

Acercándonos al arte contemporáneo ¿Qué es el arte?

Vamos a plantearnos lo que es el arte. Pero no vamos a preguntarnos qué es para cada uno de nosotros de forma individual sino que vamos a plantearnos qué es para el conjunto de la sociedad. Para ello vamos primero a ver una breve introducción histórica y luego vamos a tratar de deducir lo que es el arte viendo obras que la sociedad considera que son arte y vamos a preguntarnos qué tienen en común.

¿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/manos-arte-trabajando-oficio-19850174/>

<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/>

En la antigüedad las artes plásticas (pintura y escultura) eran una técnica como cualquier otra. No había diferencia entre el artista y el artesano. Eran anónimos y rara vez alcanzaban gran relevancia social.

Los enlaces están exclusivamente para dar reconocimiento a los autores de las imágenes, que tan generosamente las han puesto a disposición de todos para uso libre en pexels.com

Se puede usar este detalle para insistir en los alumnos en la importancia del respeto a los derechos de autor.

¿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

En la antigüedad las artes plásticas (pintura y escultura) eran una técnica como cualquier otra. No había diferencia entre el artista y el artesano. Eran anónimos y rara vez alcanzaban gran relevancia social. En el renacimiento surge el culto al artista y el mecenazgo. Es cuando aparecen los primeros artistas que podemos considerar “superestrellas”. Los nobles y poderosos les hacían encargos y se disputaban su compañía. Tenemos aquí a Leonardo que fue protegido del duque Ludovico Sforza y del rey Francisco I de Francia. Tenemos también a Miguel Ángel que fue el primer artista del que se publicaron dos biografías en vida

¿Qué es un mecenas?

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

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

Retrato de Julius II
Raffaello Sanzio

Los mecenas han protegido y apoyado a los artistas promoviéndolos y encargando obras. Los artistas conseguían trabajo, protección y prestigio y los mecenas lavar su imagen y aumentar su reputación como personas cultas, refinadas y amantes de las artes. No olvidemos que a los nobles italianos del renacimiento les venía bien lavar su imagen ya que además de ser aficionados al arte también lo eran a enfrentarse y conspirar los unos contra los otros muchas veces con violencia y muertos. Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Conspiraci%C3%B3n_de_los_Pazzi

Aquí se les puede preguntar a los alumnos ¿sabéis que empresas invierten especialmente en arte hoy en día?

La respuesta es: los bancos que lo hacen a través de fundaciones culturales. Hoy en día algunas instituciones que invierten mucho dinero en arte son los bancos y aunque, desde luego los bancos son necesarios en la sociedad y en los bancos, como en todas las grandes empresas, trabaja mucha gente y por lo tanto habrá gente buena y mala, pregunta: ¿creéis que la sociedad en general tiene una opinión buena o mala de los bancos? Lo habitual es que respondan "¡Mala!" (no les dejemos explayarse sobre esto).

Este es uno de los motivos por lo que los bancos invierten en arte, o en acción social, a traves de sus fundaciones: para lavar su imagen y mejorar su reputación.

¿Qué es el arte?

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

Ahora vamos a ver muchas obras que la sociedad considera arte y nos vamos a preguntar todo el rato ¿qué tienen en común?

¿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
sólo dos minutos?*, 1996.
Museo Vostell Malpartida,
Malpartida de Cáceres

Sí, la obra es una escultura hecha con un viejo avión soviético y con coches.

¿Qué es el arte?

Bruce Nauman nacido en 1941
Human/Need/Desire
1983
Museo de Arte Moderno. Nueva York

Esta es una escultura con luces que parpadean.

¿Qué es el arte?

