

Comunidad
de Madrid

Acercándonos al arte contemporáneo

¿Qué es el arte?

¿Qué es el arte?

En la antigüedad las artes plásticas (pintura y escultura) eran una técnica como cualquier otra

<https://www.pexels.com/es-es/foto/mano-hilo-tejedor-tejido-14330289/>

<https://www.pexels.com/es-es/foto/madera-hombre-sin-rostro-dentro-5974243/>

<https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-oscuro-trabajando-metal-14653156/>

¿Qué es el arte?

En el mundo antiguo la mayoría de los artistas eran anónimos y rara vez alcanzaban gran relevancia social

En el renacimiento surge el culto al artista y el mecenazgo

Autorretrato
de Leonardo
Da Vinci
(1452 - 1519)

Retrato de
Michelangelo
Buonarrotti
(1475 – 1564)
Obra de
Marcello
Venusti

¿Qué es un mecenas?

Los mecenas han protegido y apoyado a los artistas promoviéndolos y encargando obras.

Retrato de Julius II
Raffaello Sanzio

Retrato de Lorenzo de Medici (1449 -1492) Obra de Giorgio Vasari.
Lorenzo de Medici era también mecenas de Botticelli.

¿Qué es el arte?

Las Meninas (1656)
Diego Velázquez
(1599 - 1660)
Museo del Prado. Madrid

¿Qué es el arte?

Roy Lichtenstein, 1923-1997
Mujer en el baño (1963)
Museo Thyssen – Bornemisza.
Madrid

¿Qué es el arte?

El Guernica (1937)
Pablo Picasso (1881 – 1973)
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid

¿Qué es el arte?

Personaje delante del sol (1968)

Joan Miró (1893 – 1983)

Fundación Miró. Barcelona

¿Qué es el arte?

Jackson Pollock (1912–1956)
Number 1A, 1948
Museo de Arte Moderno. Nueva York

¿Qué es el arte?

Sin título (Verde sobre morado) 1961

Mark Rothko (1903 -1970)

Museo Thyssen – Bornemisza. Madrid

¿Qué es el arte?

Eduardo Chillida (1924 – 2002)
Consejo al espacio V, 1993
Museo Guggenheim Bilbao

¿Qué es el arte?

Wolf Vostell (1932 – 1998),
*¿Por qué el proceso entre Pilatos y Jesús duró
sólamamente dos minutos?*, 1996.
Museo Vostell Malpartida,
Malpartida de Cáceres

¿Qué es el arte?

Bruce Nauman nacido en 1941

Human/Need/Desire

1983

Museo de Arte Moderno. Nueva York

¿Qué es el arte?

Bruce Nauman nacido en 1941

Human/Need/Desire

1983

Museo de Arte Moderno. Nueva York

¿Qué es el arte?

Bruce Nauman (nacido en 1941)

Enforced Perspective: Allegory and Symbolism. 1975

Galería Tate. Londres

¿Qué es el arte?

Jean Tinguely (1925 – 1991)

Mengele – Totentanz, (la danza de la muerte)

1986. Arte cinético

Museum Tinguely. Basilea. Suiza

<https://www.youtube.com/watch?v=EOlOaeYB4Jk>

Vídeo 2 minutos

¿Qué es el arte?

Jean Tinguely (1925 – 1991)

Mengele – Totentanz, (la danza de la muerte)

1986. Arte cinético

Museum Tinguely. Basilea. Suiza

¿Qué es el arte?

Jean Tinguely (1925 – 1991)

Mengele – Totentanz, (la danza de la muerte)

1986. Arte cinético

Museum Tinguely. Basilea. Suiza

CILDO MEIRELES

Entrevendo (Entreviendo), 1970/1994

Ventilador con calefactor, túnel de madera, hielo

Dimensiones variables

Colección Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) / Colección del artista

https://www.youtube.com/watch?v=Zs_aufOP3kw

Vídeo 2 minutos

¿Qué es el arte?

Cildo Meireles
Marulho

Museo Nacional de arte Reina Sofia. 2013. Madrid

¿Qué es el arte?

