

La cocina del arte: Técnicas creativas y experimentación artística

"Querida Eva, para de preocuparte, de pensar, de mirar a tus espaldas, de preguntarte, dudar, temer, sufrir, buscar la salida de emergencia, luchar, aferrarte, confundirte, rascarte, murmurar, trastabillar, tartamudear, tropezar, resbalar, gruñir, lamentar, hacer trampas, revolver, insultar, criticar, aullar, sacudir, calcular, gemir, afilar, desollar, mesarte los cabellos, despiojarte, mearte, hurgarte la nariz, apretar el trasero, meter el dedo en el ojo, señalar, escabullirte, aburrirte de esperar, dar pequeños pasos, mirar mal, rascarte la espalda, perseguir, colgar de tu percha, calumniar y roerte, roerte, roerte por dentro. ¡Para ya y simplemente haz!"

Sol Lewit, Carta a Eva Hesse

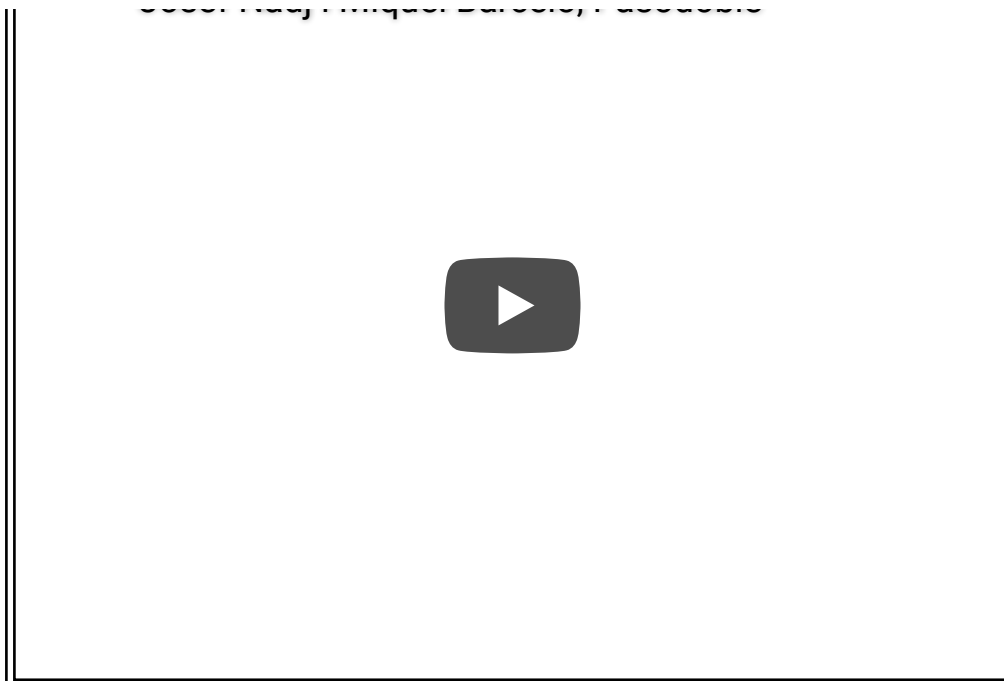
¿Te parece un buen consejo el que le da **Sol Lewitt**, pionero del **arte conceptual**, a su amiga la artista **Eva Hesse**? ¿Y si completáramos esta estupenda recomendación con la sugerencia de recrear técnicas y experiencias creativas que otros artistas han ensayado antes? Picasso, experimentador infatigable, tenía un lema: *"La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando"*.

En este tema —dedicado a las **técnicas creativas y de experimentación artística**— vamos a repasar las pautas creativas, mecanismos o "recetas" que emplearon los artistas visuales en cada **-ismo, neo-, post-, trans-** sucedidos desde los inicios del siglo XX a la actualidad.

Verás dos subcapítulos dedicados al **dadaísmo** y al **surrealismo** porque sus hallazgos tanto técnicos como experimentales serán la base del arte del siglo XX, desde el **action painting** hasta el **pop**, del **arte conceptual** al **body art**. No estaría de más que repasaras en el tema 4 de la Unidad 2 -**Orden vs caos**- la técnica del goteo (*dripping*) de Pollock y el tema 4 de la Unidad 3 -**Dibujando la figura humana: El cuerpo como territorio**- donde el **performance**, el **happening** y el **body art** se explican al detalle.

Aunque queremos divertirte con el paralelismo "culinario" de los títulos del tema, te avisamos de que ninguna técnica aporta nada interesante si detrás no hay una idea o concepto que la sustente, nunca debe ser un "porque sí", al contrario, estar al servicio de lo que se pretende comunicar es su cometido.

Reflexiona

Vídeo de MandrágoraBCN alojado en [Youtube](#)

El arte es una forma de expresión del ser humano. A través de diferentes procedimientos y técnicas queda materializada una obra artística, sea del tipo que sea. A lo largo de toda la Historia del Arte la **experimentación** siempre ha sido un constante en la creación artística. Como primera aproximación a este tema te invitamos a ver un fragmento de "Pasodoble" performance del artista mallorquin **Miquel Barceló** junto al coreógrafo Josef Nadj para que analices las primeras sensaciones que te ha transmitido la pieza, intentando comparar brevemente la primera impresión al ver el vídeo, y la segunda lectura, al leer el artículo cuyo enlace tienes en la retroalimentación más abajo.

Mostrar retroalimentación

La clásica separación de las Bellas Artes en cinco (la Pintura, la Escultura y la Arquitectura, la Poesía y la Música) ha perdido vigencia. En la actualidad, el concepto de Arte es mucho más amplio y las **manifestaciones estéticas**, en muchos casos, impiden una separación clara, que permita una definición exacta del artefacto creado, ya que pueden integrar de forma simultánea pintura, escultura, vídeo, fotografía, etc. Solo tienes que ver este vídeo en el que se muestra un resumen la performance "Pasodoble" del artista Mikel Barceló y el bailarín y el coreógrafo Josef Nadj.

