

Universidad Miguel Hernández
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
Grado en Comunicación Audiovisual

Trabajo Fin de Grado

Curso 2020-2021

UNIVERSITAS
Miguel Hernández

El Pop Art: Historia de un movimiento artístico

Investigación Bibliográfica

Alumna: Camila Salinas Hernández

Tutor: Antonio Miguel Nogues Pedregal

ÍNDICE

RESUMEN.....	2
PALABRAS CLAVE.....	2
ABSTRACT.....	2
KEY WORDS.....	2
PARTE I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....	3
INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	3
PARTE II: EL POP ART: ENTENDIENDO UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO.....	4
1. CONTEXTO HISTÓRICO.....	4
1.1. EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO Y LOS AÑOS 60.....	4
2. POP ART, UN NUEVO ARTE.....	6
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	6
3. INFLUENCIAS.....	8
3.1. EL COLLAGE.....	8
3.2. EL DADAÍSMO.....	9
4. ORIGEN DEL POP ART EN INGLATERRA.....	11
5. POP ART EN ESTADOS UNIDOS.....	17
5.1. ANDY WARHOL.....	20
5.2. ROY LICHTENSTEIN.....	25
5.3. CLAES OLDENBURG.....	29
5.4. TOM WESSELMANN.....	31
5.5. JAMES ROSENQUIST.....	33
PARTE III: METODOLOGÍA, RESULTADOS Y CONCLUSIONES.....	35
METODOLOGÍA.....	35
RESULTADOS Y CONCLUSIONES.....	35
ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS.....	36
BIBLIOGRAFÍA.....	37

RESUMEN

Este trabajo se basa en el estudio e investigación del movimiento artístico conocido como Pop Art. Se realiza una breve introducción en el contexto histórico y se centra en explicar otros aspectos, como sus orígenes, características, artistas y obras más importantes.

PALABRAS CLAVE

Arte, Pop, Andy Warhol, el Grupo Independiente

ABSTRACT

This work is based on the study and research of the artistic movement known as Pop Art. A brief introduction is made in the historical context and focuses on explaining other aspects, such as its origins, characteristics, artists and most important works.

KEY WORDS

Art, Pop, Andy Warhol, The Independent Group

PARTE I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo presenta una investigación sobre el movimiento artístico del Pop Art. Se centra principalmente en la pintura, pero también menciona el resto de sus manifestaciones artísticas. Aunque a simple vista parezca un arte sencillo, el Pop Art tiene un trasfondo mucho más profundo. Si nos situamos en contexto, este arte reflejó con maestría la realidad de una época, la década de los 60. Se originó en Reino Unido pero obtuvo la inspiración de Estados Unidos, donde alcanzó un mayor impacto. Finalmente se extendió por el resto del mundo.

La estructura del trabajo está planteada de manera que se pueda entender la historia y desarrollo del Pop Art en un orden lógico. Primero se hablará del contexto histórico y después de las principales características. Se mencionaran y explicaran los orígenes e influencias y finalmente se introducirán a los artistas más importantes y sus obras.

OBJETIVOS

Los principales objetivos que se plantean en este TFG son los siguientes:

- Realizar un estudio que permita resumir de manera breve pero precisa el movimiento artístico del Pop Art, tratando sus aspectos esenciales.
- Conseguir explicar los distintos apartados de manera sencilla, empleando un lenguaje apropiado para hacer de este trabajo un estudio accesible y fácil de entender a cualquier persona.
- Identificar las obras más relevantes dentro del movimiento artístico y durante su desarrollo, así como el motivo de su importancia.
- Reflexionar acerca de la relación entre el arte y el contexto en el cual se desarrolla.

PARTE II: EL POP ART: ENTENDIENDO UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO

1. CONTEXTO HISTÓRICO

1.1. EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO Y LOS AÑOS 60

El Expresionismo Abstracto es conocido como el primer movimiento pictórico de la vanguardia americana. Su periodo abarca desde el año 1943 hasta el año 1965 aproximadamente.

Este nuevo arte se desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en el año 1945. El foco artístico se traslada de París a Nueva York. Los artistas compartían un fuerte sentimiento de desencanto con la incertidumbre y tensión latente tras la guerra. Se interesan por temas como la libertad, el existencialismo o el psicoanálisis. También se cuestionan la moralidad de la sociedad en que viven y buscan la introspección a la hora de pintar, enfatizando en los sentimientos propios. Nace así un arte muy expresivo y de fuerte carácter personal.

El artista intenta plasmar sus emociones a través de la abstracción y es

FIGURA 1: Full Fathom Five de Jackson Pollock (1947)

Fuente: Jackson-Pollock.org

habitual la improvisación. Se destaca el gesto del pintor, ya que es considerado algo único e irrepetible. Las pinturas suelen ser presentadas en grandes

formatos y es característico el uso de los colores primarios: azul, amarillo, rojo, blanco y negro.

Algunos de los artistas más reconocidos del Expresionismo Abstracto fueron Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Franz Kline, Robert Motherwell y Arshile Gorky.

FIGURA 2: Familia americana viendo el debate presidencial (1960)

Fuente: ACCES Virtual Learning

A principios de los años sesenta, el Expresionismo Abstracto ya se había asentado. En otros ámbitos, esta es una década de importantes acontecimientos en Estados Unidos. En 1961, John F. Kennedy se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Durante su breve pero intenso mandato consigue aliviar la tensión nuclear de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Además, el gran desarrollo económico que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial, permitió al presidente apostar por una nueva política económica que obtuvo como resultado un aumento de la clase social media.

La producción en serie se abarató, poniendo así al alcance de la clase media el ansiado sueño americano. Casas con jardín, coches, electrodomésticos,

nuevas modas... Surgen las primeras revistas a color y la publicidad se vuelve cada vez más abundante y llamativa.

La televisión jugó un importante papel en los cambios que se estaban produciendo. Se calcula que en 1960 casi el 90% de las familias americanas tenían un televisor en sus hogares. La sociedad comienza a experimentar un cambio de mentalidad, dejándose llevar por el bienestar y el consumismo. Del impacto de los medios de comunicación nace la cultura de masas, que junto al capitalismo y la producción industrial caracterizan esta época. El estilo de vida americano se convierte en un referente a nivel mundial.

2. POP ART, UN NUEVO ARTE

En este contexto histórico, emerge una nueva corriente artística, el Pop Art.

El Pop Art aparece por primera vez a finales de los años 50 en Inglaterra, pero es en la década de los 60 cuando consigue alcanzar su apogeo en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York. También se extendió por Europa, pero allí no logró alcanzar el mismo protagonismo.

La atribución del término «pop» se le otorga al crítico británico Lawrence Alloway. Él mismo explica que lo usó a mediados de los años 50 para referirse a la cultura popular y no al arte, aunque más tarde acabaría dando nombre al movimiento artístico que surgía por entonces, el Pop Art.

