

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
MAGÍSTER ARTES.

Jasper Johns. Una Mirada que Reconstruye el Rito

*EL COMIENZO DE LA POSMODERNIDAD: EL POP ART Y EL EJERCICIO DE CITA.
ANÁLISIS A PARTIR DE DOS OBRAS*

Alumno: Cristian Oliva V.

Asignatura: La Cita y la Apropiación en el Arte Posmoderno.

Profesora: Claudia Campaña H.

Jasper Johns. *Figura 7*. (De la serie *Color Numerals*). 1969. Litografía a color. Impresión 71.4 x 56.9 cm. Lamina: 96.5 x 78.7 cm. Colección: Museum of Modern Arts. NY.

Jasper Johns. *Racing Thoughts* 1984. Óleo sobre lienzo. 122 x 191 cm. Colección Robert y Jane Meyerhoff

Resumen

Este ensayo intenta elucubrar respecto de los rasgos iniciales del Postmodernismo en las artes visuales, a partir de indicios presentes en dos obras del artista estadounidense Jasper Johns, *Figure 7* de 1969 y *Racing Thoughts*, de 1984, ubicándolas dentro del fenómeno de la cultura de masas y le era de la reproductibilidad técnica.

Palabras Clave: Jasper Johns, Pop Art, Neodadaísmo, Reproductibilidad Técnica, Cultura de Masas, Posmodernismo,

La Sociedad de Consumo

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, llevaron a los Estados Unidos, a un período de gran crecimiento económico producto de la gran disponibilidad de mano de obra y a los adelantos científicos y tecnológicos, paradójicamente impulsados por el conflicto bélico. Es un período en donde los recursos exceden a las necesidades generándose un estado de bienestar y por consecuencia un modo de vida en donde el consumo se convierte en el modo de vida norteamericano, y la promoción de dicho estilo, genera un imaginario que tiene su principal soporte en los llamados "Mass Media". En este contexto, se asientan las raíces de lo que denominaré el Postmodernismo. Este implica una mirada crítica y escéptica respecto del estilo de vida implícito en esa sociedad.

El surgimiento del Pop Art, se fundamenta en la cultura de masas. Esa sociedad ávida de consumir, en donde las imágenes son omnipresentes, se generan los primeros atisbos de un arte basado en la imagen, por sobre el período anterior basado en el gesto unívoco del

artista cual era el Expresionismo Abstracto. Las obras de Jasper Johns que analizamos en este texto permiten amarrar esos conceptos.

Antecedentes biográficos

Pintor y Grabador. Jasper Johns nació en Augusta, Georgia, Estados Unidos el año 1930. Su formación inicial como artista tuvo lugar en la Universidad de Carolina del Sur, donde tras una breve estadía de tres semestres, se trasladó a Nueva York a fines de 1948, asistiendo por un breve período al Parsons School of Design. En esta ciudad conoció y trabó amistad con varios artistas neoyorquinos entre los que destaca Robert Rauschenberg. Fruto de dicha amistad, su trabajo ligado en un principio al expresionismo abstracto, deviene en lo que la crítica de época llamo Neodadaísmo constituyendo esto su inserción dentro del Pop Art

OBRAS

FIGURE 7 (1969)

Litografía a color de 96.5 x 78.7 cm. (total), parte de una serie de 10 grabados que representan los numerales 0 al 9. En esta obra en particular, se destaca entre las otras, por el hecho de que en ella aparece citada la Mona Lisa de Da Vinci, mecanismo que no está presente en el resto de serie.

La obra tiene como tema principal, el número 7 en categoría de icono que instalado en el centro, domina la composición. En la parte baja y sobre la base del numero 7, podemos ver la mencionada imagen de la Mona Lisa. Un poco a la izquierda, se aprecia la impresión tímbrica de una mano en color blanco. Tanto el número 7 como el resto de las imágenes, se encuentran entrelazadas con una serie de grafismos que intervienen la visibilidad, creando una traba de gestos. En términos cromáticos esta litografía, está constituida por un fondo en tres tonos, que forman un degradado desde el violeta en la zona superior, rojo en el centro y amarillo claro en la zona inferior.

