

Jornades de Foment de la Investigació

**ANDY WARHOL,
EL HADA MADRINA
DEL POP**

Autors

Celia Lidón USÓ.

“Esta es mi filosofía: Cada día es un nuevo día. No pienso demasiado en el arte o en la vida, con ello quiero decir que la guerra y la bomba me dan suficiente que pensar; pero normalmente no se puede hacer mucho en contra suya”.

Andy Warhol

Robert Rauschenberg dice que Warhol tenía “una mano demoníaca” porque era capaz de iluminar la belleza más trivial de los objetos destacados del torrente del *mass media*, como por ejemplo el bote Brillo o la sopa Campbell, en definitiva, Warhol era un hada madrina que convertía la calabaza en una glamorosa carroza, así era Warhol.

“ *Bote de sopa Campbell's* “, ¿Cuántas veces? Y esas series interminables de colores planos, sin matices, mecánicos, obsesivos, extraños al vacío, sexuales. “80 billetes de dos dólares, (anverso y reverso)” , Marilyn Monroe, y Liz Taylor, zapatos, bocas, Jane Fonda, Ingrid Bergman, poses, órganos, James Deán, Judy Garland, Dick Tracy, asesinos más buscados, sillas eléctricas, pecados y paneles de revólveres, retratos, copias hechas, héroes, violencia, mal gusto, Tomato Soup, estrategias de simulación, drácula, accidentes de ambulancia, disturbios raciales rojos, flores rauschenberg, corn flanes, del monte, salsa de tomate heinz, mick, Joseph, condensed, vitrinas, hot dog.

Si bien bajo el nombre de “Pop” suele clasificarse a toda una serie de artistas y tendencias que marcaron época e iniciaron durante la década de los 50 la vuelta a la figuración (con antecedentes directos como Dada, Marcel Duchamp, el movimiento surrealista, K.Schwitters, John Heartfield), no cabe duda de que las más importantes e influyentes personalidades del arte Pop aportan una visión muy original al respecto. Esta es la posición de Andy Warhol en Nueva York o de Robert Rauschenberg en California. En el caso de Warhol, su producción presenta ciertos ejes temáticos imprescindibles para captar, al menos en parte, el periplo de sus creaciones: por un lado su interés en el sueño, retomando algunas de las concepciones surrealistas, lo que derivaría, en un nivel contingente, en el crudo desnudamiento del fracaso del sueño americano. Todo esto en estrecha relación con las discusiones que ganaron relevancia durante el mayo francés: la violencia y la muerte imperantes en el tipo de relaciones que, consciente e inconsciente, la sociedad de consumo propaga; la triste objetualización del amor y de los afectos en un mundo mecánico; los símbolos del “*status*”, los mitos de masas estereotipados, la publicidad de la era tecnológica, el “*boom*” comercial y el pronto desgaste de los objetos obsoletos. En cierta manera Warhol era un artista de lo siniestro, como en su obra “*80 billetes de dos dólares, (anverso y reverso)*”, él enseñaba la cara amable del consumismo, de la sociedad americana, y después en el reverso se veía las miserias de esa misma sociedad. La otra cara de América. Tenía fijación en

algunas de sus obras por las catástrofes, disturbios o accidentes de automóvil. Al respecto de los accidentes de automóvil, él cogía un símbolo de bienestar y riqueza sobre el asfalto, el *Cadillac*, y lo convertía en un presagio de muerte y dolor. No fue hasta poco antes de su muerte cuando Warhol pintó automóviles nuevos. Hasta ese momento el coche había sido en su obra artística una metáfora de la muerte violenta, sin sentido y brutal, en las carreteras. También en sus litografías encontramos esa frialdad característica en este tipo de obras Warholianas, el buscaba está sensación en el espectador, porque lo que él quería ser una máquina y deseaba transmitir ese deseo en su obra. Estas obras basadas en la tragedia humana, tal vez escondan la voluntad de hacer reflexionar al espectador, de incomodarlo con esa siniestra mezcla de horror, belleza y deshumanización, ¿Puede ser bella una silla eléctrica?

Cuando Andy Warhol comienza a desarrollarse como artista, estaban sucediendo una serie de cosas en el mundo y más específicamente en los Estados Unidos.

