

EL INFORMALISMO E HIPERREALISMO ESPAÑOL DEL S.XX

20 世紀西班牙非定型主義和超級寫實主義

María Ángeles Herrero Fraile

Post-doctorada por la Universidad de Salamanca, España

María Ángeles Herrero Fraile

西班牙 IES JORGE GUILLEN 高中教師

摘要

非定型主義和超級寫實主義是 20 世紀在西班牙發展起來的兩種前衛藝術運動。這兩個流派在美學上是截然相反的，一個抽象另一個具象。誕生於戰後時期和佛朗哥獨裁統治（直至 1975 年）建立的背景下。然而，儘管當時困難重重，湧現出一系列的藝術家不僅在西班牙取得成功，也獲得了世界的極大認可。在非定型主義和超級寫實主義領域中，以 Antoni Tàpies 和 Antonio López 最為傑出。這兩位元藝術家的作品憑其偉大的創造力，不僅豐富了西班牙藝術界，也促進了歐洲新前衛運動在西班牙的建立。¹

關鍵字：戰後時期、非定型主義、超級寫實主義、Antoni Tàpies、Antonio López

RESUMEN

El Informalismo y el Hiperrealismo son dos movimientos artísticos de vanguardia que se desarrollan en España durante el siglo XX. Estas dos corrientes, son estéticamente opuestas, una abstracta y otra figurativa. Nacen en un contexto de posguerra y la implantación de una dictadura en manos del general Franco que durará hasta 1975. Sin embargo, a pesar de las dificultades del momento, surgen una serie de artistas que además de tener éxito en España, logran un gran reconocimiento a nivel internacional. En el ámbito informalista destaca la figura de Antoni Tàpies y en el hiperrealista Antonio López. La obra de estos dos artistas no solamente enriquece el panorama artístico español por su gran creatividad, sino que también ayudan a favorecer la implantación de las nuevas vanguardias europeas en España.

Palabras clave: posguerra, Informalismo, Hiperrealismo, Antoni Tàpies, Antonio López.

1. EL INFORMALISMO

1.1. ¿Qué es el Informalismo?

El Informalismo es un movimiento artístico que se desarrolla en Francia y el resto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento artístico abarca todas las tendencias abstractas y gestuales que se generan en paralelo con el Expresionismo Abstracto estadounidense. Dentro de él se distinguen diferentes corrientes tales como: la pintura matérica, el tachismo², el gestualismo³, el espacialismo o el art brut⁴, etc.

¹ 曾惠真譯。

² <https://bauhausinformalismo.wordpress.com/tachismo/>

³ <https://lifeartgroup.wordpress.com/2009/10/01/movimientos-artisticos-s-xx-ii-desde-los-50-art-movements-s-xx-from-50s/>

⁴ <https://lifeartgroup.wordpress.com/2009/10/01/movimientos-artisticos-s-xx-ii-desde-los-50-art-movements-s-xx-from-50s/>

1.2. El Informalismo en España

1.2.1. Contexto del arte español

Mientras en Francia y en otros países de Europa se iniciaba la profunda transformación que en el terreno artístico conducía al Informalismo, en España, a mediados de la década de los cuarenta, se vivían circunstancias extraordinariamente precarias. Tras la guerra civil, en la posguerra española⁵, el estado de deterioro en que se encontraban la mayor parte de centros dedicados a actividades culturales era el reflejo de la terrible situación a la que habrían de enfrentarse intelectuales y artistas. A pesar de estas dificultades, España se convirtió en un lugar muy apropiado para el desarrollo del nuevo movimiento informalista debido a una serie de factores entre los que se encuentran:

1. El apoyo por parte del régimen franquista a los artistas otorgándoles premios. El objetivo era proyectar una imagen de apertura en el extranjero hacia las nuevas tendencias artísticas.
2. La participación de algunos de los artistas españoles más importantes en certámenes extranjeros.
3. La falta de interés por el arte figurativo y tradicional. En contraposición con todo aquello que comportase innovación y supusiera una clara relación con lo que en aquellos momentos se estaba haciendo en otros lugares de Europa⁶ o de Norteamérica⁷.
4. La concesión de becas, como las del Instituto Francés, dónde se les da la oportunidad de conocer de cerca lo que se consideraba como plena vanguardia en París.
5. En último término, la creación de grupos opuestos al arte imperante en el estado español entre los que destacan Dau al Set y El Paso.

1.2.2. Tendencias informalistas en España

En España surgieron dos grupos dentro del informalismo: el Dau al Set en Barcelona y el Paso en Madrid. Cada uno de ellos con distintas tendencias informalistas: el primero dentro de la denominada pintura matérica y el segundo dentro de la pintura gestual.

Dau al Set o La Séptima Cara del Dado: Pintura matérica

¿Quiénes son?

Dau al Set es un grupo artístico de vanguardia integrado por artistas e intelectuales con unas ideas opuestas a la tradición imperante. Este grupo artístico, surge en septiembre de 1948 y acaba disolviéndose en 1954 después de una trayectoria irregular. El trabajo más significativo llevado a cabo por ellos fue la publicación de una revista con su mismo nombre. Revista en la que se ve reflejada la influencia de publicaciones de las primeras vanguardias, fundamentalmente del Dadaísmo, el Surrealismo y el Expresionismo alemán, sobre todo desde el punto de vista de contenidos. Siguiendo la idea de Kandinsky⁸, la revista Dau al Set no se ciñó solamente a la plástica sino que constituyó un claro ejemplo de integración de todas las artes. Abordó terrenos artísticos tan diversos como: la poesía, la narrativa, el teatro, la crítica de arte, el folklore o la reivindicación de la cultura popular.

