

GUGGENHEIM BILBAO

Jackson Pollock

Mural, 1943

Óleo y caseína sobre lienzo

243,21 x 603,25 cm

The University of Iowa Museum of Art. Donación de Peggy Guggenheim

© The Pollock-Krasner Foundation, VEGAP, Bilbao, 2016

“Cuando estoy inmerso en mi pintura, no soy consciente de lo que hago. Solo después de pasar un periodo de ‘familiarización’ puedo ver lo que he hecho. No me da miedo realizar cambios, destrozarse la imagen, etc., porque la pintura tiene vida propia.” Jackson Pollock, 1947–48 [1]

En el verano de 1943, la mecenas y coleccionista de arte Peggy Guggenheim, aconsejada por su asesor y secretario Howard Putzel y por su amigo el artista Marcel Duchamp, encarga a Jackson Pollock (Cody, Wyoming, EE. UU., 1912–East Hampton, Nueva York, EE. UU., 1956), aún poco conocido, un mural para el vestíbulo de su apartamento de Manhattan. Putzel insiste en encargar el proyecto a Pollock, al percibir su gran potencial y es Duchamp quien sugiere que el mural se pinte en un lienzo, en vez de en la pared misma, para que la obra sea portátil. Guggenheim, deseosa de presentar en su casa una obra que simbolizase su apoyo al nuevo arte norteamericano que muestra también en su galería, encarga el mural a Pollock, con la única directriz de que debe cubrir toda la pared del vestíbulo, dejándole elegir su temática.

El encargo se acompaña de un contrato, algo poco habitual en la época, con un sueldo de 150 dólares al mes. El dinero era indispensable para Pollock y su futura esposa, la pintora Lee Krasner, que sobrevivían con dificultad en su pequeño apartamento de Nueva York[2]. Para ubicar el lienzo en su lugar, es necesario demoler varias paredes. Sin embargo, el tiempo pasa y el lienzo permanece intacto. Guggenheim, preocupada por la situación, comienza a presionar al artista, amenazando con dejar de pagar lo acordado si no realiza la obra[3]. Esta presión no ayuda a Pollock, que pasa semanas

GUGGENHEIM BILBAO

mirando el lienzo en blanco y quejándose ante sus amigos de estar “bloqueado”. Obsesionado con la obra y al borde de la depresión, finalmente consigue terminarla con retraso.

Existe el mito, alimentado incluso por su esposa, Lee Krasner, de que Pollock pintó todo el mural en una única noche, la víspera de la entrega. En realidad, una restauración reciente revela que pintó varias capas, empleando más de veinte colores, que fueron secando lentamente durante semanas. Es cierto que la parte final del cuadro, en la que se aprecian salpicaduras y se reflejan el gesto y los brochazos del autor, pudieron realizarse en muy poco tiempo. Pero la aparente espontaneidad del mural está, en realidad, muy calculada. La obra está cargada de pasión, energía y dinamismo. Podemos imaginar al artista ejecutándola, utilizando la fuerza de todo su cuerpo para pintar los casi tres metros de alto por seis de ancho del lienzo. El furor pictórico de Pollock, su pincelada agresiva, enérgica, los trazos libres de vivos colores se evidencian en las formas sinuosas que cubren por completo esta enorme superficie de escala impactante.

El mural está a medio camino entre la abstracción y la figuración: deja al espectador cierta libertad para interpretar formas misteriosas, figuras en movimiento. Pollock dijo a un amigo años después de realizar el mural que, para terminarlo, había tenido una visión: “Era una estampida de todos los animales del Oeste Americano, vacas y caballos y antílopes y búfalos. Todo cargaba contra esa maldita superficie”[4]. Este mural supone un antes y un después en la carrera del artista. A partir de esta pieza, deja atrás la figuración para sumergirse de lleno en el **Expresionismo abstracto** y, un par de años más tarde, en la técnica del *dripping* o goteo. El artista empieza a utilizar en este mural la técnica de verter directamente la pintura sobre la superficie pictórica, un método que, después, se convertiría en su seña de identidad y se reconoce como uno de los orígenes de la denominada **Pintura de Acción**. El artista coloca los lienzos en el suelo y salpica y lanza la pintura sobre ellos, aplicando los colores con paletas y cuchillos, pinceles endurecidos, varas o jeringas. Con esta técnica, la pintura fluye literalmente hacia el lienzo. Pollock desafía las convenciones de la pintura; deja a un lado la verticalidad y el pincel, y añade una nueva dimensión a la disciplina, contemplando sus lienzos y aplicando en ellos la pintura desde todas direcciones.

Este mural se mostró en el apartamento de Guggenheim durante varios años. Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la coleccionista decide volver a vivir a Europa, donde no tiene sitio para una pintura de tales dimensiones, por lo que comienza a buscar un nuevo hogar para esta obra. Después de varias negociaciones con Lester Longman, entonces jefe de la Escuela de Arte e Historia del Arte de la Universidad de Iowa, Guggenheim decide donar la obra a cambio de que se encarguen de trasladarla desde Yale (Connecticut), donde estaba expuesta, hasta Iowa, su nueva residencia[5].

Preguntas

Observa la pintura con detenimiento. ¿Qué ves? ¿Puedes distinguir alguna forma en ella? ¿Cómo te imaginas que Pollock hizo esta pintura? Describe los diferentes pasos

GUGGENHEIM BILBAO

que el artista pudo dar en la creación de esta obra. Selecciona una sola línea y recrea el movimiento que el artista pudo haber seguido para realizarla.