Más o menos en la década del 50 se comienzan a ver en E.E.U.U. algunos cambios muy importantes, como por ejemplo que este es el periodo de la posguerra y la gente está profundamente marcada y dolida por esta situación, por esto surgen todo tipo de estrellas y Superhéroes que se encargan de subir el autoestima de la población estadounidense. Todos estos personajes llegan a las familias a través de la televisión, que es el gran invento que en la época y gracias al enriquecimiento que sufre el país casi la mitad del país poseía una TV. Es así como también con la cantidad de dinero que la gente poseía el país cae en otro problema, el del consumismo, dado que la TV. en conjunto con un alza en el dinero familias daban a la gente un sinfín de posibilidades de cosas que podían obtener para tener una vida más cómoda y mejor.

La gente común y todo el mundo en general en los E.E.U.U. ahora sólo se preocupa de superficialidades de la imagen externa, del dinero, de las posesiones y olvida los verdaderos valores.

Tenemos entonces a un personaje que tiene una cultura diferente a la americana ya que sus padres son extranjeros y su madre con la que más estuvo hablaba poco inglés, es por este motivo que Andy es más perspicaz que cualquier americano, incluso yo me atrevería a decir que Warhol era un visionario, ya que él nota de inmediato cualquier particularidad en la cultura americana, he intuido que esas particularidades no solo formarían parte de idiosincrasia norteamericana, sino que formarían parte de las señas de identidad del capitalismo o agudizando más, serán los emblemas de la sociedad de consumo. Es así como Warhol va tomando lentamente una actitud ante la vida muy especial, se convierte en un producto de la época, algo que se puede comprar o vender con facilidad, se olvida que es una persona y muestra a la gente a un hombre tímido, amable, incluso sonriente y un poco ausente. Todo lo que lo rodea es creado, su pelo, sus fotografías y sus obras eran un gran mercado, tal vez un culto al consumismo, a la imagen externa y al dinero o al contrario

andy warhol

este culto en verdad lo que quería era criticar a la sociedad superficial de la época.

Por otra parte, el personaje Andy Warhol gana mucho protagonismo en su propia obra (con referencia en la extravagancia, no pocas veces gratuita, de Dalí), diluyéndose, camuflándose en ella, volviéndose signo estético. Su vida pública se configura de manera artificial; programa sus apariciones, sus asistencias a fiestas, su vestuario; es el Hombre-Objetos que sueña con ser de plástico (" *porque todo es fantasía*", dirá en una entrevista), que cuenta con dobles y guardaespaldas (sobre todo después del atentado contra su vida en 1986), y que goza de identidad privada absolutamente inexpugnable: se saben cosas de su vida, que es católico, que estudió diseño, que parece ser tímido, pero no proyecta muchas emociones y suele actuar con extraña indiferencia. Su intención principal en materia artística es un tanto egocéntrica y monumental: trabajar como en el renacimiento, crear una factoría que actuara como taller, publicara revistas, resguardara la contracultura, produjera creaciones y solventara sus intereses personales.

Andy Warhol sigue al pie de la letra esta imagen y su obra también. Los temas de sus obras son por ejemplo las estrellas de cine y todo lo que a estas las rodea, toma como sus mejores ejemplos a Marilyn Monroe, a Elvis Presley y Elisabeth Taylor, porque ellos representan el deseo de fama de la gente normal y dan una esperanza ya que ellos fueron normales. También toma en cuenta a los actores de 15 minutos que representan el espíritu de fugacidad de la época.

Para Andy el arte era negocio, así como los negocios eran arte, se dejaba llevar por su personaje el cual era esencial para llamar la atención del cliente, sin este personaje, que representaba todo lo que el hombre común quisiera ser tal vez el éxito hubiese sido más difícil, pero el pintor se aprovechó de la prensa sensacionalista y de algunos misterios sobre su vida para mantener la atención sobre él. Andy Warhol borró la separación entre verdad y fantasía.

La obra de Andy Warhol es en definitiva la representación del hombre en los años 50 y 60 con todo lo que este podía aportar y es así como se refleja en cada detalle de su obra, en la pintura que usa que es de lo más moderno y artificial posible, también lo es la técnica, las impresiones de un mismo dibujo muchas veces repetido iban completamente contrarias a lo que era el verdadero arte original y sentimental, los sentimientos más nobles no entran en el arte de Warhol, solo entran sentimientos creados de deseo y la satisfacción de estos. Los colores también son pensados de esta forma por eso son fuertes y limpios, pero al mismo tiempo no tienen relación con el dibujo.