Joseph Beuys (1921 – 1986)
Silla de grasa 1964)

Infiltración homogénea para piano, 1966
Centre George Pompidou, París, Francia

¿Qué es el arte?

Videoarte

Escultura de
Buda del siglo 18.
Objet trouvé

TV-Buddha
Nam June Paik, 1974
Videoinstalación
Stedelijk Museum, Amsterdam

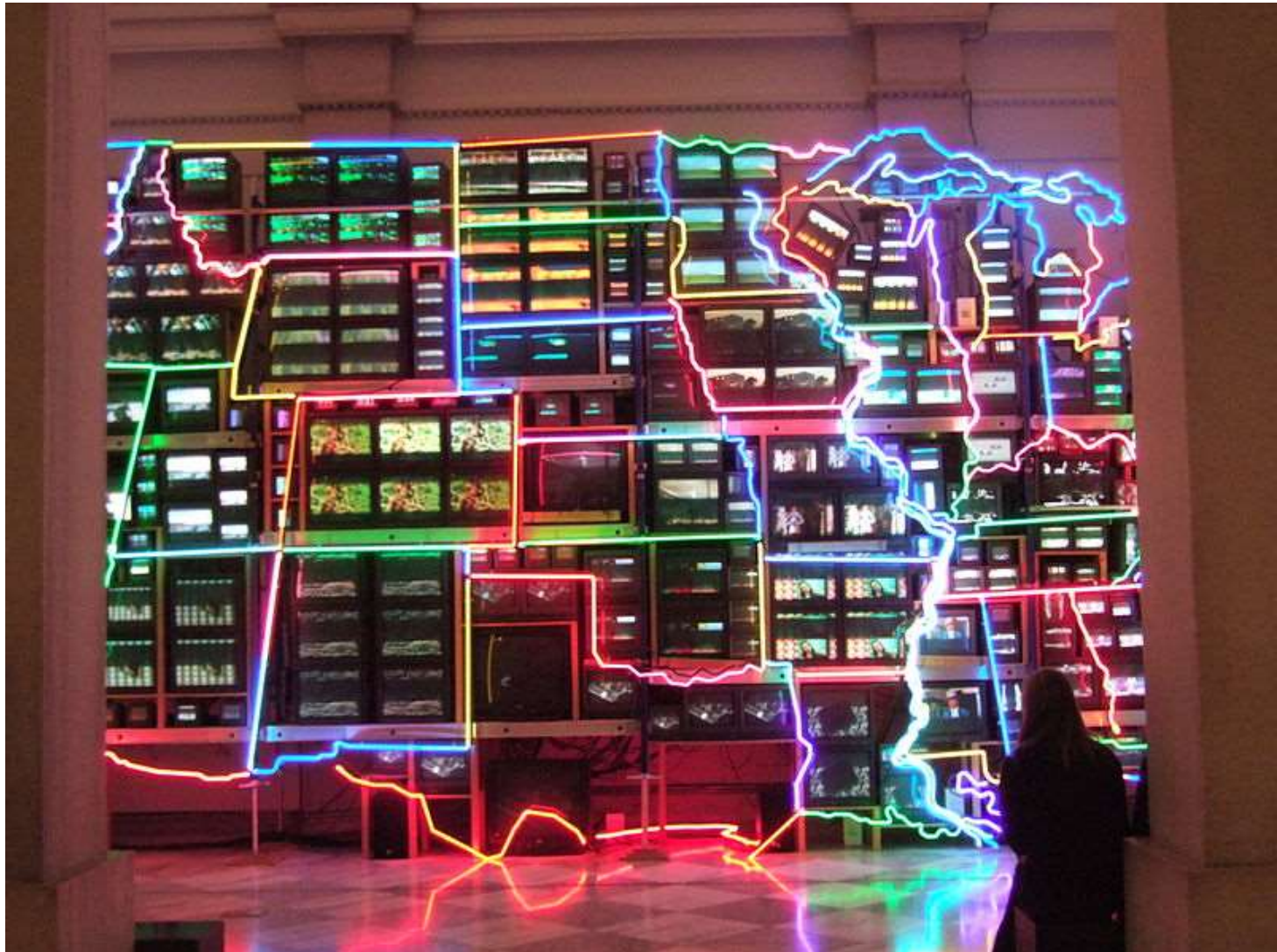

¿Qué es el arte?

