

COLECCIÓN

ROLDE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

La asociación Rolde de Estudios Aragoneses (REA) fue fundada en 1977 con el propósito de trabajar al servicio de la cultura aragonesa, poniendo en conocimiento y a disposición de las mujeres y hombres de Aragón aquellos aspectos más ignorados y menos difundidos de nuestra cultura.

La creación, tanto literaria como plástica, no ha sido ajena a este interés. Bien por medio de *Rolde. Revista de cultura aragonesa*, bien a través de los libros que se han ido publicando, o de las distintas exposiciones promovidas, la asociación ha embarcado en sus proyectos a no pocos creadores.

Y gracias a la colaboración de esos artistas plásticos, REA ha reunido la "Colección Rolde de Arte Contemporáneo", en la que, en buena medida, se encuentran incorporados los distintos movimientos artísticos que han coexistido en Aragón en los últimos tiempos.

Así, la imagen de *Rolde* ha ido unida a esta ininterrumpida sucesión de artistas plásticos. La simbiosis entre texto e imagen, entre la expresión escrita y la plástica, articulan algo que trasciende la simple renovación estética de la revista, proponiendo una muestra de las diferentes generaciones, tendencias, expresiones, movimientos o escuelas que han concurrido en cada momento en Aragón.

Esta colección, además de amistad y generosidad, descubre un pequeño tesoro artístico: un panorama de la plástica moderna aragonesa (pintura, dibujo, grabado, fotografía...) desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestro más estricto presente. La vocación final de esta exposición y la voluntad permanente de la asociación no son otras que poner de manifiesto su más entrañable agradecimiento a cuantos colaboradores, ayer y hoy, prestaron su favor; así como dejar bien patente la resolución de seguir laborando por la cultura aragonesa.

Las aplicaciones didácticas de esta Exposición han sido extraídas de la Guía elaborada por Ángel Herrero Roche y Fernando Marco Melero (profesores de Enseñanza Secundaria) para el libro *Colección Rolde de Arte (1977-2005)*.

COLECCIÓN

ROLDE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Las Vanguardias

Las vanguardias, término que se aplicó a movimientos plásticos y literarios que luchaban contra las formas academicistas en el primer cuarto del siglo XX, constituyeron una nueva sensibilidad creadora en lucha por la transformación profunda en la creación artística. Sufrieron una radicalización en la década de los años 30, tomando partido en el enfrentamiento ideológico que presagiaba la nueva contienda mundial. En este ámbito se desarrollan la Abstracción Geométrica, el Surrealismo, el Realismo Social... Durante la posguerra el Informalismo afirma la libertad del pintor sin paliativos; con los años de prosperidad económica la pintura se dedica a reflexionar sobre este nuevo mundo de opulencia y consumismo y sobre el propio arte como metalenguaje multiplicando las alternativas. Éste es el ámbito en el que se desarrolla el Pop-Art, o el Op-Art, el Arte Conceptual y la Postmodernidad.

El divorcio con el gran público es la consecuencia de un arte revolucionario que se hace difícilmente inteligible, que aparece como una forma de expresión hermética para la mayor parte de los espectadores.

APORTACIONES DE LAS VANGUARDIAS

ALTERNATIVAS	CON LO QUE ROMPE	LO QUE APORTA
EXPRESIONISMO	El arte como representación	El arte como expresión
CUBISMO	La realidad como la "vemos" El espacio tridimensional	La realidad como la pensamos La bidimensionalidad del lienzo
FUTURISMO	La visión estática El espectador como observador	La visión móvil El espectador en el centro del cuadro
SUPREMATISMO	La figuración al servicio de una sociedad caduca	La estructura funcional de la obra al servicio de una nueva sociedad
NEOPLASTICISMO	La irracionalidad de la creación	Formas puramente pictóricas racionalmente estructuradas
DADAÍSMO	La pretendida coherencia	La irracionalidad y el azar Los nuevos materiales
SURREALISMO	La visión aparente de las cosas	La realidad psíquica
INFORMALISMO	La univocidad de la obra	La obra abierta
POP-ART	Separación arte-vida	Unión arte-vida
ARTE CONCEPTUAL	La obra como objetivo	La importancia del proceso de creación

COLECCIÓN

ROLDE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Las técnicas artísticas

En esta exposición podemos apreciar las posibilidades expresivas de las diferentes técnicas.

Acrílico

La pintura acrílica es una resina sintética mezclada con color que produce una pintura gruesa y brillante. Se logran efectos identificados con el óleo, e incluso mezclado con agua se puede confundir con acuarela.

