

**THIS
IS POP!**

**21 de enero
02 de mayo
de 2021**

**50 años de
arte, música
y cultura pop**

THIS IS POP! 50 años de arte música y cultura pop

Lugar: Centro de Historias de Zaragoza

Fechas: 21 de enero al 2 de mayo de 2021

Producción: Arte Contemporáneo GACMA y Ayuntamiento de Zaragoza

Número de obras: 64 piezas

Número de artistas: 29 artistas

Comisariado: Antonella Montinaro, Arte Contemporáneo GACMA

En esta exposición, dedicada al arte y cultura pop, presentamos un análisis comparado de las producciones de una selección de artistas que llevan trabajando el lenguaje pop desde sus orígenes en los años '50 del siglo XX hasta nuestros días, con un guiño especial hacia la música.

El arte POP apareció en Gran Bretaña a mediados de la década de los '50 y en los Estados Unidos a finales de esa misma década.

Tanto en las artes plásticas como en la música, este movimiento artístico tuvo mucho que ver con la cultura de posguerra y con los medios más populares, especialmente la televisión y el cine: los artistas desafiaban la tradición, asumiendo que podían utilizar elementos visuales de la cultura popular y convertirlos en Arte.

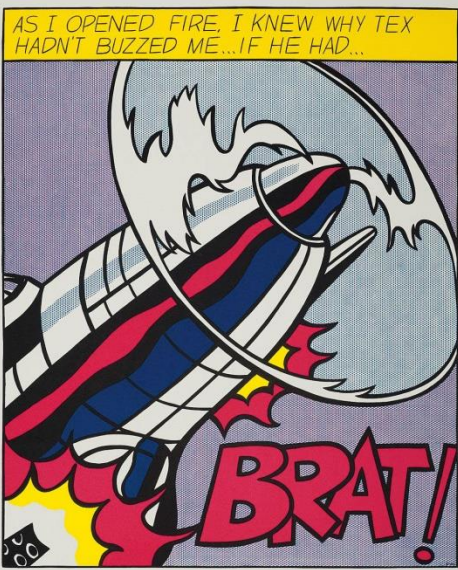
Es ampliamente reconocido que el Pop Art coincidió con el fenómeno de la música pop de la década de los '60 y que estaba muy asociado con la moda y la imagen liberal del Londres de esa época, lo mismo pasaba con la sociedad americana y sus transformaciones culturales.

El más famoso artista americano, Andy Warhol, tenía un especial interés por las estrellas de cine y esa pasión se reflejó en su obra cuando empezó a crear retratos de Marilyn Monroe tras su muerte, en 1962. La técnica más utilizada por los artistas pop fue la serigrafía, procedimiento destinado especialmente para la producción masiva. Mediante la creación de pinturas o esculturas de objetos populares o estrellas de los medios de comunicación, el movimiento pop tuvo como objetivo difuminar los límites entre el arte "alto" y la cultura popular "baja", defendiendo el concepto de que no hay jerarquía de la cultura y que el arte puede tomar prestado de cualquier fuente.

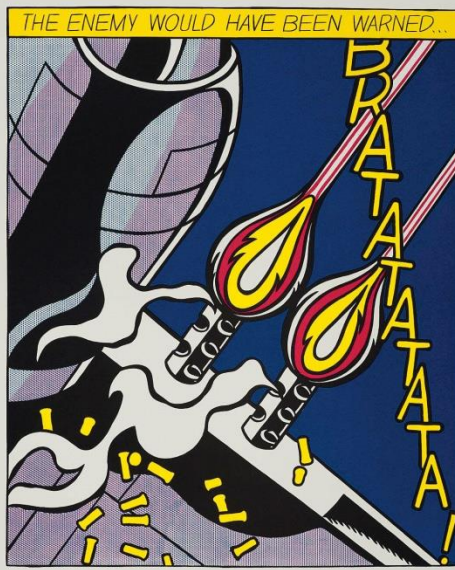
Igualmente, si algo caracteriza el arte urbano del siglo XXI es su heterogeneidad. Las intenciones de sus autores son muy diversas, no todos manejan el lenguaje de la subversión y la ironía, no todos tratan de incitar en el público reflexiones sociales ni políticas, pero sí que buscan llamar nuestra atención, al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de arte.

