

Vanguardias artísticas del siglo XX/XIX

Neosalvajes: El grito y la furia al rojo vivo

MARGARITA D'AMICO

Retro-art, nuevos medios, están recuperado, mitología del objeto. Neo y post. De entrada, la década 80 — ecléctica, caleidoscópica, históricamente "estancada", creativamente "en receso" — no tuvo la exuberancia vital y artística de los 60, ni el espíritu creativo tan tanto difícil de los 70. Las vanguardias de los 80 llegaron con mucho alboroto y se marcharon más descoloridas que nunca, a pesar de tanta figuración postmoderna, "revivals", memorias, rehabilitaciones, transitoriedad, flujos y reflujos, banalidades y ganas inmensas de abarcarlo todo sin atropar nada. O casi nada.

En este recuento de las vanguardias del siglo que se va, hemos dividido la década 80 en cuatro grandes bloques, que son los que más se destacaron en un panorama realmente harto:

Pintura: transvanguardia, neosalvajes, graffitiismo, figuración postmoderna (según países), neo neo, neo minimal, neo abstractos, postconceptuales, postbíblicos, metafísicos, supervivientes, etc.

Nuevos medios: inmatriciales, arte y ciencia, internet digital.

Estadón recuperado: arte posthistórico, los magos de la tierra, recuperación del imaginario perdido.

Mitología del objeto: arte de apropiación, inexpressionistas y marmóreos, superarte, la razón revisada.

Comenzamos con los neosalvajes, violentos herederos del expresionismo alemán, que en los primeros años de la década se impusieron a la atención del mundo con las imágenes tal vez más impactantes después del Pop Art. Era la energía del color, el dinamismo de la forma, los chorros, las dimensiones gigantescas, la "torpeza" en la ejecución, mala pintura, provocación, orgías figurativas, jeroglíficos tribales, surrealismo, cyber.

Entre los "Nuevos Salvajes" (los nuevos salvajes) hubo estrellas y equinos. Aquí nos referimos a los...

Protagonistas
Anselm Kiefer, Markus Lupertz, Georg Baselitz, Jörg Immendorf, A.R. Penck, Helmut Middendorf, Raineretting, Salomé, y otros de la primera generación (Hedike, Kober) que abrieron las compuertas a la "Wilde Malerei" (pintura salvaje). Y hay más figuras estelares: Adamaki, Bonemela, Edo, Dobougl, Polke... Gente de Berlín, Colonia, Düsseldorf, alemanes, checos, polacos, soviéticos.

Dobougl y los santificó en 1982. Y así como la Bienal de Venecia 1980 lanzó a los pintores de la Transvanguardia, la muestra de Kassel, con estos alemanes a gritos abiertos y al rojo vivo, logró imponer una situación de gran relieve internacional.

¿Qué hacen ellos ahora?

ANSELM KIEFER: "Acontece", 1985.

HELMUT MIDDENDORF: "Singer", 1981.

A.R. PENCK: Jeroglíficos arcaicos y tribales.

Anselm Kiefer, alumno de Beuys, continúa con su recurso táctico del fuego (pintar-quemar). También trabaja con plomo y otros metales. Su última escultura es mixta-rodia, presentada en Londres (400 x 800 x 100 cm), se ama "The High Priestess" (1985-89): 200 libros colocados en su sobre anaqueles en dos estantes (Tigre y Eufrosina, aludiendo a las grandes bibliotecas de Mesopotamia) Los alambres, conexiones eléctricas, aviones, arneses, imágenes de héroes y villanos.

El berlinés Helmut Middendorf, alumno de Hübchen, en 1990, los 37 años, ha perdido su fuerza expresionista. Recientemente mostró tiernas y pálidas acuarelas, lavadas, cubiertas de gomas en las pinturas de Max Peckstein. Middendorf tuvo el valor de cambiar estilo, de abandonar lo que llevó a la fama y está en período de transición.

Georg Baselitz sigue pintando sus figuras con la cabeza para abajo. Su trabajo más reciente se llama "88". Son veinte paneles de madera con técnica de grabado y témpera de 200 x 162 cm que forman una pared de 4 metros y medio de alto por 17 de largo. La madera no actúa como simple soporte o superficie, sino como campo escultural que resiste a los ataques del pintor, y entre cortes y líneas, imágenes se entrecruzan.

Jörg Immendorf. Nacido en 1949, acuñó el concepto de "silencio creativo". En los 80, su fértil imaginación se ceba a sí mismo de amigos ("dramatis personae") Baselitz, Penck, Lupertz. Con ellos trabajaba. Ahora ha retomado los temas de esa época, al igual que los "pasticheos arcaicos" que hizo en la Academia de Düsseldorf y los desarrolló nuevamente.

De Immendorf, y su solidaridad con otros creadores, deberías aprender algunos artistas nuestros, incapaces de compartir con los demás. ¿Será egoísmo? ¿Inseguridad? ¿Desconocimiento de la intrínseca de las artes?