Lee el artículo ["El Prado pinta un pasodoble"](#)

Performance completa:

Vídeo de [Stephen Corona](#) alojado en [Youtube](#)

1. La cocina del siglo XX

Contexto de las vanguardias artísticas del siglo XX

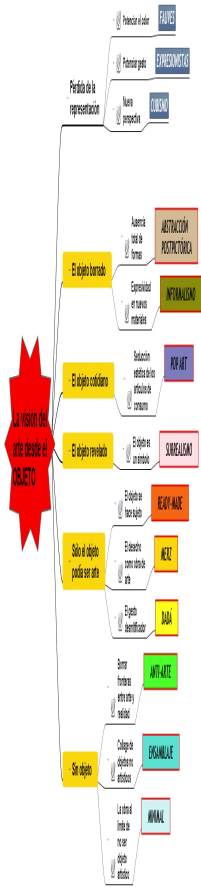
Vídeo de Experiencias con arte alojado en [Youtube](#)

La función de la obra de arte del siglo XX cambia: visión del arte desde el ob

A partir del siglo XV la **función ritual del arte** va perdiéndose en favor del **valor expositivo**. La función ritual cambia debido a la **secularización** de la cultura y de la sociedad en general generándose una nueva relación con el objeto artístico.

Al perder su carácter religioso, es decir, su valor de uso social, el arte comienza a representar nuevos temas y **pasa del lugar público al privado**.

En definitiva, la obra de arte en el siglo XX se privatiza, de producto de encargo pasa a ser **mercancía** desarrollando su propio mercado.

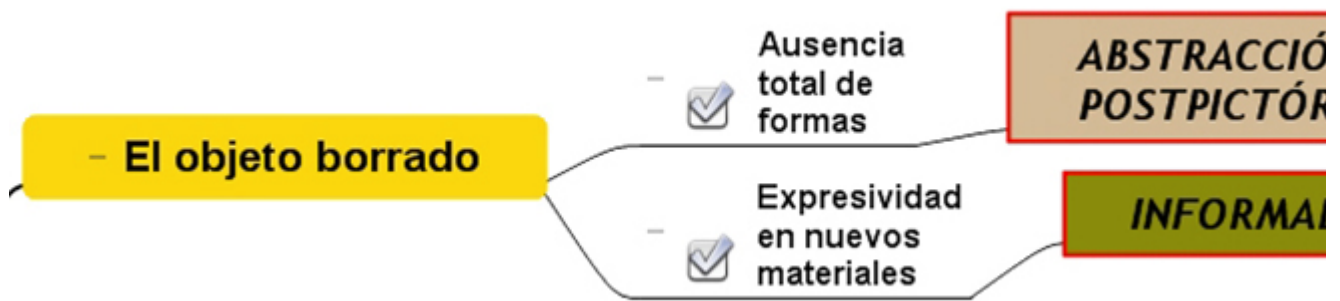

Henry Matisse dijo: "A fin de cuentas yo no pinto una mujer, hago un cuadro". Con esta frase de Matisse podemos ilustrar el cambio de mentalidad que se produjo en los primeros artistas modernos, que ya tratarán de representar la realidad sino que crearán un objeto autónomo independiente que será el **objeto artístico**.

En el esquema anterior puedes observar cómo surgieron los diferentes movimientos artísticos según la visión que cada uno tenía acerca del artístico.

● **Cuando los artistas dejan de representar la realidad** lo que hacen es romper con la perspectiva renacentista, **el cuadro ya no representa la realidad, es un objeto en sí**. **FAUVES** a través del color construyen un espacio al servicio de la expresión emocional. **EXPRESIONISTAS** potencian el gesto del yo individual, la lucha interna de la expresión. El **CUBISMO**, tanto el analítico como el sintético, anula la perspectiva, en el primero lo se disgregan en multitud de planos diminutos y en el segundo las cosas invaden el lienzo creando el **collage**.

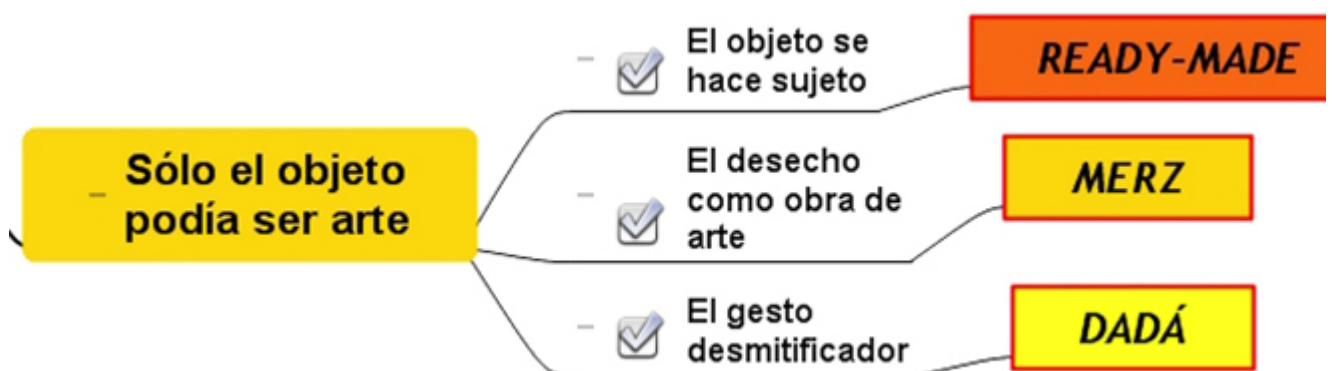
● Cuando el OBJETO ARTÍSTICO es borrado. La **ABSTRACCIÓN POSTPICTORIA** tiene aplicación del color, habitualmente en grandes superficies, sin que exista intención por transmitir un mensaje, la pintura se justifica en sí misma. El **INFORMALISMO** busca la expresividad en el material empleado y la manipulación del mismo: **chapas de meta** **telas metálicas, plásticos.**

