

GUGGENHEIM BILBAO

Clyfford Still

PH-950, 1950

Óleo sobre lienzo

233,7 x 177,8 cm

Clyfford Still Museum, Denver

Cortesía de Clyfford Still Museum, Denver, Colorado.

© City and County of Denver, VEGAP, Bilbao, 2016

“Las obras no deben tener ningún título. No quiero alusiones que obstaculicen ni ayuden al espectador.” Clyfford Still, 1949[1]

Clyfford Still (Grandin, Dakota del Norte, EE. UU., 1904–Baltimore, Maryland, EE. UU., 1980) fue uno de los artistas de la primera generación del **Expresionismo Abstracto**, un movimiento que irrumpió en EE. UU. durante los años cincuenta, tras la Segunda Guerra Mundial. Still, al igual que otros pintores, comenzó a trabajar en este particular estilo experimentando nuevos enfoques y rechazando los métodos tradicionales, como la pintura de caballete o la aplicación de la pintura con pincel[2]. Estos artistas se alejan de

GUGGENHEIM BILBAO

la figuración, es decir, de la representación del mundo tal y como lo vemos, para proponer un nuevo acercamiento a la realidad empleando un lenguaje visual basado en las formas, los colores y las líneas. Su pintura es expresiva y da lugar a composiciones que generalmente carecen de estructura y son asistemáticas.

Los críticos de la época intentaban clasificar a los expresionistas abstractos en dos categorías: pintores gestuales y pintores de campos de color. La primera de ellas engloba a los creadores en cuyo trabajo destaca el gesto físico de pintar, mientras que la segunda pone de relieve la aplicación de color en grandes áreas que caracterizó a otros artistas. Sin embargo, Clyfford Still logró el perfecto equilibrio entre ambas categorías. En realidad, cada artista incluido en el Expresionismo Abstracto tenía su estilo personal y su propio lenguaje.

A partir de 1947, Still comienza a trabajar exclusivamente en gran formato, cubriendo sus lienzos con colores toscamente aplicados con espátula. La ausencia de figuras permitía que las áreas cromáticas más grandes parecieran superficies ininterrumpidas. Además, el artista buscaba emplear tonos inquietantes para concebir con ellos obras extraordinarias. A diferencia de la mayoría de los pintores del momento, Still molía y preparaba sus propios pigmentos, con los que creaba colores particulares que aplicaba a sus gigantescos lienzos[3].

En *PH-950* (1950), Still aplica la pintura sobre el lienzo de forma expresiva con una espátula, y así genera grandes extensiones cromáticas, superponiendo diversas capas de color. Sobre la tela, la espesa superficie de material suscita la impresión de que una capa de color ha sido “arrancada” de la pintura, revelando los tonos de abajo. La luminosidad del amarillo anaranjado se logra a través de cuidadosas pinceladas de color de tonos intensos. Además, la densidad del material es irregular a lo largo de la superficie, lo que dota a la pintura de un peculiar efecto de centelleo[4]. Las habituales figuras reconocibles han sido descartadas y reemplazadas por formas que parecen llamaradas que se elevan verticalmente a través de campos de color expansivos[5]. Rechazando la simetría y el equilibrio, Still crea una original composición, y lleva la pintura al óleo más allá de los límites del lienzo, como si hubiera ideado una panorámica ilimitada de color y de formas abstractas[6]. El amarillo y el negro se enfrentan sobre un espacio vertical. La luminosidad asciende hasta enfrentarse al abismo negro de la parte superior. Y, en la zona donde se produce la colisión, sobresale el blanco del fondo, como si fuera la espuma de las olas. En el extremo superior del lienzo vuelve a aparecer ese blanco, dirigiendo la mirada hacia el borde del cuadro.

En la mayoría de sus pinturas Still evitaba los títulos, con la intención de no revelar ningún tipo de información sobre la obra. Los números y letras que acompañan a esta obra, *PH-950*, son en realidad una catalogación de las fotografías que tomó su hija de las obras.

GUGGENHEIM BILBAO

Hay algo en el enorme lienzo que puede recordar a un paisaje como los que habría visto el artista durante su juventud[7]. Durante años, se dedicó a cultivar la tierra junto a su familia en la zona de inhóspitas praderas de Alberta, en Canadá, y tuvo que afrontar la crisis de la economía agraria que acompañó a la **Gran Depresión**. A pesar de esta semejanza con un paisaje, la pretensión de Still era que su trabajo llevase al espectador a un estado emocional y espiritual, no a recordar un lugar específico. Según sus propias palabras, sus obras no son “pinturas en el sentido tradicional, sino vida y muerte fundiéndose en una terrible unión”[8]. El artista trabaja con la capacidad expresiva de los colores, con su aspecto luminoso y brillante o apagado y oscuro. Enfrenta los colores evocando un conflicto entre el bien y el mal, la vida y la muerte.

Preguntas

Observa cuidadosamente la obra de Clyfford Still. Tómate un tiempo para mirar todos los detalles. ¿Qué percibes? ¿Puedes distinguir alguna forma? ¿Cómo crees que fue pintada? Describe los materiales que crees que pudo utilizar.

A pesar de que Still negaba cualquier tipo de asociación directa de sus obras con paisajes, algunos críticos relacionaban sus pinturas con vistas de las extensas llanuras de EE. UU. Si esta obra fuese un paisaje, ¿dónde estaría? ¿Cómo lo describirías basándote en la forma y el color de la pintura? ¿Te recuerda a algún lugar específico en el que hayas estado? ¿En qué?

