

Libres para pintar

Pintores en las Colecciones ICO

10 MARZO - 1 MAYO 2011

La exposición *Libres para pintar. Pintores en las Colecciones ICO* presenta la Colección de Pintura Española Contemporánea del Instituto de Crédito Oficial. Se trata de un conjunto temporalmente muy bien definido, conformado por una serie de obras de primer orden que, partiendo de la renovación plástica que suponen Alfonso Fraile y Luis Gordillo, muestran una amplia visión de la pintura que se creó en la España de los años ochenta. Aunque generacionalmente alejados de este grupo, las Colecciones ICO también cuentan con obras de Esteban Vicente y José Guerrero por la indudable importancia de ambos para la pintura española contemporánea.

Pese a no haber sido estudiados aún con la profundidad que merecen, se puede afirmar que el rasgo común que unifica la vitalidad creativa de los artistas de este periodo es la libertad. España estrenaba su moderna democracia, un sentimiento de euforia recorría todo el país y estos jóvenes creadores, hastiados de las promesas incumplidas de la abstracción, de la oscuridad de una veta brava que entroncaba con un supuestamente tradicional aunque más bien tópico tenebrismo consustancial al arte español, se enfrentaron a partir de entonces a la práctica artística libres de servidumbres de cualquier tipo, no sólo políticas sino sobre todo estéticas. Como indica Ángel González, *al hablar de "arte abstracto" uno nunca sabía si se hablaba de la clase de cuadros y esculturas que solía exponer Juana Mordó o de fantásticos y atrevidos planes para transformar el mundo y, con él, nuestras pobres vidas de estudiantes alucinados por las que habían llevado tremendos caudillos revolucionarios y aún llevaban correosos soldados de incalculables "movimientos de liberación nacional"*.

Así, la nueva generación de pintores decide hacer tabula rasa y enfrentarse al lienzo en blanco con la mente abierta a cualquier influjo de la tradición que pudiese servir a sus propósitos, desde la Historia Sagrada a la cultura pop, pasando por la mitología griega y la iconografía renacentista. Y, separándose del tenebrismo de la generación anterior, hacen uso de un colorismo rico, brillante y optimista. Practicar ésta o aquella tendencia ya no supone, en fin, pronunciarse de manera implícita por uno u otro bando político. Ahora sólo se pinta por el placer de pintar y ese es, quizá, el principal logro de estos artistas.

1980, no obstante, empieza antes, probablemente en 1974, o quizá incluso en 1972. Como indica Valeriano Bozal, *los pintores de los sesenta siguen pintando en los setenta y los ochenta, no sólo siguen pintando, continúan manteniendo su vigencia estética, profesional, intelectual e incluso económica, y ello al margen de que otros artistas más jóvenes [...] introduzcan planteamientos estéticos y estilísticos nuevos, actitudes diferentes. [...] En la década de 1970 ha continuado presente la pintura de Tàpies y la de Saura, la del Equipo Crónica, Arroyo, Ràfols Casamada, Hernández Pijuan, Gordillo, Antonio López, etc.* Algo que se puede constatar en esta exposición, que no vive sólo de figuración. Con el transcurrir de la década aparecen artistas más jóvenes que retoman poéticas abstractas; o incluso algunos de los figurativos estilizan sus imágenes hasta casi convertirlas en elementos abstractos.

Quizá lo único claro del arte contemporáneo sea su falta de claridad. Es decir, su dificultad para clasificarlo de esa forma normativa tan querida para la Historia del Arte. La libertad creadora de los artistas actuales es tal que no pueden ser encasillados en un único estilo, una única técnica o una sola disciplina. Comprenderlo requiere un esfuerzo considerable, pero somos conscientes de que merece la pena. Esperamos que esta exposición sea una iniciación enriquecedora al arte contemporáneo español para unos y una forma de ampliar conocimientos para otros y que, en definitiva, esta colección pública sea disfrutada por todos.

Fundación ICO

The *Free to Paint. Artists in the ICO Collections* exhibition presents the Spanish Contemporary Art Collection of Spain's Official Credit Institute (ICO). This is a temporally well-defined collection, comprising a series of leading works which, based on the artistic transformation of Alfonso Fraile and Luis Gordillo, gives an extensive view of the art created in the eighties in Spain. Although not normally considered part of this group, owing to their importance to Spanish contemporary art, the ICO Collections also include works by Esteban Vicente and José Guerrero.