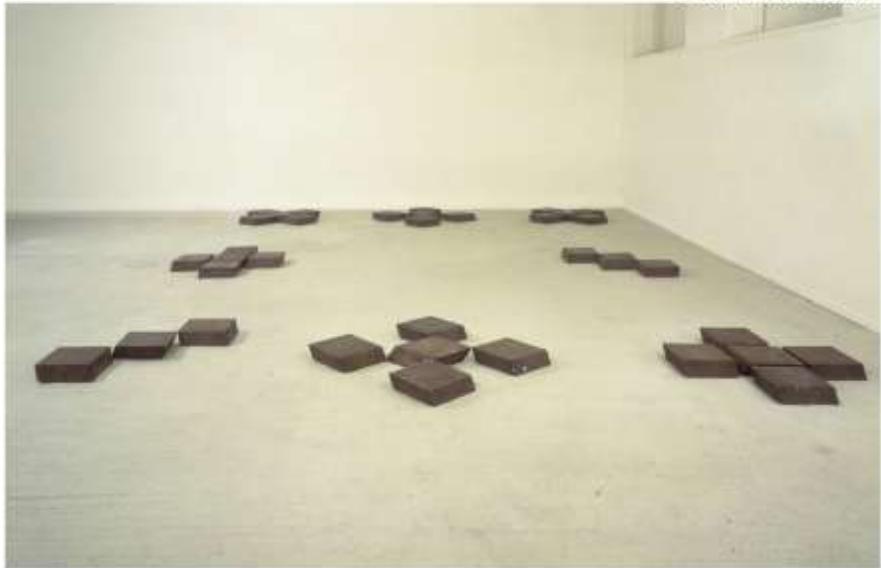

Bruce Nauman nacido en 1941
Human/Need/Desire
1983
Museo de Arte Moderno. Nueva York

Esta es una escultura con luces que parpadean.

¿Qué es el arte?

Bruce Nauman (nacido en 1941)
Enforced Perspective: Allegory and Symbolism. 1975
Galería Tate. Londres

Esto es lo que se conoce como instalación artística que son una serie de objetos puestos o conformando un espacio. El artista los coloca u otra persona siguiendo las instrucciones precisas del artista. Al terminar la exposición los elementos que componen la exposición se recogen, se embalan con cuidado y se guardan hasta la próxima exposición. En este tipo de obra a veces puede ser difícil saber dónde empieza y termina la obra o reconocerla como obra. Para esto ayudan mucho las cartelas, los cartelitos en lo que aparece, el autor, la fecha los materiales o técnica y a veces otra información. Este dificultad de reconocimiento a veces a hecho que el servicio de limpieza de un museo o galería retire elementos de una obra confundiendo con basura, si sobre una escultura y tras una inauguración, en las que a menudo se come y se bebe, aparece un vaso. El personal de limpieza no puede saber que ese vaso forma parte de la obra si no se lo han explicado antes. Si lo retira, y cosas así han ocurrido en muchas ocasiones, no es culpa del personal de limpieza sino del comisario de la exposición, que debería haber instruido al personal de limpieza. El comisario de una exposición es la persona que diseña la exposición, qué piezas y de que manera se muestran, así como el catálogo.

¿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=EOIQaeYB4Jk>

Video 2 minutos

Esta es una obra muy impresionante del artista suizo Jean Tinguely que se llama La danza de la muerte. El otro título, Mengele, no tiene nada que ver con el tristemente científico nazi que hacía experimentos con los presos de los campos de concentración sino que es también el nombre de una antigua marca de cosechadoras (para la agricultura). Los materiales de esta escultura cinética (con movimiento) son los restos de un incendio en la granja del vecino del artista en la que su vecino y varios animales perdieron la vida: chatarra y huesos de animales a los que Tinguely a añadido motores eléctricos y un cráneo de hipopótamo. Es una obra que cuando mueve cada cierto tiempo y que cuando se mueve chirría y produce inquietantes sombras en la pared. Esta claro que el tema principal de la obra es la muerte y que esta constituye un proceso de duelo (un proceso psicológico por el que se asimila la muerte de alguien). Ver vídeo, dura 2 minutos pero transmite muy bien la sensación de estar allí.

¿Qué es el arte?

Jean Tinguely (1925 – 1991)

Mengele – Totentanz, (la danza de la muerte)

1986. Arte cinético

¿Qué es el arte?

