

De la Torre Oliver, Francisco.

Profesor de la Facultad de Bellas Artes. Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura, Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE).

Mestre Froissard, Joël.

Profesor de la Facultad de Bellas Artes. Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura, Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE).

OFP: Observatorio de la Figuración Postconceptual. Investigación y estrategias de posicionamiento en el contexto artístico del siglo XXI.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación.

PALABRAS CLAVE

Observatorio, Figuración Postconceptual, Nueva Figuración Madrileña, Neometafísica.

KEY WORDS

Observatory, Post-conceptual Figuration, New Madrileña Figuration, Neo-metaphysics.

RESUMEN

OFP es un observatorio dedicado a la denominada Figuración Postconceptual, fenómeno artístico surgido en España en la década de los años 1970 con el objetivo de regenerar la pintura figurativa desde poéticas personales. El observatorio, desde su portal de internet (<http://figuracionpostconceptual.com>), pone a disposición del investigador una base de datos de referencia a partir de los resultados obtenidos en la Tesis Doctoral *Figuración Postconceptual. Pintura Española: de la Nueva Figuración Madrileña a la Neometafísica (1970-2010)* (Paco de la Torre, 2012).

La vinculación de las iniciativas artísticas con la edición de publicaciones adquirió una gran relevancia a finales del siglo XIX. Los movimientos vanguardistas expresaron sus ideas revolucionarias a través de revistas como *Minotauro*, *Valori Plastici* o *De Stijl*, y a lo largo del siglo XX en ejemplos tan icónicos como *Internationale Situationniste* o *Art-Language*. La aparición de internet y la revolución digital han generado un nuevo contexto en el que se inserta esta iniciativa.

Con el objetivo de construir relatos al margen surgen propuestas autogestionadas lideradas por artistas que, dando un paso al frente, intentan recuperar actitudes de posicionamiento defendidas por la vanguardia histórica apostando por las tecnologías propias del siglo XXI que ponen de relieve las ventajas que la virtualidad ofrece a la investigación al lograr una difusión internacional de sus resultados mediante recursos mínimos.

El contenido del Observatorio, disponible en castellano e inglés, se estructura en torno a secciones dedicadas a la actualidad del fenómeno a través de noticias y entrevistas, prestando especial atención a los artistas y sus obras, las exposiciones programáticas, las publicaciones y sus textos. OFP recoge también la documentación, claves, referentes, historia y bibliografía, así como directorios de galerías, críticos e instituciones vinculadas al fenómeno a lo largo de sus cuarenta años de historia.

ABSTRACT

OFP is an observatory dedicated to the so-called Figuration Postconceptual, artistic phenomenon emerged in Spain in the early 1970s with the aim of regenerating figurative painting from personal poetry. The observatory, from its website (<http://figuracionpostconceptual.com>), offers the researcher a database of reference from the results of the Doctoral

Thesis Post-conceptual *Figuration. Spanish Painting: New Madrileña Figuration to Neo-metaphysics (1970-2010)* (Paco de la Torre, 2012).

Linking artistic initiatives with editing publications acquired great importance in the late nineteenth century. The revolutionary avant-garde movements expressed through magazines like *Minotauro*, *Valori Plastici* or *De Stijl*, and throughout the twentieth century as iconic examples like *Situationist International* or *Art-Language*. The emergence of the Internet and the digital revolution has created a new context in which this initiative is inserted.

With the goal of building self-managed accounts outside proposals led by artists who, stepping forward arise, trying to recover positioning attitudes defended by the historical avant-garde betting on the technologies of XXI century that highlight the advantages of virtuality offers research to achieve international dissemination of their results using minimal resources.

The content of the Observatory, available in Castilian and English, is structured around sections devoted to present the phenomenon through news and interviews, with particular attention to artists and their works, program exhibitions, publications and texts. OFP also includes documentation, keys, references, history and literature, as well as directories galleries, critics and institutions linked to the phenomenon over forty years of history.