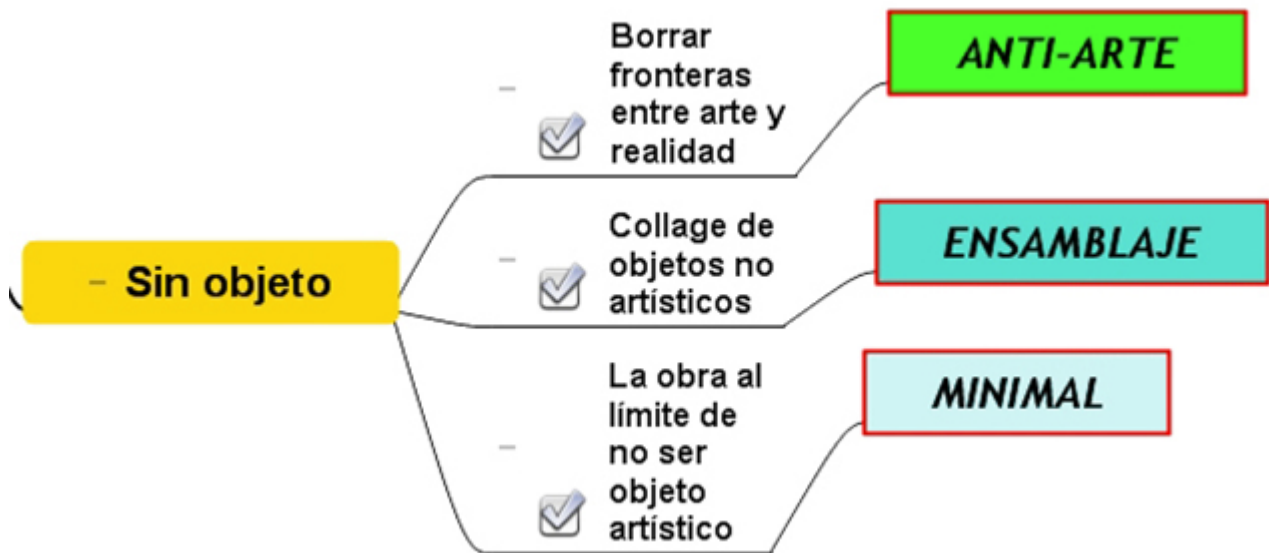
● Cuando el OBJETO ARTÍSTICO es el objeto cotidiano. El **POP ART** eleva los objetos de la vida diaria moderna a obras de arte ya sea **reconstruyendo el objeto** (separación entre representación y realidad), **imitando objetos** pero variando material y escala o la manera de elaborar una imagen u objeto mediante la **serialización** y la **repetición**.

● Cuando el objeto se muestra con otro significado, el arte es el OBJETO ARTÍSTICO. Al **SURREALISMO** la influencia del psicoanálisis le ofrece una visión del objeto simbólica. La combinación de **objects-trouvés** sugiere significados inexpressados, más profundos e inconscientes.

● **Cuando el OBJETO ARTÍSTICO es el objeto.** **DADÁ** con su gesto desmitificador e irónico desplaza al arte contemporáneo de la materia hacia la idea. Marcel Duchamp cambia del arte contemporáneo con los **READY-MADE**; el objeto sin manipular se convierte en **made** cuando el artista lo declara obra de arte cambiándole su identidad. Por otro lado Schwitters concede a la basura dignidad artística, los objetos que encontraba (*objects*) convertía en superficies y éstas en estructuras bautizándolas con la desinencia **MERZ** un anuncio: "*Co-merz und private bank*".

● **Cuando el OBJETO ARTÍSTICO se niega a sí mismo.** **ANTI-ARTE** (dadaísmo) trata de borrar fronteras entre arte y realidad. El **ENSAMBLAJE** o *assemblage* consiste en unir distintos objetos de forma que se consiga un efecto tridimensional. El **MINIMAL** persigue una ínfima expresión, comunicación y artisticidad, es decir, la obra al límite de no ser objeto artístico; para el minimalismo la abstracción total, el orden, la simplicidad, la claridad, el alto grado de acabado y la literalidad (nada de alusiones ni de trucos) son sus principales características.

1.1. La "nouvelle cuisine"... Dadá

El "Dadaísmo" (Breve explicación 2016)

Vídeo de Sam Gonza alojado en [Youtube](#)

Tomadura de pelo, extravagancia, absurdo... todo ésto te puede parecer **dadá** pero lo cierto es que este movimiento cultural tuvo un peso decisivo en el arte del siglo XX.

Ante la barbarie de una guerra tan brutal como fue la **Primera Guerra Mundial**, surgió la necesidad de romper con el orden establecido que condujo a la humanidad hacia ella. Así, en 1916, en el **Cabaret Voltaire** de Zúrich nació Dadá.

Mediante la **ruptura** con el pasado y la **burla** del espíritu académico, los dadaístas consiguen poner en evidencia la contradicción entre la práctica de la vida y el mundo idealizado del arte tradicional, cuestionando teorías artísticas al servicio de la burguesía. Las armas: la **sorpresa**, el **escándalo** y la **provocación**. Para el dadaísmo, la poesía está en la acción y las fronteras entre arte y vida deben ser eliminadas. Cualquier objeto, montaje de fragmentos y deshechos del mundo cotidiano, cualquier materia o actitud pública puede ser arte.

