

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

Expresionismo abstracto norteamericano: the colorfield painting de Mark Rothko

AUTORÍA Helena Mª Pérez Molina
TEMÁTICA Arte
ETAPA BACHILLERATO

Resumen: Mark Rothko constituye otro pilar básico del expresionismo abstracto norteamericano, pero en una vertiente diferente a la pintura gestual o de acción de Jackson Pollock, más emocional y apasionada, nos encontramos una pintura más calmada, basada en el color, propio de un artista más contemplativo y reflexivo, que ha sido denominada color field (campos de color).

Palabras clave: Mark Rothko- Jackson Pollock- Expresionismo abstracto norteamericano- Color field painting- action painting.

Introducción: Mark Rothko pertenece a una generación de artistas norteamericanos que cambiaron la manera de ver el arte e incluso la propia abstracción. Esta nueva visión del arte y su consecuente evolución estilística de lo figurativo a un lenguaje visual abstracto que sustancialmente se basaba en una relación activa entre espectador y pintura. El propio Rothko describía esa relación como *una experiencia plena entre pintura y espectador*. Los colores extendidos en el lienzo hacen que el espectador componga sus propios espacios, llenos de luz interior. Rothko siempre se mostró contrario a la interpretación de sus cuadros. Para él lo principal, era lo que el espectador sintiera antes sus obras, lo que experimentara. *No importa cuántas observaciones se hagan, nunca podrán explicar nuestras pinturas. Su interpretación debe surgir de una profunda vivencia entre cuadro y espectador. La valoración del arte representa una auténtica unión de los sentidos. Y como en un matrimonio, también en el arte la no consumación es motivo de anulación.*

Como hemos expuesto anteriormente, desde el siglo XIX, Europa y en concreto París, habían dominado la evolución del arte moderno, pero a partir de la década de los cuarenta, las vicisitudes políticas en Europa, hacen que ese centro artístico se traslade de París Nueva York. El expresionismo abstracto norteamericano, formado tras la depresión económica de los años treinta, también es conocido como New York School o Escuela de Nueva York. Era la primera vez en la historia del arte que un estilo artístico nacido en Norteamérica recibía reconocimiento mundial y sus artistas eran plenamente conocidos y estaban consagrados e la década de los cincuenta. Fue considerado por crítica y público, como un estilo fresco y sin precedentes.

Más que a un estilo, se describía un proceso, con el nombre del movimiento. La acción pictórica no era más que una exteriorización de los sentimientos. Entre los miembros más destacados del

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

grupo estaban Jackson Pollock, Willem de Kooning, Adolph Gottlieb, Robert Motherwell, Franz Kline, Clyfford Still, Barnett Newman y el propio Mark Rothko. Aunque nunca fue un movimiento con un programa fijo. Sus influencias eran de lo más variado, los muralistas mexicanos, los surrealistas, Monet, Picasso, las colecciones del MOMA, Matisse o Kandinsky.

Dentro del expresionismo abstracto había dos grupos bien diferenciados. El de los pintores de acción (**action painting**). Término acuñado por Harold Rosenberg para las obras de Jackson Pollock, Willem de Kooning y Franz Kline, en cuyos cuadros el proceso pictórico importa más que el resultado de la obra de arte. Sin embargo, Rothko, Barnett Newman y Clyfford Still formaban parte de otro grupo dentro del expresionismo, grupo conocido como **colorfield painting**, o pintura de campo de color, que pone la expresividad del color por delante de la acción del gesto.