CONTENIDO

El proyecto que presentamos al congreso podría englobarse dentro de los apartados Estética y teoría del arte o Gestión, conservación y comunicación. OFP es un observatorio dedicado a la denominada Figuración Postconceptual, fenómeno artístico surgido en España en la década de los años 1970 con el objetivo de regenerar la pintura figurativa desde poéticas personales.

El observatorio desde su portal de internet (figuracionpostconceptual.com) presta atención al trabajo de más de medio centenar de artistas vinculados a este fenómeno, y pone a disposición del investigador y del público en general la más importante base de datos en referencia al tema recopilado durante el trabajo de investigación llevado a cabo con motivo de la realización de la Tesis Doctoral *Figuración Postconceptual. Pintura Española: de la Nueva Figuración Madrileña a la Neometafísica (1970-2010)* defendida en la Universitat Politècnica de València por Paco de la Torre en el año 2012.

OFP es una iniciativa promovida por la Asociación Cultural Tradición y Vanguardia que en el año 2013 afrontó el reto de desarrollar este proyecto. Para ello solicitó las ayudas de acción y promoción cultural convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España con las que han subvencionado el 70% de los gastos. La gestión, el desarrollo y el mantenimiento del portal desde este momento corrió a cargo del estudio L3C Multimedia y la editorial Fire Drill.

Desde su concepción el Observatorio ha tenido un carácter de investigación académica y por ello cuenta con un comité científico que supervisa los contenidos. El comité está integrado por investigadores y profesores universitarios vinculados al estudio del fenómeno de la Figuración Postconceptual entre los que se encuentran: Dr. Jaime Aledo, profesor del departamento de Dibujo de la Universidad Complutense de Madrid; Dr. Salvador Albiñana, profesor del departamento de Historia Moderna de la Universitat de València; Dr. Paco de la Torre y Dr. Joël Mestre, profesores del departamento de Pintura de la Universitat Politècnica de València y Dr. David Pérez, Catedrático de Claves del discurso artístico contemporáneo de la Universitat Politècnica de València.

Los contenidos que se presentan en este observatorio son de acceso libre y gratuito y están divididos en diversas secciones en las que se recoge información sobre el Observatorio y la Figuración Postconceptual, el registro de las actividades relacionadas con el fenómeno, un archivo de artistas vinculados, la catalogación de obras representativas, la documentación referente a las exposiciones programáticas y una biblioteca de publicaciones y textos, algunos de ellos con traducción y disponibilidad en inglés.

Revistas programáticas en la Vanguardia Histórica

Las revistas fueron el medio en el que vieron la luz los manifiestos y otros escritos programáticos vinculados básicamente a la vanguardia histórica, pero también posteriormente en movimientos que especialmente entre los años 1950-1970 han detentado cierto carácter militante heredero del sentir vanguardista, como es el caso de la Internacional Situacionista. El profesor David Pérez llama la atención sobre el valor que la historia del arte le ha otorgado a este material, en tanto que fuente documental aceptada. "Los manifiestos han posibilitado un acercamiento doctrinal a los supuestos estéticos-ideológicos en los que se han basado muchos de los movimientos artísticos que han servido como punto de partida para el estudio y análisis del arte del siglo XX"¹. En este sentido las

¹ PÉREZ, David. *Dicho y hecho. Textos de artista y teoría del arte*. Vitoria-Gasteiz: Artium, 2012. p. 98.

revistas *De Stijl* (1917-1932), el boletín *DADA* (1917-1921), *Valori Plastici* (1918-1922) o *Minotauro* (1933-1939) representan claramente este carácter programático en su vinculación a la vanguardia.