Este nuevo movimiento nace como reacción a la corriente artística del momento, el Expresionismo Abstracto. Los artistas pop lo acusaban de ser un arte poco realista y demasiado personal. Además las obras se encontraban en galerías de arte, destinadas a un sector elitista de la sociedad y alejadas del interés popular. No conformes con esto, la nueva corriente pop buscaba la manera de volver el arte algo accesible a las masas. Por eso y de manera revolucionaria, los artistas buscaban la inspiración en los elementos comunes y cotidianos de la vida. Se puede decir que se trata de la corriente que acabó con el arte academicista y conservador.

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Nueva temática** acorde a los cambios sociales que estaban teniendo lugar. Los artistas juegan con el uso de imágenes fáciles de reconocer por cualquiera. Objetos cotidianos, celebridades o figuras políticas protagonizan

las obras. Esta característica hace del Pop Art uno de los estilos más reconocibles del arte moderno.

- A diferencia de sus antecesores, los expresionistas, los artistas pop **querían distanciarse de sus obras**. Buscaban crear una obra fría, sin ningún tipo de emoción ni subjetividad. Pinturas donde no se llegase a apreciar la huella del artista. En muchas ocasiones, artistas, como Andy Warhol o Roy Lichtenstein no “inventaban” sus imágenes. Además, contaban con la ayuda de más gente para realizar sus obras. En el caso de Warhol, había un grupo de personas junto a él en *The Factory*, su taller, trabajando en la multiplicación de las serigrafías.
- **La repetición**. Se puede observar en muchas obras, como por ejemplo en las *32 latas de sopa Campbell* de Andy Warhol. La misma imagen repetida en la misma o múltiples versiones. El artista intenta plasmar una realidad. Los objetos ya no son algo único, sino que se producen en serie. El Pop Art se desarrolló bajo el capitalismo y el auge de las nuevas tecnologías. La repetición alude a la producción en cadena. El arte deja de ser exclusivo para convertirse en un objeto de consumo.
- **El tamaño** de los lienzos y las obras generalmente era grande. Las formas se solían representar a una escala natural o ampliada. Por otra parte, empiezan a formar parte del mundo del arte nuevos soportes y disciplinas como: la publicidad, el cómic, la ilustración, carteles, objetos de consumo, etc.
- Se destaca la **importancia de los medios de comunicación** y su papel en la sociedad. El uso de fotografías tomadas de revistas o periódicos en las obras es algo bastante habitual. Las imágenes eran descontextualizadas y sometidas a distintos procedimientos creativos como ampliaciones, collages, yuxtaposiciones o fotomontajes.
- **El collage**. Los artistas añadían a sus composiciones diferentes elementos y objetos que volcaban en texturas y colores repletos de vida y contrastes. Colores puros y llamativos. Respecto a los materiales, la pintura acrílica se utilizaba bastante ya que conseguía unos resultados limpios y definidos mediante el uso de colores planos. También destacan el poliéster, la gomaespuma o la pintura al óleo.

3. INFLUENCIAS

Las influencias del Pop Art se encuentran en el uso de la técnica del collage y en la corriente artística del Dadaísmo.

3.1. EL COLLAGE

El collage consiste en pegar papeles, trozos de objetos o materiales en una superficie o lienzo. Las primeras manifestaciones artísticas de esta técnica se remontan a la época del Cubismo, movimiento artístico que se desarrolla entre 1907 y 1924. Pablo Picasso y Georges Braque fueron los primeros en experimentar con esta nueva técnica, que supuso un avance en lo referente a las texturas para el mundo del arte.

Figura 3: Naturaleza muerta con silla de rejilla de Picasso (1912)

Fuente: historia-arte.com

El descubrimiento proporcionó una gran libertad creativa a los artistas. Usaron todo tipo de materiales, como recortes de periódico, telas, partituras, cartón, partes de instrumentos musicales... Aunque todavía no se sabe con exactitud

quién fue el primero en usarla, la invención del collage se le suele atribuir al artista español, Picasso, quien en 1912 crea su obra *Naturaleza muerta con silla de rejilla*. En ella, utiliza la técnica del collage pegando un trozo del hule encerado a su pintura, para imitar el aspecto de la silla de rejilla.

Tiempo después, los artistas de la generación del Pop Art retomarán la técnica del collage adaptándola a su contexto socio-cultural.

3.2. EL DADAÍSMO

El dadaísmo es un movimiento artístico de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se forma a raíz de un grupo de artistas descontentos con la decadencia occidental a causa de la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918).

De carácter interdisciplinario, entre sus filas se encuentran pintores, músicos, poetas o escultores. Este movimiento no cuenta con un estilo definido, criticando así al arte académico convencional y al artista burgués. No obstante, existen una serie de principios compartidos que lo caracterizan.

El dadaísmo se presenta como una ideología que rechaza toda tradición anterior. Un rechazo del idealismo y el positivismo, reivindicando en su lugar lo irracional. Se trata de un arte rebelde y provocador. Niega el concepto de belleza y sus ideales, mostrando un fuerte sentido anti-artístico. Introdujo la creación de nuevas técnicas artísticas como los *ready made* y el *fotomontaje*. Similar al collage, el *fotomontaje* fue una técnica creada por los dadaístas que consistía en superponer diversos fragmentos de fotografías creando una obra única.

Resultó un escándalo para el mundo del arte. De forma irónica se burlaba no solo del arte tradicional, sino también de las recientes vanguardias como el cubismo y el futurismo. El propio significado del término «dada» según afirma Tristán Tzara en el *manifiesto dadaísta* (1918), no significa nada.

El dadaísmo tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo y cambió totalmente la manera de verlo. Una figura importante del movimiento es el artista francés, Marcel Duchamp. Creador del revolucionario *Ready Made*, mediante el cual objetos ya fabricados, sin apenas o ninguna intervención del artista, son descontextualizados y pasan a convertirse en arte.

**Figura 4: Fontaine de Marcel Duchamp
(1917)**

Fuente: historia-arte.com

Según Duchamp, "arte es lo que se denomina arte". Demostrando que el arte no necesita ser obligatoriamente una operación manual, el artista deja de ser quien pinta o esculpe la obra para convertirse en aquel que selecciona un objeto y le otorga un significado. De esta forma, objetos producidos industrialmente son llevados a galerías y exposiciones de arte y pasan a ser tratados como tal.

En 1917, Duchamp compra un urinario blanco de porcelana, lo firma con el seudónimo de R. Mutt y lo titula *Fuente*. Envía la obra a la *Sociedad de Artistas Independientes* para que la incluyeran en la exposición anual pero ésta acabó siendo rechazada. Pese a la ironía inicial de esta obra, acabará convirtiéndose en una de las más influyentes del siglo XX. Gran parte de su importancia reside en que plantea la gran incógnita de: ¿qué es el arte?. Se trata de la primera obra de arte conceptual. El uso de elementos cotidianos convertidos en arte será también una de las principales características del Pop Art.