Los artistas incluidos en esta exposición son: Peter Blake, Edoardo Paolozzi, Allen Jones, Peter Phillips, Richard Hamilton, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Damien Hirst, Takashi Murakami, Jeff Koons, Yoshitomo Nara, Julian Opie, Mr., Mark Ryden, Shepard Fairey (Obey), Kaws, D*Face, Boamistura, Okuda, Dulk, Ricardo Cavolo, Ed Templeton o Banksy.

La exposición es completada por una sección dedicada a la música pop con unas carátulas de discos y una zona de proyecciones audiovisuales.

Roy Lichtenstein, As I opened fire (1966)

Peter Blake, Live Aid (2005)

Peter Blake, Band Aid (2005)

Yayoi Kusama, Pumpkin plush red (2004)

El origen del Pop Art en Inglaterra

El Arte Pop fue un movimiento surgido a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos, como reacción artística ante el Expresionismo Abstracto.

Se caracterizó por el empleo de imágenes y temáticas tomadas de la publicidad y de la comunicación de masas aplicadas al arte. Las sociedades estadounidense e inglesa de postguerra propiciaron un cambio en el modo de vida y en la forma de entender el arte y el diseño. Los artistas pop utilizaban imágenes conocidas con un sentido diferente, para lograr una postura estética que implicaba una crítica de la sociedad consumista. Se inspiraron principalmente en la representación de los símbolos de la producción y del desarrollo industrial capitalista. El Pop Art aterrizó en Inglaterra con la aparición en 1952 del Independent Group, formado por jóvenes pintores, escultores y arquitectos, entre los que recordamos especialmente a Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton y John McHale.

Eduardo Paolozzi (1924-2005) fue uno de los artistas pioneros de este movimiento. A lo largo de toda su vida coleccionó fragmentos de revistas, periódicos, historietas o etiquetas con las que creaba unos falsos collages. En *Bash* (1971) nos presenta unos universos fantásticos que nos recuerdan los libros y las películas de ciencia ficción con su visión imaginativa del futuro. En la obra de este artista son evidentes una serie de tópicos, entre ellos las nuevas tecnologías de la época, la cultura popular y los nuevos medios de comunicación masiva. *Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?* (¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas?) es una nueva versión de 1992 de la imagen que Richard Hamilton (1922-2011) creó originalmente en 1956, como parte de su contribución a la exposición colectiva *This is Tomorrow* en la Whitechapel Art Gallery de Londres. El artista recreó ese collage de los años '50 en los años '90 para la serie televisiva *Art and Chips*, rehaciendo la imagen ambientada en la era contemporánea y utilizando la estación de trabajo Quantel Paintbox para el broadcastdesign.

La serigrafía *Band Aid* fue creada por Peter Blake (Darford, 1932) como portada para el single *Do They Know It's Christmas?* de la banda homónima; la serigrafía *Live Aid* fue comisionada por Rockoptoc en 2005 para el vigésimo aniversario del evento.

Band Aid fue una unión musical británica e irlandesa de caridad, fundada en 1984 por Bob Geldof y Midge Ure, en la que participaron varios artistas y grupos pop. Su propósito era recaudar dinero para la hambruna en Etiopía. El single *Do They Know It's Christmas?* llegó al número n°1 en las listas musicales de todo el mundo durante la Navidad de ese año y fue uno de los himnos, junto con *We Are the World*, del mítico *Live Aid*, evento multitudinario realizado en 1985 simultáneamente en Londres y Filadelfia.

Una propuesta muy arriesgada para la época fue la de Allen Jones (Southampton, 1937); su arte se centra en el fetichismo, erotismo y sexualidad de la mujer. Decidió saltarse los cánones estéticos aceptados en el mundo del arte y propuso una nueva forma de retratar a la figura humana con elementos no aptos para la sociedad.

Un reflejo del estilo de vida americano

El Pop Art americano surgió a partir de la nueva conciencia desarrollada en los años cincuenta con la que el arte americano se reafirmaba frente a Europa y tuvo su apogeo durante los años sesenta cuando el progreso, los medios de comunicación y el culto a las estrellas florecían en Hollywood y en Nueva York.