Jean Tinguely (1925 – 1991)
Mengele – Totentanz, (la danza de la muerte)
1986. Arte cinético

Esta es una obra del artista brasileño Cildo Meireles que se llama *Entreviendo*. Se trata de un túnel de madera en medio de la sala y a la entrada del túnel hay un congelador. Se trata de una obra con instrucciones para el espectador. En la entrada hay un cartel que te dice lo que tienes que hacer: abrir el congelador, dentro hay pequeñas letras de hielo, tienes que coger algunas y con las letras en la mano caminar hasta el fondo del túnel de madera. Al fondo hay un ventilador con un calefactor de manera que según caminas hacia el fondo recibes un chorro de aire caliente. Lógicamente al llegar al fondo las letras de hielo de tu mano se han derretido. Os preguntarán, pero eso ¿qué quiere decir el artista? Realmente no lo sabemos, se pueden interpretar las letras como un símbolo de la cultura y como una crítica a lo que destruye la cultura pero es una interpretación personal que podría no tener absolutamente nada que ver con la intención del artista. El problema del arte contemporáneo es la incomunicación entre artista y público. Lo que se ha dado en llamar el divorcio entre artista y gran público.

Algo que se repite en las obras de este autor es que tratan de alcanzar al espectador mediante distintos sentidos: la vista, el oído, el tacto, la temperatura, el movimiento y el olor.

Ver vídeo, dura 2 minutos pero transmite muy bien la sensación de estar allí y sirve también para entender la complejidad del proceso de montaje.

¿Qué es el arte?

Cildo Meireles
Marulho

Museo Nacional de arte Reina Sofia, 2013. Madrid

Esta es otra instalación de Cildo Meireles. Se llama Marulho (significa algo así como marea o el ruido de la marea). Se trata de una pasarela de madera, como si fuera un muelle sobre la que se puede caminar. El hombre que veis en la foto es un espectador y no forma parte de la obra. El suelo está cubierto como con revistas con fotos de olas impresas. Es la ondulación de las hojas de dichas “revistas”, que han sido impresas por el artista para la obra la que produce la sensación de ondas del mar. En la sala se oye constantemente el sonido del oleaje.

¿Qué es el arte?

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

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

Estas son obras del conocidísimo artista alemán Joseph Beuys. Lo que se ve sobre la silla de grasa realmente es grasa, sólida y tratada para que no se derrita ni se llene de bichos, pero grasa al fin y al cabo. De hecho es una obra que huele un poco fuerte.

La otra es la **Infiltración homogénea para piano** que es básicamente un piano de cola forrado de fieltro. Son estos dos materiales que, por algo que contaré más tarde, obsesionan al artista y aparecen repetidas veces a lo largo de toda su obra.

En 1944, durante la segunda guerra mundial, Beuys era piloto con la Luftwaffe. Fue derribado. Estuvo herido y casi muerto de frío. Cuando le encontraron dijo que una tribu de tártaros de Crimea le había salvado la vida untándole de grasa y envolviéndolo en una manta de fieltro. Esto puede habérselo inventado o ser un delirio por la fiebre puesto que sólo desapareció un día.

¿Qué es el arte?

Videoarte

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

Escultura de
Buda del siglo 18.
Objet trouvé

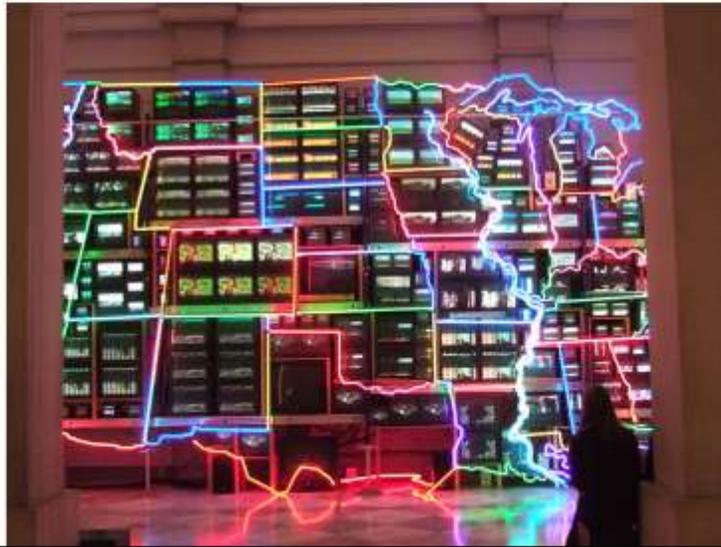
Como hemos visto ya en otras obras, una obra de arte puede estar compuesta de elementos que como la silla, el piano, los coches o en este caso la cámara, el televisor y la estatua de Buda, no hayan sido fabricadas por el artista sino que lo que hace el artista es configurar con esos elementos la obra o veces simplemente elevarlos a la categoría de obra de arte. A menudo recibe el nombre de *Objet trouvé*, objeto encontrado en francés. Este es un ejemplo de lo que se llama videoarte, arte que incorpora el vídeo, del cual el artista Nam June Paik es un gran ejemplo.