El recurso de citación en esta obra esta principalmente constituido por la inclusión del rostro de la Mona Lisa elevada al estatus de Ícono popular, y arrastrando tras de sí toda la tradición. Sin embargo existen otros mecanismos en el cuadro que hacen diversos guiños a la tradición pictórica. Me refiero al grafismo que se puede observar en el fondo de la obra. En él se puede ver gesto pictórico, pasado por la fotomecánica y encerrado en su plantilla litográfica, para ser reproducido. El trazo gestual del artista, fotografiado y transferido a la piedra, parece hacer referencia a la tradición inmediatamente anterior a

los inicio del Pop. Un trazo abstracto reproducido mecánicamente mediante el grabado, compartiendo escenario con la Mona Lisa. Las franjas Horizontales de color, recuerdan las composiciones de las pinturas de Mark Rothko, lo que sería otra cita al Expresionismo Abstracto. La impresión de la mano, es un gesto que remite a la pintura rupestre, haciendo referencia al origen ritual de la pintura. De esta manera, Johns en este grabado, ilustra mediante citas, un sistema totémico de referentes.

RACING THOUGHTS 1984

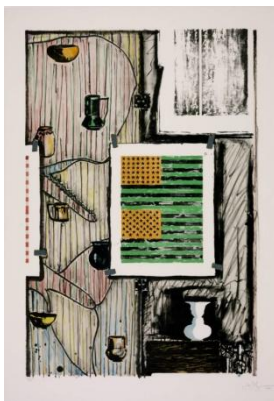
Este lienzo, es una re-versión en tonos grises, de la obra del mismo nombre fechada en 1983. La composición, dividida en dos sectores, muestra un interior donde Johns despliega una serie de imágenes cuya relación es bastante críptica. En la zona izquierda, vemos un achurado típico de la pintura del artista. Sobre esa zona aparece un retrato del galerista Leo Castelli. Esta imagen aparece como un rompecabezas proyectando una sutil sombra sobre el fondo. También en la zona izquierda, se ve una figura abstracta en tono amarillo pálido, que recuerda una figura humana. En la parte superior se puede leer el texto J. Johns 1984 en letras de molde. Más abajo, se pueden leer los textos (gletscher) abbruch, e glace y ware. Estos textos pintados también con letras de molde, se completan en el extremo derecho gletscher abbruch (desprendimiento de hielo en alemán), Chute de Glace (desprendimiento de hielo en Francés) y be Ware (precaución en Inglés). Este truco, cierra la lectura del cuadro en un infinito. En la zona derecha, se observa un muro con un clavo que proyecta una sombra en 45 grados hacia abajo a la derecha. Este parece ser un clavo vacío donde antes hubo algo colgado. Más a la derecha un cuadro abstracto, que, al igual que el retrato de Castelli, proyecta una pequeña sombra sobre el muro, jugando de esa manera con el recurso del *"trompe l'oeil"*. Más a la derecha se ve la imagen de la calavera por encima de los textos en alemán francés e inglés, antes mencionados. En la zona inferior del cuadro, se ve una naturaleza muerta, dispuesta sobre un baúl de cestería, la cual muestra mediante un juego de figura y fondo, los perfiles de la Reina Isabel y del Príncipe Felipe de Inglaterra. Curiosamente, en la obra de 1983, estos perfiles están invertidos Más a la derecha se observa una estructura que podrían ser la grifería de una tina. Estas imágenes aparecen también en la serie de litografías y pinturas titulada Ventriloquist de 1986¹

En esta obra el artista, recurre al mecanismo de la cita, nuevamente utilizando la imagen de la Mona Lisa, la que se encuentra ubicada al centro del cuadro, representada como un

