

RICHARD HAMILTON

introspectiva

Dossier de premsa

Exposició: 7 de març - 1 de juny de 2003

RICHARD HAMILTON

introspectiva

Presentación a los medios de comunicación: MIÉRCOLES, 5 DE MARZO, 11:30 h.

Inauguración: Jueves, 6 de marzo de 2003, 19:30h.

Fechas de la exposición: del 7 de marzo al 1 de junio de 2003

Comisario: Vicent Todolí

Co-Producción: Museu d'Art Contemporani de Barcelona - Ludwig Museum de Colonia

Con la colaboración de:

Richard Hamilton (Londres, 1922) es conocido como el "padre del arte pop", aunque en realidad esta es solo una pequeña faceta de una trayectoria artística de más de cincuenta años en la que ha ido trabajando en terrenos, estilos y técnicas muy variados, desde grabados hasta pintura, dibujos e instalaciones, objetos y diseño industrial, reflexionando sobre los límites entre el arte y la publicidad, el diseño y la producción en serie.

La obra de Hamilton llega a su madurez a mediados de los años cincuenta, coincidiendo en la escena artística con el afianzamiento de movimientos como el expresionismo abstracto al que considera como una parálisis de la vanguardia. Hamilton reacciona en contra incorporando en su obra experiencias propias cotidianas que enriquecen su cultura visual: el cine, revistas como *Playboy*, *Esquire*, *Look*, *Design* y *Architectural Review*, la fotografía, en un intento de reintroducir contenido al arte, inexistente según él, en la pintura de vanguardia.

Esta década es también el momento en que Hamilton comparte su fascinación por los productos de la cultura de masas con artistas como Laurence Alloway, Peter y Allison Smithson y Eduardo Paolozzi, con quienes forma el Independent Group y organiza exposiciones como *This is Tomorrow* (Londres, 1956). Otros artistas como Marcel Duchamp, Jean Tinguely y Joseph Beuys ejercen una notable influencia en su producción artística; entre ellos destaca especialmente Dieter Roth con quien trabajó en Cadaqués en los años setenta.

Esta exposición ha sido organizada en colaboración con el Ludwig Museum de Colonia y muestra dibujos, pinturas, objetos y recreaciones de grandes instalaciones como *Fun House*, 1956; *Treatment Room*, 1983-84; y *Lobby*, 1985-87. La exposición se estructura en categorías clásicas, tal y como el mismo Hamilton clasifica su obra: naturalezas muertas, retratos, interiores, exteriores, naturaleza, obras religiosas, etc. e incluye obras fundamentales que datan desde 1938 hasta 2002, como la serie *Solomon R. Guggenheim*, 1965-66 o la combinación de un amplificador diseñado por Hamilton y un objeto-pintura titulado *Lux 50-Functioning Prototype*, 1979.

En el contexto de: ANY DEL DISSENY 2003
BARCELONA

Con la colaboración de: BRITISH
COUNCIL

RICHARD HAMILTON

introspectiva

MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)

Inauguración: Jueves, 6 de marzo de 2003, 19:30h.

Fechas de la exposición: del 7 de marzo al 1 de junio de 2003

Comisario: Vicent Todolí

Co-Producción: Museu d'Art Contemporani de Barcelona - Ludwig Museum de Colonia

CON LA COLABORACIÓN DE:

La exposición se presentará posteriormente (del 12 de julio al 9 de noviembre de 2003) en el Ludwig Museum de Colonia (Alemania)

El arte pop es:

popular (diseñado para un público de masas), pasajero (solución a corto plazo), fungible (enseguida se olvida), barato, producido en serie, joven (destinado a los jóvenes), ingenioso, sexy, tramposo, fascinante, un gran negocio.

Richard Hamilton, 1957

Esta exposición abarca la heterogénea trayectoria de Richard Hamilton (Londres, 1922) desde 1938 hasta hoy a lo largo de unas ciento ochenta obras. El propio Hamilton ha participado intensamente en la organización de esta muestra.

A lo largo de sesenta y cinco años y en diferentes disciplinas –de la pintura al diseño industrial– Richard Hamilton, uno de los artistas clave de la segunda mitad del siglo xx, ha creado un corpus de obra que incluye elementos de la cultura popular, la política, el cine y lo escatológico, a la vez que ha mantenido una intensa actividad en el ámbito cultural, como escritor, profesor de arte y diseño y organizador de exposiciones como las retrospectivas sobre Picabia (1964) y Marcel Duchamp (1968). Su obra, precursora en el uso de la figuración y la fotografía como base para la pintura, ha tenido gran repercusión en generaciones de artistas, desde Gilbert & George hasta los Young British Artists de principios de los noventa.

Hamilton aborda muchos de los principales temas de la historia de la pintura, y en su obra conviven el interés por los problemas de perspectiva y estructura planteados a partir de Cézanne y la influencia de Vermeer o Velázquez. Los géneros pictóricos tradicionales experimentan un proceso de reinterpretación fundamental. Por ello, la exposición se articula según géneros temáticos: retratos, interiores, paisajes, temas florales y pintura histórica. Otras fuentes esenciales en su obra son James Joyce, cuyo *Ulises* empezó a ilustrar en 1947, y Marcel Duchamp, con quien colaboró en una versión inglesa de *Green box*. Esta influencia se ha reflejado en la constante polaridad entre representación y abstracción, y en la compleja relación entre imagen e idea, signo visual y significado, forma y mensaje, todo ello resumido por la pregunta de Duchamp: “¿Qué es exactamente lo que convierte un objeto en obra de arte?”