Videoarte

*Electronic Superhighway: Continental U.S.,
Alaska, Hawaii*

Nam June Paik, Videoinstalación 1995-96
Smithsonian American Art Museum

Videoarte

An Ocean without a shore
Bill Viola, 2007. Videoinstalación.
Biennale di Venezia. Duración
aprox. 90 min.

Iglesia de San Gallo en Venecia

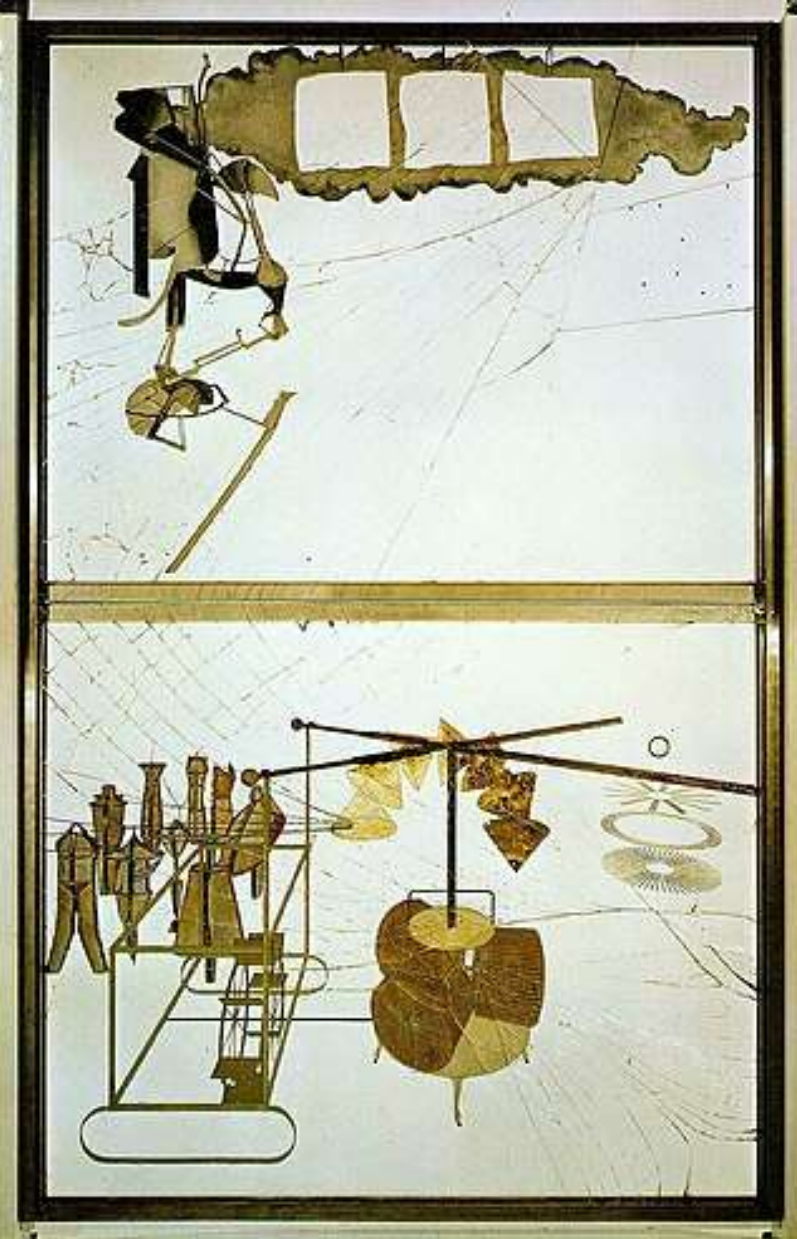
Videoarte

An Ocean without a shore

<https://www.youtube.com/watch?v=eTakwOpWqG4>

Vídeo 3 minutos 28 segundos

Marcel Duchamp (1887 – 1968)
La novia desnudada por sus solteros, o El gran vidrio
 (1915-1923) Philadelphia Museum of Art