El pintor William Seitz definió el movimiento del expresionismo abstracto norteamericano de la siguiente manera: *Anteponen la expresión a la perfección, la vitalidad a la compleción, la fluidez al inmovilismo, lo desconocido a lo conocido, lo encubierto a los claramente patente, lo individual a los social lo interno a los externo.*

1. Mark Rothko.

Su nombre real era Marcus Rothkowitz, nació el 26 de septiembre de 1903 en Dvinsk, Rusia (hoy Letonia). Era el cuarto hijo de una pareja formada por Jacob y Anna. Sus hermanos eran mucho mayores que él. El padre era boticario y educó a sus hijos de una manera secular en vez de religiosa, con ideas muy politizadas. A los cinco años de edad, fue inscrito en una escuela hebrea donde aprendió el Talmud. Al contrario que el resto de sus hermanos que recibieron una educación laica. El cambio que se produjo en el liberal Jacob se debió a los brutales progromos de 1905 y tras el fracaso de la primera revolución rusa, le transformaron en un judío ortodoxo.

Daugavpils, su pueblo natal, estaba bajo el poder de la Rusia zarista por aquel entonces, a pesar de que parece ser que no fue un lugar especialmente conflictivo en esta época, puede ser que no estuviera exento de haber sido escenario de alguna escena violenta de la que Marck pudiera haber sido testigo, ya que los judíos eran considerados culpables de los males que asolaban a Rusia. Puede que los soldados cosacos realizaran algún acto violento que quedó grabado para siempre en la memoria del pintor, como el mismo decía: *Los cosacos se llevaron a los judíos del pueblo hacia los bosques y les hicieron cavar una fosa común...imaginé esa tumba cuadrada tan vivamente que no estaba seguro de si la masacre había ocurrido durante mi existencia. Siempre estuve atormentado por la imagen de esa tumba y de alguna manera simbólica estaba encerrada en mi obra pictórica.* (Lo más probable es que todo fuese fruto de haber escuchado de niño a los adultos hablar de los progromos, ya que no se han encontrado fosas en Dvinsk ni presenciado ninguna ejecución)

En 1910, la familia decidió emigrar a Estados Unidos gracias a la ayuda económica de un familiar. Temían que reclutaran a sus hijos. Después de una travesía de doce días llegaron el 17 de agosto. Solo cuatro años después fallecía el padre que dejaba a toda la familia sin sustento económico. Rothko comenzó a vender periódicos en la calle.

En 1915 ingresó en la escuela, donde en solamente un año, aceleró y completó dos cursos pasando de tercer a quinto grado. Con 17 años, en 1921, se graduó con unos resultados excelentes.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

Durante su adolescencia escribía poemas, era un gran orador, le entusiasmaba hablar de política y tocaba un par de instrumentos musicales.

Ingresó en Yale con una beca, pero nunca se graduó, abandonó sus deseos de estudiar alguna carrera como ingeniería o derecho. En 1923 se mudó a Nueva York donde alquiló una habitación en el West Side. Allí entró en contacto con el Arts Students League. El propio artista explica como sucedió su encuentro con el arte: *Entonces un día sucedió que presencié una clase de arte, con el motivo de encontrarme con un amigo que estaba asistiendo al curso. Todos los estudiantes estaban realizando el boceto de una mujer desnuda, y en ese momento decidí que esa vida era para mí.*

Comenzó a recibir formación artística en la New School of Design, con profesores como Gorky, miembro de la vanguardia y en el Art Students League. Poco después decidió asistir al curso de un famoso pintor norteamericano Max Weber sobre naturalezas muertas. En sus clases, el maestro siempre hablaba del espíritu divino que reside en las obras de arte y de la fuerza emocional que tenía el trabajo. Estas ideas románticas hicieron mella en Rothko. Su formación pictórica siguió durante los años siguientes.

Durante el verano de 1932 conoció a Edith Sachar, una joven diseñadora de joyas con la que se casó el mismo año.

2. De Marcus Rothkovich a Mark Rothko.

Un año después, en 1933, Rothko celebra su primera exposición individual en el Portland Museum. Expuso acuarelas y dibujos con influencia de Cezanne y John Marin. Su segunda exposición se celebró en el Contemporary Arts Gallery. Donde por vez primera, mostró quince pinturas al óleo, la mayoría retratos, además de acuarelas y dibujos. Los cuadros de esa época eran deformaciones expresionistas de contenido melodramático.