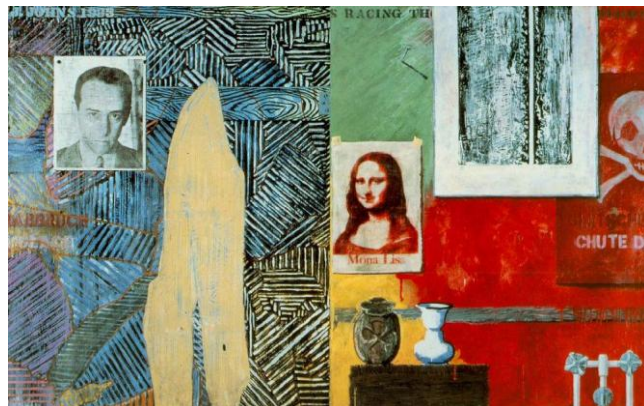
¹ <http://www.tate.org.uk/art/artworks/johns-ventriloquist-p77165>

recorte pegado a una pared mediante cinta de enmascarar. Sin embargo no es la única cita. De hecho el cuadro, maneja una serie de auto citas, en donde Jasper Johns, recurre a elementos de su propia obra. Esta pintura, tiene un carácter marcadamente autobiográfico y utiliza un lenguaje intimista, algo más alejado del Pop. Es importante considerar que en los años 80 la pintura había tenido una revalorización en cuanto práctica artística, impulsada principalmente por el movimiento Transvanguardista.

La reproducción manual del cuadro, implica un guiño irónico respecto del la Reproducción Mecánica en cuanto concepto. Johns, grabador, pinta a mano una copia exacta de su propio cuadro y lo hace mediante el uso de grises. La lectura de este gesto, tiene relación con una “puesta de distancia” del artista respecto de su propia obra, problematizando el concepto de autoría

Jasper Johns. *Ventriloquist* 1986
Litografía sobre papel.
92,5 x 61,6 cm.
Colección Tate Modern

Jasper Johns. *Racing Thoughts*, 1983. Encáustica, serigrafía y lápiz de cera sobre el algodón y lino, 122 x 191 cm). Colección: Whitney Museum of American Art, Nueva York

CONCLUSIÓN

Las obras analizadas, permiten hacer un acercamiento a las motivaciones subyacentes a las prácticas de las artes visuales a partir de finales de los años 50. La “era de la reproductibilidad técnica”, alcanza su apogeo en la post guerra, adquiriendo dimensiones que tal vez no fueron imaginadas por Walter Benjamin en su texto homónimo. Dicho acceso de las masas a la obra de arte mecánicamente reproducida, destroza el ritual. En tanto práctica élitica y los transforma en otro ritual. Un ritual donde la imagen se vuelve objeto de cultos transversales, en donde el valor no está en la unicidad del objeto artístico si no en su posibilidad de exhibición y por ende de contemplación entendida como consumo

“Con la emancipación que saca a los diferentes procedimientos del arte fuera del seno del ritual, aumentan para sus productos las oportunidades de ser exhibidos”²

El expresionismo Abstracto de alguna manera bloquea el acceso a dicha ritualidad pagana. La masa quiere entender lo que ve, pues tiene mucho que ver. La ausencia de imagen genera una carencia. Este fenómeno, genera una respuesta contracultural en donde artistas como los Pop y en particular Jasper Johns, dan cuenta de este ritual creando nuevos altares en donde re construir la mirada recreando un Aura congelada.

BIBLIOGRAFÍA:

Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. 2003. Ciudad de México. Itaca

Prada, Juan Martin. *La apropiación posmoderna*. 2001, Madrid : Fundamentos,

Baudrillard, Jean ; Foster, Hal. *La Posmodernidad*. 1985. Barcelona Kairós

Jasper Johns. Org. *Racing Thoughts, 1983 by Jasper Johns*. Recuperado de <http://www.jasper-johns.org/racing-thoughts.jsp>

Museum of Modern Arts. New York. *Figure 7 from Color Numeral Series*. Recuperado de <http://www.moma.org/collection/works/67104>

² Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. 2003. Itaca Ciudad de México