¿Qué es el arte?

Videoarte

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

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

Otra obra de Nam Jun Paik en el que en todas esas pantallas aparecen vídeos que se repiten.

Esta es un obra del videoartista Bill Viola. Se trata de una videoinstalación que se expuso en la Bienal de Venecia que es una feria de arte que se realiza cada dos años en dicha ciudad. Se trata de una serie de vídeos que se proyectaron sobre pantallas situadas sobre tres altares de la Iglesia de San Gallo en Venecia, una iglesia de cruz griega. Estos vídeos muestran gente que atraviesa una cortina de agua transparente y como podéis ver producen imágenes muy llamativas y poéticas. El agua es un elemento que se repite en muchas de sus obras. Otro ejemplo:

<https://www.youtube.com/watch?v=4lli9pvlxdk>

Esta es un obra del videoartista Bill Viola. Se trata de una videoinstalación que se expuso en la Bienal de Venecia que es una feria de arte que se realiza cada dos años en dicha ciudad. Se trata de una serie de vídeos que se proyectaron sobre pantallas situadas sobre tres altares de la Iglesia de San Gallo en Venecia, una iglesia de cruz griega. Estos vídeos muestran gente, actores probablemente, que atraviesa una cortina de agua transparente y como podéis ver producen imágenes muy llamativas y poéticas. El agua es un elemento que se repite en muchas de sus obras. Otro ejemplo:

<https://www.youtube.com/watch?v=4Ili9pvlxdk>

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, Paris.

Vemos aquí dos obras de uno de los artistas más revolucionarios y que más han cambiado el concepto del arte contemporáneo.

La novia desnudada por sus solteros, o El gran vidrio esta hecha con dos hojas de vidrio con materiales como papel de aluminio, alambre, polvo, aceite y barniz. La parte superior representa a la novia y la inferior a los solteros que están representados por una gran cantidad de aparatos mecánicos misteriosos. Una de las cosas más llamativas de esta obra es que el vidrio originalmente no estaba roto y en un traslado se rajó por múltiples sitios a lo que Duchamp dijo que “ahora la obra está realmente terminada” incorporando así el azar a la obra.

La otra obra es una reproducción de la Mona Lisa de Leonardo, otra vez un objeto encontrado, a la que Duchamp ha pintado barba y bigote y ha escrito debajo L.H.O.O.Q. que pronunciado en francés suena muy parecido a «Elle a chaud au cul», que traducido literalmente es «Ella tiene el culo caliente», que podría traducirse como «Ella está excitada sexualmente». Pregunta a los alumnos ¿Qué pretende el artista con esta obra de la derecha? Sencillamente burlarse del concepto del arte como algo valioso. Para ello se burla de una de las obras más icónicas y admiradas del arte tradicional. Observemos las fechas de estas obras ¿que había sucedido en Europa hace poco? La respuesta es la primera guerra mundial, la gran guerra. En estos años aparece un movimiento artístico, el dadaísmo, que se rebela contra la sociedad tradicional que ha producido algo tan monstruoso como la guerra y por ello también se rebela contra el concepto de arte tradicional de dicha sociedad negando

la obra de arte como algo valioso.