También se interesó por la relación entre el arte infantil y el arte moderno. Incluso planeaba escribir un libro. Sus anotaciones recogen las experiencias que tuvo dando clases a niños: *A menudo el arte infantil se transforma en primitivismo. Lo cual se debe exclusivamente a lo hecho de que el niño produce un mimetismo de sí mismo.*

En otoño de 1937 Rothko consiguió la nacionalidad estadounidense, un proceso que había iniciado en 1924. Decidió cambiar de nombre y abreviarlo, de Marcus Rothkovich al Mark Rothko. La situación política en Europa era extremadamente delicada y la ciudadanía estadounidense suponía ante todo seguridad. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y el estilo de Rothko cambió de manera radical. Esta nueva fase comenzó con su colaboración con Adolph Gottlieb, con quien hablaba y discutía largamente sobre la crisis temática dentro del arte. Ambos empezaron a pintar una serie de cuadros sobre temas mitológicos, sobre todo referentes a leyendas griegas, y profundizaron en la interpretación de los sueños y en las teorías de Jung sobre el inconsciente colectivo. También leían a filósofos griegos. Lo siguiente que les influyó a ambos fue el surrealismo. A causa de la guerra los principales surrealistas europeos, Max Ernst, Yves Tanguy, Robert Matta, André Masson y André Breton, habían emigrado a Nueva York. Rothko y Gottlieb se consideraban los sucesores de los surrealistas europeos.

En 1944 se separa definitivamente de su mujer, por los continuos problemas económicos. Sin embargo en 1944, Peggy Guggenheim entra en su vida y le incluye en su galería. En 1946 la joven marchante de arte Betty Parsons organiza con éxito una exposición de acuarelas de Rothko y le

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

ofreció la posibilidad de montar su propia exposición individual. Con 44 años el pintor entraba por primera vez en una galería que le aportaría estabilidad e ingresos regulares hasta 1951

3. El estilo definitivo.

Hacia 1950 Rothko empezó a pintar abstracciones, cada una de ellas compuesta por unos rectángulos horizontales de color luminoso, pintados con suavidad, colocados simétricamente uno encima de otro sobre un fondo vertical algo más opaco. Aunque estos cuadros parecen guardar relación con la abstracción geométrica, en realidad son diferentes, pues el campo de colores es más atmosférico, y provoca una respuesta emocional y visual. Los campos de color de Rothko son fruto de una larga evolución, como hemos podido comprobar. Sus pinturas cada vez eran más grandes. En estas abstracciones, el pintor logró claridad, sensibilidad y cercanía. Como apreciamos en *Number 18* (1949), *Number 24* (1949) o *Number 10* (1950).

Los planos rectangulares de Rothko son diferentes. El pretendía que sus pinturas se percibieran como un todo, y alcanzó esta cualidad extendiendo sus colores sobre la superficie y terminándolas cerca del lienzo, casi en los límites. Alargaba los rectángulos hasta casi el borde del cuadro, para hacerlo más discreto, y así delimitar el borde de la obra, y darle así entidad a la obra.

Los críticos han relacionado las formas rectangulares de Rothko con Mondrian. Aunque realmente tienen poco que ver. La obra de Rothko es más grácil más atmosférica, casi volátil, mientras que la de Mondrian es más simétrica y los colores primarios se imponen resultando más frías, menos espontáneas. Quizá sea más palpable la influencia de Matisse, con su colorido y su paleta suelta.