Minotauro, editada por André Breton y Pierre Mabilley y producida por Edward James, podría considerarse como el medio oficial del Surrealismo. Entre sus colaboradores e ideólogos se encuentran Tristan Tzara, Salvador Dalí o Jacques Lacan. *DADA*, editada por Tzara, cuenta con textos de Louis Aragon, Hans Arp, André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, Vicente Huidobro, Francis Picabia, Hans Richter o Alberto Savinio. La revista *De Stijl* editada por Theo van Doesburg será el medio de divulgación del neoplasticismo y las ideas de Piet Mondrian². Y cerramos este repaso sobre los principales referentes vanguardistas con *Valori Plastici*³ dirigida por el pintor y crítico de arte Mario Broglio, que contó entre sus colaboradores a De Chirico, Carrà y Savinio, miembros nucleares del movimiento metafísico italiano⁴. Desde sus inicios esta publicación centró sus contenidos en los ideales estéticos y la obra de este movimiento.

Pero como hemos señalado, otros movimientos y fenómenos artísticos contemporáneos han contado con un medio de comunicación propio como es el caso de la *Internationale Situationiste* (1958-1972) de Guy Debord, o el caso de *Art-Language: The Journal of Conceptual Art* (1969-1985) vinculada al grupo Art & Language fundado en 1968 y en el que han participado figuras del arte conceptual como Sol LeWitt o Joseph Kosuth.

En España citemos a la revista *Dau al Set* (1948-1956), vinculada a uno de los grupos de referencia de la vanguardia española posterior a la posguerra, que contó con figuras como Joan Brossa, Arnau Puig, Joan Ponç, Antoni Tàpies o Juan Eduardo Cirlot. Y en la década de los años 1980 el significativo caso de la revista *Figura* (1983-1987), que vino a representar la apertura internacional del arte español después de cuarenta años de dictadura. En su estudio sobre esta publicación⁵ Paco Lara-Barranco analiza el contexto en el que surge esta publicación, y si bien no está explícitamente ligada a un movimiento concreto sí que es una iniciativa puesta en marcha por un grupo de artistas jóvenes vinculados a la corriente posmoderna internacional. El equipo liderado por Rafael Agredano, Pepe Espaliú y Guillermo Paneque, lanzaron desde Sevilla, quizás una de las últimas grandes iniciativas editoriales españolas de carácter vanguardista.

Investigación y posicionamiento artístico en el siglo XXI

A partir de la aparición de internet en los años 1990, hasta su popularización a inicios del siglo XXI, son innumerables los proyectos que han surgido en torno a la difusión de movimientos y fenómenos artísticos históricos o emergentes a través de la red. No es nuestro objetivo profundizar en este hecho pero sí apuntar el contexto en el que se inscribe OFF.

Desde que los fundadores de la enciclopedia *Wikipedia* desarrollaran su proyecto, basándose en la idea de una base de datos en línea y en abierto, con un sencillo funcionamiento de búsqueda y acceso, establecieron un modelo que ha sido adoptado por la gran mayoría de repositorios en red. Ya sea mediante el software MediaWiki en forma colaborativa o desde iniciativas individuales así como cualquier otro gestor de contenidos (CMS), han resurgido los proyectos relacionados con la difusión y divulgación del arte contemporáneo.

Desde los *sites* de instituciones, fundaciones y museos de todo el mundo se ofrece información sobre sus colecciones y bibliotecas de modo libre y gratuito. En referencia a las revistas señaladas anteriormente, podemos acceder a los contenidos del boletín *DADA* dentro del ambicioso proyecto *DADA companion*⁶, gracias a la Universidad de Iowa⁷ a los números de *De Stijl*, también a la integridad de los contenidos de la *Internacional Situationista* a través de la edición cibernética hispana⁸ o desde el proyecto *Left Matrix*⁹ dedicado al Arte Conceptual, Land Art y performance a la colección de los números de *Art Language*.