Técnicas dadaistas

Collage. Esta técnica no fue creada por los dadaístas pues el **encolado de papel y trozos de tela** ya fue empleado en el cubismo sintético (*papiers collés*) y Picasso la desarrolló hacia su versión en relieve a base de piezas de madera y hojalata en sus *Instrumentos musicales*. También los futuristas innovaron el **collage** realizando montajes de fragmentos **tipográficos y periodísticos**.

Con dadá nace el **fotomontaje como arte** utilizando fragmentos fotográficos de realidad que adquieren, yuxtapuestos a otros, una inesperada fuerza crítica comunicativa.

Kurt Schwitters crea el **object-trouvé**, productos de deshecho que encontraba casualmente y con los cuales componía sus collages y sus **ensamblajes** (estructuras Merz). Estos objetos encontrados, desperdicios de la civilización moderna (cerillas, alambres, tapones de botella, etiquetas, etc...) al ser elevados a obras de arte sufren un alejamiento "irónico-crítico" con respecto a su origen consumista. Los **Ready-Made** según Duchamp, son los objetos de

consumo prefabricados o producidos industrialmente que el artista declara obras de arte sin alterar en nada su aspecto externo.

Dadá será el referente para los surrealistas, como veremos en el capítulo siguiente y el antecedente de los **happenings** y los **performances**.

Ingredientes clave en la obra de Marcel Duchamp

Dadaísmo, Rueda de bicicleta

Vídeo de diantres92 alojado en [Youtube](#)

"**Pierre Cabanne** — ¿Qué era determinaba en la elección d *made*?

Marcel Duchamp — Dependía objeto; generalmente era pr defenderse del look. Es muy un objeto debido a que, al ca quince días, uno acaba apre detestándolo. Se debe llegar especie de indiferencia tal qu posea emoción estética. La e los *ready-made* está siempre la indiferencia así como en u total de buen o mal gusto.

P. C — Para usted, ¿qué es e **M.D.** — Una costumbre. La re una cosa ya aceptada. Si se nuevo varias veces alguna co convierte en el gusto. Bueno lo mismo, es siempre gusto.

Fragmento extraído de **Conv con Marcel Duchamp** de Pierr

La obra de Duchamp es fundamental para comprender el arte del siglo XX.

En sus inicios Marcel Duchamp experimenta con todos los estilos de su época, hace pintu impresionistas, fauvistas, simbolistas, cubistas y futuristas, pero Duchamp no perteneció grupo o movimiento.

- La **ironía**. El humor, el juego, la doble intencionalidad, la burla de todo proceso de interpretación. La ironía nos aleja de aquello que se considera incuestionable, aporta perspectiva diferente, o mejor, una perspectiva desconcertante que nos hace replante cosas.
- El **ready-made**. Descontextualización de un objeto preexistente.
- La **provocación**. Su obra "La fuente" de 1917 es un ejemplo claro de provocación y controversia. Duchamp cogió un urinario público y lo firmó como R. Mutt.
- La **muerte del arte**. Duchamp propone el arte como algo lúdico. El arte se baja de u
- El **azar**. Esta idea se plasma en su obra "El gran vidrio" de 1943, que consideró aca cuando en el traslado de la obra para ser exhibida el vidrio se rompió.
- El **misterio del artista**. Duchamp nunca explicó su obra lo cual contribuyó a generar torno a él.
- **Environnement**. Consiste en generar un ambiente. Para la realización de su obra, ' óleos, el gas del alumbrado" de 1966, construyó una habitación en el museo de Phila esta habitación permanecía cerrada y podía contemplarse su interior a través de una lo cual el espectador era convertido en un *voyeur*.

Para saber más

Dada and Cabar...

Vídeo de [ImagePlanet](#) alojado en
[Youtube](#)

Cabaret Voltaire

En este vídeo podemos ver una de las famosas representaciones artísticas interdisciplinarias celebradas en el mítico Cabaret Voltaire. Hugo Ball al piano.

1.2. Recetario surrealista

Las claves para entender la pintura surrealista

Vídeo de Rafael López Borrego alojado en [Youtube](#)

La aportación iconoclasta de Dadá fue fundamental para el mundo surrealista. Mediante el **Manifiesto surrealista** en 1924, **André Breton** reclama lo onírico como una forma de ver la realidad tan legítima como la de la vigilia regida por la razón. Bajo la apariencia de pintura tradicional el surrealismo muestra un universo enigmático, de nexos creativos, cautivador para el espectador.

"Bello como el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de operaciones"

Conde de Lautréamont (1846-1870)

"Surrealismo: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral".

Fragmento del *Manifiesto Surrealista*, 1924. **André Breton**

Técnicas surrealistas

Al condenar la lógica de la obra, lo casual y lo trivial adquirió protagonismo expresándose mediante la **PINTURA AUTOMÁTICA** generada con técnicas como el **grattage** (técnica que consiste en raspar o rascar los pigmentos de pintura ya secos sobre una superficie de madera o lienzo; dependiendo de la intensidad del rascado y del grosor de las distintas capas de pintura se obtienen calidades diferentes; para los rascados se utilizan cuchillas, punzones, distintos tipos de lijas, etc...) y el **frottage** (técnica pictórica con la cual se transfiere a un lienzo u hoja de papel la textura y la forma de una

superficie rugosa mediante el frotado de un lápiz. El **fumage** o ahumado es otra técnica de pintura automática que consiste en hacer dibujos con el humo de una vela sobre papel o tela previamente coloreados.

La **decalcomanía**, creada por **Oscar Domínguez** en 1939, consiste en crear un dibujo sobre papel aplicando irregularmente con un pincel grueso *gouache* negro diluido, sobre el cual se pega con suave presión un hoja de papel similar que después se levanta con cuidado.

La búsqueda de la sorpresa mediante el juego dio lugar a los **cadáveres exquisitos** que consisten en crear una composición en secuencia de la siguiente manera: un grupo de personas traza por turnos una parte de un dibujo, cada persona sólo puede ver el final de lo que dibujó la anterior, el resultado es una composición colectiva capaz, según los surrealistas, de revelar la realidad inconsciente del grupo que la creó.