Acuarela

La acuarela es un pigmento mezclado con una goma soluble. Se aplica disuelta en agua sobre un papel grueso y de superficie rugosa, lo que permite que el color se aplique con libertad, destaquen las pinceladas y se capturen las sutilezas de luz y sombra.

Aguada

Pintura al agua, aplicable al término *gouache*, que se refiere al uso de colores opacos, incluido el blanco, disueltos en agua. En muchas ocasiones el gouache y la acuarela se utilizan conjuntamente para aprovechar el blanco del primero, inexistente en acuarela.

Aguafuerte

Es una forma de grabado. Una plancha de cobre, zinc o acero se cubre de una fina capa de material resistente al ácido. La imagen se dibuja rayando la tabla y se sumerge en un baño de ácido. El ácido come el metal sólo en las partes donde la sustancia resistente al ácido se ha rayado. Más tarde el artista cubre la tabla con tinta de grabado y limpia con un trapo el exceso, para extraer la tinta de la mayor parte de la tabla y empujarla hacia los surcos dejados por el ácido. Finalmente se coloca un papel húmedo sobre la plancha y se pasa todo por la prensa. El papel se presiona contra las hendiduras llenas de tinta, transfiriendo así la imagen a la superficie del papel.

Aguatinta

Se trata de otra técnica de grabado. La plancha se cubre con resina y se calienta para que la resina se adhiera a ella. Luego se dibuja con un pincel mojado en tinta especial denominada aguatinta. Posteriormente la plancha se mete en un baño de aguafuerte que actúa sobre la superficie tratada con el pincel y sobre la que no ha sido impregnada con resina, así como las áreas entre los granos dejados por la resina. La estampación se realiza sobre un papel, quedando transferida la imagen.

Collage

Montaje de materiales sobre una superficie u objeto, desarrollado a partir de los “papiers collés” de los dadaístas. Obra plástica obtenida al adherir sobre un lienzo o tabla diferentes materiales, papel de colores, cartón, telas o cuerdas, entre otros.

Fotografía

Permite lograr una “huella de la realidad” mediante procedimientos fotoquímicos. Aunque nació con intenciones más bien científicas, pronto se descubrieron sus posibilidades artísticas. Desde hace algo más de una década la fotografía digital ha abierto nuevos caminos a la expresión artística.

Litografía

El soporte es una piedra porosa. Sirviéndose de un lápiz o de tinta sobre la piedra una vez que su superficie ha sido convenientemente pulimentada y bruñida. La tinta o el polvo de lápiz graso penetra en los poros de la piedra de la zona dibujada. Posteriormente se aplica sobre la piedra una capa de ácido nítrico mezclada con goma arábiga que permite fijar la zona dibujada y limpiar de grasa los poros de la zona libre. A continuación se pasa un rodillo empapado en tinta grasa. La tinta sólo penetrará en los poros ocupados anteriormente por el dibujo y será repelida de los poros donde esté el agua. La estampación litográfica es plana ya que la superficie no ha sido rebajada ni incidida con instrumento alguno. El mismo proceso puede ser aplicado sobre otros soportes, como planchas metálicas de zinc o aluminio.

Óleo

Técnica que usa colores disueltos con un aglutinante oleoso como aceite de linaza, aceite de nuez o aceites animales, al que se añade alguna sustancia para que seque rápido, como el aceite de trementina o aguarrás. Produce un color intenso y brillante. Con óleo se puede pintar además de sobre un lienzo sobre muchos materiales, los más comunes son sobre tela y madera.

Serigrafía

El artista prepara una pantalla de seda o nylon y cubre las zonas que resultarán blancas en el papel para que la tinta llegue únicamente a las áreas que formarán parte de la imagen. Se trata la pantalla con una película sensible a la luz que le permite reproducir la imagen casi fotográficamente. La tinta se empuja cuidadosamente por la pantalla sobre el papel.

Técnica Mixta

Este término describe obras de arte que se realizan con varias materias y/o técnicas artísticas. Obviamente, las posibilidades artísticas son muy amplias y variadas.

Témpera

Se trabaja con pinturas muy densas que permiten marcar con gran nitidez los contornos y los detalles compositivos. Los colores resultan muy vivos y con muchos matices y las superficies extraordinariamente homogéneas.

Imagen o Copia digital

Son obras resultado de las posibilidades expresivas y plásticas desarrolladas a partir de programas de ordenador y su posterior impresión digital.

