

TESIS DOCTORAL

TONY CRAGG. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA OBRA DE CRAGG. THINKING MODELS: FROM LIFE TO ART. 1969 – 2000

MARÍA JOSÉ GAMBOA ARAMBURU

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)

marijogamboa@gmail.com

Director de la tesis:

Ismael Manterola Ispizua / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)

Fecha de lectura: **19/01/2024**

Doktorego-tesi honek Tony Craggek garatutako sormen-ibilbideari, gaiei, estrategiei eta eskultura-moduei buruzko azterketa pertsonala planteatzen du. Europara mugatzen da, artistaren erreferentziatzko lurralde gisa. Bertan bizi da, bere artea eta jarduera akademikoa garatzen ditu, eta erakusketa ugari egiten jarraitzen du. Helburu nagusia artistaren obra aztertzea da, bere sorkuntza-metodoen adierazpen desberdinak jorratuz bere lanaren funtsezko tartean, hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieratik XX. mendeko laurogeita hamarreko hamarkadaren amaiera arte, bere proposamen artistikoa definitu eta artearen esparruan ekarpen garrantzitsuak egin zituen aldia, bere sorkuntza-klimaxa lortuz.

Tony Craggi buruzko hausnarketa honek, sarreran, eskultorea testuinguruan kokatzen duen atal bat barne hartzen du, gaiaren oinarriak ikuspegi historiko zabal batetik ezartzera bideratutako esparru teoriko bat finkatuz, laurogeiko hamarkadako Britainiar Eskultura Berria deiturikoarekin eta eskultura gaur egun denarekin duen harremana aztertuz.

Azterketa hori bi zati handitan egituratu da. Lehen Zatia bi kapitulutan banatuta dago: lehenengoak hirurogeita hamarreko hamarkadako bere lehen saiakuntza esperimentalak jorratzen ditu, eta bigarrenak, laurogeiko hamarkadari dagokiona, bere esperientzia-eremua zabaltzea eta hiru dimentsioko proposamen berrietara irekitzea aztertzen du. Bigarren Zatiak, laurogeita hamarreko hamarkadan kokatua, bere artearen oinarria diren adierazpenen sendotzean sakontzen du. Azterlan honen garapen kronologikoa gorabehera, haren estetikaren alderdi nagusi batzuk esperimentazio-bideen hasierako uneetan sartu dira.

Esta tesis doctoral plantea un análisis de tipo personal sobre la trayectoria creativa, los temas, las estrategias y los modos escultóricos desarrollados por Tony Cragg. Se circunscribe a Europa, como territorio de referencia del artista, donde reside, desarrolla su arte, su actividad académica y continúa realizando numerosas exposiciones. El objetivo principal es estudiar la obra del artista, abordando las diferentes expresiones de sus métodos creativos en el tramo fundamental de su trabajo, desde principios de los años setenta hasta finales de los noventa del siglo XX, el periodo en el que definió su propuesta artística y realizó aportaciones relevantes en el ámbito del arte, alcanzando su clímax creativo.

Esta reflexión sobre Tony Cragg, incluye en la introducción un apartado que sitúa al escultor en contexto, fijando un marco teórico orientado a sentar las bases del tema desde una perspectiva histórica amplia, analizando su relación con la llamada *Nueva Escultura Británica* de los años ochenta y con lo que la escultura es hoy día.

Este estudio se ha estructurado en dos grandes partes. La Primera Parte está dividida en dos capítulos: el primero aborda sus primeros ensayos experimentales de los años setenta y el segundo, relativo a los años ochenta, explora la ampliación de su campo de experiencia y la apertura a nuevas proposiciones tridimensionales. La Segunda Parte, enmarcada en la década de los años noventa, profundiza en la consolidación de las manifestaciones que suponen el culmen de su arte. Pese al desarrollo cronológico de este estudio, ciertos aspectos centrales de su estética se han introducido en los momentos iniciales de sus vías de experimentación.

Katalogazio bat egiteko asmorik gabe, beren ekoizpenean funtsezkoak diren adierazpen artistikoak aukeratu ditut. Hasteko, saiakuntzarik goiztiarrenak aztertuko ditut: behaketa izango da abiapuntua, jarduera fisikoa funtsezko elementua, eta formalki gutxi lantzeko estrategiak, berriz, ohiko jokabidea. Ondoren, esperientziarekin eta kulturarekin lotutako munduaren interpretazio handinahi bat nola eraiki nahi duen deskribatuko dut, "Thinking Models" delakoak agertuz, ingurunearekin, fenomeno zientifikoekin eta teoria filosofikoekin harreman konplexu eta oso baten ondorioz.