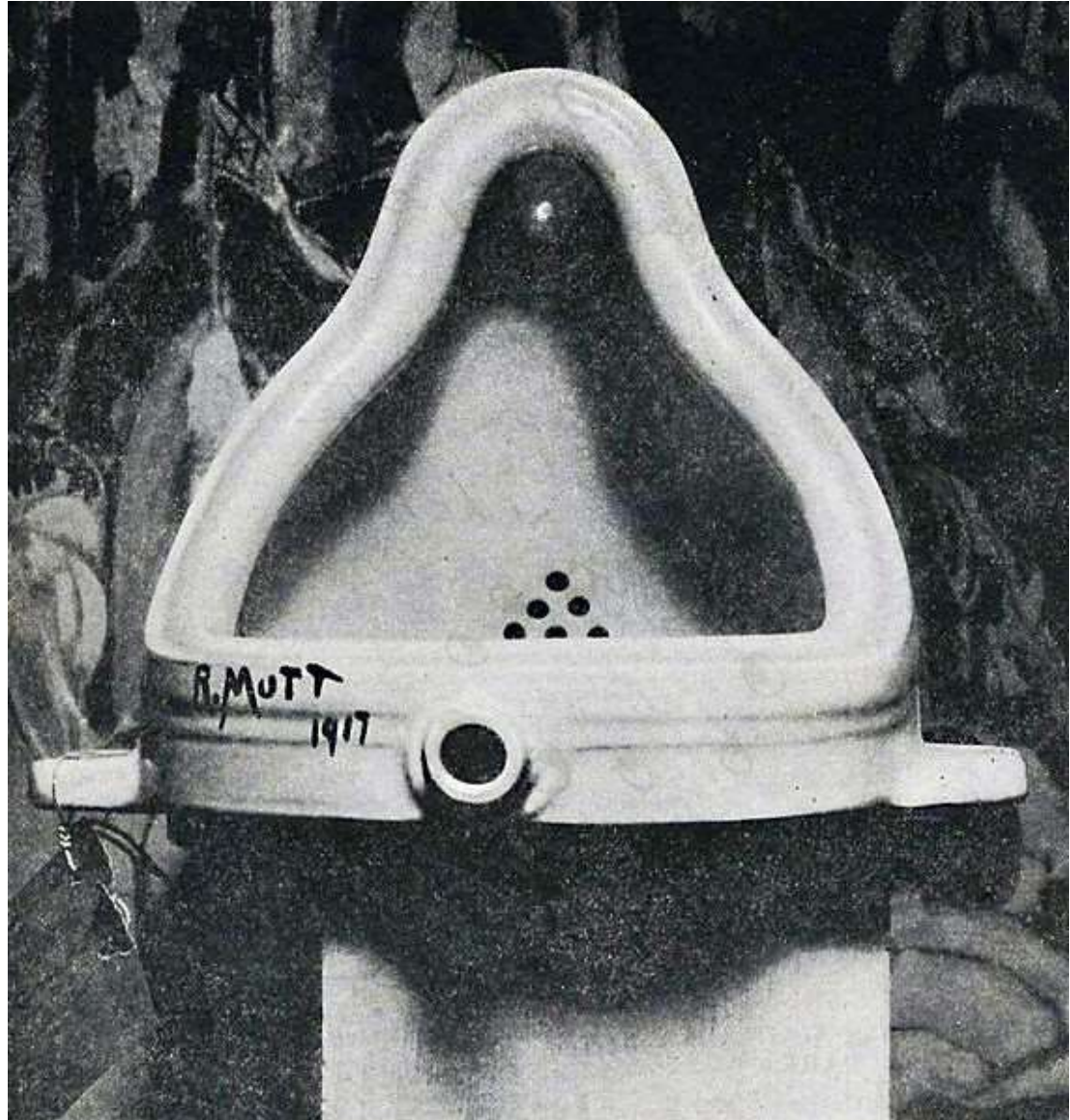

Marcel Duchamp (1887 – 1968)
L.H.O.O.Q. (1919)
 Centro Georges Pompidou, París.

