CAPITULO 3

AMERICA LA LLEGADA DEL MOVIMIENTO GRÁFICO AL CONTINENETE

Hemos estado hablando de cómo nació toda esta corriente e influencia del diseño gráfico, por todo lo que tuvo que pasar y cómo tuvo florecimientos y difíciles momentos de fracaso en algunas de sus etapas en Europa, pero ¿qué pasa en América?, ¿cómo llega a este continente la enseñanza y la aplicación de esta cultura gráfica?, con esto no se pretende decir que no habría precursores de las artes gráficas, sin embargo se llega a un punto muy importante cuando hay un tipo de invasión por medio de artistas europeos en América.

A finales de los años 30 líderes culturales de Europa vienen a América. El lenguaje de diseño que ellos trajeron y los cambios que la expresión americana había puesto en su propio trabajo, forma la nueva fase de un desarrollo del diseño gráfico en América en este siglo. Es una curiosa coincidencia que los primeros tres individuos que trajeron el modernismo europeo a América fueron nacidos en Rusia, inmigrantes educados a la manera francesa que trabajaban en diseño editorial para revistas de moda

Una figura importante en el desarrollo del movimiento moderno del diseño en América en estos años 30 fue un industrialista de Chicago, Walter P. Paepeck, quien fundó la CONTAINER CORPORATION OF AMERICA en 1926. Era el proveedor mas grande de materiales para empaque a nivel nacional. Paepeck era único entre los capitanes de la industria de su generación, por el se reconoció que el diseño puede funcionar de las dos maneras, una función pragmática de negocios y la manera cultural mas confiable por la corporación. El mantenía un gran y firme interés en la Bauhaus, y en el seguimiento de las teorías establecidas por esta misma. (Meggs, Philip B. 1983, pp. 363)

ESTADOS UNIDOS

Después de los tiempos de guerra, Estados Unidos parecía una isla para refugiados europeos, que venían con una sola misión: implantar sus raíces artísticas en el nuevo continente. Esto abrió mucho camino a lo que sería mas tarde el gran diseño editorial de las grandes revistas de moda, tales como Harpers Bazar, VOGUE, editores artísticos, fotógrafos y personas con visión fue lo que logró este país alrededor de 1930 y 1940. Los grandes corporativos buscaban estar al nivel de las grandes

ciudades y tener un diseño o una imagen característica fue de mucha importancia.
(Meggs, Philip B. 1983, pp. 365)

A medida que este país se fue llenando de las corrientes relacionadas con el cartel y la pintura para mover a las masas de una sociedad consumidora que veía a Europa como la madre de todo lo bello, se fue haciendo más grande el ambiente artístico, los barrios bohemios, y las ganas de destacar a toda costa entre esta abundante oleada de artistas, uno con una idea más descabellada que el otro.

El centro del arte era la ciudad de Nueva York, los jóvenes artistas depositaron su énfasis en el espacio y el movimiento, confiando en sus instintos y en el solo hecho de pintar.

Alrededor de los años 50, artistas como Jackson Pollock hicieron de el arte una expresión que tal vez solo los artistas como ellos entendían, este sería el arte abstracto, en referencia al sólo hecho de pintar por instinto y aquel sentimiento vibrante que tenían al momento de tener un espacio en blanco enfrente.

Pollock dijo: “Creo que nuevas necesidades requieren de una técnica novedosa, y el artista moderno ha encontrado nuevos caminos e instrumentos originales pare manifestar su testimonio”, y también podemos confirmar que es totalmente cierto a lo que se refiere con estas palabras: “Me parece que el pintor moderno no puede expresar su época, el avión, la bomba atómica, la radio, mediante las viejas formas del Renacimiento o de cualquier otra cultura del pasado. Cada generación descubre su propia técnica”.
(http://www.artcyclopedia.com/artists/pollock_jackson.html)

Algo que es muy cierto es el hecho de que cada artista se expresa y pinta con respecto a su época y a las libertades que a medida del tiempo van surgiendo para poder llevar a cabo dicha expresión, y también son muy importantes lo elementos que la misma sociedad va creando, que al artista le sirven como fuente de inspiración con respecto al mensaje que desea dejar impreso en dicha sociedad y el dicha época.

El arte de Pollock, más que simples manchones como algunos decían, era algo profundo y característico para el, causando caos de una manera ordenada fue lo que lo hizo sobresalir en este campo de artistas, en su obra Full Fathom Five, actualmente en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, nos demuestra que pone un gran énfasis en el fondo de la pintura y por medio de capas va dándose una expresión controlada y sistemática de alguna manera. Pero a finales de 1950 muchos jóvenes artistas

reaccionaron en contra de lo abstracto, viéndose en la necesidad de crear una nueva tendencia basada en lo opuesto a lo abstracto, esto sería algo que también dejaría huella de una manera excepcional ya que utilizarían objetos perfectamente definidos y reales en la vida diaria, pero aquí vendría otra confusión para el ojo del espectador que sería el hecho de preguntarse: ¿qué querían estos jóvenes artistas demostrar detrás de tan obvias imágenes?, es aquí donde viene un movimiento social fuerte dado por el arte.

