

Grado de Artes.

Estudios de Artes y Humanidades.

Mónica Méndez González

10/04/2024

«FLAG» 1954– 1955. MOMA NUEVA YORK

La evolución del término «cultura» es un reflejo de las transformaciones sociales, políticas y artísticas a lo largo del tiempo. La obra «Flag» de Jasper Johns, desempeña un papel crucial en esta evolución, particularmente a través de su relación con las definiciones de cultura propuestas por los textos fundacionales de los Estudios Culturales y la Escuela de Birmingham. La obra de Johns, situada en el contexto histórico de los años 50 en Estados Unidos, no solo refleja una nación en un momento de cambio, sino que también cuestiona la jerarquía entre alta y baja cultura, desafiando las nociones tradicionales.

"Jasper Johns' 'Flag': Reflejando la Evolución Cultural y la Ruptura de Paradigmas en el Arte del Siglo XX"

La década de los 50 en Estados Unidos fue un periodo marcado por el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la descolonización, la industrialización y el surgimiento de los medios de comunicación de masas. En este contexto, el arte y la cultura estaban dominados por el expresionismo abstracto de figuras como Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Barnett Newman o Clyfford Still, que elevaban al artista y su obra a un pedestal de genialidad y alta cultura. Sin embargo, Jasper Johns, con su obra «Flag», inauguró una nueva manera de entender el arte y, por ende, la sociedad, al integrar elementos de la vida cotidiana en su obra y cuestionar la distinción entre alta y baja cultura.

El trabajo de Johns a menudo se clasifica dentro del «Neo-Dadaísmo» debido a sus raíces en la estética del arte contemporáneo y sus influencias de la cultura popular. Sin embargo, es considerado uno de los precursores del movimiento del Pop Art en EE. UU. al introducir temas de la cultura cotidiana y objetos comunes, al tiempo que desafiaba las nociones tradicionales de belleza y significado en el arte. Su enfoque en lo corriente y su manipulación de los símbolos culturales sentaron las bases para el surgimiento posterior del Pop Art que también se enfocó en la cultura de masas y los iconos populares.

«Flag», creada entre 1954 y 1955, sería la primera de una serie en la que el artista reproduce la bandera estadounidense, pero lo hace de manera que desafía la percepción del espectador sobre lo que es un objeto y lo que es una representación.

La técnica utilizada fue la encáustica sobre tela montada en un soporte de madera; una técnica que consiste en la utilización de cera caliente mezclada con pigmentos de color para la pintura. Johns agregó a esta mezcla trozos de papel y tela para crear una textura más rica y compleja en la superficie de la obra que la materializa como objeto y le confieren una amalgama de significados y símbolos más allá de la identidad y el patriotismo nacional. Johns se apropia de un símbolo de la cultura popular y lo eleva a la esfera del arte.

Según la semiótica de Umberto Eco, la bandera estadounidense actúa como un significante cargado de significados que, en manos de Johns se convierte en un objeto de reflexión como signo no estático. Lo cotidiano, a lo que no prestamos atención, lo integra en la obra, trascendiendo la materialidad, la del trapo a lo Magritte para que lo maridemos con el simbolismo ideológico y lo sirvamos como añada nueva de reflexión como pintura, como objeto, como público, como privado, como obra figurativa o conceptual (Fulwood, 2017).

La obra de Johns, utiliza el diseño sencillo, la repetición, el uso del color contrastado en las franjas rojas y estrellas blancas sobre un fondo azul y la reducción cromática propia de los medios de comunicación de masas del momento: publicidad y televisión que transformaban objetos en símbolos de civilización (Imaginario, A. s.f.).

Su cambio de paradigma en el arte inspirará las características fundamentales del movimiento del Pop Art que estaba desarrollándose en Inglaterra y aprehenderían, unos años más tarde en Norteamérica, artistas posteriores como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist o Robert Rauschenberg que entenderían las implicaciones de su visión del arte.

El diseño incorpora las características que la cultura pop aprehendería de los medios masas: elementos icónicos de la bandera de EE. UU. que son asumidos en Inglaterra por el arte pop, prefigurándose aquí como precursor del movimiento que se impondría en la década siguiente en EE. UU. y que para muchos convertiría en fundador y exponente.