Rueda de bicicleta (Marcel Duchamp) 1913
Museum of Modern Art (MoMA) Nueva York

Marcel Duchamp (1887 – 1968)
Fuente. (1919)
Galería de arte 291 . Nueva York

¿Qué es el arte?

¿Qué es el arte?

Lo que tienen en común todas estas obras es que están en un museo o galería de arte, es decir, en un contexto artístico.

¿Qué es el arte?

Lo que tienen en común todas estas obras es que están en un museo o galería de arte, es decir, en un contexto artístico.

De Photo by Brett Eloff. Courtesy Profberger and Wits University who release it under the terms below. - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10094681>

<https://diarioderechos.espanol.com/2017/09/craneio-tiro-confirman-tenoya-pozo-la-represion-franquista/>

De Photo: Andreas Praefcke - Fotografía propia, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=169912>

<https://www.elpozo.com/productos/huesos-cocido-vacuno/>

Olvido (1987 – 1989)

Cildo Meireles. Exposición en el Museo Nacional de arte Reina Sofía. 2013.

Madrid

6.000 billetes de distintos países sudamericanos, 3 t. huesos de buey, 69.300 velas.

Se supone que es una crítica a la historia como colaboradora y justificadora del colonialismo.

Arte fuera de los museos

Land Art

aprox. 60 m.

5000 t. de piedra
460 m. de recorrido
4,6 m. de ancho

Espiral Jetty. 1970. Gran Lago Salado. Utah. Estados Unidos.
Robert Smithson 1938 - 1973

Arte fuera de los museos

Land Art

***The Lightning Field* (1977) . Estados Unidos.**

Walter de Maria. 1935- 2013

400 barras de acero: 5 cm de diámetro,

Altura entre 4,57 y 8,15 m.

**El terreno es irregular pero las puntas de las
barras forman un plano.**

**Las barras forman una cuadrícula 1 milla
(1,609 km) x 1 km**

Las barras están separadas 67 m.

Arte fuera de los museos

Land Art

***The Lightning Field* (1977) . Estados Unidos.**

Walter de Maria. Nacido en 1935

Arte fuera de los museos

Land Art

Bosque de Oma.
Vizcaya.
Agustín Ibarrola
(nacido en 1930)

Arte fuera de los museos

Land Art y arte efímero

400 m. de longitud.
14.000 m² de tejido.
200 t. de hormigón se transportaron a mano en cubos hasta la cima. Costó 400.000 dólares estadounidenses de 1971.
Se suponía que colgaría durante 15 días. Sólo estuvo colgado 28 horas debido a una tormenta.

***Valley curtain (Cortina del Valle).1971. Colorado. Estados Unidos.
Christo y Jeanne Claude***

Arte fuera de los museos

Land Art y arte efímero

5,5 metros de altura y 39,4 km de longitud. 2050 barras de acero inoxidable 145 km de cable de acero. Empezaron el proyecto en 1972, pero no lo terminaron hasta 1976. Habían contratado a 9 abogados para negociar y conseguir todos los permisos.

Christo y Jeanne-Claude tuvieron que pagar una multa de 60.000 dólares porque carecían de licencia para la zona costera.

La retiraron al cabo de 14 días. No quedan rastros visibles.

***Running fence (Cerca corredera) 1976. California. Estados Unidos.
Christo y Jeanne Claude***

Arte fuera de los museos

Land Art
y arte
efímero

11 islas
603 850 m²
de tejido
rosa
Se expuso
durante 14
días.