Whilst still lacking the in-depth study they deserve, it can be said that the common denominator of the creative vitality of this period's artists is freedom. Modern democracy was still recent in Spain, the whole country was being swept by a feeling of elation and these young artists, tired of the unfulfilled promises of abstraction, the gloominess of the dark streak connected to the supposedly traditional but somewhat stereotyped tenebrism with which Spanish art is associated, from then on faced the practice of art free from servitudes of all types, not only political but above all aesthetic. In the words of Ángel González, *when talking of "abstract art" we never knew if we were talking about the type of paintings and sculptures exhibited by Juana Mordó or the fantastic and daring plans for transforming the world and, with it, our poor lives of students dazzled by those that had been led by revolutionary tyrants or were still being led by the tough soldiers of numerous "national liberation movements"*.

Thus the new generation of artists decided to start afresh with a clean slate, facing a blank canvass with their minds open to whatever traditional influences could serve their purposes, from Biblical history to pop culture, passing through Greek mythology and Renaissance iconography. And, distancing themselves from the tenebrism of the previous generation, they made use of an optimistic, bright and rich palette. In short, to put this or that trend into practice no longer required an implicit siding with one political party or another. Now artists could paint purely for the pleasure of painting and this, perhaps, is their main achievement.

Nevertheless, 1980 started earlier, probably in 1974 or even in 1972. According to Valeriano Bozal, *the artists of the sixties went on painting into the seventies and eighties, and not only did they go on painting, they continued to maintain their aesthetic, professional, intellectual and even economic validity, and this in spite of the fact that other younger artists [...] were introducing new stylistic and aesthetic approaches, different attitudes. [...] In the seventies the paintings of Tàpies and Saura, the work of Equipo Crónica, Arroyo, Ràfols Casamada, Hernández Pijuan, Gordillo, Antonio López, etc. continued to be present.* This is obvious from this exhibition, which does not depend only on figuration. With the passing of the decade, new younger artists appeared who reverted to abstract poetics; and even some of the figurative artists stylized their images, converting them into near-abstract elements.

Perhaps the only thing clear about contemporary art is its lack of clarity. That is, the difficulty of classifying it in the manner so beloved of Art historians. The creative freedom of today's artists is such that they cannot be pigeon-holed into a single style, a single technique or a single discipline. To understand this requires considerable effort but we know that in the end it pays off. We hope this exhibition will be an enriching initiation to Spanish contemporary art for some and an opportunity to widen their knowledge for others and that, in short, this public collection will be enjoyed by everybody.

ICO Foundation

Libres para pintar

Pintores en las Colecciones ICO

10 MARZO - 1 MAYO 2011

José Guerrero. *Blues and black*, 1958
© José Guerrero. VEGAP, Madrid, 2011

Christian Domecq. *Especulo oscilante*, 1990
© Christian Domecq. VEGAP, Madrid, 2011

Costus. *Carmen Polo. Viuda de Franco*, 1978
© Costus

Museo Colecciones ICO.
De martes a sábado: 11:00 a 20:00 h. Domingo y festivos: 10:00 a 14:00 h.
Lunes cerrado. ENTRADA GRATUITA.
Teléfono: 914 201 242 / www.fundacionico.es
Visitas guiadas: 915 921 524
Horario de reservas: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Talleres infantiles: 913 080 049 / didactica@hablarenarte.com
Horario de reservas: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

Museo Colecciones ICO.
From Tuesday to Saturday: 11:00 to 20:00 h. Sunday and holidays: 10:00 to 14:00 h.
Monday closed. FREE ADMISSION.
Phone: 914 201 242 / www.fundacionico.es
Guided Visits: 915 921 524
Booking services: Monday to Friday from 10:00 to 14:00 h.
Workshops: 913 080 049 / didactica@hablarenarte.com
Booking services: Monday to Friday from 10:00 to 14:00 h.

MUJICO / MUSEO COLECCIONES ICO
ARTE junto al ARTE

ZORRILLA, 3
28014 MADRID
Tel.: 91 420 12 42
www.fundacionico.es

MUSEO COLECCIONES ICO