Bourdieu sugiere que el arte y la cultura deben entenderse dentro de un campo de fuerzas sociales y económicas. La manera en que Jasper Johns cambió la mirada sobre el arte supuso una ruptura no solo con el arte tradicional y la comprensión elitista de la cultura, sino que subvierte y resignifica hacia una cultura donde las clases populares adquieren agencia sobre la creación cultural, desafiando la distinción entre alta y baja cultura.

Del mismo modo, anticipa la reproductibilidad técnica que Walter Benjamin considera un rasgo definitorio del arte en la era moderna, que particularmente adquirirá especial significación en el contexto del arte pop, democratizando el acceso al arte, cuestionando la autoridad y la unicidad de la obra de arte tradicional. En el arte pop, esta reproductibilidad se intensificará al adoptar imágenes de la cultura de masas, destacando la interacción entre arte, tecnología y sociedad. Al integrar elementos de la cultura popular en su obra, Johns metaboliza la idea marxista de superestructura, desafiando la aceptación acrítica de símbolos nacionales, proponiendo que puedan ser reinterpretados y resignificados. En este caso, la bandera estadounidense, no solo refleja, sino que también moldea la conciencia social y las relaciones de poder.

Su recontextualización de un poderoso símbolo nacional en el ámbito del arte, desafía la interpretación convencional y la aceptación acrítica, invitando a reflexionar sobre las dinámicas de poder, identidad y cultura en correspondencia con la noción de hegemonía cultural como consenso de Gramsci.

Todo el movimiento cultural que se establecía se originó como un medio para desafiar y reconfigurar las narrativas dominantes, donde los nuevos medios de comunicación de masas jugaron un papel crucial, difundiendo esa estética accesible. Sus patrones sencillos, con los mismos mecanismos usados en publicidad, cautivaron y fagocitaron progresivamente otras culturas como una forma de colonización ilustrada, pasando de contracultura subalterna a una pandemia de hegemonía cultural capitalista de occidente hacia el resto del mundo.

Este proceso de americanización cultural a través de la estética del arte pop ilustra tanto la difusión de la cultura estadounidense como la adopción y adaptación de sus valores capitalistas y mercantiles; especialmente en fronteras que ya habían poseído conexiones colonizantes y aculturaciones, como sucedió en oriente, África o América del Sur en los que se sincretizó una nueva cultura «híbrida en mayor o menor grado»(Moriente, 2019, p.53) con un patrón de funcionamiento de apropiación, asimilación y resignificación.

Por este motivo, la obra «Flag» de Jasper Johns actúa como un espejo de la evolución del concepto de cultura, desde una percepción elitista hacia una más inclusiva y democrática, marcando un antes y un después en la historia del arte y los estudios culturales. Su legado, finalmente, no solo reside en la ruptura con las convenciones artísticas, sino también en el desafío a las estructuras de poder cultural, invitando a una reflexión continua sobre lo que consideramos como cultura y cómo la definimos. En consecuencia, dicha práctica artística, según la metodología de los Estudios Culturales de la Escuela de Birmingham, al desafiar las concepciones tradicionales del arte y su función en la sociedad. Esta escuela enfatiza la importancia de analizar las prácticas culturales dentro de sus contextos sociales y políticos.

Este proceso de americanización cultural a través de la estética del arte pop ilustra tanto la difusión de la cultura estadounidense como la adopción y adaptación de sus valores capitalistas y mercantiles; especialmente en fronteras que ya habían poseído conexiones colonizantes y aculturaciones, como sucedió en oriente, África o América del Sur en los que se sincretizó una nueva cultura «híbrida en mayor o menor grado»(Moriente, 2019, p.53) con un patrón de funcionamiento de apropiación, asimilación y resignificación.

Por este motivo, la obra «Flag» de Jasper Johns actúa como un espejo de la evolución del concepto de cultura, desde una percepción elitista hacia una más inclusiva y democrática, marcando un antes y un después en la historia del arte y los estudios culturales. Su legado, finalmente, no solo reside en la ruptura con las convenciones artísticas, sino también en el desafío a las estructuras de poder cultural, invitando a una reflexión continua sobre lo que consideramos como cultura y cómo la definimos.