4. ORIGEN DEL POP ART EN INGLATERRA

Como ya he mencionado anteriormente, las primeras manifestaciones del Pop Art nacieron en Gran Bretaña. La situación allí no era muy favorable tras la Segunda Guerra Mundial y aún estaban en proceso de recuperación económica.

A comienzos de la década de 1950, la cultura popular americana se había extendido por la nación. Las revistas y sus coloridas páginas repletas de publicidad, las películas y las estrellas de cine, la ciencia-ficción y la música empezaron a generar interés y entusiasmo. La población anhelaba el poderío y la prosperidad idílica que Estados Unidos proyectaba ante el mundo.

Algunas de las figuras más importantes para el desarrollo del Pop Art en Gran Bretaña fueron los artistas Eduardo Paolozzi y Francis Bacon. A finales de la década de los 40, Bacon introdujo en sus pinturas fotografías tomadas de los principales medios de comunicación y trabajó la representación de obras de arte del pasado. En estas, se puede ver reflejada una clara influencia de artistas como Picasso o Goya. Por otra parte, tenemos a Eduardo Paolozzi. El artista empezó a trabajar la técnica del *collage* en 1947, tomando imágenes prestadas de revistas estadounidenses. Su obra *I Was a Rich Man's Plaything* puede considerarse una de las primeras obras en contar con características Pop.

En la obra se puede ver el término "Pop" formando parte de la composición y esto es especialmente relevante ya que todavía no se empleaba esa palabra para categorizar a las obras de arte. Aquí también se aprecia la representación

femenina mostrando a una mujer vestida de rojo con un marcado estilo Pin-Up muy popular en la época.

Figura 5: I Was a Rich Man's Plaything
de Eduardo Paolozzi (1947)

Fuente: tate.org.uk

La técnica del *collage* está presente mediante el uso de pequeños recortes de revistas y anuncios de alimentación. Aquí encontramos otro elemento clave, que es la botella de Coca Cola junto a su logotipo. Todo un símbolo de la cultura americana popular que estará presente más adelante en importantes obras del movimiento Pop Art.

El interés de Paolozzi por la cultura popular de masas no era bien visto por los profesores en la escuela de arte. Esto supuso una de las motivaciones que lo llevaría a formar en 1952 junto con otros artistas el *Independent Group*. Esta fue una agrupación de artistas asentados en Londres que provenían de diferentes ámbitos. Jóvenes pintores, escultores, escritores y críticos con un espíritu renovador que desafiaba a la corriente modernista. A todos les causaba sensación la cultura que les llegaba desde America y decidieron experimentar con nuevas formas de hacer arte.

Una de sus grandes influencias fue el impacto de las obras dadaístas de Marcel Duchamp. Durante el periodo que estuvieron reunidos no recibieron demasiada atención y finalmente el grupo acabó desintegrándose oficialmente en 1955. Pero aunque ya no realizasen reuniones formales, muchos de sus miembros continuaron trabajando juntos en las décadas siguientes, dando forma al movimiento pop británico. A día de hoy, es indiscutible la relevancia del *Independent Group* para el desarrollo del Pop Art, siendo los pioneros de este nuevo movimiento.

Al igual que Paolozzi, Richard Hamilton fue una figura importante dentro de este grupo. En 1956, el artista organizó la exposición de arte *This is tomorrow* que resultó todo un éxito, dando así impulso al movimiento Pop. El mismo Hamilton presentó aquí su obra *Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?*, un collage considerado por muchos la obra que sentó las bases de lo que se conocería como Pop Art.

En “Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?”, Hamilton logra captar la esencia de una sociedad consumista. La obra muestra una habitación repleta de elementos de la cultura popular del momento. Aparecen el hombre y la mujer como una nueva versión de Adán y Eva rodeados de las tentaciones del momento. El joven culturista representa el

cuerpo idealizado y artificial que se implanta en la sociedad. Este lleva un chupa chups, en el que destaca la palabra Pop. Cabe mencionar que en estos momentos esa palabra aún no se usaba para referirse a este tipo de arte. La imagen pertenece a la revista Tomorrow's Man y se trata del ganador de Mister Los Ángeles en 1954.

Figura 6: Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? de Richard Hamilton (1956)

Fuente: historia-arte.com

En cuanto a la mujer, tenemos a la chica de revista semidesnuda que se preocupa por su imagen y a la ama de casa subiendo las escaleras con la

aspiradora. También vemos objetos como: la televisión, un periódico, una lata de comida preparada, un magnetófono... Llama la atención la imagen de un cómic enmarcada en la pared, como si se tratase de una obra de arte junto a un retrato tradicional.

Otros elementos que destacan son el logotipo de la conocida marca de automóviles Ford o la ventana con una cartelera de cine donde aparece *El cantor de Jazz*, la primera película sonora. Con este collage Hamilton hace una crítica de los elementos que lo componen, reflejando un irónico interés por la cultura popular moderna. “*El arte pop es: Popular, transitorio, prescindible, de bajo costo, producido en masa, joven, ingenioso, sexy, glamuroso y de grandes negocios*” decía Hamilton.

This is Tomorrow marcó un antes y un después para los artistas del pop británico. El Pop Art comenzó a suscitar el interés popular mientras avanzaba en su desarrollo y los artistas finalmente empezaron a ser reconocidos en el sector académico del arte. Richard Hamilton llegó a ejercer como profesor en el *Royal College of Arts* de Londres, convirtiéndose allí en una figura muy influyente. Entre sus alumnos destacan David Hockney y Peter Blake, quienes se convertirán en importantes artistas dentro del movimiento.

Pero Hamilton ya había trabajado antes de docente en lugares como en el *King's College* de Newcastle. Allí empezó como profesor de diseño y entre sus alumnos se encontraba Bryan Ferry, quien más tarde se convertirá en el fundador del grupo de rock británico Roxy Music. Fue gracias a él que Hamilton entabló una amistad con Paul McCartney, quien le pidió que diseñara la portada del *White Album* de los Beatles en 1968. Esta portada acabó siendo una de las más famosas de la banda, consolidando a Hamilton como uno de los máximos exponentes en el mundo del Pop Art.

La manera en que el artista entendía el pop iba más allá de sus obras, suponía un estilo de vida. Se introdujo de pleno en la cultura popular jugando un importante papel en la relación entre el Pop Art y la emergente escena musical del pop británico. Esta relación entre arte y música pasa a ser una de las principales características para el Pop Art británico. El movimiento evolucionaba al mismo tiempo que grupos como The Beatles o The Rolling

Stones comenzaban a triunfar. Es así como los artistas británicos incorporaron su propia cultura a las obras.

