

EL ARTE Y EL ESPACIO

5 de diciembre, 2017 – 15 de abril, 2018

CÁPSULA FLAMENCO

INTRODUCCIÓN

"Cuando las cosas se enrarecen y se frustran, creo que es un buen momento para empezar a pintar". (1)

James Rosenquist, *Cápsula flamenco (Flamingo Capsule)*, 1970
Óleo sobre lienzo y Mylar aluminizado, 290 x 701 cm.
Guggenheim Bilbao Museoa

James Rosenquist (Grand Forks, Dakota del Norte, 1933) es un artista norteamericano cuya obra ha reflejado a lo largo de las últimas cuatro décadas el mundo en el que vivimos. Sus obras reflexionan sobre acontecimientos de actualidad, la vida contemporánea y cuestiones modernas y abordan temas sociales, políticos, económicos y medioambientales. Durante gran parte de su carrera artística, Rosenquist también ha expresado en su obra su fascinación y curiosidad sobre el cosmos, la tecnología y la teoría científica.

De pequeño, Rosenquist estaba obsesionado con los coches y los aviones. Su madre solía darle rollos de papel pintado antiguos sobre los que dibujaba largas y continuas escenas narrativas e ilustraba historias sobre batallas imaginarias. (2) También le gustaba construir maquetas de aviones e incluso inventó sus propios diseños. (3) En 1955, se mudó a Nueva York tras obtener una beca para estudiar durante un año en la Art Students League. En Nueva York, trabajó como pintor de vallas publicitarias en Times Square y en Manhattan y aprendió las técnicas de pintura figurativa y comercial de sus compañeros de trabajo. En 1960, abandonó su trabajo de pintor de vallas publicitarias y alquiló un pequeño estudio en Manhattan. Para entonces, ya aplicaba a sus obras de arte de gran tamaño las técnicas que había aprendido pintando vallas y anuncios comerciales. Desarrolló su propio estilo incorporando el lenguaje de la publicidad al contexto de las bellas artes, una práctica que terminaría conociéndose como Arte Pop.

El estilo de Rosenquist evolucionó de la fragmentación y recombinación de imágenes recogidas de la publicidad, en las que utilizaba pintura comercial, a la obra a gran escala. Fue a contracorriente de la tendencia reinante del Expresionismo Abstracto creando una obra que fue considerada más próxima a la de sus contemporáneos Roy Lichtenstein (Nueva York, 1923–Nueva York, 1997), Claes Oldenburg (Estocolmo, 1929), y Andy Warhol (Pittsburgh, Pennsylvania, 1928–Nueva York, 1987). Su popularidad subió con su monumental pintura *F-111* (1964–65). Esta obra, de más de 26 metros de largo, critica el complejo militar e industrial que sostenía la creciente cultura de consumo de Estados Unidos. Muchos la consideraron como una declaración antibelicista. En marzo de 1967, Rosenquist se trasladó con su familia a East Hampton, Nueva York. El tamaño de su nuevo estudio le permitió pintar varios lienzos de gran tamaño como *Cápsula flamenco* (1970). Sin embargo, aunque creaba obras a gran escala, Rosenquist no estaba especialmente interesado en resaltar objetos enteros. El método que aplicó para planificar sus pinturas, que sigue empleando actualmente, resalta fragmentos de los temas de su obra.

Cápsula flamenco está dedicada a tres astronautas que murieron en un incendio fortuito a bordo del *Apolo 1* el 27 de enero de 1967, durante una sesión de entrenamiento. El *Apolo 1* formó parte de la iniciativa estadounidense de exploración espacial e iba a ser el primer programa de aterrizaje tripulado en la Luna. La tripulación llevaba entrenando varias horas cuando se produjo un incendio dentro de la nave. Debido a la cantidad de oxígeno que había en el interior, el fuego se propagó rápidamente. Las personas que había fuera de la cápsula intentaron abrir la escotilla pero no actuaron con la rapidez suficiente. La misión, originalmente llamada *Apolo/Saturno 204*, fue renombrada *Apolo 1* en honor a los tres astronautas fallecidos: Virgil I. Grissom, Roger B. Chaffee y Edward H. White.

1. James Rosenquist y David Dalton, *Painting Below Zero: Notes on a Life in Art* (Nueva York: Alfred A Knopf, 2009), p. 195.

2. Rosenquist y Dalton, *Painting Below Zero*, p. 13.

3. *Ibíd.*, p. 14.

PREGUNTAS

Pida a los alumnos que describan este cuadro lo más detalladamente posible. ¿Qué imágenes reconocen? ¿Qué piezas son desconcertantes?