¿Quiénes fueron sus miembros fundadores?

Los principales fundadores de este grupo fueron los pintores Josep Tharrats (en cuya casa se gestó la idea de la publicación y se encargó de la edición), Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan Ponc (director de la revista), y los escritores Joan Brossa y Arnau Puig.

5 <https://www.artehistoria.com/v2/contextos/5504.htm>

6 <https://www.arteespana.com/posguerra.htm>

7 <https://www.arteespana.com/posguerra.htm>

8 <https://www.cultier.es/bauhaus-la-primer-escuela-de-diseno-del-siglo-xx/>

¿Cuáles fueron los artistas que ejercieron su influencia en este grupo de pintores?

Entre los artistas que más influyeron en sus obras destacan: Joan Miró, Paul Klee, Max Ernst, André Masson, o incluso ciertos trabajos de Salvador Dalí.

¿Qué tipo de pintura realizaron los pintores del grupo?

Los integrantes de Dau al Set en un principio se movieron dentro de un Surrealismo Mágico pero pronto comprendieron que este movimiento pertenecía al pasado y que, en cambio existían otras modalidades artísticas que respondían plenamente a la mentalidad de la época. De ese modo, comenzaron a experimentar con nuevos materiales y técnicas que les llevarían a adoptar un lenguaje informalista de tendencia matérica. Éste informalismo de tendencia matérica se caracterizó por el uso de un dialecto abstracto, una valoración de la experimentación constante con técnicas y materiales nuevos y la impronta del artista presente en la obra otorgándole de ese modo un carácter plenamente individual.

¿Cuáles fueron las aportaciones?

Una de las principales aportaciones de Dau al Set, a pesar de su efímera existencia, es el de ser uno de los primeros grupos de referencia de las vanguardias posterior a la postguerra española.

1.3. ANTONI TÀPIES: DAU AL SET

1.3.1. Biografía

Vida: Antoni Tàpies fue un artista autodidacta perteneciente a la primera generación de artistas españoles de posguerra que tomó conciencia de la profunda ruptura que la Guerra Civil había significado en la evolución de las vanguardias en nuestro país.

Antoni Tàpies, pintor, escultor y teórico del arte español fue uno de los principales exponentes a nivel mundial del Informalismo. Nació el 13 de diciembre de 1923 en Barcelona. Hijo de abogado y de una madre, políticamente catalanistas. Inició su trayectoria artística tras abandonar sus estudios de Derecho y después de una convalecencia pulmonar. Contrajo matrimonio con Teresa Barba Fàbregas con quien tuvo tres hijos, Antoni, Clara y Miquel. Falleció el 6 de febrero de 2012 en su casa de Barcelona.

Exposiciones y premios: la obra de Tàpies ha tenido una gran valoración tanto a nivel nacional como internacional, estando expuesta en los más prestigiosos museos y galerías del mundo como: el Guggenheim, la Galería Martha Jackson o el MOMA de Nueva York, entre otros. También, a lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que cabe destacar: el Premio Príncipe de Asturias de las Artes⁹, el Premio Velázquez de Artes Plásticas, el Premio de la Bienal de Sao Paulo, la Medalla Picasso de la Unesco, etc.

1.3.2. Etapas pictóricas: características de su obra

En el terreno artístico pasó por diferentes etapas entre las que se encuentran: los inicios; la etapa de Dau al Set (Surrealismo Mágico Figurativo); el Informalismo (Pintura Matérica); una aproximación a otras tendencias (Pop-art, arte Conceptual y arte Povera); un periodo de crisis y vuelta al Informalismo. En los últimos años comienza a realizar esculturas.

1.3.2. a. Inicios

Antoni Tàpies inicia su trayectoria artística con una serie de dibujos, óleos y collages.

⁹ <https://www.fpa.es/fundaci%C3%B3n/>

DIBUJOS

Los dibujos son retratos de familiares, amigos y autorretratos de estilo realista. Todos ellos lineales, con un cierto aire siniestro y generalmente hechos a tinta china.

ÓLEOS

En este periodo realiza una serie de pinturas al óleo donde se percibe un primitivismo propio del movimiento Dadaísta y del Arte Infantil y un cierto gusto tanto por la materia como por un marcado simbolismo.

COLLAGES

Al poco tiempo efectúa una serie de “collages” con cuerdas y cartones en los que introduce elementos no pictóricos, signos y grafías de diverso carácter. En estas obras concibe el espacio como una superficie en la que pegar los materiales del collage, sobre la que pintar, raspar, etc. La imagen surge de la combinación y asociación de diversos materiales y todos los componentes que en ellas aparecen adquieren la misma relevancia dentro del cuadro. Todos estos rasgos formales anuncian ya su trabajo posterior.

Parafaragamus, 1949. Óleo sobre tela, 82 x 116 cm.

1.3.2. b. Etapa Dau al Set: Surrealismo Mágico Figurativo

Durante su etapa en Dau al Set, los rasgos formales de las obras de sus inicios no desaparecen pero se supeditan a la representación de un mundo onírico. En estos momentos, la obra de Tàpies se enmarca dentro de un Surrealismo Mágico Figurativo influenciado por artistas como: Paul Klee, Joan Miró y Joan Ponc.