Figura 7: Richard Hamilton
(London 1970)

Fuente: thewhitealbumproject.com

Figura 8: The White Album
Portada

Fuente: thebeatles.com

Peter Blake, quien había sido alumno de Hamilton, también trabajó para los Beatles, diseñando junto a su esposa Jann Haworth la icónica portada del álbum *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*. Esta portada se convirtió en su obra más popular y reproducida hasta el día de hoy. Se trata de un collage donde los Beatles aparecen posando rodeados personajes famosos, todos ellos iconos de la cultura popular. Un dato curioso sobre esta obra es que Peter Blake y su esposa apenas se beneficiaron económicamente por su creación ya que nunca llegaron a tener los derechos de autor. Comentaba Blake: *“La gente me dice, «Usted debe haber ganado un montón de dinero», pero no lo hice porque firmamos sin los derechos de autor. Pero eso no fue un problema porque se realizó un trabajo maravilloso.”*

De todas formas, aunque el Pop Art nace en Gran Bretaña finalmente se acaba extendiendo hasta llegar a Estados Unidos, lugar de donde obtuvo la inspiración cultural. Allí los artistas buscaron inspiración desde un comienzo dentro de su propia cultura en base a lo que estaban viviendo.

Figura 9: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Portada

Fuente: thebeatles.com

5. POP ART EN ESTADOS UNIDOS

El Pop Art emerge a finales de la década de 1950 en la ciudad de Nueva York a raíz del trabajo de artistas como Jasper Johns y Robert Rauschenberg. Ambos se consideran pioneros del movimiento estadounidense pero ninguno llegó a ser plenamente un artista pop.

Estos artistas, junto con otros, ayudaron a introducir al objeto en las obras, dejando atrás la abstracción. Más tarde se agruparían dando forma al movimiento Neo-Dadaísta. Este se caracterizará por ser el primer movimiento artístico en crear arte para la nueva sociedad de consumo.

La obra de Jasper Johns se inspira de cierta manera en Marcel Duchamp y sus *ready made*. Johns pinta representaciones de banderas, dianas, números o incluso mapas. Su intención es convertir la imagen en un objeto y para ello recurre a técnicas como la repetición seriada o la ampliación. En su obra *Flag* pinta un símbolo como es la bandera americana haciendo que el espectador se cuestione si se trata de una pintura o una bandera real. Después de todo, una bandera es una tela pintada. Aquí Johns hace un gran papel en la elección de la técnica de *Flag* y se decanta por la encáustica, que se trata de pigmento y cera fundida para aportar textura, combinada con óleo y collage en tela montada sobre madera.

Figura 10: Flag de Jasper Johns (1954-55)

Fuente: nytimes.com

Por otro lado, Robert Rauschenberg, se caracteriza por combinar en sus obras materiales tradicionales como la pintura al óleo con objetos e imágenes, que solían ser fotografías tomadas de prensa. Él mismo lo define como *combine paintings*.

Figura 11: Buffalo II de Robert Rauschenberg (1964)

Fuente: artsy.net

Lo que a día de hoy se conoce como el movimiento Pop Art neoyorquino, comenzó a darse en la década de 1960 con artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein o James Rosenquist siguiendo los pasos de los neo-dadaístas.

La mayoría de los artistas Pop estadounidenses provenían del mundo de la publicidad, la ilustración y el diseño. Al igual que los artistas británicos, se inspiraron en el impacto de la tecnología y los medios de comunicación en la sociedad, pero al vivir en primera persona la cultura de consumo en que se encontraban inmersos llegaron a ser más transgresores y agresivos, desarrollando un estilo más llamativo.

The New Painting of Common Objects es el nombre de la primera exposición Pop Art que tuvo lugar en el país en el año 1961. Se llevó a cabo en California, en el *Pasadena Museum of Art*. Los artistas que participaron fueron: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jim Dine, Edward Ruscha, Robert Dowd, Phillip Hefferton, Joe Goode y Wayne Thiebaud. Gran parte de la crítica pensó que estas obras reflejaban una reacción ante la sociedad de consumo, pero la verdadera intención de los artistas era reflejar la realidad, sin hacer ningún tipo de crítica social.

Es en 1963, cuando el Pop Art logra hacerse con el reconocimiento de los críticos. Ese año, Lawrence Alloway organizó dos exposiciones en las ciudades donde este movimiento estaba teniendo un mayor impacto. Bajo el nombre de *Six Painters and the Object*, la primera exposición tuvo lugar en el *Guggenheim Museum*, situado en Nueva York. Participaron seis artistas residentes en la ciudad: Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquit y Jim Dine. La segunda exposición se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, en el *Los Ángeles County Museum* y a la lista de artistas inicial se sumaron otros seis nombres de artistas de la costa oeste. Entre ellos destacan Ed Ruscha, Wayne Thiebaud y Mel Ramos. Es por esto que el nombre de la exposición varió al de *Six Painters and the Objects. Six More*. A partir de aquí, el Pop Art se reafirma comercialmente y se extiende a nivel internacional

5.1. ANDY WARHOL

Andy Warhol es el máximo exponente del Pop Art. Pionero de este estilo, inspiró su obra en la cultura popular y la sociedad de consumo americana. Supo mantener una hábil relación con los medios de comunicación y acabó convirtiéndose en toda una celebridad. Rompió con lo establecido negando los principios de autenticidad artística a la vez que reconoció la mercantilización

del arte. No pretendía convertir el arte en algo vulgar, sino vulgarizar el propio arte. A día de hoy está considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Figura 12: Andy Warhol

Fuente: historia-biografia.com

Nació en 1928 en Pittsburgh. Hijo de emigrantes eslovacos, Warhol se crió en un barrio de clase obrera.

Entre 1945 y 1949, estudió diseño pictórico en el *Instituto Carnegie* de Tecnología. Poco después, se mudó a Nueva York donde trabajó como ilustrador comercial en revistas de moda y decorador de escaparates.

Fue en la década de 1960 cuando se centró en la pintura y comenzó a exponer en varias galerías de Nueva York. Empezó a trabajar la *serigrafía*, técnica de impresión que le permitía reproducir sus imágenes sobre lienzos de manera infinita. Las pinceladas desaparecieron por completo de sus obras logrando un aspecto que se podría catalogar como industrial. Así creó las aclamadas Latas de sopa Campbell, que le llevaron a hacer su primera exposición individual en la Galería Ferus de Los Ángeles en 1962. Warhol había pintado cada una de las variedades que la sopa ofrecía por aquel entonces.

