

Un recorrido no lineal por la obra de Pat Andréa

Susana Fernández Riera

La Nouvelle Subjectivité

El dilema con el que los artistas del siglo XX se han encontrado, a la hora de expresar la realidad de su tiempo, ha sido el de seguir el camino de la abstracción o por el contrario, el de la figuración.

Defender la primacía de la forma contra el valor de la objetividad. En los periodos de entreguerras y después de crisis profundas del sistema, acaban aflorando las visiones artísticas que suponen una llamada al orden, *rapelle à l'ordre*, en Europa y América, un retorno a la pintura "realista" u objetiva como podemos rastrear por todo el siglo XX hasta la actualidad, en diferentes movimientos vanguardistas y posturas individuales.

El comienzo de la década de los setenta está realmente en el final del año 1968, la ilusión colectiva de que nada será como antes, la garantía de un clima de libertad, a pesar de que son momentos de crisis social e inestabilidad política. Se suceden hechos históricos como el fin de la guerra de Vietnam, las crisis del petróleo de 1973 y 1977, el golpe de estado en Chile, la guerra entre Israel, Egipto y Siria, la acción de diferentes grupos terroristas en Europa. Los años setenta se decantaron hacia el anticonformismo y la creatividad en todos los campos; son los años del Arte Conceptual, Minimal Art, Land Art, Arte Povera, y de la Figuración. Ahora, vuelven a emerger artistas que aportan su visión retornando a la pintura figurativa, como ocurrió principalmente en Francia con propuestas como el colectivo *Coopérative des Malassis* y los pintores agrupados en torno a la exposición que el crítico de arte Jean Clair organizó en el Museo de Arte Moderno de París, en 1976, a la que denominó *Nouvelle Subjectivité*, haciendo un guiño al grupo alemán Nueva Objetividad de los años 20. Esta corriente figurativa forma parte de un panorama artístico que supuso un cambio en las formas tradicionales del arte como es el protagonismo de la escultura, las acciones o *environments* y *performances*, el *body art* y el vídeo.

A este movimiento de la *Nouvelle Subjectivité*, Jean Clair fue incorporando artistas que tenían en común el reivindicar el trabajo en el taller, utilizar las técnicas y los materiales tradicionales de la pintura como son el óleo, la acuarela, el pastel; su interés se centra en hacer pintura bien hecha sin comprometerse ni ideológica ni

políticamente como en ese momento proponían los artistas franceses, también figurativos, del *Colectivo Coopérative des Malassis*. En las diferentes exposiciones que Jean Clair organizó¹ participaron pintores ingleses y americanos como David Hockney, RB. Kitaj, Jim Dine, franceses como Sam Szafran, los españoles Antonio López-García e Isabel Quintanilla y los jóvenes holandeses Pat Andréa y Nobbe. La recuperación de la tradición pictórica, cuando la pintura ha dejado de incidir en las transformaciones artísticas, no supone un anacronismo histórico, sino una mirada alternativa a la realidad del momento, una opción creativa en la que la representación de la realidad sigue el camino de la figuración, la defensa de una nueva subjetividad y la superioridad del individuo sobre lo social frente a la corriente dominante en esos años, el arte conceptual.

A todos ellos les unía su interés por artistas únicos como Bonnard, Giacometti y Balthus que ofrecieron una mirada diferente a las corrientes de vanguardia de su época, orgullosos de su oficio, preocupados por el dominio de la técnica y de las leyes de la perspectiva como los pintores del Renacimiento en los que se miraban como Ucello, Piero della Francesca o Masaccio.

Pat Andréa

Pat Andréa nació en La Haya en 1942, años duros, violentos y nada propicios para la creación artística. A pesar de ello creció en un ambiente artístico, su madre era ilustradora, Metti Naezer, y pintor su padre, Kee Andréa. Desde entonces dibujar es para él instintivo; recuerda que siempre estaba dibujando, tanto que en 1948 gana su primer concurso de dibujo.