La influencia de estos artistas se evidencia en:

1. Representación de un mundo fantástico e irreal, generalmente nocturno, en el que flotan fragmentos mutilados del cuerpo humano u objetos claramente perfilados bajo unas luces misteriosas.
2. Presencia de un espacio indefinido.
3. Ausencia de narración.
4. Construcción de elementos de manera minuciosa, o con grafismos tenues y delicados, que resultan inquietantes.

1.3.2. c. Informalismo: Pintura Matérica

En 1950 el Instituto Francés concede a Antoni Tàpies una beca de estudios para viajar a París. Allí conoce las nuevas corrientes europeas que se estaban desarrollando, así como las nuevas técnicas pictóricas (el dripping¹⁰, grattage¹¹, etc.). Contacta con artistas informalistas como Jean Fautrier, o Jean Dubuffet, etc. A partir de 1951, tras la toma de contacto con esta nueva corriente, se desliga del Grupo Dau al Set e inicia una nueva etapa dentro de un informalismo denominado pintura matérica. En las obras que realiza a partir de estos momentos, le otorga

10 <https://www.ecured.cu/index.php/Dripping>

11 <https://www.ecured.cu/index.php/Grattage>

gran importancia no solo a las investigaciones sobre la materia, sino también a la propia materia.

Dentro del informalismo de tendencia matérica, adopta dos estilos: uno abstracto con materia y signos, y otro figurativo en el que representa el cuerpo, objetos y algunos elementos relacionados con Cataluña.

INFORMALISMO ABSTRACTO

MATERIA Y SIGNOS

En estas obras abstractas, Tàpies, muestra una temática relacionada con los problemas del ser humano, un soporte “muro”, una técnica “mixta”, unos colores neutros y la emulación del paso del tiempo.

La preocupación por los problemas del ser humano: en su obra reflejó una gran preocupación por los problemas del ser humano tales como la enfermedad, la muerte, la soledad, la incomunicación, el dolor y el sexo. Nos dio una nueva visión más elevada de la realidad sencilla y cotidiana, a la que llegó a dotar de una profunda espiritualidad.

La iconografía: esta temática estaba cargada de signos. Cada uno de ellos presentaba un significado alegórico relativo a su mundo interior. Dentro de estos signos podemos distinguir: letras, números, cruces, figuras geométricas, etc. Cada figura tiene un significado concreto:

Las letras:

1. La A y la T: son las iniciales de su nombre y apellido o por Antoni y Teresa (su mujer). Las uniones de ambas iniciales refleja la unión con su mujer.
2. La M: hace referencia a las líneas de la palma de la mano, que remiten a la muerte, y en el pie hay unas arrugas en forma de S. Todo combinado era Muerte Segura.
3. Otras veces las letras evocan palabras esotéricas, de contenido mágico, que pretenden plasmar pensamientos concretos.

Los números:

1. Son el reflejo de un mundo construido mediante fórmulas matemáticas.
2. El 4: como símbolo de la tierra, los cuatro elementos o los cuatro puntos cardinales.

La cruz:

1. Puede ser: griega, latina o en aspa.
2. Algunos de sus posibles significados serían: la dualidad entre materia y espíritu, el apellido del artista, una manera de tachar algo o eliminarlo, la incógnita o el misterio.

Las figuras geométricas:

1. En ocasiones aparecen distorsionadas.
2. Las más frecuentes son: óvalos, círculos, cuadrados y triángulos.

El “muro”: en las obras abstractas, Tàpies, concibe el espacio como superficie y a ésta funcionando como una pared o “muro”. Esta sensación de pared o “muro”, ya se vio reflejada desde sus primeros collages, pero será a partir de estos momentos cuando se irá acentuando de manera notoria. Este concepto de “muro” se apoya en una serie de factores entre los que se encuentran: la imprimación del soporte, el tamaño del mismo y la valoración homogénea de la superficie.

1. **La imprimación del soporte:** en las primeras obras introduce arena, yeso y mármol pulverizado hasta lograr una superficie densa y áspera. Después, sobre esa materia realiza una serie de incisiones, surcos, grietas, garabatos, etc. Posteriormente añadirá a sus obras una serie de signos gráficos como cruces, letras, números, etc. que se convertirán en su seña de identidad.
2. **El tamaño del soporte:** emplea formatos de gran tamaño que determinan espacios amplios, “activados” por los signos y las incisiones que en ellos aparecen.
3. **La valoración homogénea de la superficie:** no se da en la obra prioridad a ninguna parte del cuadro. Ahora tienen tanta importancia los bordes como el centro y los ángulos como la vertical o la horizontal. De tal modo que, signos o incisiones pueden hacerse en cualquier parte del “muro”.