En 1963 comenzó a experimentar con el cine. Rodó muchas películas, la mayoría protagonizadas por su excéntrico grupo de amigos. Sus cintas se

caracterizan por tratarse de secuencias largas, sin cortes, ni escenas ni enfoques.

Figura 13: Latas de Sopa Campbell

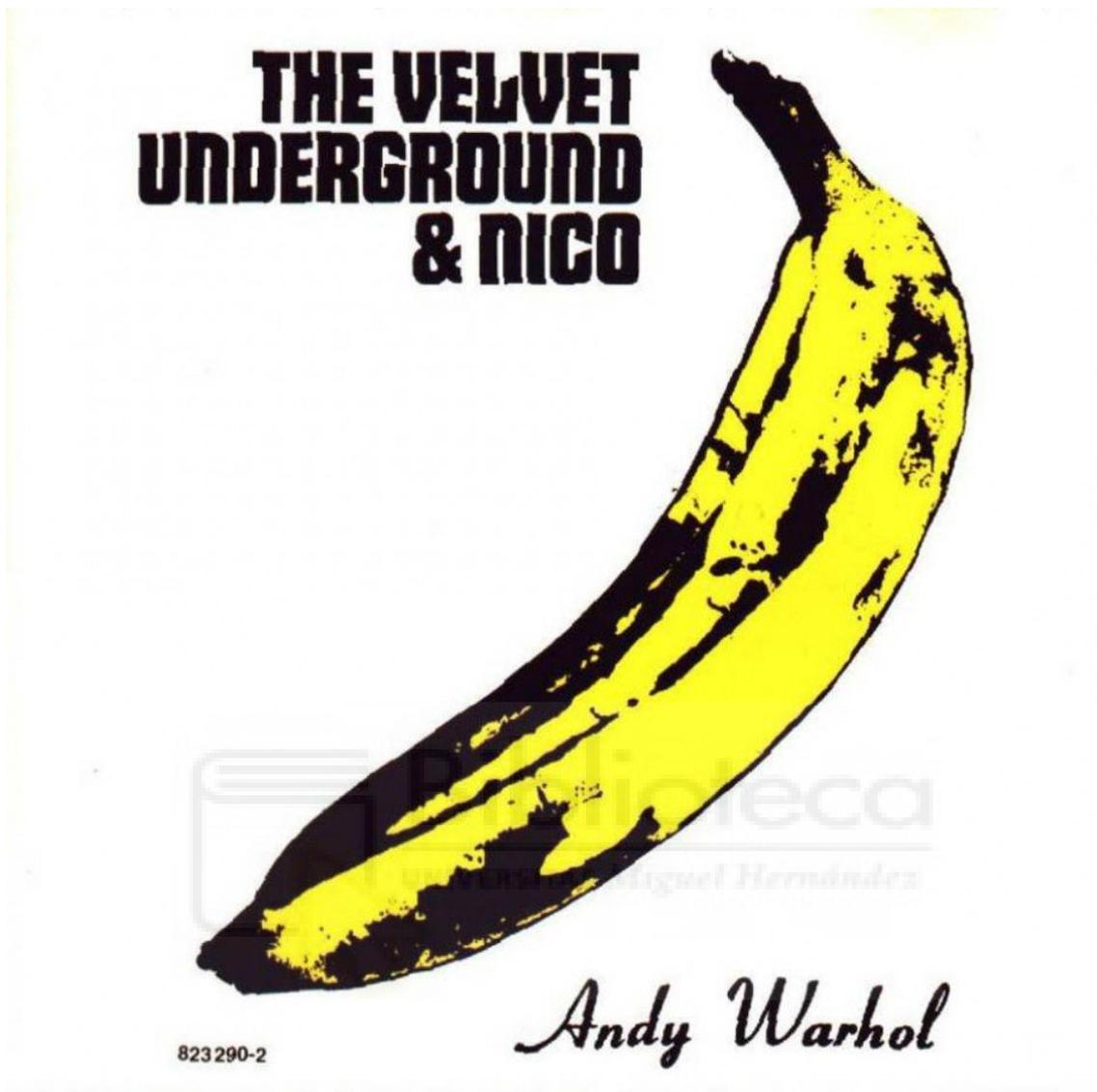
Fuente: Wikiart.org

En 1964 Warhol se instaló en su nuevo estudio, *The Factory*. Aquí contó con la ayuda de un grupo de personas para realizar sus obras: litografías, serigrafías, películas... Fueron famosas las fiestas salvajes que celebró y se convirtió en un lugar frecuentado por celebridades y artistas del momento como Salvador Dalí, Mick Jagger, Bob Dylan o Allen Ginsberg.

También se convirtió en el manager de *The Velvet Underground*, grupo de rock liderado por Lou Reed. Produjo y creó la portada de su famoso primer disco *The Velvet Underground and Nico*. Aunque nunca fueron un grupo comercial, están considerados como una de las bandas de rock más influyentes de la historia.

Ese mismo año, participó en *The American supermarket*, una exposición con aspecto de supermercado donde los productos fueron fabricados por los artistas.

Figura 14: The Velvet Underground & Nico, Portada

Fuente: roughtrade.com

En 1968 tuvo lugar un suceso que marcó el resto de la vida del artista. Fue víctima de un intento de asesinato por parte de Valerie Solanas, una feminista radical habitual en *The Factory*, quien le disparó tres veces. Esto supuso un punto de inflexión, marcando el final de la escena Factory.

Posteriormente buscó compañía en la alta sociedad de Nueva York, y durante la mayor parte de la década de 1970 su trabajo consistió en retratos encargados derivados de fotografías Polaroid impresas.

Los críticos vieron este período como un declive y a comienzos de la década de los 80 le tacharon de superficial acusándolo de crear obras fáciles y comerciales. Aún así Warhol no dejó de producir obras de arte.

Figura 15: Mao, retrato de Andy Warhol (1972)

Fuente: historia-arte.com

Durante sus últimos años de vida, se involucró en los temas religiosos. Su versión de la Última Cena de Leonardo da Vinci es particularmente famosa. En ella yuxtapone logotipos de marcas con imágenes de Cristo y sus Apóstoles. Falleció a los 58 años después de una cirugía de vesícula biliar en el Hospital de Nueva York.

5.2. ROY LICHTENSTEIN

Roy Lichtenstein es conocido por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Fue uno de los primeros artistas pop estadounidenses en lograr un renombre y una de las figuras más influyentes dentro del movimiento.

Figura 16: Roy Lichtenstein

Fuente: canalhistoria.es

Nació en el año 1923, en Manhattan, Nueva York. Desde joven se interesó por el arte y comenzó a dibujar a sus músicos de jazz favoritos como pasatiempo. En 1940, tomó clases de pintura en la *Liga de Estudiantes de Arte* en Nueva York y más tarde, ese mismo año, ingresó en la *Universidad de Ohio* para formarse en Bellas Artes. Sus primeros retratos y bodegones reflejaban la influencia de artistas como Pablo Picasso y Georges Braque. Se vió obligado a interrumpir sus estudios para incorporarse en el ejército y volvió a retomarlos en 1946 para graduarse. Al año siguiente realizó un posgrado y acabó

trabajando como instructor de arte en la misma universidad durante varios años.

