

GUGGENHEIM BILBAO

CURSO DE ARTE ONLINE: *MAS ALLA DEL "ARTE POP"*

FECHAS: 12 de abril – 14 de julio, 2024

IMPARTE: José Lebrero Stals

INTRODUCCIÓN

Los cursos de arte *online* del Museo Guggenheim Bilbao ofrecen una oportunidad única de formarse de manera accesible, a la vez que rigurosa, sobre temas y conceptos clave de la historia del arte moderno y contemporáneo desde una perspectiva actual. Contando con la participación de expertos en cada campo, los cursos toman como punto de partida la Colección del Museo y su dinámica y variada programación artística.

El fenómeno Pop no fue propiamente un movimiento artístico ni lo creó un grupo de artistas, ya que estuvo exento de manifiestos o de declaraciones de intenciones a la vez que se articuló de modos diversos dependiendo del contexto cultural en el que se desarrollaba. Se trató más bien de la expresión creativa de una nueva generación de creadores, que pensaban y sentían en un mundo nuevo y en unas sociedades en las que, ante la cada vez más omnipotente presencia de los medios de comunicación, se proyectaban nuevos modos de vida.

La pintura de sus antecesores directos, los expresionistas abstractos, se caracterizaba por el trazo violento, la ausencia figurativa o la efusiva emocionalidad. Con el Pop, en los museos, la sobriedad y austeridad anteriores se vio bruscamente sorprendida por la colorista estética de la abundancia.

Si bien fue un fenómeno cultural que surgió inicialmente en el Reino Unido y pronto tomó un mayor impulso en EE.UU, no se puede hablar de una postura unívoca al respecto similar en Londres, Nueva York, París o incluso en Madrid. Los protagonistas del arte pop se movieron durante casi dos décadas entre la fascinación o el escepticismo en un mundo que en el siglo veinte había alcanzado un desarrollo espectacular en el campo de la ciencia, la medicina, la física, la industria, la economía, la cultura o las comunicaciones, aunque tampoco faltaron quienes se atrevieron a enfrentarse frontalmente a él.

Un periodo de rápido auge económico dio lugar a una creciente cultura del consumismo. Algunos artistas respondieron al mercantilismo que les rodeaba incorporando en su obra imágenes procedentes de la cultura de masas y adoptando en sus creaciones nuevas técnicas que imitaban (o parodiaban) los métodos industriales. Estas obras tenían como fuente las revistas baratas, las vallas publicitarias, los anuncios, las películas, la televisión, las tiras cómicas e incluso los escaparates.

GUGGENHEIM BILBAO

Este curso busca ofrecer una amplia visión de la importancia y las diferentes manifestaciones que dicho movimiento tuvo en la escena artística internacional, de sus principales protagonistas, así como de la influencia que aún ejerce en ciertas prácticas contemporáneas.

OBJETIVOS

Este curso *online* tiene, entre otros, los siguientes objetivos de aprendizaje:

1. Facilitar unas claves que permitan conocer las características principales del arte pop, así como el contexto político, económico, social y cultural que favoreció el surgimiento y evolución de este fenómeno a nivel internacional.
2. Dar a conocer la obra de los principales protagonistas, entre ellos mujeres, así como obras icónicas.
3. Evidenciar la influencia que este movimiento tuvo en otras manifestaciones culturales, como la música y la moda, además del arte.
4. Destacar el legado del arte pop y su influencia en el arte actual desde la perspectiva del siglo XXI.

Módulo 1. Los Orígenes y los Antecedentes

En este módulo la idea es indagar ciertas líneas de creatividad anteriores al Pop comenzando con la figura de William Hogarth, quien ya plantea el dualismo “cultura popular-cultura de elite” en el siglo XVIII. Francisco de Goya sirve para acentuar mirada crítica del artista al poder y a la violencia, así como en el uso de la ironía tan propios del Pop. Honoré Daumier representa la herencia de la Ilustración y sirve de fuente de inspiración para Toulouse-Lautrec, cartelista y cronista de los espectáculos de consumo populares. Finalmente, en el siglo XX con Marcel Duchamp, la televisión, el imperio de lo nuevo, la tecnología, la velocidad, las guerras se dará comienzo a la idea de aldea global y a las industrias culturales.

Video 1. Genealogías de lo grotesco. El arte de lo feo. William Hogarth y las “costumbres morales modernas”.

Video 2. Los caprichos de la vida y los desastres de la guerra. Francisco de Goya y Honoré Daumier.

Video 3. El shock de lo nuevo. De las vanguardias a la televisión en casa. Marcel Duchamp

Video 4. La aldea global y las industrias culturales. La obra de arte como producto de consumo. Más allá de las bellas artes.

Modulo 2. Las Categorías de la cultura Pop

GUGGENHEIM BILBAO

Entraremos a repasar las categorías estéticas y formales propias de la cultura pop, la situación en Europa y en Estados Unidos, para acabar con cuestiones de entonces que han influido en la cultura de hoy. Es decir, se presentará una genealogía del arte Pop constatando que, a diferencia del impresionismo o el cubismo por ejemplo, LO POP sigue activo en el mundo global.

Video 1. El arte mecánico. Original y copia.

Video 2. Arriba y abajo: el “High and Low”.

Video 3. Ironía, sátira y espectáculo. Seducción y resistencia.

Video 4. El imperio de la imagen y sus espejismos: Después del arte de la materia sensible.

Modulo 3. “Esto es mañana”. Europa

En gran parte de los países europeos existe una arraigada tradición en las Bellas Artes y es este academicismo lo que difiere a las manifestaciones del pop en diversos países del Viejo Continente del pop norteamericano. El Independent Group en Londres inicio el debate de la cultura de masas frente a la alta cultura y crearon la estética de objeto encontrado y popular; en Francia como Nuevo Realismo, según el crítico Pierre Restany, era una nueva forma de percibir lo real; en Alemania, el Realismo Capitalista aunó a artistas con influencia del Pop estadounidense y en la España de los años 70 los Esquizos representaron la herencia de este fenómeno.

Video 1. The Independent Group. Londres.

Video 2. The Nouveau Realisme. Paris.

Video 3. El Realismo Capitalista. Düsseldorf.

Video 4. Los Esquizos. Madrid.

Módulo 4. Universo Pop. Nueva York

Impulsados por la vitalidad económica y el incipiente consumismo que imperaba en la sociedad estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, artistas como Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist y Andy Warhol exploraron el lenguaje visual de la cultura popular inspirándose en anuncios, periódicos, publicaciones baratas, vallas publicitarias, películas, cómics y escaparates. Estas obras se pueden interpretar como una celebración de la cultura popular y al mismo tiempo como una mordaz crítica a la misma. Acontecimientos políticos violentos y el surgimiento de movimientos pacifistas dan lugar a nuevas manifestaciones creativas y culturales que van más allá del arte.

Video 1. Mirando al pop. Jasper Johns y Robert Rauschenberg.

Video 2. La Fábrica y la Oficina de Andy Warhol.

Video 3. El supermercado y el monumento público por Claes Oldenburg.

Video 4. El Happening y el artista como exhibicionista. La obra de arte como respuesta a la violencia política. Las historias y los mitos del pop.