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

Dentro de ese espíritu del Dadaísmo de negación de la obra como algo valioso y de burla tenemos estos dos objetos encontrados, también llamados en el mundo del arte ready-made. Las fechas que aparecen son las de la primera creación de estas obras pero en ambos casos estas obras originales fueron destruidas. La Rueda original acabo en la basura ¿tal vez por que ni el público ni los artistas las consideraban valiosas como objeto?. Son obras que son valiosas como descubrimiento, como si fuera descubrir América. Una réplica autorizada por Duchamp de la Rueda de bicicleta se encuentra en el MoMA de Nueva York y la Fuente fue expuesta por primera vez en la Galería de arte 291 de Nueva York, hoy desaparecida. ¿Qué por qué se llama Fuente? Usad vuestra imaginación.

¿Qué es el arte?

Después de todas estas obras nos preguntamos ¿qué tienen en común? Hemos visto que el arte no tiene por qué ser bonito, ni difícil aunque a menudo lo sea, ni tampoco pueda ser algo que no pueda hacer cualquiera. Ni siquiera tiene por qué tener una idea o transmitir un sentimiento, aunque a menudo lo haga.

¿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.

La clave aquí es el reconocimiento por parte del mundo del 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.

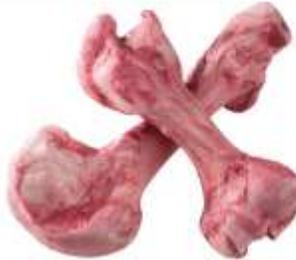
De Photo by Brett Eloff, Courtesy Proberger and Wits University who release it under the terms below. - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/wiki/index.php?curid=10094681>

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

<https://maricelwebos.eleusa.net.com/2017/09/cranio-que-confirma-tenosya-pasa-la-represion-irracional/>

<https://www.elpoco.es/ty/productos/hierro-oxido-vacuna/>

Un ejemplo de que las personas definimos por contexto. Todo esto son huesos pero no son lo mismo: el primero es un cráneo de australopithecus, un objeto de estudio científico, el segundo es una reliquia, parte del cráneo de un santo, un objeto sagrado, el tercero es un cráneo con un agujero de bala, una prueba forense y el cuarto son huesos de vaca para hacer caldo, es comida.

Olvido (1987 – 1989)
 Cildo Meireles. Exposición en el Museo Nacional de arte Reina Sofia. 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.

Y en el contexto adecuado los huesos también pueden ser arte. Esta es una obra de Cildo Meireles, Olvido, compuesta por 6.000 billetes de distintos países sudamericanos, 3 t. huesos de buey, 69.300 velas. Otra obra que apela a nuestros sentidos. Es una obra que huele.

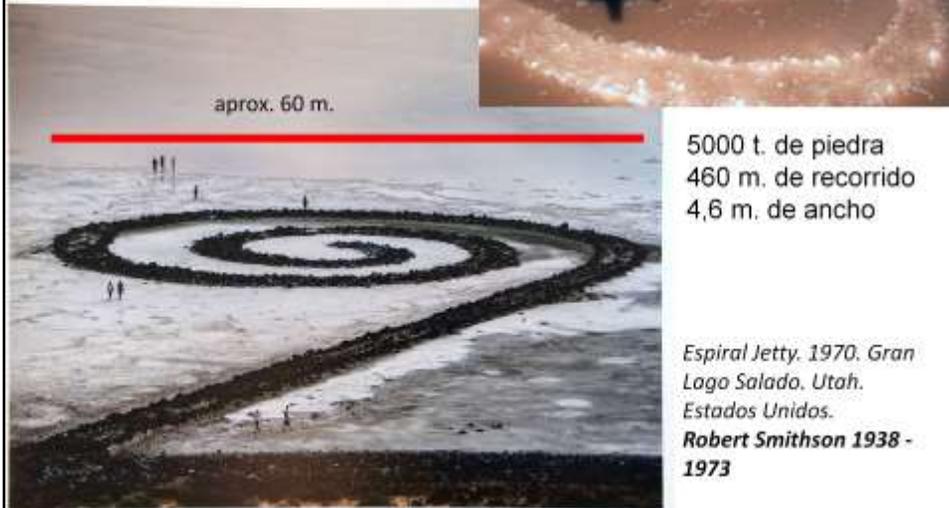
Detrás podemos ver el túnel de madera que comentábamos antes.