Los años cincuenta en Europa, son años de posguerra y de planes de ayuda a su reconstrucción. Los artistas europeos intentaban recuperar la normalidad perdida con heroicas exposiciones en las que dejaban patente sus heridas de guerra y la necesidad de diferenciarse de unos artistas americanos, los "expresionistas abstractos" liberados de la dependencia del arte de vanguardia europeo, en esos momentos referentes artísticos. Entre abstracción, materia y gesto se desarrollaba el panorama

---

¹ Nouvelle Subjectivité 1976 Musée National d'Art Moderne, París [Festival de Otoño], 28 de octubre - 19 diciembre y Nouvelle subjectivité: Notes et documents sur le retour de l'expression figurative et de la scène de genre dans la peinture sa la fin du siècle, Palais des Beaux Arts, Bruselas 11 de mayo - 17 de junio 1979.

artístico europeo hasta mediados los años 50, entonces fruto de la reconstrucción cultural inglesa aparecen las primeras propuestas artísticas que se interesaban, de nuevo, por la vida con fotografías cotidianas e imágenes artísticas pegadas sin respetar ninguna convención. Se sientan así las primeras bases de un nuevo estilo, el Pop. Lentamente Europa salía de la depresión, llegaron los primeros frutos de la reconstrucción y con ellos la sociedad de consumo. Los años 60 fueron años de euforia ambigua y creación trepidante, los artistas querían librarse de la "abstracción", les interesaba el arte popular, las historias cotidianas, entre ellas el sexo, la acción y la violencia. Pat Andréa realiza sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de La Haya en los años 1960-1965 y allí tiene como maestro al pintor Westerik, cercano al surrealismo con una dosis de humor cruel y de colores tiernos. Acabada la escuela Pat Andréa comenzaba su andadura artística con varias exposiciones individuales y colectivas además de ganar el premio Jacob Maris de dibujo en 1967.

La actividad artística de Pat Andréa desde la década de los setenta es muy activa, entonces funda el grupo ABN con sus amigos Blokhuis y Walter Nobbe que incluyen actividades como teatro, escenografías, esculturas. Realiza numerosas exposiciones individuales y colectivas en Holanda, París o Bruselas. En 1979 participa en la exposición *Nouvelle Subjectivité*, organizada por Jean Clair en el Palais de Beaux-Arts de Bruselas, en la que participan artistas europeos y americanos que suponen una nueva manera de entender la pintura, una mirada que va más allá de la simple representación y toma en cuenta las distorsiones que la percepción subjetiva ocasiona. En 1976 viaja por primera vez a Argentina, llegando al día siguiente del golpe de estado de Videla y vive en Buenos Aires durante varios meses. Vuelve varias veces hasta que en 1979 es consciente de la violencia y el aislamiento que padece Argentina. En Holanda y en París donde se afincó, realiza 34 dibujos contra la dictadura en los que está siempre presente el cuchillo y la sangre. Es el origen de la edición de un libro con dibujos de Pat Andréa, *La puñalada*, y texto de Julio Cortázar, *El tango de la vuelta*, que Elisabeth Franck propietaria de una de las mejores galerías de Bélgica edita.

La percepción subjetiva revela monstruos

En la obra de Pat Andréa descubrimos sus grandes dotes de dibujante, y su interés por mostrar el entramado más secreto de las relaciones humanas, provocando en el

espectador esa sensación de intriga tan perseguida por Magritte. Curiosidad por esos personajes que la percepción subjetiva de la realidad modifica y destroza las proporciones tradicionales del cuerpo humano, convirtiéndolos en monstruos arquetípicos de la imaginación y la fantasía. Enjaula a los protagonistas de sus obras en espacios planos, movidos por la energía violenta de los deseos, las pasiones, las obsesiones y los miedos ocultos tras los papeles tradicionales de la dulce apariencia femenina y la presencia neutral masculina.

La obra de Pat Andréa esta presente en las colecciones de museos como Museum of Modern Art de Nueva York, Centre Georges Pompidou, FNAC de París, etc.

Bibliografía

FERRIERESJESTUREAU, S., "Les vierges de Pat Andréa", Pat Andréa, DIRIMART, Estambul, septiembre 2004.

GUASCH, A.M., El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995, Ed. Del Serbal, Barcelona, 1997.

HENRIE, J., "A l'école des femmes", Pat Andréa, Galerie Rachlin Lemarié Beaubourg, París, 12 abril a 17 mayo 1997.

LUCIE-SMITH, E., Visual Arts in the 20th century, Laurence King Publishing, Londres, 1996.

STERCKS, P., "Pat Andrea: conversation avec Pierre Sterckx", Pat Andréa "corps et sentiments dans un espace plat", oeuvres de 1980 à 2000, Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer, 28 octobre a 10 décembre 2000.

VV.AA., Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, París, 1990.