Tampoco le hace el quite a los "vicios culturales" de su momento histórico: el fetichismo (como en los zapatos de Judy Garland), el exhibicionismo de modelos estandarizados (Andy como Jack el Destripador), la exaltación irónica de la violencia, popularizada a todo nivel en la mentalidad norteamericana, ella misma víctima de la guerra (" *Los asesinos más buscados*", " *Dick Tracy*", o serie " *Accidentes de ambulancia*").

DE WARHOLA A WARHOL

Fue una leyenda incluso mientras vivió. Sobre casi nadie, se ha escrito y chismorreado tanto como sobre él. En sus apariciones públicas daba la impresión de no ser de este mundo. En él se materializaba el sueño americano de una carrera desde lavaplatos a millonario.

Ojeando sus datos biográficos, resulta difícil descubrir la verdad sobre la vida de Andy Warhol, tal como se llamo si mismo tras su traslado a New York en 1949. La contradicción parece que fue elixir vital y su método consistió en ocultar sus datos personales y autobiográficos. Aunque él estudió publicidad, él se consideraba a sí mismo un artista y como artista creó un tipo completamente nuevo, un tipo que irrita al mundo del arte, lo sacudió y lo transformó, algo en su postura artística nos recuerda, tal vez, a la conducta de los artistas barrocos y renacentistas.

Andy Warhol encarnaba a la perfección el nuevo tipo de estrella. Inventor, realizador y actor en una sola persona, enriqueció al mundo con la estrella del arte que se haría cargo de la sucesión del genio en el ámbito artístico. Comercializó hábilmente su desbordante creatividad o mejor dicho, su propia personalidad ya que el negocio hubiera sido considerablemente más difícil sin la consciente estilización de su personalidad como una estrella al margen de la realidad.

En definitiva, Warhol cambió en el siglo XX el mítico **ser o no ser** que pronunciaba Hamlet por el **tener o no tener**, que es en definitiva el eslogan de la sociedad capitalista actual. En la actualidad estamos viviendo un florecimiento del arte Pop, incluso podríamos decir que estamos viviendo en una era *New Pop* apoyada por Internet ya que es el nuevo medio de comunicación del S.XXI. Internet es una vía de comunicación rápida, global e inmediata, los nuevos iconos de la sociedad actual nacen y mueren en Internet, y sus características coinciden con el medio que les ha hecho famoso, son iconos globales, peculiares y efímeros, tal y como en su día ya predijo Warhol " *todos tienen derecho a sus 15 minutos de fama* ". Incluso las tragedias son rápidas y efímeras, el ser humano actual no es capaz de analizar toda la información que le dan al largo del día, y lo único que es capaz es de tragar sin tiempo a degustar, y sin tiempo para detestar. Warhol medio el dedo en la llaga, intento primero entender porque la sociedad de su época estaba tan falta de ídolos e iconos, y después crítico el sistema desde dentro. Marx dijo que **la religión era el opio del pueblo**, y Warhol lo que nos dijo es que **el consumo era el opio la sociedad en el nuevo milenio**.

BIBLIOGRAFÍA

- HONNEF, KLAUS: (2000) Warhol. Alemania, Taschen.
- ESTRELLA DE, DIEGO: (1999) Tristísimo Warhol. Madrid, Ediciones Siruela.
- BOCKRIS, VICTOR: (1991) Warhol, la biografía. Madrid, Arias Montano Editores.
- COLLIN DUFRESNE, ISABELLE "Ultra Violet": (1989) Famosa durante 15 minutos, mis años con Andy Warhol. Barcelona, Tus Quets Editores.
- O'GUINN, TOM; ALLEN, CHRIS; SEMENIK, RICH: (1999) Publicidad. Madrid, International Thomson Editores, S.A.
- WILSON, SIMON: (1983) El arte pop. Barcelona, Editorial Labor, S.A.

Portales on-line

<http://www.google.com>

<http://www.warhol.org/warhol/>