Los **Caligramas**, de incuestionable influencia futurista, fueron creados por **Guillaume Apollinaire** que inicialmente los nombró "ideogramas líricos", consisten en imágenes compuestas por textos que adoptan la forma del objeto al que aluden en el texto.

Collages y ensamblaje de objetos incongruentes heredados de Dadá. La obra de André Masson destacó por sus *collages* con materiales innovadores como la **arena** y la **goma arábiga** que aplicaba sobre los lienzos antes de empezar a pintarlos.

Comprueba lo aprendido

Vamos a repasar lo aprendido respondiendo si son falsas o ciertas las siguientes frases.

El **ready-made** fue una invención surrealista.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

El **ready-made** nació en el dadaísmo y su creador fue Marcel Duchamp.

El **fotomontaje** es una técnica utilizada por los dadaístas para expresar su crítica mordaz antisistema.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

La fuerza visual del fotomontaje proporcionó a los dadaístas un gran medio para expresar sus protestas antibélicas y antiburguesas.

André Breton escribió el **Manifiesto surrealista** en 1924, en él afirma que el funcionamiento real del pensamiento se expresa mediante el **automatismo psíquico** sin necesidad de que intervenga la razón.

☐ Verdadero ☐ Falso

Verdadero

En el **Manifiesto surrealista** de 1924, Breton define al surrealismo como: " Sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se

El **frottage** consiste en raspar o rascar pigmentos de pintura ya secos sobre una superficie de madera o lienzo.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Esta definición se refiere al **grattage**. Mediante el **frottage** transferimos una textura rugosa o una forma al papel o al lienzo frotando con un lápiz.

La **decalcomanía** fue creada por **Guillaume Apollinaire**.

☐ Verdadero ☐ Falso

Falso

Apollinaire inventó el **caligrama** y Oscar Domínguez aportó al surrealismo la **decalcomanía**.

1.3. La cocina desde los años 50

El arte después de la II Guerra Mundial

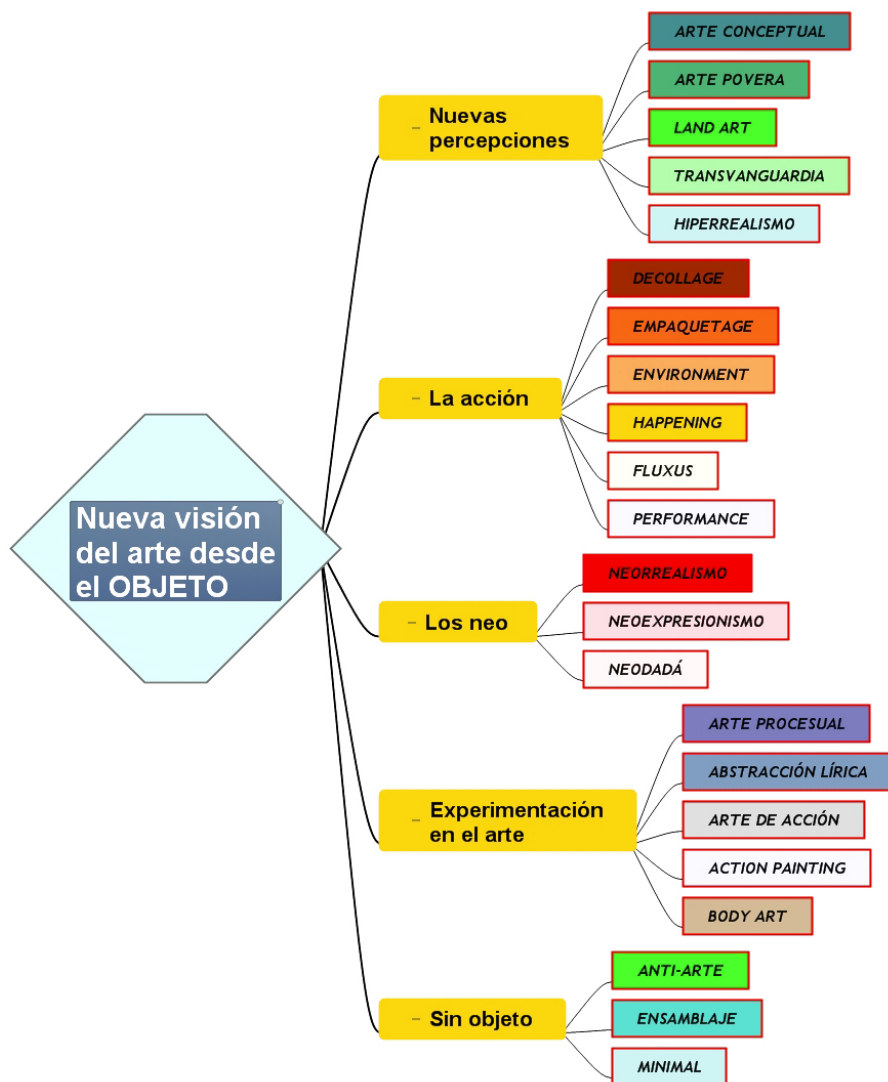
Presentacion de Isabeltran alojada en [slideshare](#)

