

IVAM Centre Julio González

13 diciembre 2001 - 3 marzo 2002

Exposición: **PHILIP GUSTON. *One-Shot-Painting. DE UN SOLO ALIENTO***

Comisario: **Kosme de Barañano**

Organiza: **IVAM Institut Valencia d'Art Modern**

Patrocina: **BANCAJA**

La exposición presenta un conjunto de 54 obras, 28 de las cuales son óleos pertenecientes a su serie One-Shot-Paintings (de un solo aliento), que se muestran juntos al público por primera vez en esta muestra. Estas obras pueden ser entendidas como metáforas, “pensamientos visuales” en palabras de Paul Klee, ideados durante la noche y ejecutados al alba en rápidos bocetos o escenas, en un solo golpe con una imprimatura muy simple.

También se exponen seis cuadros de la obra más conocida de Guston que incluyen un autorretrato y cinco imágenes-resumen que condensan su magnetismo visual. Completa la selección una serie de dibujos con poemas (poem-pictures) en los que texto y dibujo son indivisibles en su configuración. Con motivo de la exposición, que ha sido patrocinada por BANCAJA, se publica un catálogo que reproduce las obras expuestas e incluye estudios sobre la obra de Philip Guston de Fernando Gómez Aguilera, Manuel Padorno, María Jesús Folch y Kosme de Barañano.

Philip Guston (Montreal, Canadá 1913 - Woodstock, EE.UU. 1980), nacido Philip Goldstein de padres rusos, ingresó con quince años en la Manual Arts High School de Los Angeles del que fue expulsado junto a Jackson Pollock, amigo y condiscípulo, y en el Otis Art Institute, donde conocería a Musa Jane McKim, que, años más tarde, se convertiría en su esposa.

A principios de los años treinta Guston y Pollock visitaron a José Clemente Orozco en Los Ángeles, donde le vieron finalizar su fresco Prometeo para el Chouinard School of Art, quedando fuertemente impresionados. En la primavera de 1934 Guston viajó a México junto a Reuben Kadish y con la ayuda de David Alfaro Siqueiros recibieron el encargo de pintar un mural para el Palacio de Maximiliano en Morelia. A finales de 1935 se trasladó a Nueva York, donde realizó varios murales de temas político-sociales para la Works Progress Administration del Federal Art Project. Durante esta época trabajó en un estudio contiguo al de Stuart Davis, de quien le interesó su técnica de trabajo y su voluntad de actuar continuamente sobre el proceso creativo.

Las primeras obras de Philip Guston reflejan tanto la influencia de la pintura mural mexicana en el tratamiento formal de las figuras y en los temas, de predominancia social y política, como su admiración e interés por la pintura del Cuatrocento italiano, especialmente Piero della Francesca, y por la obra de De Chirico, de quienes adoptó la distribución espacial en sus composiciones. A raíz de la eclosión del expresionismo abstracto en Nueva York, Guston abrazó inicialmente este movimiento, pero conservó ciertas características de su producción anterior, como es el gusto por los grandes formatos y por la figuración, que no abandonará –y que en parte nunca abandonó– hasta la década de los cincuenta. Se sumerge entonces en cierta abstracción lírica, en la que pinceladas de colores vivos se superponen a fondos de tonos uniformes y fluidos.

En 1968 su obra sufre un cambio radical y recupera la figuración comenzando a pintar lienzos de formato reducido. En 1970 Guston expone por primera vez estas series en la Marlborough Gallery de Nueva York, provocando una fuerte reacción entre los críticos y entre sus compañeros. A partir de entonces buscó su aislamiento en Woodstock y, como medio para expresar su experiencia vital, desarrolla una iconografía personal que hace alusión a diferentes temas, tanto personales como al arte y los procesos creativos, así como de contenido político y social. A través de sus iconos Guston muestra de forma simbólica su concepto del mundo, como si estuviéramos frente a una tira de cómic, un lenguaje que conocía desde niño por su entusiasmo por las ilustraciones de George Herriman y Budd Fisher.

El conjunto de cuadros *One-Shot-Paintings* “*De un solo aliento*” que constituyen el núcleo sobre el que se ha organizado la muestra actual fueron realizados en los últimos años de la vida de Philip Guston y se corresponden con el periodo de su regreso a la figuración en 1968-69 hasta marzo de 1979,

fecha de su primer ataque de corazón. Estas obras no sólo proporcionan una completa descripción de sus estados de ánimo y sintetizan su filosofía personal o “visual thought”, sino que reflejan también el reto de Guston por convertir la tragedia de la vida moderna en una imagen.

A partir de sus características, las obras se presentan tres grupos :

Obras con elementos que flotan en el vacío, consistentes en pinturas sobre lienzo o tablero y cuya datación abarca un periodo de casi diez años de duración, de 1969 a 1978. En ellas aparecen la mayor parte de los símbolos que habían estado presentes en las obras de sus etapa social-realista: el reloj, los clavos, los bastidores, los capuchones, las planchas, las suelas de los zapatos, las bombillas, etc. Ejemplos de estas obras son: *Painter's Forms (Formas de Pintor)* 1972, *Wall (Muro)* 1973, *Letter for a Friend (Carta a un amigo)* 1977 o *Story (Relato)* 1978.

Obras con un solo elemento trabajado sobre el fondo simple de la imprimación, pintados sobre lienzo entre 1977 y 1978. En estas creaciones Guston desarrolla la metáfora visual en su forma más pura, siempre con carácter autobiográfico y cuya interpretación queda sujeta al juicio personal del observador como en *Visitor (Visitante)* 1977, *Martir (Mártir)* 1978, o *Hinged (Articulado)* 1978.

Obras con una acción o una representación sobre el fondo de una imprimación grisácea en las que queda plasmado el evidente carácter narrativo y teatral de las historias y relatos de Guston. A este grupo pertenecen sólo tres cuadros: *Eating (Comiendo)* y *Street II (Calle II)*, ambos de 1977, y *Alfie in Small Town (Alfie en un pueblo pequeño)* 1979.

Por otra parte, los dibujos incluidos en la exposición son poemas visuales, secuencias de imágenes definitivas, donde línea y texto constituyen una entidad en sí misma; expresan su filosofía del arte al modo de los manuscritos iluminados de la Edad Media. Philip Guston no interpreta los poemas de su mujer Musa McKim, sino que los recoge a través de la línea en una unidad indisoluble. Guston los cifra con el metalenguaje del dibujo componiendo un mundo de líneas que connotan sentimientos difusos conectados al paisaje interior de su compañera.