Describe los colores que ves en esta obra. Still defendía la idea de que la pintura abstracta podía retratar un estado psíquico, interno, negando así las similitudes de sus obras con paisajes. El pintor decía: “Yo solo me pinto a mí mismo, no a la naturaleza”[9]. Si tuvieses que describir el estado de ánimo que impregna esta pintura, ¿cómo sería?, ¿qué sentimiento o sensación crees que puede transmitir esta obra?

Además de no gustarle las asociaciones, Still despreciaba los títulos en las pinturas y renegaba de los que había dado a las primeras obras, pues consideraba que influían demasiado en la experiencia que el observador tenía de la obra[10]. ¿Qué opinas sobre esta idea? ¿Crees que un título puede influir en la forma que percibimos una pintura? ¿Consideras que puede suceder lo mismo con un libro o una película? Si pudieses titular esta obra, ¿cómo la llamarías?

Una de las características de la producción de Still es el gran tamaño de sus lienzos. El artista crea pinturas monumentales con la idea de envolver al espectador. ¿De qué manera crees que puede el tamaño cambiar tu percepción de una obra? ¿Prefieres contemplar una obra grande o pequeña?, ¿por qué? ¿Cómo te hacen sentir las piezas de gran formato? Si esta pintura fuese del tamaño de un folio, ¿cómo cambiaría tu percepción?

GUGGENHEIM BILBAO

Actividades

Pinta un sentimiento

Still buscaba plasmar un estado de ánimo a través de su pintura. Escribe una lista de colores y decide cuál podría ser el sentimiento asociado a cada uno de ellos. Elige una pareja de color y emoción de tu lista para que sean los protagonistas de tu obra. Con témpera de ese color, crea una pintura abstracta sobre una cartulina. Recuerda que el arte abstracto rechaza todo tipo de representación figurativa. Compara tu obra con la de otros compañeros que hayan seleccionado el mismo color. ¿En que se parecen y en qué se diferencian? ¿Habéis relacionado el mismo color con la misma emoción? Comentad en grupo vuestras asociaciones.

El testamento de Still

Still dejó en su testamento tres deseos para su colección [11]:

- Sus obras debían exponerse, de forma permanente, en un museo dedicado exclusivamente a su trabajo, asegurando su conservación, exposición y estudio;
- Los fondos de la colección debían mantenerse unidos;
- El museo que albergara su obra no debía tener instalaciones adicionales, como una librería o un café, para que la concentración del visitante se dedicara enteramente al arte.

Debido a estas restricciones impuestas por el artista y su mujer, la mayoría de sus obras permanecieron inaccesibles al público durante más de 30 años, hasta que en 2011 se pudo construir un museo dedicado exclusivamente al artista, en Denver, Colorado. Imagina que eres el director o la directora de ese museo. Escribe los pros y contras del testamento de Still. Analizad en un debate las características positivas y negativas de la propuesta del artista.

Indaga y compara

Aunque los expresionistas abstractos eran muy diferentes entre sí, y cada uno poseía su propio lenguaje personal, es cierto que su trabajo tenía varias características esenciales en común. Realiza una investigación sobre varios artistas abstractos y establece una comparación entre ellos: pintores, escultores y fotógrafos. Busca puntos en común entre sus obras. Puedes utilizar los siguientes conceptos para guiar tu investigación o agregar nuevos:

- Imagen
- Escala
- Espacio pictórico
- Movimiento
- Técnica

GUGGENHEIM BILBAO

- Expresión

Notas

1. Carta de Clyfford Still a Betty Parsons, 29 de diciembre, 1949. <http://www.art-theory.com/>
2. <https://clyffordstillmuseum.org/clyfford-still/>
3. https://www.sfmoma.org/artist/Clyfford_Still
4. https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/ed9eb3a2-fa72-4be4-9441-9b41c43acab2/ABSTRACTEXPRESSIONISM_EGvF2.pdf
5. <http://www.theartstory.org/artist-still-clyfford.htm>
6. https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/ed9eb3a2-fa72-4be4-9441-9b41c43acab2/ABSTRACTEXPRESSIONISM_EGvF2.pdf
7. https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/ed9eb3a2-fa72-4be4-9441-9b41c43acab2/ABSTRACTEXPRESSIONISM_EGvF2.pdf
8. https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/ed9eb3a2-fa72-4be4-9441-9b41c43acab2/ABSTRACTEXPRESSIONISM_EGvF2.pdf
9. https://www.sfmoma.org/artist/Clyfford_Still
10. <https://www.guggenheim.org/artwork/4008>
11. <http://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2011/december/13/why-clyfford-stills-art-stayed-hidden-for-30-years/>

Vocabulario

Expresionismo Abstracto: fenómeno artístico que surgió en EE. UU. al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las obras de los autores pertenecientes a esta corriente reflejan la expresión espontánea de la emoción sin representar la realidad física ni aludir directamente a ella.

Gran Depresión: también conocida como el “Crac del 29”, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930 y principios de la de 1940, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión que más persistió en el tiempo, la de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX.

Links

<https://clyffordstillmuseum.org/about-the-collection/>

<http://www.apollo-magazine.com/a-rare-chance-to-see-works-by-clyfford-still-in-london/>

<https://www.youtube.com/watch?v=AFmEyoh8eWc>

GUGGENHEIM BILBAO

<http://www.phaidon.com/agenda/art/articles/2011/december/13/why-clyfford-stills-art-stayed-hidden-for-30-years/>

<http://edition.cnn.com/2012/06/09/living/artist-clyfford-still-profile/index.html>

<http://www.art-theory.com/>

<http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/clyfford-stills-sublime-art-89691/>

<http://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/clyfford-still-unpacked/>