Figura 17: Woman in Bath de Roy Lichtenstein (1963)

Fuente: historia-arte.com

Su trabajo fue incluido en una exposición colectiva de la *Ten-Thirty Gallery* en Cleveland y en 1951, tuvo su primera exposición individual en la *Carlebach Gallery* en Nueva York. En ella exhibió ensamblajes tridimensionales de reyes y caballos hechos de madera, metal y objetos encontrados. Ese mismo año, se mudó a Cleveland, donde su obra se basó en los vaqueros e indios americanos.

Las primeras manifestaciones de su arte pop, fueron los ocasionales personajes de dibujos animados ocultos en sus lienzos abstractos. En 1960, comenzó a enseñar en la *Universidad de Rutgers*, donde conoció al artista Allan Kaprow, que también daba clases allí. Kaprow le presentó a un grupo de artistas que estaban experimentando con diferentes tipos de arte basado en la vida cotidiana: Claes Oldenburg, Jim Dine, Lucas Samaras o George Segal entre otros. Fue entonces, cuando Lichtenstein comenzó a producir sus primeras obras pop que ayudaron a definir el movimiento. El artista se inspiró en los cómics: utilizó onomatopeyas, gruesos delineados en color negro y la técnica de proyección *benday*.

Figura 18: Kiss V de de Roy Lichtenstein (1964)

Fuente: historia-arte.com

En 1961, Lichtenstein pintó *Look Mickey*, su primer trabajo clásico con una viñeta utilizando puntos *benday*. La técnica consiste en pintar utilizando tramas de puntos de colores, característicos en la impresión comercial de cómics. Cuanto más juntos los puntos, más intenso parece el color. Esta técnica llegó a definir su estilo. El mismo año, el galerista Leo Castelli comenzó a mostrar la obra de Lichtenstein en su galería en Nueva York, dándole una exposición individual en 1962. Fue un gran éxito comercial, toda la colección fue comprada antes de la inauguración por influyentes coleccionistas.

Figura 19: Look Mickey de Roy Lichtenstein (1961)

Fuente: wikipedia.org

Lichtenstein se hizo famoso a nivel internacional y su innovador trabajo le condujo a ser el primer americano en exhibir en la galería *Tate* de Londres en 1966. Su fama no estuvo exenta de controversia. Las obras de Lichtenstein basadas en paneles ampliados de cómics generaron un amplio debate. Recibió múltiples acusaciones de falta de originalidad o incluso copia.

Tras dejar su trabajo en la *Universidad de Rutgers* regresó a Nueva York para estar en el centro de la escena artística y unirse a la creciente escena del arte pop. Sus imágenes se convirtieron en auténticos iconos, siendo reproducidas

hasta la saciedad en infinidad de soportes. Durante las siguientes décadas, Lichtenstein creó varias esculturas, trabajó en el ilusionismo, la abstracción y la serialización de su obra. Finalmente murió de neumonía en 1997 a la edad de 73 años.

5.3. CLAES OLDENBURG

Claes Oldenburg es una de las figuras más importantes del Pop Art. Él es quien introduce el arte pop al mundo de la escultura. Son famosas en todo el mundo sus réplicas a gran escala de objetos cotidianos ubicadas en lugares públicos, así como las versiones en escultura blanda de objetos duros.

Figura 20: Claes Oldenburg

Fuente: britannica.com

Nació en Estocolmo en 1929 y se trasladó con su familia a Estados Unidos todavía siendo un niño. Estudió en la *Universidad de Yale*, una de las más prestigiosas del país, y después en el Instituto de Arte de Chicago.

En 1956 se estableció en Nueva York, que por aquel entonces era la capital artística del mundo. Allí conoció a diferentes artistas como Jim Dine, Allan Kaprow o George Segal, quienes no contentos con el expresionismo abstracto se encontraban experimentando nuevas formas de hacer arte.

En 1960, Oldenburg presentó su primera exposición en la *Judson Gallery*, bajo el título de *La calle*. En ella reunió objetos y figuras realizados con materiales

baratos como la tela, el cartón y el papel, evocando el ambiente de la ciudad de Nueva York.

Un año más tarde alquiló un escaparate en el Lower East Side de Manhattan donde instaló y vendió sus obras. *La tienda*, un espacio lleno de objetos mundanos, como alimentos y ropa, creados con yeso, alambre y tela. Una gran novedad por parte del artista fue la idea de introducir al público literalmente, dentro de la obra para poder contemplarla.

Figura 21: Caso de pastelería I, (1961-62) de Claes Oldenburg

Pie de foto

En 1961, decidió abrir una tienda en Nueva York donde vendía figuras de escayola pintada. Las obras eran réplicas de alimentos de comida rápida junto con otros objetos cotidianos. Es en este momento cuando el artista comenzó a crear sus famosas esculturas blandas, tratándose de los mismos objetos pero a escala gigantesca. Además introdujo cambios en el material, empleando lonas rellenas con lo cual las obras acabarían por desinflarse. Esa era su intención, proponer un arte efímero. Algunas de sus obras requieren interacción de los espectadores para no deteriorarse.

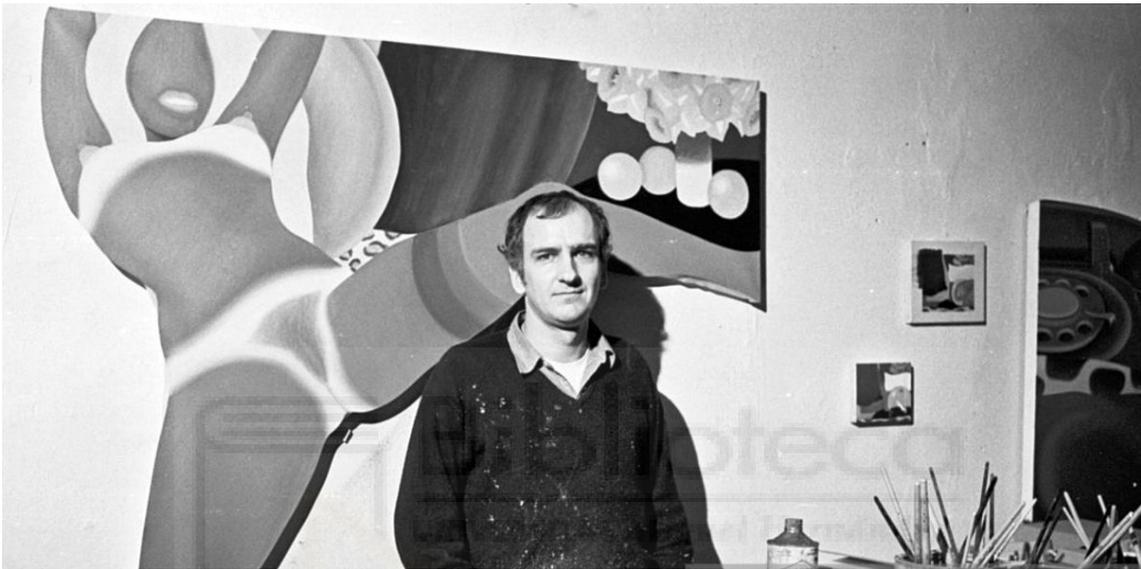
Oldenburg continuó trabajando en la representación de objetos comunes, creando obras para espacios abiertos de acceso a todos los públicos.