Nueva visión del arte desde el objeto desde los años 50

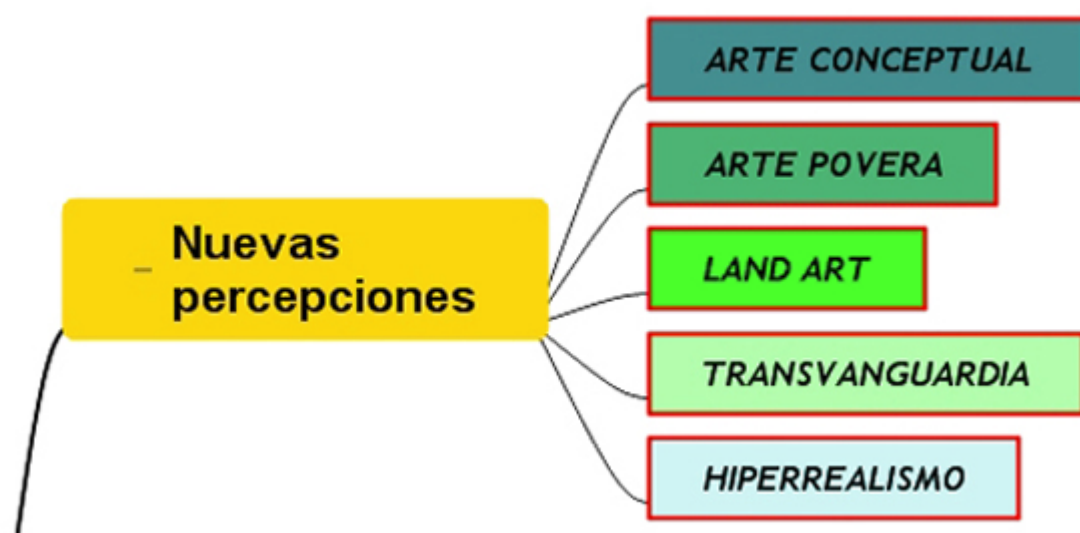
Llegados a este punto todo se complica aún más ¡no te asustes! no vamos a pedirte que aprendas de memoria la ingente cantidad de **ismos, neos, posts, trans** que ves en el escabajo, pero sí debes ir familiarizándote con ellos.

Si queremos establecer una clasificación adecuada para el arte surgido después de la II Guerra Mundial, debemos desechar la noción de **estilo** en el sentido de tradición artística (neoclásico, impresionismo, cubismo, etc...) y emplear el término **tendencia**, que es mucho más dinámico para ordenar la multitud de lenguajes, materiales e intenciones que presentan las obras de arte.

Así el término "tendencia" engloba grupos de obras que guardan relación en cuanto a técnica, expresividad, elementos formales y significación, de manera que **una misma obra puede pertenecer a distintas tendencias**.

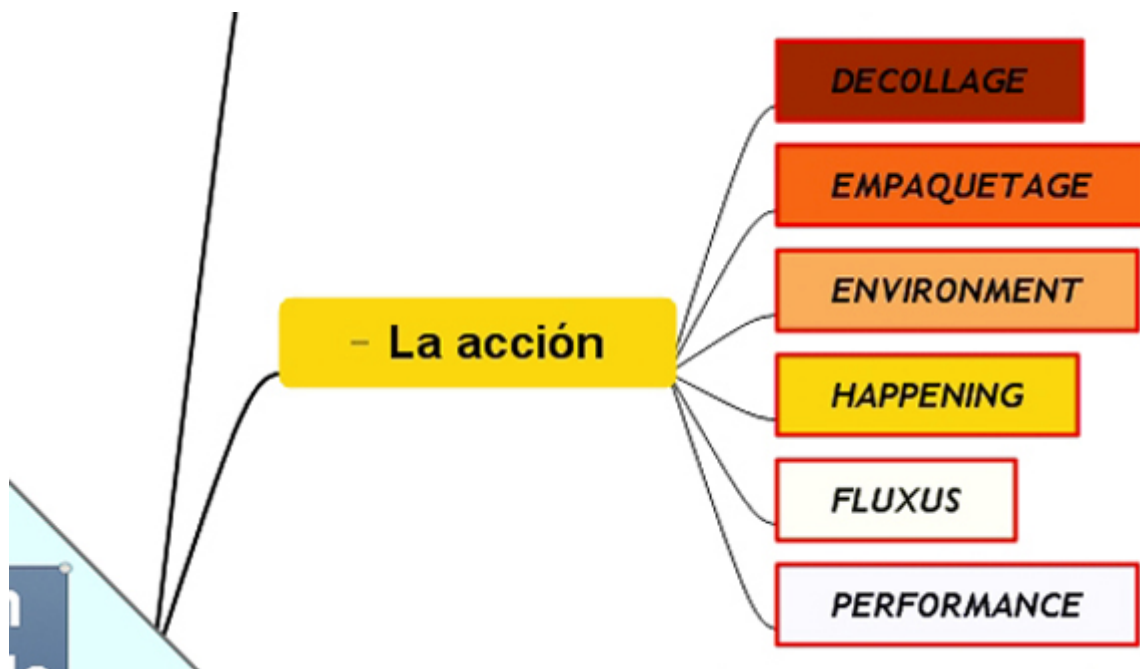

En el esquema de la cocina del siglo XX: **función de la obra de arte del siglo XX cambia: del arte desde el objeto a la obra de arte en la vanguardias artística convierte en **objeto artístico**; en este esquema el arte actual, decir, el arte posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta el que surge con la caída del muro de Berlín se torna **objeto de experimentación** en superlativo.**