Pero nos gustaría centrar nuestra atención sobre algunas iniciativas que, como la que presentamos, se han puesto en marcha recientemente en España. Bien por la necesidad de crear un discurso más allá de la versión oficial, bien por entender que no se presta la merecida atención a ciertos aspectos y protagonistas de la actualidad artística contemporánea o por crear plataformas desde donde poder difundir sus propios idearios; han surgido recientemente un gran número de proyectos autogestionados por artistas que, dando un paso al frente, intentan recuperar actitudes de posicionamiento defendidas por la vanguardia histórica apostando por las tecnologías propias del siglo XXI. La visualización de artistas emergentes y de media trayectoria, es uno de los principales objetivos que persiguen iniciativas próximas a OFF, como son *Los Claveles*¹⁰, *Oral Memories*¹¹ o *Scan*¹².

² FRIEDMAN, Mildred. *De Stijl: 1917-1931. Visiones de Utopía*. Madrid: Alianza, 1986. p. 149.

³ FOSSATI, Paolo. *Valori Plastici. 1918-22*. Torino: Einaudi, 1981. p. 2.

⁴ MESTRE, Joël. *Alberto Savinio: una "central creativa". Consecuencias en una actividad pictórica propia*. Valencia: UPV, 2006. p. 54 y 320.

⁵ LARA-BARRANCO, Paco. *21 años después de la revista Figura*. Sevilla: Fundación Cajasol, 2008. p. 42.

⁶ Otros: *Dada Companion*. <<http://www.dada-companion.com>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

⁷ Otros: Librería de la Universidad de Iowa. *The international Dada Archive. Dada Documents. De Stijl*. <http://sdr.lib.uiowa.edu/dada/De_Stijl>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

⁸ Otros: Internacional Situationista. <<http://www.sindominio.net/ash/is0000.htm>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

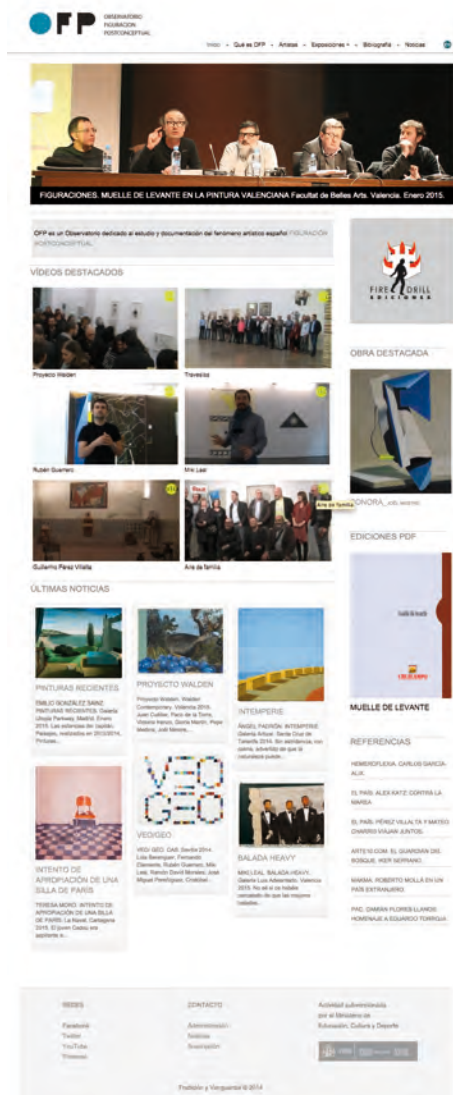
⁹ Otros: *Left Matrix – art / politics. Art&Language*. <<http://www.leftmatrix.com/artlanguage.html>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

¹⁰ Otros: *Los Claveles*. <<http://www.losclaveles.info>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

Los Claveles es un proyecto de investigación vinculado a la Universitat Politècnica de València dirigido por el artista Alejandro Durán que desde el año 2006 viene documentando el fenómeno de la joven pintura sevillana que, dinamizada por grupos como The Richard Channin Foundation, Blitz, Sala de Star, The Blind Man o Zemos98, revolucionó el panorama artístico español a partir del año 2000. El portal se define como una herramienta de archivo y documentación, que ha ampliado su campo de acción hasta la década de los años 1970.