En consecuencia, dicha práctica artística, según la metodología de los Estudios Culturales de la Escuela de Birmingham, al desafiar las concepciones tradicionales del arte y su función en la sociedad. Esta escuela enfatiza la importancia de analizar las prácticas culturales dentro de sus contextos sociales y políticos.

Este proceso de americanización cultural a través de la estética del arte pop ilustra tanto la difusión de la cultura estadounidense como la adopción y adaptación de sus valores capitalistas y mercantiles; especialmente en fronteras que ya habían poseído conexiones colonizantes y aculturaciones, como sucedió en oriente, África o América del Sur en los que se sincretizó una nueva cultura «híbrida en mayor o menor grado»(Moriente, 2019, p.53) con un patrón de funcionamiento de apropiación, asimilación y resignificación.

Por este motivo, la obra «Flag» de Jasper Johns actúa como un espejo de la evolución del concepto de cultura, desde una percepción elitista hacia una más inclusiva y democrática, marcando un antes y un después en la historia del arte y los estudios culturales. Su legado, finalmente, no solo reside en la ruptura con las convenciones artísticas, sino también en el desafío a las estructuras de poder cultural, invitando a una reflexión continua sobre lo que consideramos como cultura y cómo la definimos.

En consecuencia, dicha práctica artística, según la metodología de los Estudios Culturales de la Escuela de Birmingham, desafía las concepciones tradicionales del arte y su función en la sociedad, enfatizando la importancia de analizar las prácticas culturales dentro de sus contextos sociales y políticos.

BIBLIOGRAFÍA:

Imagen: Jones, J. «Flag» 1954-1955. MoMA NY. Consultado: 1/03/2024.
Disponible en: <https://www.moma.org/collection/works/78805>

-
- **Aparences.** Historia del Arte y Actualidad cultural. Artèknia, Asociación para la creación y divulgación del Arte y las Nuevas Tecnologías. Jasper Johns: el cuadro como objeto. [web]. Consultado: 4/03/2024 Disponible en: <https://www.aparences.net/es/arte-contemporaneo/neo-dada-es/jasper-johns-el-cuadro-como-objeto/>
 - **Gramsci, Antonio.** (1929-1935). Internet archive. (08/10/2022). . Cuadernos de la Cárcel. Tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuadernos 1-29. Ediciones: Era/Institución Gramsci. Disponible en: <https://archive.org/details/antonio-gramsci-cuaderno-de-la-carcel>
 - **Imaginario, Andrea.**(s.f.). Disponible en: <https://www.culturagenial.com/es/arte-pop/> En: CulturaGenial.com. Disponible en: <https://www.culturagenial.com/es/cuento-el-aleph-de-jorge-luis-borges/> Consultado: 5/03/2024
 - **Lampkin, Fulwood.** (30-10-2017).Bandera. [web]. Consultado 4/03/2024. Disponible en: <https://historia-arte.com/obras/bandera-johns>
 - **Moriente, David.** (2019) Iniciación a los Estudios Culturales. Diseño: Manel Andreu Realización editorial: Oberta UOC Publishing, SL FUOC, FUOC PID_00266813
 - **Moriente, David.** (2019) Historia cultural del pop. Diseño: Manel Andreu Realización editorial: Oberta UOC Publishing, SL FUOC, PID_00261246
 - **Pons I Pons, Anacle, Serna Alonso, Justo.** La historia cultural: autores, obras, lugares. Tres Cantos, Madrid, España: Ediciones Akal, S.A, 2013. pp. 41-74. ISBN 9788446037507
 - **Vázquez, Francisco.** Pierre Bourdieu-la sociología como crítica de la razón. Espacio social, capital y clases sociales. Historia Actual Online, ISSN 1696-2060, Nº. 12, 2007, pags. 231-234
 - **Lafón, Zuriñe.** 2008. El expresionismo abstracto en EEUU: pintura de acción (Pollock y De Kooning) y los campos de color (Rothko). ATELIER DE IMÁGENES [Blog] Consultado: 05/03/2024. Disponible en: <https://www.elarteporelarte.com/clases-cultura-visual/expresionismo-abstracto-eeuu-pintura-de-accion-pollock-y-de-kooning-y-los-campos-de-color-rothko/>
-