Laurogeiko hamarkadaren erdialdera arte, Craggek *irudi-eskulturen* berezko hiztegia garatu zuen, bere nortasun-ezaugarrietako bat osatzen duten konposizioak, non baztertutako materialen zatiak erabiltzen zituen. Pieza horiek ez dira ez pintura, ez eskultura, eta eskulturatik pintura berrirako bidean daude, edo *eskultura pikturizista* esan dakiokena.

Ildo esperimental hori eskulturazkoagoak diren beste batzuekin ordeztuko da pixkanaka, bere interesen dibertsifikazioaren, prozedura teknikoaren, materialen erabileraren eta azalpen-estrategien ondorioz. Aurrerantzean, laurogeita hamarrek hamarkadan, bere eskultura-praktikek gaia eta tentsioak azpimarratuko dituzte, naturatik erantzun emozionalak bilatuz. Naturaren fenomenoak bere artearen jatorria eta iturria dira beti. Horren adibide garbia dira mundu organikoarekin lotutako eskulturak, hala nola 1993an sortutako *Early forms* eskulturak.

Early form-ekin erreferentzia organikoak partekatzen dituen eta Craggek gaur egun garatzen jarraitzen duen beste lantalde bat 1995ean hasitako *Rational Beings* izenekoa da. Erreferentziaz beteriko obrak dira, organismoen, landareen eta animalien oinarritzko egiturak irudikatzen dituztenak, eta haien gainazal landua mintz edo azal gisa ulertu behar da.

Azkenik, nabarmendu behar dut bere ibilbidea konbinazio-prozedura batek gidatzen duela, eta hasierako proposamen baten ondoren garatu eta aldatzen dela. *Modus operandi* hau ibilbide esperimental izugarri koherente eta emankor baten iturri agortezina da, harreman ezezagunak ezaugarri dituen ideia eskultoriko global batean pieza konbergente sail handiekin. Horietan, kontrako elementuek hainbat norabidetan proiektatzen diren ikuspegi-aldaketak aktibatzen dituzte. Craggek, azken batean, gizartea aldatu nahi du artearen bidez. Bizitza atzemateko eta eraldatzeko dituen ereduak etengabe jartzen dituzte zalantzan gure mundu-ikuskerari buruzko ikusmolde mugatu eta okerrak.

He elegido aquellas expresiones artísticas que son claves en su producción sin pretender llevar a cabo una catalogación. Comienzo analizando sus ensayos más tempranos, en los que la observación va a ser el punto de partida, la actividad física un elemento esencial y las estrategias de escasa elaboración formal el proceder habitual. Posteriormente, describo como persigue construir una ambiciosa interpretación del mundo ligada a la experiencia y la cultura, apareciendo los "Thinking Models", fruto de una relación compleja y completa con el entorno, los fenómenos científicos y las teorías filosóficas.

Hasta mediados de los años ochenta Cragg va desarrollando un vocabulario propio de *imágenes-esulturas*, composiciones que constituyen una de sus señas de identidad, en las que emplea fragmentos de materiales desechados. Piezas que no son ni pintura ni escultura y que están en el camino de la disolución de la escultura hacia la nueva pintura, o lo que se podría denominar la *escultura pictoricista*.

Esta línea experimental va a ser progresivamente sustituida por otras más escultóricas, resultado de la diversificación de sus intereses, procedimientos técnicos, uso de materiales y estrategias expositivas. En adelante, durante los años noventa, sus prácticas escultóricas pondrán el énfasis en la materia y sus tensiones, buscando respuestas emocionales desde la naturaleza, cuyos fenómenos son siempre el origen y la fuente de su arte. Un claro ejemplo de ello son las esculturas relacionadas con el mundo orgánico, como las *Early forms*, surgidas en 1993.

Otro grupo de trabajo que comparte referencias orgánicas con las *Early forms*, y que Cragg sigue desarrollando hoy en día, es el de las denominadas *Rational Beings*, iniciado en 1995. Obras *repletas de referencias* que representan estructuras básicas de organismos, de plantas y de animales, cuya elaborada superficie ha de ser entendida como una membrana o piel.

Por último, he de destacar como su trayectoria está guiada por un proceder combinatorio que tras una propuesta inicial se desarrolla y va modificándose sucesivamente. Este *modus operandi* es una fuente inagotable de un discurrir experimental tremendamente coherente y fecundo, con grandes series de piezas convergentes en una idea escultórica global caracterizada por relaciones inéditas. En ellas, los elementos opuestos activan cambios de enfoque que se proyectan en múltiples direcciones. Con las que Cragg, en última instancia, persigue cambiar la sociedad a través del arte. Sus *modelos* para aprehender y transformar la vida cuestionan constantemente las limitadas y equivocadas concepciones sobre nuestra visión del mundo.