La pintura colorfield de Rothko también guarda relación con la de Still y Newman, si bien su sentido de la atmósfera es diferente al empaste más táctil de Still o a la superficie mate de Newman. El dibujo apagado y tenue y el diseño simplista contribuían a aumentar la intensidad del color y su protagonismo, precisamente ese era el elemento principal de expresión de Rothko. Aunque él insistía en que no era un colorista. Rothko no empujó símbolos en sus cuadros y sus colores abstractos pueden tener múltiples interpretaciones, algunas de ellas pueden no ser correctas. Lo que más ansiaba Rothko era la participación del espectador. Las obras de Rothko evocan el *Monje a orilla del mar* de Friedrich. Esa contemplación del infinito, de lo que hay más allá, permite al espectador buscar en su interior, contemplar lo sublime. El tamaño de los lienzos acentúa esa majestuosidad, esa grandeza. La calma, la quietud, la desmaterialización de los colores, los bordes emborronados, los cuadrados parecen flotar hacia el exterior y envolver al espectador en un aura de luz. El misticismo envuelve las obras del artista de origen ucraniano.

A pesar del reconocimiento que empezó a tener en el mundo del arte y del triunfo de sus obras. Rothko se sentía a menudo incomprendido. Sentía que nadie a su alrededor comprendía su arte. Incluso su vieja amistad con Still se rompió. Aunque sus obras comenzaron a venderse y el pintor era considerado una excelente inversión. Las exposiciones y reconocimientos se sucedieron. Sin embargo cualquier intento de interpretación de sus cuadros le enojaba: *Mi arte no es abstracto, vive y respira*, decía.

A partir de 1950 dejó de pronunciarse sobre sus pinturas, *callar es acertado*, decía y añadían que las palabras solo conseguían paralizar el espíritu del espectador. En el transcurso de una conversación Rothko constató. *Quizás haya notado que mis cuadros existen dos características: o bien se trata de superficies expansivas que se dilatan hacia el exterior en todas direcciones, o bien*

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

de superficies que se contraen y retraen hacia el interior en todas direcciones. Entre estos dos polos encontrará todo lo que tengo que decir.

Obras clásicas son *Sin título* (blanco sobre granate), de 1954, nº7 (oscuridad sobre un fondo azul), 1954 o *sin título*, 1959. Sobre sus obras también opinaba: *Sólo me interesa expresar las emociones humanas más elementales. La tragedia, el éxtasis, la fatalidad del destino y cosas así. El hecho de que muchas personas se desmoronen y lloren al verse confrontadas con is cuadros demuestra que consigo expresar ese tipo de emociones humanas elementales...La gente que llora antes mis cuadros vive la misma experiencia religiosa que yo sentí al pintarlos. Y si usted, solo se siente atraído por sus relaciones de color, entonces se le escapa lo decisivo.*

A partir de 1957, Rothko mostró cada vez más tendencia a oscurecer su paleta. Y no empelaba tanto las tonalidades rojas, amarillas o naranjas sino que prefería colores como el marrón, el gris, el azul oscuro y el negro. Sus cuadros se volvieron oscuros y misteriosos.

4. El auge del Pop Art.

A principios de la década de 1960, en Estados Unidos la estrella del expresionismo abstracto empezó a apagarse paulatinamente. Nuevos y jóvenes artistas como Andy Warhol o Roy Lichtestein perfeccionaron un nuevo estilo, el pop art. El arte abstracto que hasta entonces había estado situado en la cumbre del arte, empezó a verse como algo elitista, arrogante y parecía una formula ya acabada. La llegada del nuevo movimiento supuso el fin del expresionismo abstracto. En una ocasión Rothko comentó: *¿Es que esos jóvenes artistas se han propuesto darnos muerte?*

Sin embargo fue en ese momento cuando le llegó uno de los proyectos más interesantes de su carrera. La Houston Chapel, conocida también como Capilla Rothko. Decidió realizar grandes murales con una paleta de colores oscuros. Por primera vez en su carrera decidió que la mitad de esas pinturas fueran monocromas. Por primera vez no utilizó sus nubes de color y añadió cuadros negros. Se sentía inseguro, pero aun así siguió adelante. Las pinturas que realizó para la capilla sobrecogen, son íntimas, intemporales, envolvían sin encerrar, casi situaban al espectador en el umbral de lo divino. En la capilla sin ventanas, los oscuros murales de Rothko parecían reflejar la melancolía y soledad que el pintor había experimentado de manera creciente durante los últimos años. Se había ido alejando del mundo lentamente. La capilla fue inaugurada en 1971, un año después de la muerte de Rothko.