Mira todo el lienzo globalmente. ¿Cómo describirías las pinceladas? ¿Qué partes crees que están en el fondo? ¿Cuáles son las más cercanas a la superficie? ¿Cómo puedes saberlo? Presta atención a los colores; ¿cómo los describirías?; ¿qué te sugieren? Cada una de las zonas del cuadro despierta la atención al mismo tiempo, pero ¿a dónde se te van los ojos?

Pollock era considerado un pintor expresionista abstracto. En lugar de pintar objetos reales o reconocibles, expresa sus sentimientos a través del color y las líneas. Para los artistas del Expresionismo Abstracto, el estado de ánimo que transmitían sus obras era muy importante. ¿Qué palabras usarías para describir el estado de ánimo o sentimientos que comunica esta pieza? ¿Por qué? Si pudieses ponerle música a la pintura, ¿cómo sería?

Pollock solía titular sus obras después de haberlas terminado. Este trabajo se denomina *Mural*. ¿Te parece un título apropiado? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué título darías tú a esta pintura?

Compara esta pintura de Pollock con alguna de las realizadas a partir de 1946. ¿En qué crees que se diferencia este lienzo de otras obras realizadas posteriormente? ¿Hay algún aspecto que te parezca similar? ¿Qué cambia en la técnica que utiliza Pollock para pintar?

Actividades

Pinta una estampida de forma abstracta

Años después de realizar el *Mural*, Pollock dijo a un amigo que para terminarlo había tenido una visión: “Era una estampida de todos los animales del Oeste Americano, vacas y caballos y antílopes y búfalos. Todo cargaba contra esa maldita superficie”[6]. ¿Cómo pintarías lo que describe el artista? Elige 4 o 5 colores y pinta en una cartulina tu versión abstracta de la imagen descrita por Pollock en esta frase.

Bailando como Pollock

El proceso de pintar de este artista suele compararse con una coreografía. Podemos imaginar al artista llevando a cabo la obra, utilizando la fuerza de todo su cuerpo para pintar los casi tres metros de alto por seis de ancho con pinceladas agresivas, enérgicas, con trazos libres. Inventa con tus compañeros de clase un baile inspirado en cómo debió moverse el artista por su estudio para pintar este mural.

Proyecto de investigación

Una de las primeras influencias artísticas de Pollock fueron los muralistas mexicanos que trabajaron en los años treinta en Nueva York: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y

GUGGENHEIM BILBAO

Clemente Orozco. En el año 1935, durante la **Gran Depresión**, Pollock consigue un contrato con la Works Progress Administration, organización gubernamental que proporciona empleo temporal en obras públicas. Gracias a este contrato, tiene la oportunidad de trabajar en el taller experimental del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros [7]. Allí, probará distintas técnicas, como el aerógrafo o las pistolas de pintura, y el uso de lacas y otras pinturas sintéticas e industriales, que aparecerían más tarde en su obra [8].

Investiga sobre el Works Progress Administration y su Proyecto de Arte Federal. ¿Cuál fue su papel durante la depresión económica de los años treinta y cuarenta? Después, busca información sobre los tres muralistas mexicanos y compáralos con Pollock. ¿Qué similitudes y diferencias puedes encontrar en sus obras? ¿Qué crees que pudo aprender de ellos?

Película

En clase, podéis ver y comentar algún fragmento de la película *Pollock: la vida de un creador* (2000). El filme se sumerge en la biografía de Jackson Pollock, mostrando su compleja personalidad y su relación con otros artistas del momento.

Notas

1. https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1998/pollock/website100/txt/possibilities_drip.html In 'Possibilities', Vol. 1, no 1, winter 1947-48, p. 79; as quoted in Jackson Pollock (1983) by Elizabeth Frank, p. 68
2. <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-the-story-of-pollock-guggenheim-and-the-masterpiece-created-in-one-night>
3. <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-the-story-of-pollock-guggenheim-and-the-masterpiece-created-in-one-night>
4. <https://uima.uiowa.edu/collections/american-art-1900-1980/jackson-pollock/mural/>
5. Completa correspondencia entre Guggenheim y Lester Longman
<https://uima.uiowa.edu/collections/american-art-1900-1980/jackson-pollock/correspondence/>
6. <https://uima.uiowa.edu/collections/american-art-1900-1980/jackson-pollock/mural/>
7. <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/jackson-pollock>
8. http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_artista/463

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.

GUGGENHEIM BILBAO

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.

Pintura de Acción: técnica pictórica que refleja, mediante el color y la materia del cuadro, sensaciones tales como el movimiento, la velocidad o la energía.

Links

<https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-the-story-of-pollock-guggenheim-and-the-masterpiece-created-in-one-night>

<http://db-artmag.com/en/92/feature/action-and-abstraction-jackson-pollocks-mural-and-photography/>

<https://uima.uiowa.edu/collections/american-art-1900-1980/jackson-pollock/mural/>

<http://blogs.getty.edu/iris/letting-jackson-pollocks-mural-speak-for-itself/>

https://www.youtube.com/watch?v=aXLS_WDIugk&list=PLOXsOsSnQH01F2dyBviwWksPyA_q814CJ&index=5

<https://www.youtube.com/watch?v=EWAbVpkV0jQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=qY9legZUMIk>

<http://masdearte.com/jackson-pollock-el-mural-o-la-energia/>