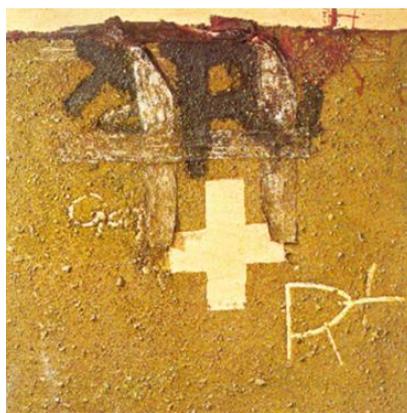

La técnica denominada “mixta”:

1. Se dispone sobre un bastidor con tela una capa homogénea de pintura monocromática.
2. Encima de esta capa se aplica la “mixtura”, una mezcla de polvo de mármol triturado, aglutinante, pigmento y óleo, con la espátula o con las manos.
3. Cuando esta capa está casi seca se hace un grattageo “raspado”, es decir, se desprende la pintura con una tela arpillera. De tal modo que, cuando la arpillera está adherida al soporte la arranca creando una textura con efecto de relieve, zonas rasgadas, arañadas o incluso horadadas, que contrastan con los cúmulos y densidades matéricas de otras zonas del cuadro.
4. A continuación, hace un nuevo grattage o “raspado” con diversos útiles como: punzón, cuchillo, tijeras, pincel, etc.
5. Finalmente, añade signos como: cruces en forma de T o de aspa, lunas, asteriscos, letras, números, etc., en composiciones que recuerdan el grafiti, así como manchas, aplicadas mediante dripping “goteo”.
6. El uso de esta técnica efímera responde a su idea de reflejar en sus obras el paso del tiempo ya que no introduce elementos de fijación. A ello contribuían también sus propias huellas en su trabajo. Él practicaba determinadas incisiones que consideraba un reflejo de la naturaleza.

Los colores neutros: utilizó colores afines a los tonos tierra. El blanco sucio, que integra determinadas cantidades de ocre, beige o tonos salmón, es quizás el más característico de toda su época en la trayectoria del artista. Sin embargo, también existen gran cantidad de trabajos en los que el común denominador lo constituye el empleo del negro, que casi nunca aparece puro, como es el caso de los trabajos correspondientes a los años 50. Se trata más bien de diversas tonalidades de gris con distintas intensidades. En el fondo, puede hablarse de una casi ausencia del color durante unos años en la obra tapiana, hecho que sin duda, confiere al conjunto un carácter de marcada austeridad. Tan solo esporádicamente se explaya en colores vibrantes, como el rojo y el azul en algunas obras.

El tiempo: emula el paso del tiempo y trabaja con él en sus “muros” a través de las huellas que dejan sus incisiones, perforaciones, garabatos, etc. El “muro” se convierte en receptor de pinturas informes, del paso del tiempo o de un “autor colectivo” e impersonal, no como la mirada de un sujeto.

Cruz y tierra, 1975. Técnica mixta, 162 x 162 cm

INFORMALISMO FIGURATIVO

Tàpies también realiza una serie de pinturas cuya temática será el cuerpo humano, los objetos y Cataluña. Muchos de los temas representativos surgen en su periodo de formación y mantiene durante toda su trayectoria, pero representados de diferente modo según la época.

EL CUERPO

El cuerpo humano aparece en partes separadas, de forma esquemática, con apariencia de deterioro, rasgado, agredido y agujereado. El cuerpo transformado por el paso del tiempo, la sexualidad. En relación con el cuerpo humano también concede importancia a la huella, con la que traslada al espectador una reflexión acerca del paso del tiempo. Son imágenes de pisadas, huellas de mano o de un brazo, que ponen de manifiesto lo efímero y fugaz de la existencia humana. En vez de representar un objeto o una persona, se representa su ausencia.

LOS OBJETOS

Los objetos más comunes que muestra habitualmente son calcetines, botas, escaleras, sillas, etc.

CATALUÑA

La obra de Tàpies también está relacionada con acontecimientos políticos y sociales del momento, con su compromiso político contra la dictadura franquista, su estrecha relación con el movimiento obrero y el apoyo al nacionalismo catalán.

Sardana (círculo de pies), 1972. Técnica mixta sobre tabla, 97,5 X 130 cm

1.3.2. d. Aproximación a otras tendencias

Aunque la evolución de la obra tapiana fue uniforme desde sus inicios en el Informalismo, con el paso del tiempo se produjeron sutiles diferencias tanto en sus técnicas como en sus contenidos que le llevaron a aproximarse a otras tendencias artísticas como el Pop- Art, el arte Conceptual o el arte Povera.

EL POP- ART

Tapies, se vio influenciado por el Pop- Art, y comenzó a integrar en su pintura matérica objetos del entorno cotidiano, a pesar de que estos quedaron siempre supeditados al conjunto informal. No obstante, dichos objetos no tenían la misma función que en el Pop- Art, donde son utilizados para hacer una banalización de la sociedad de consumo y los medios de comunicación de masas. En el caso de Tapies, siempre está presente el sustrato espiritual, la significación de los elementos sencillos como evocadores de un mayor orden universal.

Trapos y cordeles sobre tabla, 1967. Assemblage sobre tabla, 110 X 53 cm

ARTE CONCEPTUAL

En estos años, también empezó a efectuar obras en las que lo esencial es el objeto descontextualizado. La manipulación y metamorfosis de tales objetos se produce al conjugarlos con materiales que, cada vez más, se convertirían en elementos constantes en la evolución del artista como: la paja, las sábanas y ciertos materiales de desecho (papeles, cartones, trapos, cuerdas, etc.), que remiten a los collages de la etapa previa a Dau al Set del propio artista.

ARTE PÓVERA

El uso de esos materiales hace que se le considere a Tàpies como un precursor del Arte Povera, aunque nuevamente hay que remarcar la diferencia conceptual de ambos estilos.