El arte no tiene por qué ser bonito, no tiene por qué ser difícil de hacer, aunque a menudo lo sea.

Parece que tenemos claro que la sociedad define lo que es el arte por contexto. Sé que os desconcierta ya que os gustaría que algo fuera arte en cualquier parte pero no es así. Algunos me decís: “¡Pero entonces todo es arte!”. No, pero todo podría ser arte en el contexto adecuado. En cierta manera es como el precio de las cosas en el sistema capitalista en el que vivimos ¿cuánto vale este bolígrafo? Si alguien está dispuesto a pagar un millón de euros por él (por ejemplo porque haya pertenecido a alguien muy famoso y con él haya escrito cosas muy importantes) el bolígrafo vale un millón.

Arte fuera de los museos

Land Art

Hemos llegado entonces a la conclusión de que arte es lo que está en un museo o galería. Pues para complicar la situación en los años 60 y 70 surge una corriente artística, el Land art, que se crea en plena naturaleza y que muchas es casi una obra de ingeniería que se hace con gruas y camiones. ¿Qué podemos con un cuadro de Goya que no podemos hacer con estas obras?

Venderlo. Es un arte con vocación anticomercial. Y ¿cómo se financia?

Normalmente no se venden entradas. Es un arte que no se puede mover y está en lugares muy apartados pero para hacerlo se hace una planificación y una documentación, planos, escritos de reflexión, manifiestos, vídeos, bocetos y fotografías realizados por los autores y todos esos documentos sí que se comercializan y se exponen en instituciones artísticas reconocidas consiguiendo así el reconocimiento social y la financiación.

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*

En la realidad aunque la zona en la que se encuentra la obra sufra muchas tormentas eléctricas el aspecto habitual es este que vemos aquí.

Arte fuera de los museos

Land Art

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

¡En España también hay Land Art!

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*

Dentro del Land Art destacan **Christo y Jeanne Claude** que realizaron muchas intervenciones efímeras, que duran poco. Todas sus intervenciones artísticas luego se retiran sin dejar huella, mostrando así un gran respeto por el paisaje. Volvamos a la cuestión económica ¿de dónde sacan el dinero? De la venta de esos documentos, planos, dibujos, escritos. Además a veces la tela se reaprovecha para otras intervenciones o se corta en trozos y se vende al público con un certificado como parte de la obra. Como en los años 90 se vendían trozos del muro de Berlín. Los artistas no aceptaron patrocinios.

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*

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.

Tengamos en cuenta que estos 39 kms debían atravesar tanto suelo público como privado y esto habrá supuesto infinidad de negociaciones, y compensaciones económicas, para lograr 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.

Arte fuera de los museos

Land Art
y arte
efimero

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

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

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

40.000 m² de tejido

9 años de negociaciones con la ciudad.

Se expuso durante 14 días

Arte fuera de los museos

Land Art y arte efímero

Memorandum to 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.

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

Esta obra, Umbrellas, realmente se hizo con sombrillas gigantes. Estuvo expuesta simultáneamente en Japón y California. Algunos datos

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. Estaba previsto que durase más pero se produjo un accidente. Debido a un viento muy fuerte una sombrilla se soltó y mató a una mujer. Los artistas se mostraron desolados y mandaron quitar toda la obra. El otro muerto fue operario de grúa que durante la instalación tocó un cable eléctrico y murió electrocutado.

El rendimiento económico y el reconocimiento del mundo del arte se logra mediante la exposición y venta de bocetos, planos, escritos, fotos y vídeos de los autores respecto al proyecto.

Arte fuera de los museos

Land Art y arte efímero

Reichstag. Berlín.
1995
*Christo y Jeanne
Claude*

En este caso también se vendieron los trozos de telas con un certificado.

Arte fuera de los museos

El rendimiento económico y el reconocimiento del mundo del arte se logra mediante la exposición y venta de bocetos, planos, escritos, fotos y vídeos de los autores respecto al proyecto.