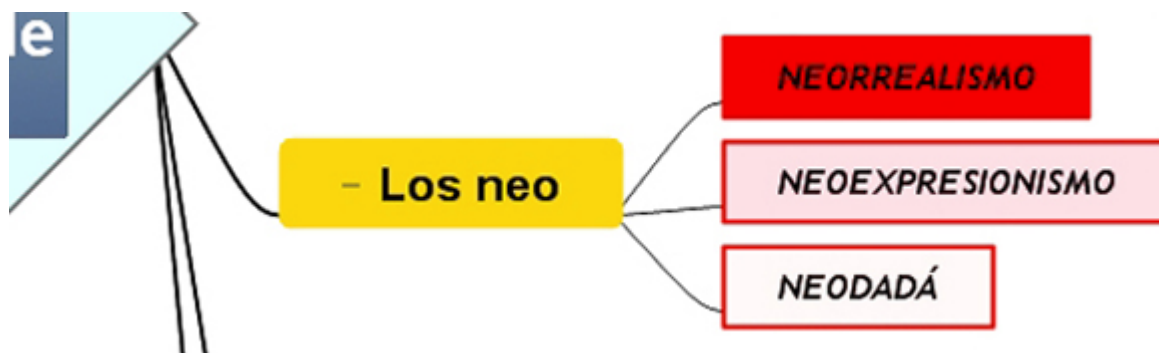

● **Nuevas percepciones sobre el objeto.** El **ARTE CONCEPTUAL**, renuncia a la obra des ideas o proyectos en forma de diseños o bocetos que tratan de estimular la imaginación del observador incitándolo a la reflexión. En el **ARTE POVERA**, el **objeto miserablemente** se convierte en provocadora llamada a la reflexión y a la adopción de una postura crítica. En las obras se realizan con materiales recios como **fieltro, carbón, piedras, arenas, cemento, telas**. En el **LAND ART**, los espacios naturales y los paisajes alterados industrialmente se convierten en material de configuración artística. El objeto artístico son los **espacios naturales**. Está íntimamente ligado al **medio televisivo** el cual hace posible la filmación del proceso sobre el terreno y permite su reproducción multitud de veces. **TRANSVANGUARDIA**, s

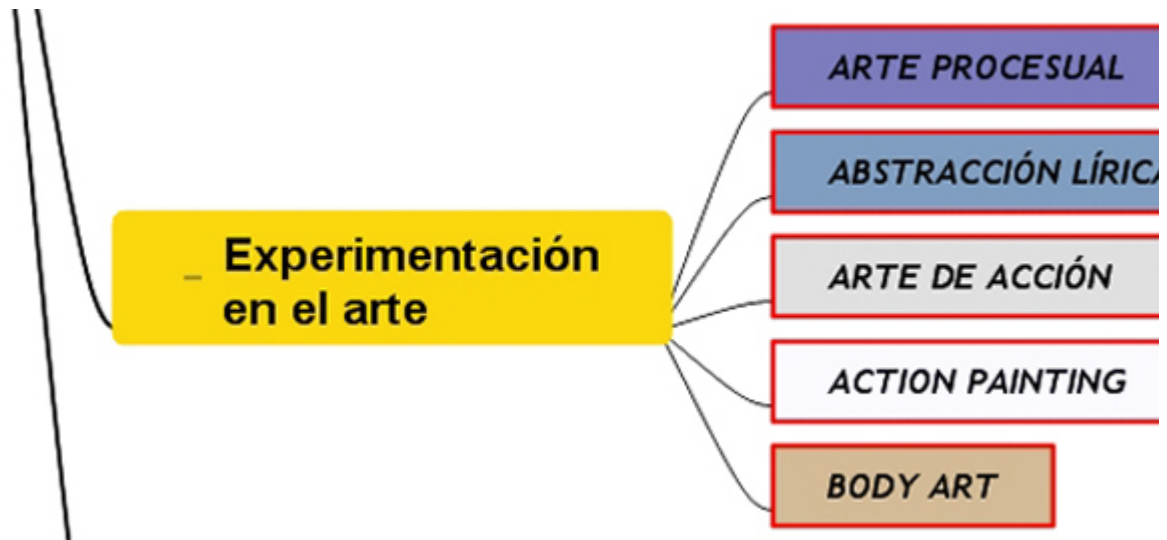
nomadismo o libertad de **reciclar lenguajes del pasado** revitalizando determinados fr. El artista es libre de transitar por cualquier período del arte del pasado, mezclando es -*pastiche*-, tomando aquellos fragmentos que más le interesan para la construir su pr El **HIPERREALISMO** o realismo fotográfico surge como reacción al arte conceptual y al acción; conectado con el pop y el neodadaísmo por su representación icónica y su crít material de consumo. Su lema era: "**Más real que lo real**", la obra acabada plasma la con la precisión de una lente.

● Cuando el OBJETO ARTÍSTICO es la acción. **DECOLLAGE**, se denomina así a la trans de materiales de consumo, rompiéndolos, emborronándolos, quemándolos o repintán desaparece el destino de consumo incluyendo su función utilitaria. **EMPAQUETAGE**, se al proceso artístico de empaquetado, al quedar oculto el objeto adquiere un aspecto i inspirador de múltiples opciones imaginativas. **ENVIRONMENT**, (ambiente) el objeto p basa sus características fundamentales en su desenvolvimiento en el espacio, creand estructura espacial que envuelve al espectador y lo inserta en el momento mismo de configuración artística. **HAPPENING**, extraído de la palabra inglesa que significa eventi ocurrencia, suceso. Manifestación artística que pretende producir una obra de arte que focalice en objetos, sino en el evento a organizar y en la participación de los "especta para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una liberación a ti expresión emotiva y la representación colectiva. **FLUXUS**, combina como medio las ar plásticas, la música y el teatro para la producir formas no especializadas de creatividad borrando fronteras entre las tres disciplinas. **PERFORMANCE** o acción artística, es cual situación que involucre cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del artis relación entre éste y el público. La performance se opone a la pintura o la escultura, es el objeto sino **el sujeto el elemento constitutivo de la obra artística**.

● **Cuando el OBJETO ARTÍSTICO es revisado surgen los neo. NEORREALISMO** (Nuevo) se caracteriza por recurrir a la apropiación de imágenes triviales realistas, representar de deshecho de la sociedad, así como, imágenes obtenidas de los medios de comunicación, la realidad urbana cotidiana, de tecnología y de la industria. **NEOEXPRESIONISMO**, es movimiento pictórico surgido a finales de los años setenta en Alemania que se inspira en el expresionismo alemán. Vinculado a la transvanguardia italiana, este estilo surgió con reacción contra el minimalismo y el arte conceptual. Se caracteriza por su agresividad, colores descarnados y el uso de imágenes fácilmente reconocibles como el cuerpo humano, generalmente dibujadas de manera muy burda. **NEODADAISMO**, valora los materiales asumiendo su forma, color, dureza, está vinculados a la realidad inmediata. Con él se practica el **assemblage**; se presentan los objetos en sus obras como lo que son, fragmentos de la realidad escogidos por sus cualidades matéricas.