Armario, 1973. Objeto – tapiz, 231 x 201 x 156 m

1.3.2. e. Periodo de crisis y vuelta al Informalismo

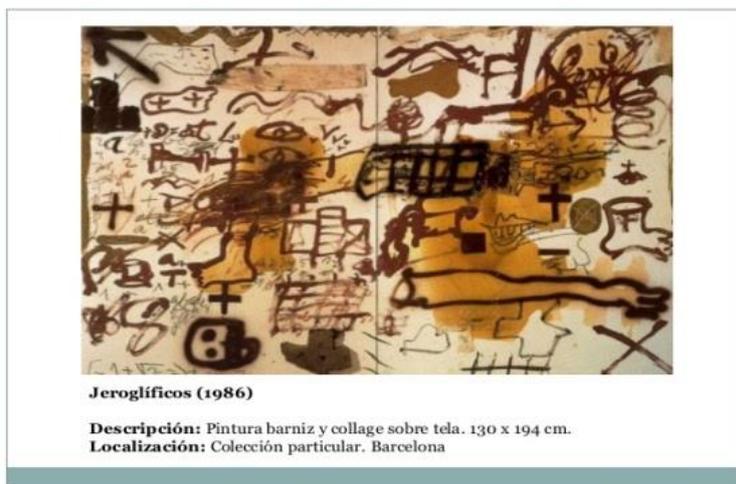
Tras un largo periodo de crisis en el que se puede afirmar que la reflexión impera sobre la ejecución, la escultura y el grabado fueron su principal foco de atención. Tàpies retoma su trayectoria pictórica a inicios de los años ochenta volviendo a un cierto informalismo. En la pintura de esta época, se aprecia el influjo de su etapa informalista, sobre todo por el gusto por las materias con calidades texturales y la construcción de objetos esenciales para el pintor. Pero ahora, estos objetos se sitúan detrás del lienzo, no superpuestos encima de él como en épocas anteriores. Su obra tiene características más orientales (aunque el pensamiento oriental va a ser determinante en su trabajo desde sus inicios), y continúa con la reivindicación y espiritualización de lo humilde y la continua transformación de la materia. Sin embargo, en esta década apuesta por formas más abiertas, caóticas y manchadas, con un mayor expresionismo.

Efecto de bastón en relieve, 1979. Técnica mixta sobre ropa y tela, 139,5 x 112 cm.

1.3.2. f. En los últimos años

En los últimos años Tàpies realiza varias incursiones en el ámbito de la escultura y crea objetos en materiales diversos que, por el tratamiento y los signos que aparecen en ellos, demuestran su vinculación a la obra pictórica del artista, sin duda la más significativa. Además de estos objetos escultóricos, hace una serie de imágenes en las que utiliza barnices y piezas en tierra chamotada¹². También construye un gran número de murales a base de lava, y experimenta con el hormigón. El uso de nuevos materiales confiere diferencias importantes al resultado de las obras, transmitiendo las texturas más esenciales de los materiales.

Jeroglíficos, 1986. Pintura barniz y collage sobre tela, 130 x 194 cm

2. EL HIPERREALISMO

2.1. ¿Qué es el Hiperrealismo?

El Hiperrealismo es una tendencia radical de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años sesenta, que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía.

2.2. El Hiperrealismo en España

En un contexto en el que predomina en España la Abstracción y el Informalismo como tendencia generalizada resulta difícil la aparición de otras nuevas corrientes. No obstante, a pesar de ello, durante este periodo surgen dos escuelas de tendencia hiperrealista una la denominada “Escuela de Sevilla” y otra la “Escuela de Madrid”.

Estas dos escuelas, servirán como modelos de referencia para los jóvenes artistas figurativos del momento.

En la “Escuela de Sevilla”: hay que destacar las figuras de Eduardo Naranjo¹³, pintor hiperrealista que aporta un dimensión onírica dentro del mejor surrealismo, y Cristóbal Toral, pintor de connotaciones tenebristas y de buscados efectos.

La “Escuela de Madrid”: estaba integrada por un grupo de artistas entre los que se encuentran: Antonio López, José Hernández, Isabel Quintanilla y Matías Quetglas. En las obras de todos ellos se manifiesta una temática bastante homogénea: la figura, el paisaje y el bodegón; un estilo figurativo que permanecerá como factor de coherencia en sus miembros a lo largo de su trayectoria; un interés por acabar con lo anecdótico y descriptivo, elementos consustanciales al academicismo, y en la revalorización de la tradición.

¹²mezcla de tierra normal y desperdicios de la misma cerámica ya cocida y machacada.

¹³ <http://www.pintoreduardonaranjo.com/>

2.3. ANTONIO LÓPEZ: REALIDADES COTIDIANAS

2.3.1. Biografía

Vida: Antonio López García es pintor, dibujante y escultor. Sobrino y discípulo de Antonio López Torres. Nació el 6 de enero de 1936 en Tomelloso, Ciudad Real. Fue el mayor de cuatro hijos de unos labradores acomodados y en 1961 contrajo matrimonio con la pintora María Moreno con quien tuvo dos hijas, María y Carmen. Se inició en el mundo de la pintura a través de su tío, el también pintor, Antonio López Torres y continuó su formación en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid¹⁴, donde posteriormente trabajó impartiendo clases sobre preparación del color.

Exposiciones y premios: la obra de Antonio López ha tenido una gran valoración tanto a nivel nacional como internacional, estando expuesta en los más prestigiosos museos como: el Reina Sofía, el de Bellas Artes de Boston o el Thyssen- Bornemisza, entre otros. También a lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y distinciones entre los que cabe destacar: el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el Premio Velázquez de Artes Plásticas y ser nombrado miembro número uno de la Real Academia de San Fernando, etc.