La realización de los murales de la capilla Houston le dejaron agotado. Se había entregado completamente a este trabajo. Se le diagnosticó un aneurisma en la aorta a consecuencia de su hipertensión arterial. Y su médico le obligó a no trabajar con cuadros, de más de un metro de altura. Su estado de salud se agravó cada vez más. Se volvió huidizo desconfiado y solitario. Muchos críticos ven el cambio en la paleta de Rothko un síntoma de su depresión. Aunque es difícil saber si se trató de eso o de una evolución artística. Sufría estados de confusión en ocasiones apenas tenía fuerzas por el fuerte consumo de tabaco, bebida y pastillas. Sin embargo su éxito a nivel internacional era imparable, el reconocimiento de su obra y la fama no parecían consolarle ni aliviarle.

5. La muerte.

El 25 de febrero de 1970, el asistente de Rothko le encontró en el suelo junto al lavabo, bañado en sangre. Se había cortado las muñecas con una hoja de afeitar. El pintor se había suicidado. Tenía 66 años. Para sus amigos el suicidio no fue ninguna sorpresa. A Rothko le había vencido la

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

depresión. Sus amistades evocaron el suicidio del artista Arshile Gorky en 1948 y la trágica muerte de Jackson Pollock y David Smith en sendos accidentes de tráfico. Para algunos de sus más íntimos amigos, el suicidio fue una especie de acto ritual. No dejó ninguna carta. El 28 de febrero, artistas, críticos, marchantes de arte, directores de museos amigos y familiares despidieron al genial pintor. El poeta Stanley Kunitz pronunció la oración fúnebre que es un buen resumen de lo que sus obras supusieron dentro del mundo del arte: *Rothko fue uno de los padres de la pintura norteamericana del siglo XX, cuyo legado ya es visible en las paredes de todos los museos de arte contemporáneo. Puede que haya otros que produzcan obras parecidas a las suyas, pero la calidad trascendental de su pintura, el efecto de una vida espiritualmente latente, una epifanía inminente, constituyen un misterio que los demás no tenían en común con él y que él mismo quizá no entendía en parte... Todo esto y más es lo que quedará de Rothko... es una diversidad de obras de exuberante presencia, en una esplendorosa serie de transformaciones. Ni toda la corrupción de este mundo puede diluir esos preciados colores.*

Rothko está considerado uno de los artistas más influyentes e importantes posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Con sus obras contribuyó de manera notable al desarrollo de la pintura monocroma. La profundidad espacial y la fuerza meditativa de sus cuadros son únicas, e inducen al espectador a navegar por los cuadros, a introducirse en ellos e indagar por su interior. El diálogo entre sus obras y el espectador se convierte en algo místico, íntimo y emocional. Los juegos de colores combinando gamas frías con cálidas despiertan emociones en el espectador. Sentimientos diversos, profundos, amplios e incluso dramáticos. Una pintura que invita a la reflexión dentro del caótico mundo en el que vivimos. Nos invita a pararnos y a escuchar el silencio.

Aplicación didáctica:

- **Justificación:**

Dar a conocer como fue el nacimiento de uno de los estilos artísticos más revolucionarios y controvertidos de la historia del arte. En los albores del siglo XX se concentran algunos de los movimientos estilísticos más importantes y complejos de la historia del arte, lo que se conoce como los "ismos". La abstracción supone un nuevo camino para muchos de estos artistas, es el descubrimiento de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de expresión a menudo poco estudiada y analizada y más a menudo aun poco comprendida, fundamentalmente por el desconocimiento del gran público. Durante la década de los 40, el cambio del centro del arte de París a Nueva York, de Europa a Norteamérica, da como fruto el nacimiento del primer estilo totalmente norteamericano. El expresionismo abstracto, que tiene dos vertientes fundamentales la action painting (pintura de acción) de Jackson Pollock y la color field (pintura de campo de color), del que Mark Rothko es uno de los principales representantes.