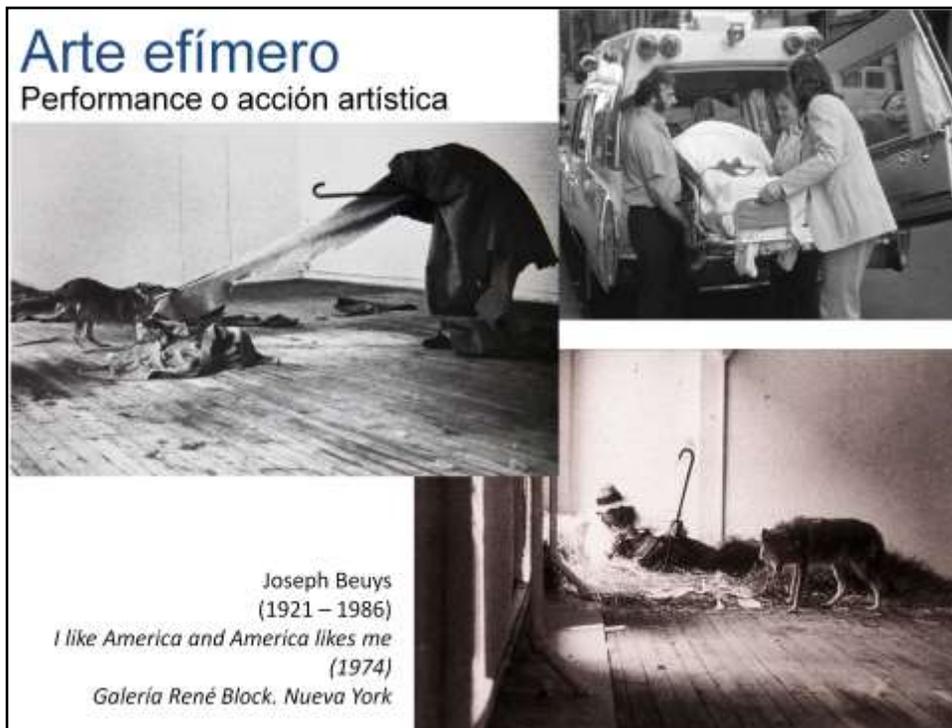
Y para complicarlo aún más está el arte efímero y la performance.

Performance de Joseph Beuys (el del fieltro y la grasa) *Como explicar los cuadros a una liebre muerta (1965)*

En primer lugar, el público estaba fuera. Lo veían todo a través de una ventana. Al cabo de tres horas, el público pudo entrar. Entonces Beuys se sentó en un taburete y el público sólo podía verle desde detrás mientras él explicaba los cuadros a una liebre muerta. Llevaba la cara cubierta de una mezcla de pan de oro y miel. En la imagen superior derecha vemos a Marina Abramovic, una artista de performance conocida como la abuela del performance, que recrea dicha acción.

Un Happening viene a ser más o menos lo mismo pero en el Happening se espera o busca más la interacción con el público.

Otra vez el rendimiento económico y el reconocimiento del mundo del arte se logra mediante la exposición y venta de bocetos, planos, escritos, fotos y vídeos de los autores respecto al proyecto.

Esta fue una performance de Joseph Beuys. *I like America and America likes me* (1974)

La obra comenzó justo en el momento del **viaje desde Düsseldorf a Nueva York**. Al llegar al aeropuerto, **Beuys** se envolvió en una manta de fieltro —material fetiche del artista— y se apoyó en un gran bastón de pastor, siendo conducido en una ambulancia hasta una galería donde compartió habitación durante 3 días con un Coyote salvaje.

Los espectadores observaban a los dos especímenes tras una malla metálica y fueron viendo como el artista hablaba con el animal, le ofrecía diversos objetos e interactuaban juntos. El coyote mordía el fieltro, rodeaba al artista o se meaba en el Wall Street Journal, todo un símbolo del capitalismo.

Al final de los tres días, **Beuys** abrazó al coyote. Al parecer se habían hecho amigos y tal como vino, regresó a Alemania sin haber pisado el suelo neoyorquino en todo el viaje. Para el artista la obra simboliza la historia de la persecución de los indios norteamericanos. “Quería concentrarme sólo en el coyote. Quería incomunicarme, aislarme, no ver de Estados Unidos más que el coyote.” Lo que es para el artista la auténtica América.