2.3. 2. Etapas pictóricas

En la obra de este artista podemos diferenciar, en líneas generales, cuatro etapas: los inicios, la etapa de juventud, la de madurez y los últimos años.

2.3.2. a. Inicios

Inicia Antonio López su trayectoria artística con una serie de imágenes relacionadas con la “Escuela de Madrid”; unos retratos dobles matrimoniales y familiares, hechos como si fueran fotografías y escenas de Tomelloso, su pueblo natal. En todas estas obras presentan una serie de rasgos formales que serán propias de la obra posterior del artista.

2.3.2. b. Etapa de juventud: pintura Metafísica- Surrealismo

En la etapa de juventud, envolviéndolo todo, está la sombra del Realismo Metafísico italiano y solapándose con él, hay un cierto componente surrealista.

La influencia de estas dos corrientes se aprecia en:

La pintura metafísica:

1. La yuxtaposición de varios temas dentro de una misma obra.
2. La importancia que se le otorga a los objetos.
3. La representación de elementos fuera de su contexto habitual.

El surrealismo:

1. Interés por realizar todo aquello relacionado con el mundo de los sueños a través de un realismo minucioso.
2. Uso de medios técnicos tradicionales como el óleo.
3. Creación de una atmósfera onírica.
4. Asociación de objetos.

La temática de este periodo se corresponderá con una serie de bodegones con fondos de interior, de paisaje o

14 <http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/academia/historia>

urbanos, escenas singulares con personajes y objetos domésticos.

BODEGONES CON FONDOS DE INTERIOR, DE PAISAJE O URBANOS

Los bodegones con fondos de interior, de paisaje o urbanos muestran un sutil refinamiento. Algunos de ellos, nos hacen pensar en una magnífica pintura andaluza, Carmen Laffón¹⁵, otros nos obligan de nuevo a volver la mirada a Italia. Sin embargo, en todos ellos se aprecia:

1. Un ambiente extraño, onírico y perturbador en el que están sumergidos los objetos. Fuera de toda lógica y con una gran intensidad poética.
2. La creación de una atmósfera que quita nitidez a lo representado desde el primer plano hasta el último.
3. El tratamiento minucioso de los elementos que en ellos aparecen.
4. La incorporación del interior y exterior en una misma obra. Para ello, dispone el bodegón frente a una ventana o balcón, elimina tabiques, lo coloca en un paisaje o en el medio de una calle.
5. El uso de un sistema compositivo que se desarrollará en obras posteriores: un primer término en el que se disponen los objetos y, sin solución de continuidad, un término lejano con el paisaje.

A pesar de tener todos estos bodegones rasgos propios de la pintura metafísica y del movimiento surrealista, hay algo que los diferencia, la cercanía a la realidad. Esta cercanía a la realidad viene dada por el tipo de objetos realizados al ser objetos cotidianos y la falta de transformación “artística” con que se describen. Proporcionándoles verdad y realidad.

ESCENAS SINGULARES CON PERSONAJES

En las escenas singulares con personajes Antonio López utiliza los mismos recursos empleados que en sus retratos dobles y bodegones antes mencionados pero ahora lo hará con algunas variantes como son:

La temporalidad frente a la intemporalidad: la obra representa una acción detenida en el tiempo. No la inmortalidad.

La incorporación de:

1. Elementos “anómalos:” en escenas convencionales aparecen cosas en el aire, objetos en lugares inadecuados, la representación fragmentada de cosas y la no relación entre interior y exterior.
2. El efecto de irrealidad lo produce la convivencia de diferentes realidades dentro de una misma imagen.
- 3.

La lámpara, 1959. Óleo sobre tela, 100 x 130 cm

15 <http://www.iescarmenlaffon.com/archivos/CurriculumCarmen%20Laffon2009.pdf>

OBJETOS DOMÉSTICOS

Estos recursos también se aprecian en las imágenes de objetos domésticos como: la cama, la alacena y el aparador.

1. La cama: simboliza el origen, el espacio inicial del hombre en su camino existencial y el final, lugar dónde muere. También, su lugar de descanso y plataforma de conexión con el más allá de los sueños. Existen una serie de obras en las que aparecen variantes del tema de la cama, del sueño y de la muerte que son: los lechos mortuorios, las camas de hospital, las simples camas domésticas y las cunas.
2. La alacena: simboliza el orden que forma parte de un universo protector.
3. El aparador: es el mueble central de la casa que resume la vida común familiar. Tanto la alacena como el aparador representan una manera tradicional de vida familiar.

2.3.2. c. Etapa de madurez: Hiperrealismo

En la etapa de madurez, Antonio López pinta una serie de cuadros, relacionados con Madrid, espacios interiores y exteriores de su hogar y objetos de su entorno. En todas estas obras se puede apreciar una cierta obsesión por representar el tiempo quien se convertirá en el verdadero protagonista.

PERSPECTIVAS URBANAS

Dentro de las imágenes urbanas podemos diferenciar: las panorámicas de Madrid y la calle Gran Vía, de esta misma ciudad. En ellos podemos apreciar:

1. El uso de dos tipos de perspectivas: una tradicional (perspectiva cónica) y otra más próxima al lenguaje cinematográfico.
2. La realización de las imágenes desde lugares altos, balcones o a pie de calle.
3. La ausencia de personas.
4. La apariencia conciliadora que transmiten las imágenes debido al tipo de luz tenue que hay en ellos.
5. En algunos casos, la aparición de un elemento interpuesto en primer término normalmente una barandilla de balcón, que, sin llegar a cumplir la función de ventana, apunta a la necesidad de un marco ordenado de la realidad externa.
6. La línea de horizonte: línea muy característica en sus obras sirve para organizar el espacio y establecer el límite territorial del mundo abarcable.
7. El tiempo histórico: la historia contemporánea del país a través de los cambios que se han producido en la ciudad tras la guerra y la pobreza.

ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES DE SU HOGAR

En cuanto a los espacios interiores destacan: la casa y sus rincones, el estudio del pintor y las habitaciones que se abren a él.

La casa y sus rincones: dentro de la casa y sus rincones se encuentran el pasillo y las estancias comunes.

1. El pasillo: es un espacio itinerante que sirve para organizar las estancias de la casa. Lugar oscuro, de apariencias y de contacto con el más allá.
2. Las estancias comunes de la casa: son las habitaciones dónde la familia hace la vida en común. Habitaciones a las que apenas ha prestado atención Antonio López.

El estudio del pintor y las habitaciones que se abren a él:

1. El estudio del pintor: es su lugar de trabajo y nos lo quiere mostrar sin la presencia del artista, con toda su desnudez espacial, a veces, incluso, a la luz fría de unos fluorescentes. Vistas todas las obras del estudio del pintor, parecen encarnar la búsqueda de sí mismo, del lugar de su identidad y de las zonas más escondidas de su inconsciencia.
2. Las habitaciones que se abren al estudio: las desocupa para ser representadas y para hacer más evidente el vacío. Gracias a esto se le otorga a puertas y ventanas una particular presencia.

- (1) Las puertas: son el principal elemento de conexión de la casa con el espacio exterior. La relación activa del hombre con el mundo que le rodea. Pero en el caso de Antonio López las puertas que pinta, no son exteriores sino interiores. Se abren a habitaciones íntimas, a una estancia mayor o bien permanecen cerradas al fondo de la habitación.
- (2) Las ventanas, al contrario que las puertas, si dan al exterior y en las numerosas obras que protagonizan están abiertas al jardín o al paisaje o, al menos, permiten verlo a través de los cristales. Pero la ventana es asimismo una metáfora de la mirada del pintor, el marco que recorta un determinado fragmento del mundo exterior y lo convierte en "imagen".

En los exteriores se centra en el jardín con todos los elementos que aparecen en él.

El jardín: simboliza el primer encuentro con la naturaleza y le posibilita tener a mano modelos vegetales para sus creaciones, ya sean árboles frutales o flores.

OBJETOS DE SU ENTORNO: REPRESENTACIÓN DE LO DECADENTE

La representación del paso del tiempo será un rasgo formal de sus obras que se irá acentuado a lo largo de las distintas etapas artísticas. Esta representación del tiempo lo hace a través de una serie de imágenes decadentes que reflejan actos cotidianos como: la enfermedad, el invierno, el lavabo, lo que ha quedado de la comida, la pila con la ropa en remojo, a medio lavar, los objetos cotidianos, usados y solo presentes para su uso, etc. A pesar de ello, estas obras trascienden gracias al enorme detallismo fotográfico con que construye la realidad.

Lavabo, 1967. Óleo sobre tabla, 98 x 83, 5 cm

2.3.2. d. En los últimos años

En los últimos años el tiempo se hace dueño y señor de las imágenes. Entramos en una época en la que se apodera de los mismos cuadros, inacabados. El número de pinturas sin finalizar aumenta considerablemente.

Rosas, rosas, 2007. Óleo sobre lienzo, 51 x 48 cm

2.3.3. Características formales de su pintura

La obra de Antonio López muestra una serie de particularidades poco desarrolladas dentro del Realismo contemporáneo español. Su obra, como ya comentamos con anterioridad, se aleja del contexto globalizado de su época para sumergirse en un lenguaje mimético. Sin embargo, este lenguaje mimético presenta una gran originalidad debido a una serie de factores entre los que podemos destacar: la presencia del tiempo, la forma de representar la realidad, el simbolismo de sus temas, la inusual concepción del espacio (perspectivas) y el tipo de técnica y soporte empleados.

2.3.3. a. La presencia del tiempo

El tiempo está presente en cada uno de sus trabajos y configura muchos de sus aspectos formales. El factor tiempo se ve reflejado a través de: la técnica, la imagen, la elaboración de la obra, el tiempo cronológico, la repetición de temas, la simultaneidad de espacios fragmentados, el acto de pintar, la historia que se narra y lo histórico.

1. La técnica: no realista que utiliza en sus cuadros hace que adquieran un envejecimiento prematuro.
2. La imagen: el envejecimiento de la imagen se debe a la técnica que le otorga un cierto aire de antigüedad.
3. La elaboración de la obra: el trabajo lento, y el abandonar y retomar la obra pasado cierto tiempo repercute en la concepción inicial de la obra. Hace que los objetos representados sufran transformaciones bien por el paso del tiempo, la intervención del hombre o por los cambios lumínicos. Incorporando de ese modo el factor tiempo.
4. El tiempo cronológico: lo consigue a través las estaciones del año y las horas del día de las múltiples variedades de amaneceres, atardeceres, mediodías y noches de sus pinturas.
5. La repetición de temas: de manera reiterada como Tomelloso y Madrid.
6. La simultaneidad de espacios fragmentados: que conviven en un mismo espacio fruto de la influencia cubista.
7. La historia que se narra: mediante la presencia de objetos y personajes.
8. Lo histórico: muestra la historia del país y de su vida personal a través de sus obras.