- i. **Objetivos:**

- Conocer el expresionismo abstracto norteamericano como uno de los movimientos artísticos más importantes de mediados del siglo XX.
- Estudiar en profundidad la vida y obra de Mark Rothko.
- Establecer semejanzas y diferencias entre la action painting y la color field.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 FEBRERO 2010

- Contextualizar el nacimiento de la abstracción y los principales artistas que realizaron los primeros intentos abstractos antes de la consolidación del nuevo lenguaje en la Norteamérica de los años 40.
- Establecer una línea cronológica de movimientos de vanguardia, autores y obras.
- Analizar desde el punto de vista artístico una obra de arte de manera correcta, y en concreto obras que sean abstractas.
- Fomentar en los alumnos el respeto por el arte contemporáneo, e intentar incentivar su curiosidad y su creatividad.
- Impulsar la capacidad del alumno para no solo describir una obra de arte, sino analizarla de manera correcta, clasificarla y comentarla aportando datos objetivos y su propia experiencia o visión personal.
- Intentar que los alumnos no se enfrenten con prejuicios al arte contemporáneo.

- **Ámbitos de aplicación:**

Este tema queda circunscrito a la asignatura de Historia del Arte de segundo de bachillerato, al tratarse de un tema muy específico y complejo para ser tratado en otros niveles o asignaturas.

- **Metodología:**

Intentaremos usar una metodología lo más activa y práctica posible, aportando primero un marco teórico a nuestra exposición con fechas, datos objetivos, características de estilos, títulos de obras...etc. para después pasar a una parte más práctica y visual en la que analizaremos las principales obras aquí expuestas, para comentarlas, analizarlas y encuadrarlas dentro del eje espacio temporal que hemos trazado. El alumno ha de realizar comentarios de imágenes de una manera correcta, aplicando ese marco teórico, y debe situarlas cronológica y estilísticamente

- **Consolidación de contenidos:**

Para afianzar los contenidos podemos realizar algunas de las siguientes actividades:

- Debatir en clase sobre la figuración y la abstracción, rebatiendo con ejemplos los argumentos que se expongan.
 - Realizar comentarios de obras de arte, desde una perspectiva crítica, como si el alumno fuese un periodista analizando un acontecimiento, aportando su propio criterio personal además de sus conocimientos.
- Realizar un ejercicio de acercamiento a la abstracción, con un folio en blanco, y colores, el alumno intentará expresar emociones, sentimientos, estados de ánimo. Con ello pretendemos que se reduzca o elimine el prejuicio con el que muchos espectadores se enfrentan al arte abstracto.

Bibliografía

- ARACIL, Alfredo y RODRÍGUEZ, Delfín. (1999) *El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno. Madrid*. Ediciones Istmo.
- BAAL-TESHUBA, Jacob. (2003). *Rothko*. Barcelona. Taschen.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

- COMBALÍA, Victoria. (2003). *Comprender el arte moderno*. Barcelona. DeBolsillo.
- DAIX, Pierre. (2002) *Historia Cultural del Arte Moderno*. Madrid. Cátedra.
- Meneguzzo, Marco. (2006) *El siglo XX. Arte contemporáneo*. Barcelona. Electa.
- SANDLER, Irving. (1996). *El triunfo de la pintura norteamericana. Historia del expresionismo abstracto*. Madrid. Alianza editorial.
- SANTOS GARCÍA Felguera. M. (1993). *El arte después de Auschwitz*. Madrid. Historia 16.
- STANGOS, Nikos. (2000). *Conceptos de Arte Moderno*. Barcelona. Ediciones Destino.
- THOMPSON, Jon. (2007). *Cómo leer la pintura moderna*. Barcelona. Electa.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Helena Mª Pérez Molina
- Centro, localidad, provincia: IES Juan de la Cierva, Puente Genil. Córdoba
- E-mail: h1mpm@hotmail.com