

Jackson Pollock: El gesto en el arte

Por Leandro Amaya

El gesto ha ido cambiando los procesos artísticos. ¿Cuál es la relación cuerpo y pintura que se ha establecido en distintas etapas del arte?

El cuerpo humano y la pintura han pasado por distintas etapas. Podemos observar que las primeras manifestaciones artísticas establecen una relación directa entre el cuerpo y la pintura. En numerosas ocasiones se ha utilizado el cuerpo como pincel. Sin embargo, esa

obsesión por la mimesis ha ido creando gran distancia entre ambos. En la pintura rupestre los materiales que se utilizaban como pigmento eran sustancias minerales, que se aplicaban con los dedos de la mano. Podemos afirmar entonces que en las primeras manifestaciones artísticas el cuerpo fue utilizado como herramienta.

Las manos halladas en las distintas cuevas son prueba del interés de la especie humana en representarse a sí misma. Pese a ser geográficamente muy distantes entre sí, resulta impresionante el parecido de las representaciones y, por lo tanto, la necesidad del hombre de dejar señales de su paso por el mundo.

«El artista primitivo es un mago cuyo dibujo tiene un valor de encantamiento, y si se ciñe con tanta atención a la verdad viva, es para dar a estas formas el máximo valor de reproducción, la virtud propia de la criatura».

Feijóo (2016)

El alejamiento del cuerpo en la pintura es producto de lo mimético. Platón plantea, que lo que el artista pintaba era pura apariencia, siendo la representación fiel una obsesión de todos los pintores posteriores. Para Platón la pintura estaba por debajo de los niveles de conocimiento, debido a que ese conocimiento partía de una imitación del mundo. Según Gombrich «Lo que el artista puede igualar o imitar, es sólo «apariencia»; su mundo es el de la ilusión, el de los espejos que engañan a la mirada».

Vasari sostenía que la representación perfecta de la realidad, consistía en la perfección artística, reproducir las formas de una manera excepcional. Sin embargo, esta representación cambia cuando aparece el aporte de Manet. Entonces se crea un punto de inflexión dando comienzo a una nueva concepción artística: romper el academicismo, las normas que estaban impuestas en occidente hasta ese momento. Manet no oculta su huella, deja el rastro de la pincelada y el gesto de su mano.

Los expresionistas, por su parte, asumieron una nueva gestualidad de la pincelada, de forma violenta, imprimiendo en el cuadro un nuevo rasgo subjetivo, ausente hasta ese momento en la obra de arte. La gestualidad involucrada en la pincelada hace recaer la responsabilidad del significado en la subjetividad del pintor.

«[...] al cancelar lo mimético las artes plásticas abstractas plantean el problema de hallar otra forma de intencionalidad, otro mecanismo de significación, que explique cómo surge esta expresividad directamente de la contemplación de los elementos plásticos de la obra; igualmente ponen en evidencia el problema de la comunicación de una experiencia privada, ya sea sensorial o afectiva, a través de signos no convencionales».

>Kinzbruner (2004)

Harold Rosenberg, acuñó el concepto «*Action painting*» en el año de 1952, para lo que *a posteriori* se conocerá como Expresionismo Abstracto, este concepto se empleó por primera vez en el ensayo de Rosenberg *American Action Painters*, que propone varios aspectos importantes; entre ellos, que la pintura americana no es arte «puro», ya que los objetos no fueron expulsados en beneficio de la estética, si no para que nada se entrometa en el acto de pintar. El pintor deja de dirigirse al caballete con una imagen en la mente. La composición, la forma, el color, el dibujo han pasado a ser elementos auxiliares: lo que importa es la revelación contenida en el acto.

En un momento dado, para un pintor americano después del otro, el lienzo comenzó a parecer una arena en la cual actuar, más que un espacio en el cual reproducir, re-diseñar, analizar o «expresar» un objeto real o imaginario. Lo que iba a ocurrir en él ya no era una pintura, sino un evento (Rosenberg, 1952).