2.3.3. b. La forma de representar la realidad

Antonio López reproduce la realidad y la convierte en su signo de identidad. Su realismo único, se basa en: la contemplación de la materia, la forma de mostrar las cosas, la sumisión al tiempo, la revelación de los misterios cotidianos y el juego de ausencias y presencias. Como puede apreciarse en aquellas obras en las que había misteriosas apariciones que pudieran ser más bien desapariciones.

2.3.3. c. El simbolismo de sus temas

La obra de Antonio López enmascara un simbolismo que afecta de manera muy importante a los temas. La temática de sus pinturas está relacionada por un lado con su vida íntima y por otro lado con los lugares donde él habita. Lugares cercanos de su entorno que reúnen todas las relaciones del hombre con el espacio de su arraigo y es en el que halla su amparo.

Temas íntimos: dentro de los temas relacionados con su vida personal se encuentran los retratos de familiares y amigos, los espacios interiores y exteriores de su casa y los objetos de su entorno.

Temas geográficos: destacan las calles del pueblo de Tomelloso con sus habitantes y la ciudad de Madrid. La mayoría de los cuadros discurren entorno a las dos localidades, la de su nacimiento y aquella en la que vive desde hace más de cincuenta años. Una extraña imagen de Nueva York realizada de una fotografía y un paisaje del mar serían dos raras excepciones. Tomelloso y Madrid le han permitido desarrollar dos ciclos muy

importantes de descripciones urbanas.

2.3.3. d. La inusual concepción del espacio: perspectivas

Uno de los elementos formales más originales de sus trabajos es su peculiar e inusual concepción del espacio pictórico. Esta concepción del espacio se basa en el uso de dos tipos de perspectivas una próxima al lenguaje cinematográfico y otra más tradicional.

Perspectiva próxima al lenguaje cinematográfico: esta clase de perspectiva consiste en usar de manera simultánea en un mismo cuadro dos puntos de vista diferentes para enfatizar en diversos aspectos del modelo. El espectador- pintor se sitúa frente a la realidad representada con una mirada perpendicular al lienzo en la mitad superior de este y la cambia con una angulación de 45° en la inferior. Es como si el espectador se colocara ante el motivo real e hiciera oscilar su mirada arriba y abajo esos grados. Este artificio fue utilizado en una larga serie de obras, óleos y dibujos, en las que el pintor describió reiteradamente su estudio y las habitaciones contiguas.

Perspectiva tradicional: normalmente emplea la perspectiva cónica, frontal u oblicua, en paisajes como los de Madrid y Tomelloso.

2.3.3. e. Técnica

Una de las peculiaridades de su pintura es el aspecto de envejecimiento que adquiere debido al tipo de técnica con que los construye.

En los inicios: en muchos de sus cuadros aparecen empastes gruesos y espesos que generan extraños relieves y recuerda a los murales envejecidos por los adversos fenómenos naturales.

En épocas posteriores: en algunas de sus obras realistas hay chorretones, salpicaduras, a cúmulos y manchas, consustanciales a una pintura estética informalista, y que no siempre se sabe a que pertenecen, si a las cosas descritas (la suciedad y el desgastado de los muros y de las ropas representados) o a los recursos de la descripción.

En la última época: esta manera de pintar va desapareciendo paulatinamente para ser sustituida por un componente más nítido y limpio. Si bien por la interferencia en parecidas fechas de cuadros es difícil situar cronológicamente el proceso de cambio.

2.3.3. f. El soporte “piel”

Antonio López, concibe el soporte como una “piel” humana que identifica con el cuadro. Un lugar dónde recoger las huellas pictóricas, la marca que deja el tiempo, la historia y los sentimientos a ella incorporados. Al igual que, los cambios producidos en los personajes, objetos y lugares que en ella aparecen. Siendo el soporte que usa, casi siempre, para sus pinturas al óleo la tabla o lienzo encolado sobre tabla por la rigidez y la resistencia de estos materiales.

3. CONCLUSIÓN

Para finalizar, y a modo de conclusión me gustaría destacar que tanto Antoni Tàpies como Antonio López son dos artistas fundamentales dentro del panorama del arte español del siglo XX. Principalmente, por la originalidad de sus obras y por favorecer el desarrollo de las nuevas vanguardias europeas en una España que atravesaba por una difícil situación política y social.

4. BIBLIOGRAFÍA

1. Bozal Valeriano (1995). Arte del S.XX en España: pintura escultura 1939- 1990. Editorial: Espasa Calpe.
2. Cirlot Lourdes (1993). Historia Universal del Arte: últimas tendencias. Editorial: Planeta.

3. López Antonio (2011). Antonio López. Editorial: Fundación Colección Thyssen- Bornemisza.
4. López Antonio (2007). En torno a mi trabajo como pintor. Editorial: Fundación Jorge Guillén.
5. Faerna José María, López Manuel y otros (1995). Grandes pintores del siglo XX: Tàpies. Editorial: Globus.

5. FUENTES ICONOGRÁFICAS

Todas las imágenes de este trabajo han sido obtenidas de las siguientes fuentes:

1. López Antonio (2011). Antonio López. Editorial: Fundación Colección Thyssen- Bornemisza.
2. Faerna José María, López Manuel y otros (1995). Grandes pintores del siglo XX: Tàpies. Editorial: Globus.