Oral Memories presta atención, desde el año 2012 y a través de entrevistas, a la carrera de los diferentes creadores seleccionados y a sus planteamientos estético-conceptuales. Su objetivo es mejorar el conocimiento y la accesibilidad a este conjunto de artistas, permitiendo "una visión integral y caleidoscópica de la creación española contemporánea especialmente útil para instituciones, *curators* y coleccionistas internacionales".

SCAN, la iniciativa que desde Londres han puesto en marcha los arquitectos Pedro Font Alba, Lola Ruiz Garrido, Juan José Ruiz Martín y Bruce Irwin, centra su interés en la nueva generación de artistas de España y América Latina. Esta plataforma digital tiene como objetivo difundir el trabajo de estos creadores y fomentar proyectos de colaboración artística a través de una red en la que pretenden implicar a público, galeristas y coleccionistas.

Portada del *Observatorio de la Figuración Postconceptual* versión castellano.
<<http://www.figuracionpostconceptual.com>>. [Consulta: 2015/04/25]

¹¹ Otros: *Oral Memories*. <<http://oralmemories.com>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

¹² Otros: SCAN. *Spanish Contemporary Art Network*. <<http://www.scan-arte.com>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

OFP

En el caso del Observatorio de la Figuración Postconceptual, sus principales objetivos son documentar, investigar, difundir fomentar el conocimiento de la obra de los artistas vinculados al fenómeno de la Figuración Postconceptual desde la independencia, la autonomía y la capacidad crítica de sus gestores. Para cumplir estos objetivos se han puesto en marcha varias líneas de trabajo.

En el apartado de documentación se propone crear un gran repositorio de textos, artículos, ensayos y críticas *on line*, realizar un archivo cronológico de las actividades vinculadas a la Figuración Postconceptual desde su aparición a inicios de la década de los años 1970 y gestionar la digitalización de publicaciones y catálogos con el objetivo de crear una biblioteca virtual.

Desde OFP se ha puesto en marcha un departamento de producción orientado a generar nuevas fuentes documentales fomentando la investigación y la difusión de los resultados obtenidos a través de publicaciones científicas en formato digital y, también, la realización de documentos audiovisuales con el objetivo de documentar las claves de este fenómeno a través de entrevistas y encuentros con los artistas, críticos, historiadores e investigadores.

Por otra parte, y desde las posibilidades que ofrece el medio, se pretende desarrollar una línea de exhibición con la creación de un espacio expositivo virtual en las que producir muestras digitales en la red. El Observatorio quiere fomentar las relaciones entre los agentes vinculados e interesados en este fenómeno, proporcionando servicios *on line* a artistas, galerías, museos, fundaciones, investigadores, coleccionistas y público.