Surrounded Islands (Islas Rodeadas) 1983
Bahía Vizcaína . Miami. Estados Unidos.
Christo y Jeanne Claude

Arte fuera de los museos

Land Art
y arte
efímero

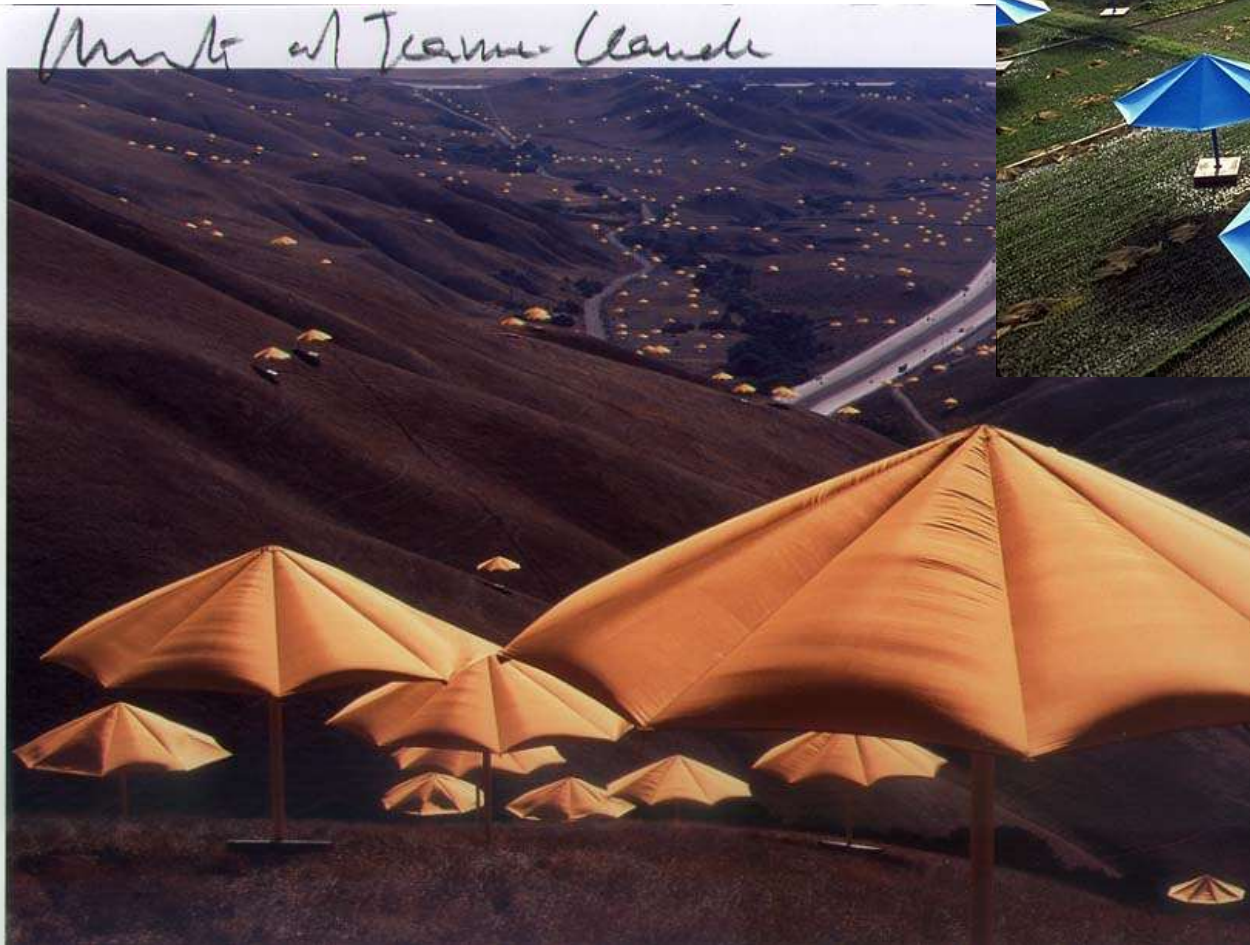
40.000 m² de
tejido
9 años de
negociaciones
con la ciudad.
Se expuso
durante 14 días.