Se debe mencionar que entre el arte abstracto y el pop art surgieron medios MIXTOS, que se basaría en arte por medio de recortes, fotografías y manchas de pintura que es como el puente entre las manchas de lo abstracto y lo obvio del pop art en ocasiones. (The 20th century art book, 1996, pp. 372)

En los años 60 sobresale el POP ART, que es simple arte popular, su definición correcta es: "Se conoce así a la corriente artística que utilizaba las imágenes de la cultura de masas y de las sociedad de consumo, por ejemplo dibujos de comics, envases de alimentos, estrellas populares, lenguaje publicitario, en una sutil mezcla de ironía y aceptación. Sus obras influyeron con posterioridad no solamente el arte sino la decoración y la publicidad". Andy Warhol es una figura prototípica de esta corriente, el sueño americano de convertirse en un icono famoso fue logrado por este gran ilustrador. Hay que mencionar que en los 50 era famoso por sus ilustraciones en revistas, pero en algún punto de 1960 tuvo un cambio dramático, basado en su intuición que los objetos comunes y banales le permitirían entrar en un nivel de arte de "altura". (Baal-Teshuva, Jacob, 1993, pp. 9-12)

De todos los artistas pop, Warhol fue el más enfatizado por los tabloides, dado a su viva combinación de escándalos, fotografías de celebridades, y columnas de chismes. Le dió a las masas un significado irónico en el momento en que de manera indirecta se apropio de artículos de renombre como CAMPBELL´S y COCA-COLA. Estas obras alcanzaron tanto al público que ya es un símbolo universal , cabe mencionar que existen varias versiones de la obra de la sopa campbell´s, una de ellas, Sopa de tomate Campbell´s se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Dramatizando lo que era el dichoso sueño americano y la inerte cultura americana materialista. Sus esculturas también fueron motivo de escándalo, pero todo lo que hacía tenía un sentido artístico, sólo que los críticos no entendían porqué un objeto de supermercado podía ser motivo de arte, ya que sacaba ese objeto de su verdadera función y lo presentaba en otro contexto. Sinembargo Warhol respondió la pregunta de porqué pintaba comestibles y entre sus múltiples explicaciones nos dice que plasmó un

objeto al cual era adicto y se sentia poseido, lo cual le fascinaba, le encantaba sentir que al no poder controlarse a sí mismo, podría controlar a la sociedad del arte. (Baal-Teshuva, Jacob, 1993, pp. 131)

En este momento se empieza a romper una línea que permitió ver un objeto común y corriente como algo artístico, sólo por el simple hecho de estar en una galería, esto demostraba a Warhol más aún que estaba en lo correcto en cuanto al control que podían tener las artes sobre las masas.

No podemos dejar por un lado al maestro Roy Lichteinstein, quien también de forma irónica, por medio de sus pinturas de comics lograba interpretar los más comunes sucesos en la vida de la sociedad de la época.

Incluso capítulos de guerras fueron reproducidas en esta manera de comic, con unos peculiares trazos. Sus colores eran primarios, y para lograr tonos más bajos lo único que hacía era cambiar el tamaño de los puntos o sus distancias , ya que esta técnica de pintar por medio de plantillas punteadas fue muy ingeniosa para darle carácter a su obra, y jamás sacrificar sus colores vivos. (http://www.artcyclopedia.com/artists/lichtenstein_roy.html,)

Se puede observar detalladamente como trabaja Lichteinstein en su más reciente obra que está al aire libre en la estación del metro de la calle 42 en la ciudad de Nueva York.

El pop fue seguido por el arte op, que se basaba en los principios de la ilusión óptica y la percepción. El fundador del arte op fue Victor Vasarely, enfocado en los efectos de líneas y formas manipuladas. Basa sus inicios en la Bauhaus, pero transforma los contornos para producir formas geométricas y precisas que juega trucos visuales. En su obra Vega-Gyongiy-2 nos demuestra el efecto de ilusión de lo anterior en relación con espacio y profundidad, este obra es parte de una colección privada. (The 20th century art book, 1996, pp. 474)

Vasarely siempre ha visto su arte como una función social en comunidades locales, y esto ha sido efectivo en las formas de murales urbanos y estructuras tridimensionales de arquitectura. Los años 70 y 80 vieron una explosión de formas, estilos y técnicas. Los artistas ya no están recluidos en sus estudios, o incluso restringidos a la creación de objetos. La obra de un artista podría ser una galería vacía, o un descomunal dibujo grabado en el desierto del oeste, o un suceso videograbado, o un manifiesto escrito; estas diferentes

clases de arte llevan distintos nombres: arte terrenal, arte conceptual, arte en escena.

Sin embargo, el crecimiento vertiginoso en los años 80 de un grupo de jóvenes artistas comprobó que la pintura figurativa sobre lienzo sigue siendo popular entre el público espectador. Un ejemplo de estos artistas es Jean Michel Basquiat, por cierto amigo de Andy Warhol, inspirado y adaptándose a esta sociedad consumista y fácil de influenciar, maneja un modo más crudo pero al mismo tiempo con un análisis cuidadoso de sus trazos, para darle a esta década una marca de lo que se había convertido esta sociedad, de manera más especifica podemos ver esto en su obra titulada Zydeco, (1984, parte de una colección privada),es un trabajo con una energía vital. (The 20th century art book, 1996, pp. 33)

El contorno de los objetos y las siluetas son dadas con rapidez con simples crayones de cera, la pintura utilizada tiene libertad de escurrirse, e incluso algunas áreas son frotadas dejando una estela interesante. Con esto Basquiat juega irónicamente con nociones de lo que sería el arte primitivo, por lo tanto no es de asombrarse que llego a la fama de la noche a la mañana, ya que fue el momento y el lugar preciso. (The 20th century art book, 1996, pp. 33)

Así como estos grandes parteaguas de la gráfica aquí mencionados, había muchos más, pero se ha mantenido un intéres por los mas representativos de cada década y así poder establecer ciertos límites que nos llevarán a tajar puntos necesarios dentro de esta investigación y ver más delante como estos representantes se conjugan para comprobar la gran influencia que ejercen hasta nuestros días.