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)

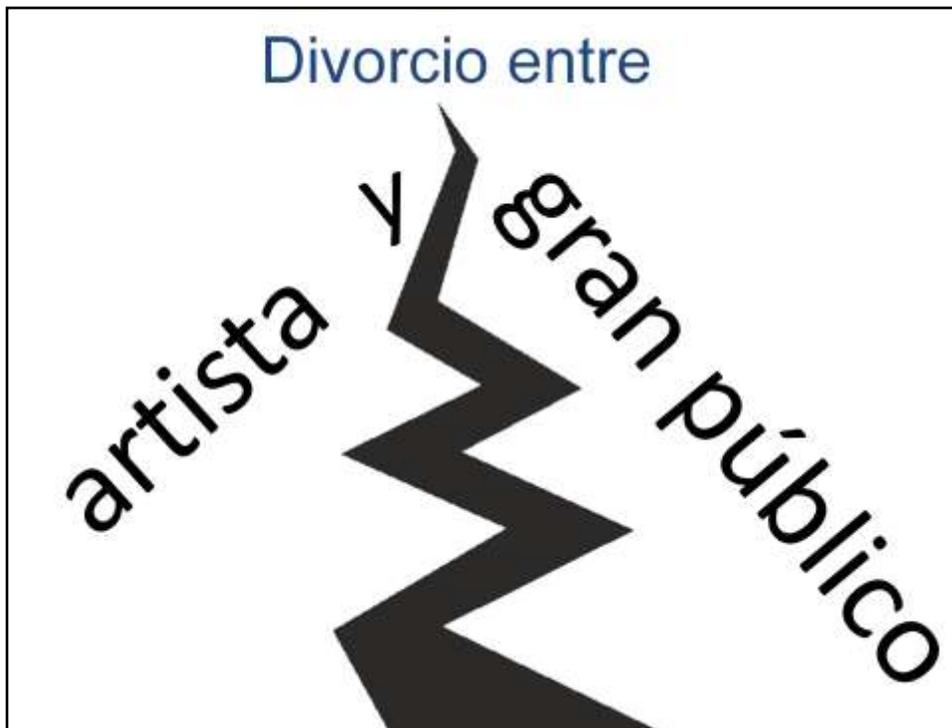
Museo de Arte Moderno. Nueva York

La artista estuvo durante el tiempo de apertura de exposición sentada en una silla. El público hacía cola para sentarse frente a ella. Se supone que el público debería mirarla a los ojos. En total fueron 736 horas en varios días. Fue algo con bastante repercusión mediática ya que importantes personajes del mundo del espectáculo como Lady Gaga hicieron cola para sentarse frente a la artista.

Vemos aquí un ejemplo de Body Art: obras en las que el material de la obra es el propio cuerpo. En muchos casos se trata de obras efímeras que se documentan mediante vídeos y fotografías. Un buen ejemplo es la obra de Bruce Nauman ***Self Portrait as a Fountain*** de 1966.

En conclusión el arte es como una religión que se legitima a si misma: Al arte contemporáneo hay que acercarse con dos cosas: fe y sentido del humor puesto que el arte a diferencia de la religión constantemente se pone en cuestión a si mismo. Es como una religión no jerarquizada. También tiene sus templos, museos y galerías, sus objetos sagrados, las obras, distintas clases de religiosos, los artistas, galeristas y críticos, con diferentes niveles de reconocimiento y poder y sus sectas enfrentadas entre sí, figuración y abstracción p. ej., por motivos que al común de los mortales les parecen irrelevantes, exactamente igual que la religión. Por supuesto también tiene sus creyentes en mayor o menor medida, los aficionados al arte.

El problema del arte contemporáneo es la incomunicación entre artista y público. Lo que se ha dado en llamar el divorcio entre artista y gran público. Es como si cada artista y, a veces cada obra, estuviera en un idioma particular inventado por el autor. Para poder entender las obras y disfrutarlas hay que aprender mucho y leer mucho para poder descifrar el código de cada obra.

Para ayudar a superar esta incomunicación son útiles las galerías y museos. Pero ¿qué es una galería?

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 aprendizaje 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