Pont neuf. 1984. París
Christo y Jeanne Claude

Arte fuera de los museos

Land Art y arte efímero

Umbrellas (Paraguas) 1991. California e Ibaraki (Japón)
Christo y Jeanne Claude

1340 sombrillas en Japón.
1760 en California. 6 m de altura. 8,66 m de diámetro. 220 kg cada una.

2000 trabajadores.
Bases con helicópteros. 26 millones de 1991 dólares.
3.000.000 de visitantes.
Duró 17 días. 2 muertos.

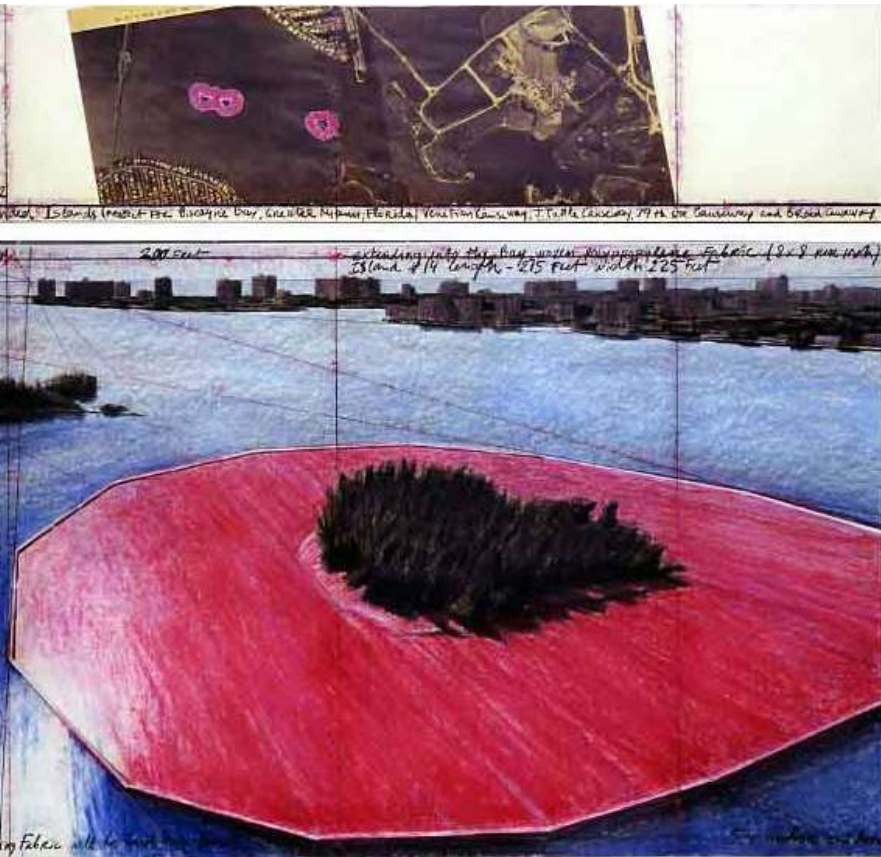
Arte fuera de los museos

Land Art y arte efímero

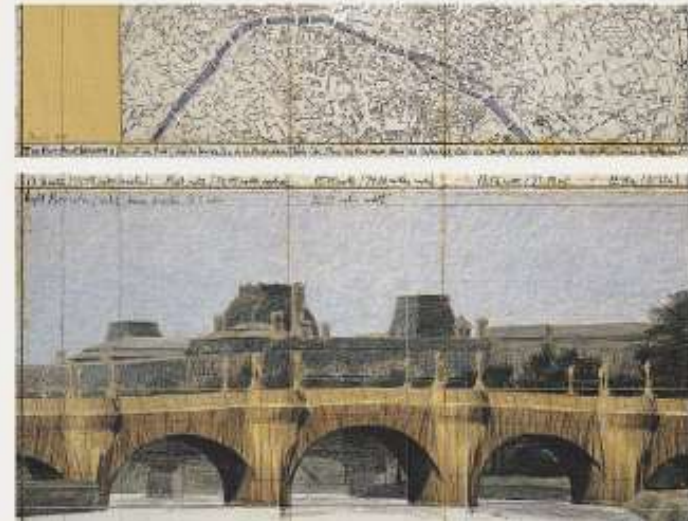
Reichstag. Berlín.
1995
*Christo y Jeanne
Claude*