En 1977, se casó con la artista Coosje Van Bruggen y comenzaron a firmar las obras juntos.

5.4. TOM WESSELMANN

Tom Wesselmann está considerado como uno de los principales artistas pop estadounidenses. Es famoso por sus explícitos desnudos femeninos, que causaron un gran impacto en la época, pero fue un artista muy prolífico y también obtuvo mucho éxito con sus collages, grabados, pinturas y esculturas de naturalezas muertas y paisajes.

Figura 22: Tom Wesselmann

Fuente: thesketchline.com

Nació en Cincinnati, Ohio en 1931. Estudió Psicología en la *Universidad de Cincinnati* pero tuvo que paralizar sus estudios cuando en 1952 fue reclutado en el ejército para participar en la Guerra de Corea. Durante ese tiempo realizó tiras de cómics de temática principalmente militar. Tras dejar el ejército, completó sus estudios en Psicología y comenzó a estudiar dibujo en la *Academia de Arte de Cincinnati*. Después, se trasladó a Nueva York, donde fue aceptado en la *Cooper Union School of Art*.

Empezó su carrera en los cómics, y se interesó por las caricaturas. La obra de Willem de Kooning le supuso una gran influencia, pero sabía que el expresionismo abstracto no era lo suyo. Al acabar sus estudios de arte en *Cooper Union*, Wesselmann se involucró con la *Galería Judson*. La Galería Judson apoyó a los artistas experimentales ofreciéndoles un espacio gratuito

donde exponer. Muchos de estos artistas se harían famosos, entre ellos: Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Jim Dine y Marc Ratliff.

En 1961, tuvo lugar su primera exposición individual en la *Tanager Gallery* de Nueva York, que presentó los primeros collages de su serie *Great American Nude*. Antes de comenzar, su amigo el también artista Jim Dine le dijo "Puede que seas uno de los grandes pintores de Estados Unidos".

Figura 23: Great American Nude Cut Out de Tom Wesselmann (1970)

Fuente: historia-arte.com

El erotismo en los desnudos de Wasselmann fue haciéndose cada vez más evidente a lo largo de su carrera. El artista centró la atención en zonas como el pubis, los pezones y los labios utilizando formas planas y colores primarios.

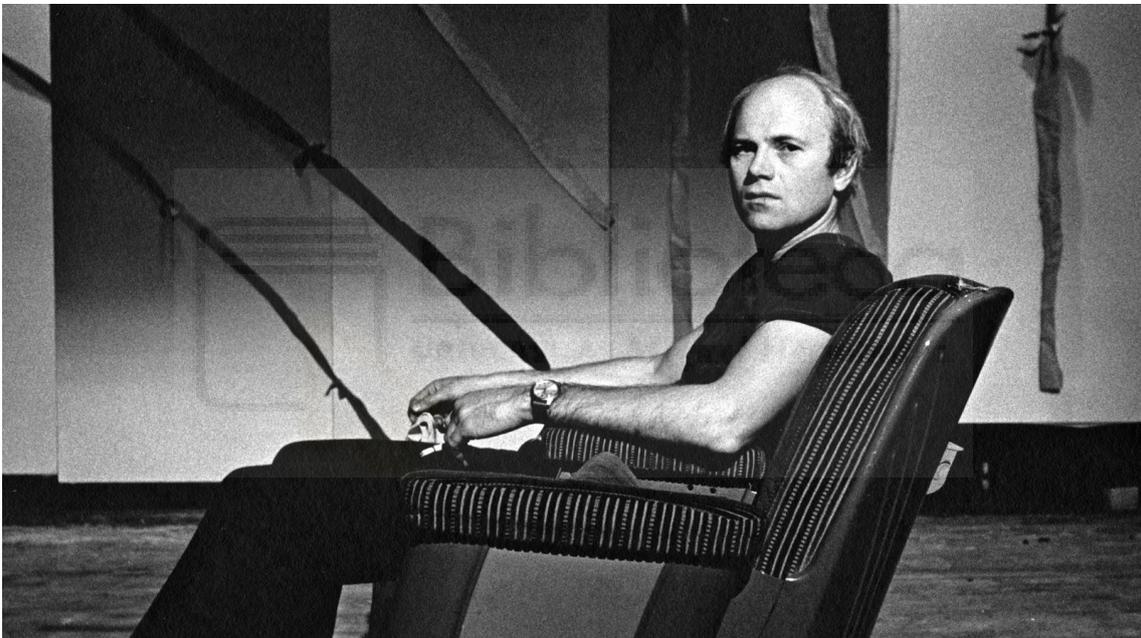
En 1962 participó en la exposición *The New Realists* que tuvo lugar en la *Galería Sidney Janis* de Nueva York junto a artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Indiana y Claes Oldenburg. A partir de ese momento, Wasselmann y otros miembros del movimiento Pop Art estadounidense comenzaron a entablar relación.

Durante las siguientes décadas, el artista continuó experimentando en sus obras hasta su muerte a los 73 años de edad en el año 2004.

5.5. JAMES ROSENQUIST

James Rosenquist es un artista fundamental para el movimiento Pop Art. Comenzó pintando vallas publicitarias y acabó haciéndose famoso por sus provocadores collages a gran escala con imágenes fragmentadas yuxtapuestas. Estas imágenes aparentemente no relacionadas, tomadas en gran medida de los medios de comunicación revelan las preocupaciones sociales, políticas y culturales del artista.

Figura 24: James Rosenquist

Fuente: static01.nyt.com

James Rosenquist, nació en 1933 en Dakota del Norte. Con 14 años, pintó una puesta de sol con acuarelas y ganó una beca para dar clases en la *Minneapolis School of Art*.

En 1952 se matriculó en la *Universidad de Minnesota* para estudiar arte. En esta época comenzó a trabajar como pintor de vallas publicitarias de gran escala. Aquí el artista experimentó con el color y aprendió a manipular la pintura. Este trabajo tuvo un gran impacto en su obra.