A.R. Penck (1939). Este alemán, instalado en Londres, curio jeroglíficos arcaicos y homocentros tribales han sido copiados por medio mundo, ahora pinta figuras negras con formas en espiral que van desde imágenes realistas de caras hasta jeroglíficos rítmicamente espaciados.

Jörg Dobougl. Nacido en Checoslovaquia en 1954, vive en España, después de su temporada neosalvaje. Dice que en los 80 su grupo reaccionó contra el conceptualismo de los 70, haciendo una pintura expresionista. Cuenta esta reacción luego los neo-geométricos y los hacedores de nuevas "ready made" ("Appropriation art": Koons, Taft, Steinback, Halley). ¿Y después?

El pendulo se va alejando de lo artificial, del simulacro y la apropiación, y vuelve a la naturaleza, hacia un tratamiento directo del tema, sin tanta tecnología. En la zona enséñica de arte del cuarto mundo, Dobougl abre una pista hacia el humo de una vela. Pinta paisajes de los Pirineos. Bien lejos de nosotros...

Neo-expresionistas tropicalizados
Salvajes, sí, pero menos furiosos que los de Berlín o Düsseldorf. Algunos nacieron con la Violencia. Ese era su patrimonio atávico. Provocadores, pintaban casi en trance, dejando a flor los monstruos de inconsciencia. Despreciaban el buen gusto. Hacían de propósito mala pintura, colores gritados al límite máximo de la cascatoria, cuadros de dimensiones gigantescas, monumentales.

Los neosalvajes de aquí lo endulzan todo, son más complacientes. No les mueve la furia expresionista, ancestral, sino el deseo de estar a la moda, y con unos cuantos años de retraso. No son vanguardia. No hacen arte de ruptura. No tienen sentido del riesgo y generalmente siguen en lo convencional. Hay algunas excepciones.

No neosalvajes propiamente dichos, sino que poseen ciertos rasgos y espíritu neosalvaje. Por ejemplo Antonio Lara. Él se mueve tímidamente entre Kiefer y Polke, por sus ganas de ser salvaje. Hizo una inteligente merengada de toda la tradición.

Octavio Russo también tiene espíritu neosalvaje en su pintura a la dinamita. Ha ido decantando su lenguaje.

En los 90 la vanguardia es otra cosa. Por lo menos no mira hacia atrás...

■ Próximo entrega: Transvanguardia.

Violentos herederos del expresionismo alemán, que en los primeros años de la década se impusieron a la atención del mundo

Neosalvajes El grito y la furia al rojo vivo

Margarita D'Amico

Legítimos herederos del expresionismo alemán, abrieron la década 80 con una pintura violenta, provocadora, altamente gestual y emotiva, de dimensiones gigantescas, colores chillones y "torpeza" en la ejecución. Ahora la vanguardia de Kiefer, Baselitz, Middendorf y demás mira hacia adelante, en una onda de amor por la naturaleza y proyectos personales. ¿Qué pasa con los furibundos de aquí? En Venezuela, siguen los tigres y leones jugando a lo neosalvaje, pero son tan complacientes y almibarados que no llegan ni a cunagueros...

Retro-art, nuevos medios, eslabón recuperado, mitología del objeto neo y post.

De entrada, la década 80 — ecléctica, caleidoscópica, históricamente "estancada", creativamente "en receso" — no tuvo la exuberancia vital y artística de los 60, ni el espíritu creativo un tanto difícil de los 70.

Las vanguardias de los años 80 llegaron con mucho alboroto y se marcharon más descoloridas que nunca, a pesar de tanta figuración postmoderna, "revivals", memorias,

rehabilitaciones, transitoriedad, flujos y reflujos, banalidades y ganas inmensas de abarcarlo todo sin atrapar nada. O casi nada.

En este recuento de las vanguardias del siglo que se va, hemos dividido la década 80 en cuatro grandes bloques, que son los que más se destacaron en un panorama realmente babélico:

Pintura: transvanguardia, neosalvajes, graffitismo, figuración postmoderna (según países), neo-geo, neo-minimal, neo abstractos, post conceptuales, post cibernéticos, metafísicos, supervivientes, etc.

Nuevos medios: inmateriales, arte y ciencia, síntesis digital.

Eslabón recuperado: arte post- histórico, los magos de la tierra, recuperación del imaginario perdido.

Mitología del objeto: arte de apropiación, inexpressionistas y mármoreos, superarte, la razón revisada...

Comenzamos con los neosalvajes, violentos herederos del expresionismo alemán, que en los primeros años de la década se impusieron a la atención del mundo con las imágenes tal vez más impactantes después del Pop Art. Era la energía del color, el dinamismo de la forma, los chorreados, las dimensiones gigantescas, la "torpeza" en la ejecución, mala pintura, provocación, orgías figurativas,

jeroglíficos tribales, surrealismo. Cyber.

Entre los "Neuen Wilden" (los nuevos salvajes) hubo estrellas y epígonos. Aquí nos referimos a los...