Andy Warhol (1928-1987) se entusiasmó profundamente con la serigrafía fotográfica desde principio de los años '60, convirtiéndose en la técnica más determinante de este artista. Fue una coincidencia que Warhol decidiera retratar a Marilyn Monroe en una de sus más famosas obras de arte pop. Desde la trágica muerte de la actriz, en 1962, el artista comenzó a trabajar en multitud de obras que la tenían como protagonista. Warhol estaba muy interesado en mostrar en sus obras el consumo de masas y tuvo la oportunidad de mostrar el icono de la actriz como otro producto más de la cultura popular, que además le permitía reflexionar sobre la juventud, el devenir y la muerte. En 1970 se editó una nueva serie utilizando la misma imagen, pero con 10 nuevas variaciones de color y con unas dimensiones de 84,5 x 84,5 cm. Las serigrafías de esta serie incluyen en su dorso los sellos *Published by Sunday B. Morning* y *Fill in your own signature*, ambos realizados con tinta negra.

A mitad de los años cincuenta, Robert Rauschenberg (1925-2008) comenzó a producir sus *combine paintings*, una mezcla de pintura, assemblage y collage de fotografías y objetos encontrados, generalmente desechos. Más adelante comenzó a experimentar un nuevo tipo de técnica artística, que se convirtió en la base de su trabajo en los siguientes años: la serigrafía fotomecánica, como es el caso de la pieza *Winner Spinner* (2000), serigrafía a 15 colores. Este método le permitía incorporar en sus obras imágenes fotográficas impresas sobre pantallas de seda que luego transfería a sus lienzos, manipulándolas y superponiéndolas a modo de collage y en algunos casos completando el conjunto con pinturas.

Roy Lichtenstein (1923- 1997) fue uno de los máximos exponentes del pop art americano. Artista gráfico multidisciplinar, la mayor parte de su trabajo se concentró en la vida cotidiana y en la crítica del mundo contemporáneo, utilizando principalmente los colores primarios. *As I open edfire* es una edición formada por tres litografías de 64x52 cm cada una, editadas por el Stedelijk Museum de Amsterdam en el 1966, donde se encuentra el tríptico original de óleos en gran formato. La fuente de inspiración de esta obra fueron las viñetas de Jerry Grandenetti de *Wingmate of Doom* en *Ali American Men of War, no. 90* (1962) OC Comics. Junto con *Whaam!*, otra de sus pinturas de guerra monumentales, éstas se consideran la culminación de los comics de guerra de Lichtenstein, que deseaba que sus pinturas parecieran lo más mecánicas posible, a pesar de estar pintadas a mano.

Equipo Crónica, Felipe IV y la pinclada (1972)

Takashi Murakami, And Then Black (2006)

D-Face, End to those dogs (2015)

Okuda, Quarantine Dreams (2020)

Las tendencias pop en España

Dentro de la huella dejada en España por el movimiento del Pop Art destacaron el Equipo Crónica, formado en Valencia en 1964 por Rafael Solbes, Manolo Valdés y Juan Antonio Toledo, y el Equipo Realidad, que empezó su andadura en 1966, también en Valencia.

A diferencia de los países anglosajones, el Pop Art adquirió en la península ibérica un marcado carácter social, poseyendo un tono bastante político y teniendo como marco de referencia la represión que sufrió el país hasta la llegada de la democracia. De hecho, nació sin ser un movimiento unitario, asociado a la nueva figuración surgida a raíz de la crisis del informalismo.

Los planteamientos estéticos del Equipo Crónica (1964-1981) evocaban la atmósfera visual de la época y en sus obras abundaban los objetos y los signos tomados de la publicidad y sus códigos. Gran parte de las fuentes de la iconografía objetual de sus trabajos procedía de las revistas, llenas de inserciones publicitarias o motivos propios de los medios de comunicación contemporáneos, y se centraban en el análisis de las transformaciones sucedidas en España durante los años '60, como la tecnificación, la masificación o el consumismo. Continuamente utilizaban todas estas imágenes de forma inusual o mezcladas con alegorías y símbolos para plasmar su visión artística. Presuponían la capacidad del espectador de saber leer entre líneas, reconociendo los iconos colectivos, los gags políticos y las consignas antifranquistas. Con el retrato de Felipe IV, Solbes y Valdés querían recuperar a los protagonistas de la historia de España a través de la paradoja de la obra original de Velázquez. Por un lado proponían como interrogante si la modernización significaría también un cambio en las relaciones entre poder y cultura y, por otro lado, ponían en perspectiva dos épocas, el siglo XVII y el siglo XX. Este tipo de retratos por encargo eran destinados durante el Barroco a vehicular la ideología de la clase dominante y, en este caso, Velázquez, con una actitud osada, había introducido una mirada distinta.