La técnica pictórica sufrirá transformaciones, las tendencias realistas, cubistas o postimpresionistas: un arte nuevo nacido en América. Según Greenberg, «no puede recurrir a los medios del pasado, agotados ya por el uso, pues adoptarlos de nuevo sería privar a su arte de originalidad y verdadera emoción». La necesidad de crear un arte nuevo no solo tiene origen en las vanguardias de la innovación, sino más bien por un grupo que quiere dejar patente su paso por la Historia del Arte, convirtiendo a Nueva York en la capital del arte a finales de los cincuenta. El Expresionismo Abstracto resulta ser la pintura gestual que más expresiva e improvisada, y su máximo exponente es Jackson Pollock (Cerrada, 2001).

El Expresionismo Abstracto introdujo varios cambios en el arte. Sobre todo rompió cualquier clase de tradicionalismo. El artista, de tan libre, se preguntaba si era aceptable tanta libertad, si era válido y correcto ese camino. El atrevimiento de Pollock dio apertura para seguir adelante por la vía del descubrimiento. Para poder llegar a estados más puros en la pintura, debía sacrificarse algo que era indispensable en el arte hasta ese momento, la intención conlleva la liberación del objeto, el ilusionismo formal es desterrado a favor de una gestualidad expresiva que arranca de la emoción de un artista.

El proceso creativo de Pollock ha alcanzado tal protagonismo que se incluye en la comprensión y valoración del trabajo de los artistas, en la idea misma de una obra de arte. Este proceso inicia a mediados del siglo XX, materializándose en la década de los setenta. Las obras más representativas de Pollock fueron desarrolladas a mediados de la década de los cuarenta y cincuenta en su taller en Long Island, desarrollando su famosa técnica del *dripping*: chorear pintura sobre grandes lienzos. Sus majestuosas pinturas le dieron la fama al pintor, constituyendo el material más atractivo para críticos e historiadores del arte.

Lo que Pollock imprimirá de él en su tela será su gesto y su ritmo, un estilo depurado de toda representación posible. Esto explica el interés de poner únicamente un número junto al año de realización como nombre a sus telas, con la idea de romper la representación que un título podría dar.

Para Greenberg, la pintura encuentra su modernidad en el momento en que asume su condición bidimensional; es decir, cuando abandona la ilusión y se apropia del plano. Para él

la búsqueda de la pureza es una búsqueda fundamental en el arte. Cada medio debe utilizar solo aquello que le pertenezca, la profundidad le concierne a la escultura, por lo que la pintura debe aferrarse a su condición más característica, el plano. Para él «la pureza es autodefinición» (Clementine, 2016).

Con el aporte de Pollock el artista intenta recuperar el gesto, rompiendo el convencionalismo, liberando a la pintura, favoreciendo la recuperación del sujeto y la huella. El movimiento de vanguardia dará lugar al Expresionismo Abstracto Americano, un movimiento que generará varios cambios significativos en el arte, restableciendo la relación directa entre cuerpo y pintura. Según los artistas norteamericanos el acto creativo para restablecer dicha relación, era convertir la tela en un escenario en el que actuar más que un espacio destinado a reproducir, recomponer, analizar o expresar un objeto real o imaginario. No terminaba plasmando en la tela una imagen, sino más bien un acontecimiento.

Publicado el 29/03/2019

Bibliografía

- Kinzbruner, G. (noviembre-diciembre de 2004). *El gesto Pictórico*. 14.
- Feijóo, M. d. (2016). *Cuerpo y Pintura. Pollock: Recuperación de vínculos ancestrales*. 4.
- Rosenberg, H. (1952). *Los pintores de acción americanos*.
- Cerrada, M. (2001). [Avizora](#).
- Sandler, I. (1996). *El triunfo de la pintura norteamericana. Historia del expresionismo abstracto*. Madrid: Alianza forma.
- DM, P. (30 de novde 2012). [El Dado del Arte](#).
- Clementine, I. (2016). *El proceso creativo*.
- Fanjwaks, F. (2013). Jackson Pollock, el dripping como síntoma. Virtualia.

- Casellas, J. (2002). *Comunicación del arte de acción a través de la fotografía*. Performancelogía.
- Boxer, S. (1998). *Las fotos que cambiaron la vida de Pollock*. The New York Times.

FOROALFA

ISSN 1851-5606

<https://foroalfa.org/articulos/jackson-pollock-el-gesto-en-el-arte>