COLECCIÓN

ROLDE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Las Tendencias

La colección en la que se basa esta exposición está compuesta por obras de pequeño formato -pinturas, dibujos, grabados y fotografías- pertenecientes a distintas generaciones de artistas.

VOCABULARIO EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

TENDENCIAS

Abstracción

La pintura abstracta es la que no representa nada del mundo exterior. Es la imagen del mundo interior del artista o al menos su proyección, mediante un proceso intelectual y técnico, expresados a través de un tratamiento personalizado de los valores plásticos.

Abstracción lírica

Tendencia artística que se fundamenta en la rítmica armonía de imagen y en la pintura gestual espontánea del automatismo surrealista.

Abstracción geométrica

Tendencia artística desarrollada en París de 1925 a 1945 y que se debate entre el purismo y el neoplasticismo.

Arte conceptual

La idea principal que subyace es que la "verdadera" obra de arte no es el objeto físico producido por el artista sino que consiste en "conceptos" e "ideas". La idea o concepto prima sobre la realización material de la obra y el mismo proceso -notas, bocetos, maquetas, diálogos- puede ser expuesto para mostrar el origen y desarrollo de la idea inicial.

Arte Povera

"Arte pobre" en italiano, define una corriente estética aparecida hacia 1967 como reacción frente al arte tradicional en la medida en que éste es considerado bello y de materiales nobles. El arte povera se vale de objetos de desecho o sin valor real ni artístico, triviales y ajenos a definiciones de belleza.

Expresionismo abstracto

Surgió en Estados Unidos a fines de los años cuarenta. Era una pintura subjetiva que tenía sus raíces en el y creció con el existencialismo, dando prioridad a la sensibilidad y a la creatividad. La expresión directa y espontánea reflejaba la condición particular del individuo. Los artistas se refugiaron en sus cuadros, que eran como proyecciones de sí mismos.

Hiperrealismo

Movimiento surgido como reacción al arte abstracto y al movimiento conceptual a comienzos de los años setenta. Utiliza la fotografía para elaborar sus obras, considerando que su precisión, mayor que la del ojo humano, le permite al artista lograr una representación de la realidad que va mucho más allá de lo percibido por el espectador.

Informalismo

Es un movimiento introspectivo, subjetivo y personal. No hay una estética homogénea: lo único común es el sentido de deformación, de destrucción. El artista opta por partir de cero, acercándose a la misma pulsión que lleva a dibujar a los niños o a los que no viven en la realidad, como los locos.

Minimalismo

Se basa en el sentido de la individualidad de la obra de arte, la privacidad, en una conversación conceptual entre el artista, el espacio circundante y el espectador. Los creadores minimalistas reducen al máximo los elementos propios del arte, los volúmenes y formas, intentando condensar en escasos elementos sus principios artísticos y reflexiones.

Neodada

Arte de los años 60 que colocaba en lugar de un cuadro objetos y productos extraídos de la vida cotidiana y formaba con ellos nuevas estructuras artísticas. Fue retomado por el Pop Art que, al elevar el "object trouvé" a la categoría de obra de arte, formulaba una crítica a la sociedad de consumo.

Op-Art

Con ayuda del cálculo matemático y de las leyes físicas, se combinan campos de color a través de formas regulares y bandas cromáticas, produciendo una vibración, un cambio, y un efecto dinámico, creando una ilusión de movilidad de algo que realmente es estático.

Pop-Art

El pop art, surgido como reacción al expresionismo abstracto, mostró su interés hacia la cultura de masas, más dirigido a su superficie brillante y sus métodos de presentación, que hacia conceptos sociales, políticos o incluso morales que podrían deducirse de estos.

Ready-made

Término introducido por Duchamp para denominar los objetos de consumo industrializados (son célebres, de este autor, su "fontana"-urinario- y su "sacador de botellas").

Surrealismo

Movimiento artístico nacido en Francia después de la I Guerra Mundial, tiende a representar, abandonando toda preocupación estilística, la vida profunda del subconsciente, la labor del instinto que se desarrolla fuera de los límites de la razón. El arte surrealista es inmediato, irreflexivo y está despojado de toda referencia a lo real.

ARTE CONTEMPORÁNEO EN ARAGÓN

Sala Libros

Galería de arte zaragozana propiedad desde 1945 de Víctor Bailo. En ella expusieron los artistas españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX, como Antonio, José Manuel o los pintores de la Escuela de Madrid. Actualmente sigue en funcionamiento.