El Equipo Realidad (1966-1976) se formó cuando Joan Cardells y Jorge Ballester firmaron un manifiesto en el que declaraban su compromiso de servir a la sociedad a través del arte y se mantuvo activo hasta el inicio de la Transición española.

Rafael Canogar (1935), tras exponer en la galería Biosca de Madrid en 1964, también abandonó el informalismo durante unos años. Comenzó a trabajar con temas tomados de los medios de comunicación dentro de una estética no ajena al arte pop, hasta derivar a una pintura de denuncia social en tres dimensiones. Eduardo Arroyo (1937-2018), pintor clave de la nueva figuración en España, fue otro de los artistas vinculado a las tendencias pop en España. Con un imaginario sarcástico e iconoclasta, el punto de vista del artista pasaba a un segundo plano, prevaleciendo siempre la ironía ante las imágenes.

La posmodernidad artística y el Neopop

Vivo ejemplo de posmodernidad artística, el Neopop fue un movimiento artístico que se desarrolló en los años ochenta del siglo XX, en un escenario de transformación del Arte, tanto en el plano teórico como en el práctico. El arte posmoderno se caracterizaba por su oposición a la modernidad y por el rechazo hacia los movimientos de vanguardia de principios de siglo, que consideraba fracasados.

Las vanguardias pretendían eliminar la distancia entre el arte y la vida y universalizar el arte; al contrario, los artistas posmodernos poseían una actitud autorreferencial y no pretendían hacer ninguna labor social, asumían la derrota del compromiso artístico y la incapacidad del arte para transformar la vida cotidiana.

Al igual que otros aspectos de la sociedad, los criterios por los que se regían las prácticas artísticas habían cambiado radicalmente. Entre los principales factores que habían propiciado esta metamorfosis es posible identificar principalmente el impacto de las nuevas tecnologías y el exceso de información. La pluralidad que caracteriza al arte actual, la proliferación de lenguajes expresivos y el uso de todo tipo de materiales para la creación, han afectado directamente a los modelos de producción de los creadores de esta generación. La época de la globalización ha liquidado definitivamente la tradicional dicotomía entre cultura y economía para muchos artistas.

Jeff Koons (EEUU, 1955) trabajó como corredor de bolsa en Wall Street antes de montar su factoría en los años '80 y llegó a contratar los servicios de una agencia de publicidad para promover su imagen. Una de las imágenes más conocidas de la serie *Banalities* es la pieza *Michael Jackson and Bubbles* (1988), que podríamos identificar como una Piedad contemporánea. Esta serie se compone de una veintena de figuras escultóricas en porcelana, que exaltan la cultura popular desde una estética barroca.

Los artistas Takashi Murakami (Japón, 1962) y Damien Hirst (UK, 1965) también poseen factorías para la producción artística y cuentan con un ingente número de personas elaborando sus obras. Damien Hirst tiene un estudio dedicado exclusivamente a crear las célebres pinturas de puntos, llamadas *Spot Paintings*.

Murakami trabaja a partir de la empresa Kaikai Kiki Corporation, con sedes en New York y Tokyo. Además de poseer una factoría para la producción de obras, también distribuye la obra de otros artistas, como es el caso de Mr.

Yoshitomo Nara (Japón, 1959) es ampliamente conocido por sus pinturas neo-pop, similares a las de los libros infantiles y cómics. La mayor parte de su obra muestra un objeto determinado, generalmente niños o animales dibujados con líneas caricaturescas.

Julian Opie (Londres, 1958), pintor que refleja la vida moderna, partió de un estilo cercano al pop y evolucionó hacia el minimalismo, depurando una técnica cada vez más esquemática, tratando de introducir en la mirada metropolitana una experiencia estética. Con ecos del manga y del anime japonés, su obra se centra en la relación entre el sujeto y su logotipo.

Arte Urbano y Cultura POP

El arte urbano alrededor del mundo se define por su heterogeneidad y diversidad. Frecuentemente ilegal, aunque hoy en día muchas ciudades disfrutan de los "murales legales", engloba tanto al *graffiti* como a otras diversas formas de expresión artística callejera y efímera. Las intenciones de sus autores son muy variadas, aunque busquen llamar nuestra atención y sorprendernos al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de este tipo, no todos utilizan el lenguaje de la subversión o la ironía, ni tratan de incitar al público en reflexiones sociales o políticas.

