El gesto y la ironía en la colección De Pictura

En líneas generales, el gesto se caracteriza como un lenguaje concreto que forma parte de la comunicación entendida en su sentido más estricto. El gesto en el arte es un estilo que acoge a todos y cada uno de los pintores de una generación y los establece en un diálogo. La Guerra Civil troncó esa renovación de vanguardia que había tenido sus mejores años durante la II República, más concretamente en el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. El régimen que surgió de esa guerra, tuvo éxito entre otras cosas, en la manipulación de la historia, y en la negación de los artistas e intelectuales que tuvieron que exiliarse, pero no logró acallar a otros artistas jóvenes, que estaban empezando de nuevo. Artistas como Aguayo, Laguardia y Lagunas, crearon en Zaragoza el Grupo Pórtico, mientras que en Barcelona, se creaba Dau al set, grupo que ponía en relieve la falsedad retórica que por entonces se proclamaba. En ambos casos se empezaba de nuevo. Mientras el expresionismo abstracto estadounidense influyó en la condición y lenguaje de artistas españoles como Tápies, Saura o Viola. La obra El Eco Surreal, que pinta Viola en el año 1953, representa la negación del paisaje, los retratos que a lo largo de su vida realiza Saura, eran en sí, una negación de la belleza femenina como tal, una negación de las pautas sobre la belleza en general, mientras que Tápies usaría material usado en sus obras. Estas eran sin ninguna duda, respuestas políticas de autores plásticos quienes respondían a través de creaciones, la negación de la época que les tocó vivir, en lo que ha sido catalogado por algunos autores como una de las etapas más siniestras de nuestra historia.

Pero siempre en los malos tiempos hay un cambio, una revolución. En este caso los artistas transforman el lenguaje que exigía un cambio en la recepción, y ese cambio venía dado por la ironía. De este modo el sujeto percibe al objeto como lo que es. En este sentido el creador, expresa libremente la opinión que expone en su trabajo. Así pues los artistas españoles recrearán a través del pop inglés, más que del americano, motivos iconográficos, burlescamente recreados de la vida española tradicional. El camino había sido iniciado por Eduardo Arroyo, con obras como Napoleón descendiendo a los infiernos (1961), Mi querido General (1962), que muestra la herencia de los carteles satíricos y grotescos publicados durante la Guerra Civil, así mismo se recogía el parentesco con un punto de vista más radical y directo de directores como García Berlanga, o guionistas como Rafael Azcona. Le seguirán artistas como Rafael Solbes y Manolo Valdés, que han trabajado en equipo para formar el Equipo Crónica, en donde reflexionan sobre la naturaleza, los tópicos ideológicos sobre el papel del arte o la violencia militar. Los soldados de Bretón (1971), sería un ejemplo claro. Tampoco podemos olvidarnos de Jorge Ballester y Joan Cardéis, conocidos como Equipo Realidad, quienes introducen una cierta difuminación de la representación de los motivos, con los que obtiene un marcado sentido del paso del tiempo y a su vez recuperación del motivo

iconográfico, como en el caso de la obra Retrato del retrato de un retrato de Rembrandt (1972). Sin embargo Luís Gordillo, será el artista que haga de "puente" entre la ironía gestual en la obra de Saura, y el dramatismo de algunas de las obras del Equipo Crónica, pues en sus obras encontramos figuración narrativa con un trazo que recuerda a la tradición cubista. Este artista será, como hemos dicho antes, referencia en artistas como Juan Antonio Aguirre, Carlos Franco, Chema Cobo o Carlos Alcolea. Las obras de estos artistas, iconos del arte de vanguardia, forman parte de la Colección De Pictura, un conjunto artístico de excepcional calidad y alcance internacional, reconocido por críticos y especialistas, formada desde Aragón, cuyos propietarios son Mariano Yera y Juan Lacruz. La Universidad de Zaragoza, a través de su Vicerrectorado de proyección social y cultural ha tenido a bien, mostrarnos un fenómeno concreto y nada fácil de la historia del arte, como es la abstracción y la interpretación de artistas españoles del pop art, para ello se ha contado con una selección de la propia colección y con la interpretación como comisario de la muestra del Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Valeriano Bozal.

En estos días que se habla tanto de colecciones de arte, que el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, haya prestado atención a lo largo de los últimos años al fenómeno del coleccionismo del siglo XX, con muestras como Selecta de la colección del Banco Santander, que pudimos disfrutar el pasado año, denota una especial sensibilidad y buen hacer hacia el arte contemporáneo. Esperemos que en estos malos tiempos que, como negros nubarrones se ciernen sobre la cultura, se aúnen esfuerzos para que esta institución, y el resto de entidades e instituciones aragonesas, sigan mostrando exposiciones de calidad

El gesto y la ironía. Colección De Pictura
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
27/10/11- 29/01/12