En 1955, se mudó a Nueva York con una beca para la *Liga de Estudiantes de Arte*. Esto supuso todo un choque cultural. En la ciudad tuvo la oportunidad de

conocer a miembros de la escena literaria de la Generación Beat, como Jack Kerouac y Allen Ginsberg. En 1960 dejó de trabajar pintando vallas y alquiló un pequeño estudio en Manhattan. Aquí comenzó a aplicar en sus obras las técnicas que había adquirido en su anterior trabajo, dejando a un lado el expresionismo abstracto.

Figura 25: President Elect de James Rosenquist (1960-61/1964)

Fuente: guggenheim-bilbao.eus

La fama no tardó en llegar con sus cuadros a gran escala de imágenes yuxtapuestas a modo de collage. Su trabajo lo convirtió en un pionero del Pop Art y en 1962, tuvo su primera exposición individual en la *Green Gallery* de Nueva York. Las pinturas creadas durante esta etapa reflejan sus preocupaciones políticas, su fascinación por la tecnología y los avances modernos o su relación con la naturaleza.

PARTE III: METODOLOGÍA, RESULTADOS Y CONCLUSIONES

METODOLOGÍA

El proceso para realizar este trabajo ha constado de varias etapas:

El primer paso ha sido realizar una toma de contacto inicial con el tema escogido, el Pop Art. Aquí me he servido de artículos de internet y vídeos para tomar notas y familiarizarme con los aspectos generales de este arte. Después, he profundizado en la búsqueda y selección de bibliografía. Consultando en webs como Dialnet, pude encontrar artículos de revistas y algunos TFG que me han servido en la investigación. Las fuentes principales para realizar este trabajo han sido varios libros encontrados a raíz de mirar la bibliografía empleada en otros libros, trabajos de investigación o artículos sobre el tema. Con el material ya a mi disposición, el siguiente paso fue organizar la estructura del trabajo. Esta se ha modificado en varias ocasiones según avanzaba en la investigación. Aquí se mencionan de manera esquematizada los títulos de los apartados en que se divide el trabajo. Una vez hecho esto, procedí a investigar y redactar de manera individual cada uno de los apartados en forma de borrador. Durante esta etapa me tuve que enfrentar al problema de cómo gestionar el exceso de información con el que me iba encontrando. Me tocó realizar nuevas búsquedas en base a aspectos concretos con la intención de complementar o contrastar datos. Finalmente, junté los borradores de manera ordenada dando forma al cuerpo del trabajo, realicé correcciones e inserté imágenes y citas.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

A modo de conclusión, puedo decir que el Pop Art, de la misma forma que otros movimientos artísticos encuentra su significado en el contexto socio-político en que surge. Es por esto que las influencias del Pop Art en la actualidad se ven plasmadas en obras que se inspiran en su estética, sus colores, sus formas... pero carecen de la reflexión social del movimiento original.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Full Fathom Five de Jackson Pollock (1947).....	4
Figura 2: Familia americana viendo el debate presidencial (1960).....	5
Figura 3: Naturaleza muerta con silla de rejilla de Picasso (1912).....	8
Figura 4: Fontaine de Marcel Duchamp (1917).....	10
Figura 5: I Was a Rich Man's Plaything de Eduardo Paolozzi (1947).....	12
Figura 6: Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? de Richard Hamilton (1956).....	14
Figura 7: Richard Hamilton (London 1970).....	16
Figura 8: The White Album - Portada.....	16
Figura 9: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Portada.....	17
Figura 10: Flag de Jasper Johns (1954-55).....	18
Figura 11: Buffalo II de Robert Rauschenberg (1964).....	19
Figura 12: Andy Warhol.....	21
Figura 13: Latas de Sopa Campbell.....	22
Figura 14: The Velvet Underground & Nico, Portada.....	23
Figura 15: Mao, retrato de Andy Warhol (1972).....	24
Figura 16: Roy Lichtenstein.....	25
Figura 17: Woman in Bath de Roy Lichtenstein (1963).....	26
Figura 18: Kiss V de de Roy Lichtenstein (1964).....	27
Figura 19: Look Mickey de Roy Lichtenstein (1961).....	28
Figura 20: Claes Oldenburg.....	29
Figura 21: Caso de pastelería I, (1961-62) de Claes Oldenburg.....	30
Figura 22: Tom Wesselmann.....	31
Figura 23: Great American Nude Cut Out de Tom Wesselmann (1970).....	32
Figura 24: James Rosenquist.....	33
Figura 25: President Elect de James Rosenquist (1960-61/1964).....	34

BIBLIOGRAFÍA

Cuadrado, L. J. (2013). Pop Art. *Revista Atticus*, 20(2174–1301), 9–32. https://revistaatticus.es/old/Revistas/Revista_Atticus_20.pdf

García Hernández, B. (2014). *Presencia de la estética Pop- Art en la publicidad*. (Trabajo de Fin de Grado en Publicidad y RR.PP.). Universidad de Valladolid.

Holzwarth, H. W. (2016). *Arte Moderno. Una Historia Desde El Impresionismo Hasta Hoy*. Taschen.

Honnef, K. (2015). *Pop Art* (Illustrated ed.). Taschen.

Lippard, L. R. (1996). *El Pop Art*. Destino Ediciones.

Madoff, S. H. (1997). *Pop Art a Critical History* (2nd ed.). University of California Press.

Panizo Padrón, P. (2019). *Andy Warhol en el contexto de la cultura y el arte Pop* (Trabajo de Fin de Grado en Historia del Arte). Universidad de La Laguna.

Rodríguez, P. M. (2002). *Warhol*. Susaeta Ediciones.

Walther, I.F. (ed.) (1999), *Arte del siglo XX. Vol. I. Pintura*. Colonia: Taschen.

Wilson, S. (ed. 1983). *El arte pop*, Barcelona: Labor.

ENLACES WEB

<http://www.poparthistory.com>

<https://www.theartstory.org/movement/british-pop-art/>

<https://www.theartstory.org/movement/pop-art/>

<https://www.historiadelarte.us/las-vanguardias/pop-art-la-escuela-de-nueva-york/>

<https://www.historiadelarte.us/las-vanguardias/pop-art/>

https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-en-descarga/4JR_es.pdf

<https://vinilomusical.com/pop-art-origen-historia-y-artistas-representativos/>

<https://www.ifema.es/noticias/arte/pop-art-que-es-artistas-caracteristicas>

<http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/view/3815/3901>

<https://blogdecollageuo.blogspot.com/2019/11/collage-pop.html>

<https://historia-arte.com/artistas/jasper-johns>

<https://historia-arte.com/artistas/claes-oldenburg>