Hamilton alcanzó su madurez artística a mediados de los cincuenta. En un momento en el que el expresionismo abstracto dominaba la escena artística,

fundó el Independent Group junto a Lawrence Alloway, Peter y Allison Smithson y Eduardo Paolozzi, con quienes desarrollaría una iconografía del primer pop. En el MACBA, la exposición se inicia con la reproducción de *Fun house*, contribución de Hamilton, el escultor John McHale y el arquitecto John Voelcker para la exposición *This is tomorrow* (1956), que exploraba las posibilidades de colaboración entre grupos de artistas de diferentes disciplinas. Su pequeño collage *Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?* (1956) se utilizó para el cartel y el catálogo de la exposición, y se considera un hito en el nacimiento del arte pop, ya que contiene todos los iconos de la sociedad de consumo. Hamilton lo diseñó a partir de una lista de categorías: “Hombre, mujer, humanidad, historia, comida, periódicos, cine, TV, teléfono, cómics (información gráfica), palabras (información textual), coches, electrodomésticos, espacio”, que constituyen los principales ingredientes de su obra posterior.

A menudo la obra de Hamilton investiga de qué se compone el mundo, qué procesos lo estructuran y con qué medios podemos percibirlo y comprenderlo; así ocurre en *Growth and form* (1951) y en la muestra *an Exhibit* (1954). Su fascinación por la máquina en su condición de mediadora entre tecnología, naturaleza y ser humano se inicia en la serie *Reaper* (1950) y aparece en la exposición *Man, Machine & Motion* (1953) y en *Hommage à Chrysler Corp* (1957).

Hamilton utiliza constantemente la fotografía desde finales de los cincuenta, explorando sus posibilidades a través de la manipulación con otras técnicas, y combina la pintura con el collage y el relieve, como en las series *Towards a definitive statement on the coming trends in men's wear and accessories (a-d)* (1962-1963), *The Solomon R. Guggenheim* y *Bathers*, y en la mayoría de sus obras sobre personajes célebres, entre las que destacan *My Marilyn* (1965) y la serie *Swingeing London*, estudio de espacios interiores y exteriores con una

abierta inquietud sociopolítica basado en la foto periodística que muestra a Mick Jagger y al marchante de Hamilton, Robert Fraser, esposados en un furgón policial.

La realización de “productos” según el principio del *ready-made* duchampiano se inicia en *Epiphany* (1964), un panel redondo con el texto “Slip it to me”, realizado a partir de un botón. En *Still-life* (1965) la foto se ha dejado intacta, y el interés recae en la sustitución de la palabra *Braun* por *Brown*. En 1968 Hamilton realiza *The Critic Laughs*, una dentadura comestible gigante aplicada a su cepillo de dientes eléctrico, que posteriormente dio lugar a una edición limitada y a un anuncio en la BBC. Otras obras-producto en las que juega sutilmente con la percepción de conocidos iconos son *Sign* (1975), *Carafe* (1978) y *Ashtray* (1979). Mención aparte merecen sus diseños de prototipos industriales, como el amplificador *Lux 50 - Functioning prototype* (1979) y el miniordenador *Ol-110* (1985-1989), a los que otorga la categoría de objeto artístico.

En los setenta Hamilton revisó los géneros del paisaje y la naturaleza muerta, añadiéndoles perversidad e ironía. Paisajes desenfocados e idílicos como *Soft blue landscape* (1976-1980), temas florales y puestas de sol sorprenden con la presencia de rollos de papel higiénico, y más tarde –como en *Flower piece II* (1973)– con la introducción de excrementos a modo de *memento mori*. Los interiores constituyen otro de sus grandes temas, desde *Interior II* (1964) –obra en la que manipula un fotograma de una película– hasta *Langan's* (1976) –una vista de un restaurante colgada en el espacio real que representa–, el cuadro *Lobby* (1985-1987) que transforma posteriormente en una instalación, que profundiza en la ilusión del cuadro dentro del cuadro.

Entre 1982 y 1993 Hamilton creó una serie de obras basadas en un tema de actualidad, el conflicto de Irlanda del Norte, a modo de pintura histórica. *The citizen* (1982-1983) transforma a un prisionero del IRA en una imagen de

aspecto místico, y su celda, sucia de excrementos como resultado de la *dirty protest*, en un cuadro abstracto; a esta obra le acompaña *The subject* (1988-1990), la imagen de un unionista desfilando. *The state* (1993) muestra un soldado y un paisaje brumoso. A partir del montaje y la manipulación fotográfica, Hamilton cuestiona las imágenes observadas de los medios de comunicación y de la iconografía histórica y artística. En los últimos diez años ha continuado también trabajando en sus autorretratos, como los realizados con Polaroid que inició en 1968: fotos de sí mismo tomadas por artistas y conocidos suyos, más tarde manipuladas o ampliadas. La exposición muestra también las obras fruto de la estrecha colaboración con Dieter Roth en 1976 y la serie sobre amigos fallecidos, como Derek Jarman y Dieter Roth.

EN EL CONTEXTO DE:

CON LA COLABORACIÓN DE:

PATROCINADOR DE COMUNICACIÓN:

el Periódico