El artista americano OBEY, Shepard Fairey (1970) alcanzó la fama a finales de los años '80 gracias a la pegatina Andre the Giant Has a Posse, que posteriormente transformó en la campaña mundial OBEY GIANT. Su notoriedad estalló en 2008 gracias al cartel HOPE, con el famoso retrato de la campaña de Barack Obama. Las obras de Shepard Fairey se basan en la apropiación de imágenes y textos reinterpretados de manera ambigua e irónica, también bebe de la cultura popular, del diseño gráfico y del marketing comercial y político. Sus obras poseen una estética similar a los carteles de propaganda política de mediados del siglo XX y tienen un estilo reconocible gracias a una mezcla de tonalidades estrictamente fijadas.

Fue en los años '90 cuando KAWS, Brian Donnelly (1974), se hizo conocer gracias a su peculiar interpretación de iconos populares procedentes casi siempre de los dibujos animados, como Mickey Mouse, Los Simpson o Bob Esponja. Antes de dedicarse al arte trabajó durante un tiempo para Walt Disney, cosa que debió resultarle muy inspiradora a la hora de crear sus obras. Empezó interviniendo los anuncios publicitarios de las calles y diseñando ediciones limitadas de muñecos en vinilo, sus reconocidos *Companions*. Es considerado uno de los precursores del movimiento artístico de los art toys.

La obra de D*FACE, Dean Stockton (1978), reconocido graffitero inglés, está influida por la cultura del skate, la música punk, el Pop Art y el arte urbano. El artista trabaja valiéndose de sprays, pinturas, pegatinas, carteles y plantillas. Su estilo narrativo suele aludir a la fragilidad de la vida, mientras refleja la cultura popular y sus estereotipos. Con su reconocible sello, anima a cuestionar el extraño incremento de la fascinación por la celebridad, la fama y el consumismo que les rodea.

Entre los artistas urbanos españoles resaltamos a Boa Mistura, un grupo de artistas originado en Madrid a finales del 2001. El término portugués Boa Mistura significa "buena mezcla", haciendo referencia a las distintas formaciones de los miembros del grupo. Su obra se desarrolla en el espacio público principalmente y su objetivo es mandar mensajes positivos e inspiraciones en diferentes lenguas y culturas. Hemos incluido en esta sección también trabajos de Dulk, Okuda y Ricardo Cavolo.

Beautiful Losers

Un grupo de artistas llamados Beautiful Losers, pertenecientes a las escenas del skateboarding, el graffiti y la Un grupo de artistas llamados Beautiful Losers, pertenecientes a las escenas del skateboarding, el *graffiti* y la música independiente, desarrollaron su trabajo bajo la influencia de estas subculturas juveniles para abrirse paso en el mundo artístico, situando en él las manifestaciones urbanas.

El grupo se encuentra compuesto por una gran gama de creativos, desde grafiteros y pintores, a artistas multimedia y directores de videoclips, que cambiaron, sin saberlo ni pretenderlo, las reglas del juego.

El documental Beautiful Losers muestra los inicios de las carreras de Thomas Campbell, Cheryl Dunn, Shepard Fairey, Jo Jackson y otros artistas, quienes, durante la década de los 90's comenzaron el movimiento DIY (*Do it your self/Házlo tú mismo*), que combinaba la pintura y la fotografía con elementos extraídos de la cultura del *graffiti*, el punk rock, el surf y el *skateboarding*.

Cada artista se presenta narrando las dificultades que debieron atravesar durante el tiempo en el que eran anónimos, las influencias y mensajes de sus obras y su estilo artístico característico, reflejo de su propio estilo de vida. Sus interesantes e introspectivas entrevistas muestran el trasfondo de este estilo de arte urbano y hablan sobre el crecimiento que han tenido sus creadores, en un proceso que los ha llevado a convertirse en renombrados personajes de la escena artística actual.

CENTRO DE HISTORIAS

Plaza San Agustín 2
Tlf. 976721885

HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN

(posibles variaciones debido a restricciones COVID19)

De martes a sábado de 10 a 14h y de 17 a 21h.

Domingos y festivos de 10 a 14:30h.

Lunes cerrado

CONTACTO: CENTRODEHISTORIAS@ZARAGOZACULTURAL.COM

WEB: <http://www.zaragoza.es/chz>

FACEBOOK: CENTRO DE HISTORIAS ZARAGOZA

TWITTER: @CHZGZ

INSTAGRAM: @CENTRODEHISTORIAS