Protagonistas

Anselm Kiefer, Markus Lupertz, Georg Baselitz, Jorg Immendorf, A.R. Penck, Helmut Middendorf, Rainer Fetting, Salomé, y otros de la primera generación (Hodicke, Koberl) que abrieron las compuertas a la "Wilde Malerei" (pintura salvaje). Y hay más figuras estelares: Adamski, Bommels, Dahn, Dokoupil, Polke... Gente de Berlín, Colonia, Dusseldorf, alemanes, checos, polacos, suizos, todos en una onda furibunda y violenta.

Documenta 7 los santificó en 1982. Y así como la Bienal de Venecia 1980 lanzó a los pintores de la transvanguardia, la muestra de Kassel, con estos alemanes a grito abierto y al rojo vivo, logró imponer una situación de gran relieve internacional.

¿Qué hacen ellos ahora? Anselm Kiefer, alumno de Beuys, continúa con su recurso temático del fuego (pintar-quemar). También trabaja con plomo y otros metales. Su última escultura en mixed-media, presentada en Londres (400 x 800 x 100 cm), se llama *The high*

priestess (1985-89): 200 libros colocados en fila sobre anaqueles en dos estantes (Tigre y Eufrates), aludiendo a las grandes bibliotecas de Mesopotamia. Usa alambres, connotaciones alquímicas, aviones, armamentos, imágenes de héroes y villanos.

El berlinés Helmut Middendorf, alumno de Hodicke, en 1990, a los 37 años, ha perdido su fuerza expresionista. Recientemente mostró tiernas y pálidas acuarelas, lavadas, que hacen pensar en las pinturas de Max Pechstein. Middendorf tuvo el valor de cambiar estilo, de abandonar lo que lo llevó a la fama y está en período de transición.

Georg Baselitz sigue pintando sus figuras con la cabeza para abajo. Su trabajo más reciente se llama 45. Son veinte paneles de madera (con técnica de grabado y témpera) de 200 x 162 cm que forman una pared de 4 metros y medio de alto por 17 de largo. La madera no actúa como simple soporte o superficie, sino como campo escultural que resiste a los ataques del pintor, y entre cortes y líneas, la imagen se enriquece.

Jorg Immendorf. Nacido en 1945, acuñó el concepto de “alianza creativa”. En los 80, su fértil imaginación se ceñía a su círculo de amigos (“dramatis personae”) Baselitz, Penck, Lupertz. Con ellos trabajaba. Ahora ha retomado los temas de esa época, al igual que los “pastiches anárquicos”

que hizo en la Academia de Dusseldorf y los desarrolla nuevamente.

De Immendorf, y su solidaridad con otros creadores, deberían aprender algunos artistas nuestros, incapaces de compartir con los demás. ¿Será egoísmo? ¿Inseguridad? ¿Desconocimiento de la integración de las artes?

A.R. Penck (1939). Este alemán, instalado en Londres, cuyos jeroglíficos arcaicos y hombrecitos tribales han sido copiados por medio mundo, ahora pinta figuras negras con formas en espiral que van desde imágenes realistas de caras hasta jeroglíficos rítmicamente espaciados.

Jiri Georg Dokoupil. Nacido en Checoslovaquia en 1954, vive en España, después de su temporada neosalvaje. Dice que en los 80 su grupo reaccionó contra el conceptualismo de los 70, haciendo una pintura expresionista. Contra ésta reaccionaron luego los neo-geométricos y los hacedores de nuevos “ready-made” (“Appropriation Art”: Koons, Taafe, Steinback, Halley). ¿Y después?

El péndulo se va alejando de lo artificial, del simulacro y la apropiación, y vuelve a la naturaleza, hacia un tratamiento directo del tema, sin tanta tecnología. Dokoupil ahora pinta hasta con el humo

de una vela. Pinta paisajes de los Pirineos. Bien lejos de nuestros...

En los 90 la vanguardia es otra cosa. Por lo menos no mira hacia atrás...

Neo- expresionistas tropicalizados

Salvajes, sí, pero menos furiosos que los de Berlín o Dusseldorf. Aquellos nacieron con la violencia. Ese era su patrimonio atávico. Provocadores, pintaban casi en trance, dejando aflorar los monstruos del inconsciente. Despreciaban el buen gusto. Hacían de propósito mala pintura, colores gritados al límite máximo de la cacofonía, cuadros de dimensiones gigantescas, monumentales.

Los neosalvajes de aquí lo endulzan todo, son más complacientes. No los mueve la furia expresionista, ancestral, sino el deseo de estar a la moda, y con unos cuantos años de retraso. No son vanguardia. No hacen arte de ruptura. No tienen sentido del riesgo y generalmente siguen en lo convencional. Hay algunas excepciones.

No son neosalvajes propiamente dichos, sino que poseen ciertos rasgos y espíritu neosalvaje. Por ejemplo Antonio Lazo. Él se mueve últimamente entre Kiefer y Polke, por sus ganas de ser salvaje. Hizo una inteligente merengada de todas las tendencias de los 80.

Octavio Russo también tiene espíritu neosalvaje en su pintura a la dinamita. Ha ido decantando su lenguaje.