Arte fuera de los museos

Para ver más bocetos y fotos de los artistas

<https://christojeanneclaude.net/artworks/the-gates/>

Arte efímero

Performance o acción artística

Marina Abramovic (nacida en 1946)
Homenaje a Joseph Beuys

Joseph Beuys (1921 – 1986)
Como explicar los cuadros a una liebre muerta (1965)
Galería Schmela. Düsseldorf. Alemania

Arte efímero

Performance o acción artística

Joseph Beuys
(1921 – 1986)

I like America and America likes me
(1974)

Galería René Block. Nueva York

Arte efímero

Performance o acción artística

Vídeo 1 minuto 28 segundos sobre la acción Ritmo 0
¡NO LO HAGÁIS!

https://www.youtube.com/watch?v=KI7JupdM5_A

Marina Abramovic (nacida en 1946)
The Artist Is Present (2010)
Museo de Arte Moderno. Nueva York

Arte efímero

Body Art

Bruce Nauman
Art Make-Up
1967

Bruce Nauman
Self Portrait as a Fountain
1966

Divorcio entre

artista y gran público

A large, stylized black zigzag line, resembling a lightning bolt or a jagged 'Z', runs diagonally across the center of the image. It separates the word 'artista' on the left from 'gran público' on the right. The line starts near the top center, zigzags down and to the left, then up and to the right, then down and to the left, and finally up and to the right, ending near the bottom center.

Divorcio entre

artista y gran público

GALERÍAS

Según la ley las funciones
de un museo son:

Conservar

Investigar

Difundir

Comunicar

Exponer

Las de una galería son las mismas
(aunque no esté recogido en la ley):

Conservar

Investigar

Difundir

Comunicar

Exponer +

Venta

Representación de artistas

Las galerías pueden ser:

De primer mercado:
Obtienen la obra
directamente de los
artistas.

De segundo mercado:
Compran la obra a otras
galerías, coleccionistas,
herederos...

Por supuesto también pueden ser mixtas:
de primer y segundo mercado.

Biblio y webgrafía

Beardsley, Monroe C. y Hospers, John (1990). Estética. Historia y fundamentos. Cátedra, Madrid. ISBN 84-376-0085-5.

Bozal, Valeriano (y otros). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vol. I y II). Visor, Madrid.

Bozal, Valeriano (1993). Modernos y postmodernos. Historia 16, Madrid.

Eco, Umberto (2004). Historia de la belleza. Lumen, Barcelona. ISBN 84-264-1468-0.

Givone, Sergio (2001). Historia de la estética. Tecnos, Madrid. ISBN 84-309-1897-3.

Gombrich, Ernst (1997). Historia del Arte. Debate, Madrid. ISBN 978-84-8306-044-5.

Hauser, Arnold (2004). Historia social de la literatura y el arte. Debolsillo, Barcelona. ISBN 978-84-9793-220-2.

Marty, Gisèle (1999). Psicología del arte. Pirámide, Madrid. ISBN 84-368-1340-5.

Onians, John (2008). Atlas del arte. Ed. Blume, Barcelona. ISBN 978-84-9801-293-4.

Jiménez Jiménez , José (2023). El aprendiz en el sol: Marcel Duchamp y la experiencia estética de la modernidad. Ed. La Oficina.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Arte>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Mecenazgo>

<https://www.vostell.de/>

[https://www.tate.org.uk/art/art-terms/l/land-art#:~:text=Land%20art%20or%20earth%20art,Sahara%20Circle%20\(1988\)](https://www.tate.org.uk/art/art-terms/l/land-art#:~:text=Land%20art%20or%20earth%20art,Sahara%20Circle%20(1988))

<https://www.artnews.com/feature/essential-works-land-art-1202682741/>

<https://christojeanneclaude.net/>

<https://www.agustinibarrola.com/>

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys

<https://es.wikipedia.org/wiki/Performance>

https://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Abramovi%C4%87