Pida a los alumnos que establezcan una relación entre la pintura y el suceso que se acaba de describir. ¿Qué cosas observan que pudieran estar relacionadas con el *Apolo 1*? ¿Qué objetos pueden asociar con la tragedia? ¿Pueden los alumnos encontrar estas imágenes: un uniforme de aluminio arrugado engalanado con la bandera americana, una bolsa de comida retorcida y deformada, y unos globos flotando en el aire formando un arco? (1)

Según describe el artista, la composición sugiere “un incendio en un espacio cerrado” y “objetos flotando por toda la nave”. (2) ¿Ha conseguido el artista reflejar estos dos conceptos? ¿Cómo?

Ahora, los alumnos ya conocen la historia que hay detrás de la pintura. Pregúnteles cuál es su reacción ante esta obra. ¿Por qué creen los alumnos que este accidente inspiró al artista para crear esta imagen tan poética? Si lo pudieran hacer de otra forma, ¿qué cambiarían? ¿Por qué?

1. "[Flamingo Capsule](#)", La Colección, Museo Guggenheim Bilbao.
2. *Ibíd.*

ACTIVIDADES

Pida a los alumnos que busquen noticias en prensa sobre el accidente del *Apolo 1*. Cuando hayan leído toda la información que han encontrado, anímelos a crear su propia obra en la que reflejen su reacción ante el suceso.

Rosenquist emplea una técnica conocida como la ampliación a escala para aumentar el tamaño de pequeñas imágenes de sus collages a pinturas enormes.

MATERIALES

- revistas o periódicos
- un marco de papel de 7 x 9 cm, cortado desde el centro de una hoja de papel
- lápices de dibujo, duros y blandos
- regla
- dos hojas de papel

INSTRUCCIONES

1) Pida a los alumnos que repasen los periódicos y revistas para encontrar una imagen en blanco y negro de un acontecimiento o suceso de actualidad. Utilice el marco de papel para elegir una parte de la fotografía que desea resaltar. Busque composiciones interesantes y contrastes entre oscuros y claros. Trace y corte el área seleccionada y colóquela en el centro de una hoja de papel. A continuación, dibuje una **cuadrícula** de 4 por 4 sobre la imagen dividiéndola en 16 cuadrados de 1,75 x 2,25 cm cada uno.

2) Pida a los alumnos que cojan el lápiz suavemente (para trazar líneas claras) y que dibujen la misma cuadrícula en sus hojas pero, esta vez, cada cuadrado debe ser de 5,25 cm x 6,75 cm. En ambas cuadrículas, anote a modo de gráfico números en el lado vertical y letras en el lado horizontal.

3) Por último, empiece a trasladar lo que aparece en la imagen cuadrículada al papel de mayor tamaño. Para ello, vuelva a dibujar la imagen en el cuadrado correspondiente de la cuadrícula de mayor tamaño, dibujando en cada cuadrado de uno en uno. Este proceso requiere mucho tiempo y un trabajo y observación minuciosos pero puede ayudar a ampliar una imagen con precisión.

VOCABULARIO

Ampliación: técnica utilizada tradicionalmente en el arte comercial para aumentar una imagen utilizando una cuadrícula proporcional.

Arte Pop: movimiento artístico que nace en la década de 1950 y exploraba el mundo de la cultura popular, de la cual deriva su nombre. Los artistas Pop, basaron sus técnicas, estilo e imágenes en ciertos aspectos de la reproducción en masa, los medios de comunicación y la sociedad de consumo, y se inspiraron en la publicidad, las revistas sensacionalistas, las vallas publicitarias, la televisión, las tiras cómicas y los escaparates de las tiendas. Estas imágenes, que se plasman con humor, ingenio e ironía (rasgos que a veces las transforman), pueden verse como una celebración o una crítica a la cultura popular.

Cuadrícula: Red de líneas horizontales y verticales distanciadas uniformemente entre sí.

Expresionismo Abstracto: movimiento de pintura estadounidense que se desarrolló en Nueva York en la década de 1940 y recalca la expresión espontánea de la emoción sin hacer referencia a ninguna representación o realidad física.

RECURSOS

Más información sobre James Rosenquist:

[Museo Guggenheim Bilbao, La Colección, Cápsula flamenco](#)

Murphy, Tim. "110 Minutes With James Rosenquist," *New York Magazine*, 29 de noviembre de 2009.

[Página web oficial de James Rosenquist](#)

Solomon R. Guggenheim Museum, Arts Curriculum, *James Rosenquist: A Retrospective*