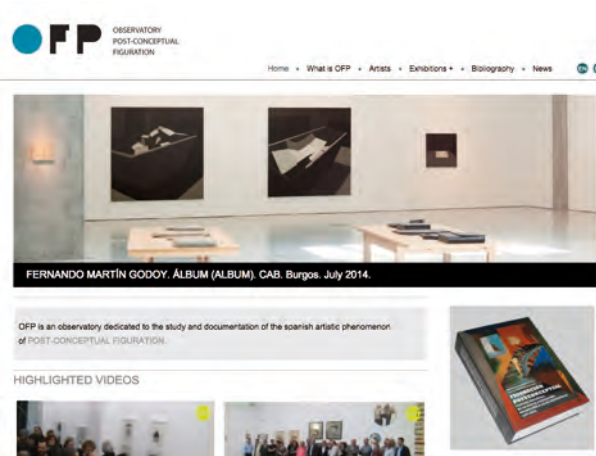
El punto de partida es el portal que está en red desde el mes de septiembre de 2014. El contenido, disponible en castellano e inglés, se estructura en torno a las secciones *Noticias*, *Artistas*, *Exposiciones* y *Hemeroteca*. En el apartado denominado *que es OFP* OFP: Observatorio de la Figuración Postconceptual. Investigación y estrategias de posicionamiento en el contexto artístico del siglo XXI se definen los términos Figuración Postconceptual, Nueva Figuración Madrileña y Neometafísica. Esta sección constituye el núcleo de OFP ya que recoge la documentación y conclusiones obtenidas en la investigación académica (claves, referentes, historia y bibliografía) así como directorios de galerías, críticos, instituciones y fundaciones vinculadas al fenómeno a lo largo de sus cuarenta años de historia. Una cronología que se aborda desde las exposiciones celebradas por los artistas representativos de la Figuración Postconceptual, donde los datos que aparecen han sido recopilados, clasificados y ordenados partiendo de los currícula de los artistas. La actividad de los autores ha sido ordenada por años, prestando atención a su presencia en la feria ARCO, a la participación en exposiciones colectivas (promovidas por galerías o críticos afines y con una inclusión representativa de artistas vinculados al fenómeno) y, por último, atendiendo a las exposiciones individuales realizadas. En todos los casos aparece el título de la muestra, el espacio y la ciudad en la que se realiza. Por otro lado se ofrece una selección de catálogos de exposiciones individuales y colectivas vinculadas a la Figuración Postconceptual publicados entre los años 1970 y 2009 ordenados alfabéticamente. En esta sección, también hay un espacio dedicado al staff, así como al comité científico, y otros destinados a exponer los objetivos y explicar el desarrollo del proyecto.

La sección dedicada a los artistas cuenta con una selección de autores en los que aparece sus datos biográficos, el tipo de vinculación con el fenómeno, sus claves estético-conceptuales y referentes, una selección de bibliografía esencial consultada y una selección de obras representativas además de las obras incluidas en las exposiciones programáticas. Actualmente se puede acceder a través del buscador, a la base de datos donde se encuentran: Carlos Alcolea, Jaime Aledo, Chema Cobo, Juan Cuéllar, Paco de la Torre, Dis Berlin, Damián Flores, María Gómez, Miki Leal, Ángel Mateo Charris, Joël Mestre, José Miguel Pereñíguez, Guillermo Pérez Villalta, Antonio Rojas, Manuel Sáez, Teresa Tomás. Esta sección se encuentra en desarrollo y próximamente se incorporaran nuevos autores como Sigfrido Martín Begué, Marcelo Fuentes, Carlos García-Alix, Carlos Franco, Fernando Cordón, Alberto Gálvez o Sara Quintero.

El epígrafe *Exposiciones+* está destinado a presentar la selección de exposiciones programáticas vinculadas al fenómeno de la Figuración Postconceptual. Actualmente están accesibles las siguientes: *1980* (1979), *Madrid D. F.* (1980), *Otras figuraciones* (1981), *El retorno del hijo pródigo* (1991-1992), *Muelle de Levante* (1994), *Visiones sin centro* (1998-1999), *Canción de las figuras* (1999), *Figuraciones* (1999-2003), *Los esquizos de Madrid* (2009) y *Aire de Familia* (2013). Cada una de las muestras, accesible a través de un buscador alfabético, está acompañada de una ficha técnica –donde se indica el lugar, fechas, comisarios, artistas participantes y posibles itinerancias– y una selección de las obras presentadas, así como el acceso a los autores participantes incluidos en la sección de artistas de OFP. Desde aquí y a través de un vínculo, se puede acceder al catálogo y sus contenidos que se hallan albergados en la sección *Bibliografía*.