Grupo Pórtico

Grupo de pintores formado en 1947 en Zaragoza, con el apoyo del librero José Alcrudo y del periodista Pascual Martín Triep. Su primera exposición se inauguró en el casino mercantil de Zaragoza. Si bien el grupo comenzó realizando pintura figurativa, pronto tres de sus componentes (Aguiayo, Lagunas y Laguardia) se destacaron como pioneros de la en España. Desde 1947 hasta 1952 realizaron conjuntas en Zaragoza, Madrid, Bilbao y Santander.

Grupo El Paso

El Paso surgió en Madrid en 1957 impulsado por Antonio Saura. Nació como la reacción renovadora de un grupo de jóvenes artistas que, frente a la monotonía académica y oficialista reinante en España, se proponían "crear un nuevo estado del espíritu dentro del mundo artístico español" dando a conocer las corrientes artísticas internacionales. Constituían un grupo de pintores y escultores muy heterogéneo. Sin embargo, y aunque afirmaban no identificarse con ninguna tendencia artística definida, compartían una misma visión sobre la función del arte. Englobados genéricamente en o, coincidían en un marcado compromiso estético y social, una visión concreta del pasado colectivo español que enlaza con la "España negra" y la pasión por la materia como vehículo expresivo fundamental. La difusión internacional del arte español posterior a la Guerra Civil fue uno de los grandes logros de El Paso.

Grupo Zaragoza

Considerado heredero del **, desarrolló su actividad entre 1963 y 1966. Además de realizar numerosas exposiciones colectivas, el grupo desarrolló una importante labor de difusión del arte contemporáneo y de teoría del arte, publicando numerosos estudios y organizando talleres. Sus ideas sobre el arte quedaron plasmadas en el "Manifiesto de Riglos", en el que denunciaban el retraso de España con respecto a las tendencias artísticas del mundo contemporáneo y defendían el trabajo del artista dentro de un grupo, la importancia de que se estableciese una comunicación entre el artista y el público y la necesidad de comprender el arte en un sentido amplio, no reducido a la pintura y la escultura sino incluyendo arquitectura, urbanismo, cine, televisión, etc.

Grupo Azuda 40

Grupo de pintores aragoneses, activo como tal entre 1972 y 1975. Nacidos todos en la década de los cuarenta, compartían el carácter vanguardista y experimental de sus obras, reconociendo tanto el valor de los grupos vanguardistas precedentes (Pórtico, Zaragoza) como su vinculación a las constantes del arte en Aragón (uso de madera y forja, lo geométrico y abstracto del arte mudéjar...). Para ello plantearon la necesidad de colaboración entre distintas expresiones artísticas, como la poesía, el teatro, el cine, la música, la, etc.

Pintura-Pintura (Trama)

El grupo crítico "pintura pintura" fue creado en 1973 por los pintores, y realizó su primera exposición conjunta al año siguiente en la galería Atenas de Zaragoza. En 1976, durante su exposición en la Galería Maegh de Barcelona, lanzaron la revista *Trama*, que les serviría para plasmar y difundir sus ideas sobre el arte, con el apoyo de Antoni. El grupo estuvo muy activo desde entonces hasta 1979, exponiendo en Zaragoza, Barcelona, Madrid y París.

PANORAMA DE LA PLÁSTICA MODERNA ARAGONESA

Artistas pertenecientes a la segunda vanguardia internacional	Antonio Saura y Pablo Serrano (Grupo El Paso) Salvador Victoria
Grupo Pórtico (1947-1952)	Santiago Lagunas, Juan José Vera y Daniel Sahún
Escuela de Zaragoza Década de 1960	Juan José Vera, Ricardo Santamaría, Daniel Sahún
Década de 1970	Abstracción: José Manuel Broto (Grupo Pintura-Pintura) y José Luis Cano Figuración: Natalio Bayo y José Luis Lasala (Grupo Azuda 40) Pascual Blanco, Ángel Aransay y Vicente Pascual (Hermandad Pictórica) Fotografía: Pedro Avellanad
Década de 1980	Sergio Abraín, Jesús Pérez Bondía, Fernando Cortés, Ignacio Fortún, Jorge Gay, Vicente Villarrocha, Paco Simón, Enrique Larroy, Ricardo Calero, Andrés Ferrer
Década de 1990	Javier Almalé, Mario de Ayguavives, Nacho Bolea, María Buil, Pepe Cerdá, Roberto Coromina, Isidro Ferrer, Carmen Molinero, Javier Peñafiel, José Prieto, Vega Ruiz, Lina Vila...