La sección, *Bibliografía*, ofrece una selección de publicaciones relacionadas con las exposiciones programáticas vinculadas al fenómeno de la Figuración Postconceptual acompañadas de una ficha técnica y una selección de los textos publicados, accesible a través de una búsqueda alfabética. La incorporación de nuevos contenidos se realizará progresivamente. Entre los autores seleccionados se encuentran significativos críticos y estudiosos del tema como: Salvador Albiñana, Óscar Alonso Molina, Enrique Andrés Ruiz, Juan Manuel Bonet Planes, Francisco De Rivas Romero-Valdespino, Raúl Eguizábal, Ángel González García, José Marín-Medina, David Pérez, Javier Rodríguez Marcos, Nicolás Sánchez Durá, Dámaso Santos Amestoy o Guillermo Solana.

La sección *Noticias* presenta, tanto en la portada del *site* como en el espacio dedicado específicamente, la actualidad del fenómeno a través de un riguroso seguimiento registrado en un repositorio de noticias y entrevistas, donde se incluyen recursos audiovisuales.

Detalle de la portada del *Observatorio de la Figuración Postconceptual* (versión inglesa).
<<http://www.figuracionpostconceptual.com>>. [Consulta: 2015/04/25]

Conclusiones

Con la creación del Observatorio se quieren poner de relieve las ventajas que la virtualidad ofrece a la investigación logrando una difusión internacional de sus resultados con unos recursos mínimos. Unas posibilidades inimaginables hace apenas un siglo, cuando los movimientos de la vanguardia histórica lanzaban sus manifiestos a través de marginales publicaciones impresas, o hace veinte años cuando internet tan solo era un entorno emergente y muy limitado al público.

El objeto de estudio de OFF es un fenómeno vivo, por lo que hemos diseñado un desarrollo del observatorio en diferentes fases en las que se abordarán la ampliación de contenidos de los archivos, la creación de nuevas secciones y la realización de producciones propias. El cumplimiento de este cronograma estará sujeto a la disponibilidad de recursos.

FUENTES REFERENCIALES

DE LA TORRE, Paco. *Figuración Postconceptual. Pintura Española: de la Nueva Figuración Madrileña a la Neometafísica (1970-2010)*. Valencia: Fire Drill, 2012.

FOSSATI, Paolo. *Valari Plastici. 1918-22*. Torino: Einaudi, 1981.

FRIEDMAN, Mildred. *De Stijl: 1917-1931. Visiones de Utopía*. Madrid: Alianza, 1986.

LARA-BARRANCO, Paco. *21 años después de la revista Figura*. Sevilla: Fundación Cajasol, 2008.

MESTRE, Joël. *Alberto Savinio: una "central creativa". Consecuencias en una actividad pictórica propia*. Valencia: UPV, 2006.

PÉREZ, David. *Dicho y hecho. Textos de artista y teoría del arte*. Vitoria-Gasteiz: Artium, 2012.

Otros: *Observatorio Figuración Postconceptual. OFF*. <<http://www.figuracionpostconceptual.com>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

Otros: *Dada Companion*. <<http://www.dada-companion.com>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

Otros: Librería de la Universidad de Iowa. *The international Dada Archive. Dada Documents. De Stijl*. <http://sdr.lib.uiowa.edu/dada/De_Stijl>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

De la Torre Oliver, Francisco. Mestre Froisard, Joël.

OFP: Observatorio de la Figuración Postconceptual. Investigación y estrategias de posicionamiento en el contexto artístico del siglo XXI.
II Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales ANIAV 2015 <http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2015.1180>

Otros: *Internacional Situacionista*. <<http://www.sindominio.net/ash/is0000.htm>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

Otros: *Left Matrix – art / politics.Art&Language*. <<http://www.leftmatrix.com/artlanguage.html>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

Otros: *Los Claveles*. <<http://www.losclaveles.info>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

Otros: *Oral Memories*. <<http://oralmemories.com>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]

Otros: *SCAN. Spanish Contemporary Art Network*. <<http://www.scan-arte.com>>. [Consulta: 25 de abril de 2015]