● **Cuando el OBJETO ARTÍSTICO es la experimentación en el arte. ARTE PROCESUAL**, de arte en el cual el objeto artístico se convierte en el lugar en que el artista (a través del quehacer) obtiene un conocimiento del mundo gracias a una identidad entre pensamiento y acción. Lo importante no es el resultado (la obra terminada), sino el proceso adecuado que propicia. **ABSTRACCIÓN LÍRICA**, **ARTE DE ACCIÓN**, se llama así a un grupo variado de estilos artísticos que hacen énfasis en el acto creador del artista, en la acción (ver nota "Cuando el objeto artístico es la acción"). **ACTION PAINTING**, corriente pictórica abstracta gestual que adoptaron varios miembros de la escuela estadounidense del expresionismo abstracto, utilizan la **técnica del action painting** que se trata de salpicar con pintura líquida sobre un lienzo de manera espontánea y enérgica, sin un esquema prefijado, de forma que convierta en un "espacio de acción" y no en la mera reproducción de la realidad. En el **ART**, los artistas utilizan su propio cuerpo como material para realizar la obra en una forma que ellos nombran escultórica o pictórica, más que teatral. En estas intervenciones utilizan medios como pinturas, maquillajes, piercings, tatuajes y perforaciones corporales.

● **Cuando el OBJETO ARTÍSTICO se niega a sí mismo. Sin OBJETO ARTÍSTICO. ANTI-ARTE** de borrar fronteras entre arte y realidad. El **ENSAMBLAJE** o *assemblage* consiste en u

materiales y objetos de forma que se consiga un efecto tridimensional. El **MINIMAL** arte a la ínfima expresión, comunicación y artisticidad.

2. Recetario de recursos

Archivo de [Wikipedia](#)

Glosario culinario

- **Apropiación**, es un proceso creativo a través del cual se convierten en "propios" elementos ajenos. Hacer algo "propio" exige una adaptación, una visión personal de esos elementos.
- **Collage**, es una técnica artística consistente en el pegado de diversos fragmentos de materiales sobre una superficie, es decir, en ensamblar elementos variados en un todo unificado. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés *coller* que significa pegar.
- **Ensamblaje** o **assemblage** consiste en unir distintos materiales y objetos de forma que se consiga un efecto tridimensional.
- **Fotomontaje**, es la técnica que consiste en combinar dos o más fotografías con el objetivo de crear una nueva composición.
- **Happening**, fue acuñado como término artístico en 1950 por Allan Kaprow y deriva de la palabra inglesa que significa evento, ocurrencia, suceso. Hace referencia a cualquier manifestación artística, frecuentemente multidisciplinaria caracterizada por la participación de los espectadores. Los happenings integran el conjunto del llamado performance art y otras artes escénicas vinculadas al teatro de participación.
- **Iconoclasta**, se dice de quien niega y rechaza la merecida autoridad de maestros, normas y modelos.
- **Instalación**, es un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza como parte de la composición, el propio medio como

paredes, suelo, luces, video, sonido, ordenadores, Internet y objetos de toda índole. A menudo la obra es transitable por el espectador y éste puede interaccionar con ella. Algunas instalaciones son "*site specific*" (sitios específicos de arte), sólo pueden existir en el espacio para el cual fueron creadas.

● **Minimalismo** es un arte que persigue la ínfima expresión, comunicación y artísticidad, es decir, es un arte que sitúa a la obra al límite de no ser objeto artístico. Sus principales características son: la abstracción total, el orden, la simplicidad, la claridad de lectura, el alto grado de acabado y la literalidad (nada de alusiones ni de trucos).

● **Object-trouvé**, o "objeto encontrado" es definido por Duchamp como: "objeto usual elevado a la dignidad de objeto artístico por la simple elección del artista".

● **Performance**, es una modalidad artística que proviene de la expresión inglesa **performance art**, que viene a significar "arte en vivo". El arte de la performance es una "acción" donde la "obra de arte" no es algo físico sino que la constituyen las acciones de un individuo o un grupo, en un lugar determinado y durante un tiempo concreto, normalmente en espacios o eventos artísticos. Fueron pioneras del **performance art** las acciones dadaístas de Hugo Ball con el Cabaret Voltaire.

● **Ready-made**, es la expresión artística más característica del dadaísmo, que trata de transformar objetos de uso cotidiano en obras de arte sin modificar su aspecto externo, siendo su principal objetivo generar una sensación de absurdo y de sorpresa, cuestionando todo concepto artístico tradicional. Los primeros *ready-made* fueron ideados y realizados por Duchamp en 1913. Entre éstos se encuentran su célebre rueda de bicicleta sobre taburete.

● **Yuxtaposición**, consiste en poner un elemento junto a otro o inmediato a él.

Curiosidad

Wilhelm Worringer (Aquisgrán, 1881 - Múnich, 1965) fue un historiador y teólogo alemán. En "**Abstracción y naturaleza**" (1908) su obra más importante desarrolló una teoría del arte. En esta teoría afirma que el arte tiende a ser **más realista** cuando la sociedad es **optimista** y que, por el contrario, se convierte en **más abstracto** en **épocas** de pesimismo. En esta teoría, el siglo XX, con su gran tendencia hacia lo abstracto, evidencia una profunda incomformidad con lo cual la abstracción se presenta como una manera de huir de la placentera realidad.

¿Qué te parece? Interesante ¿no?

2.1. Juntar elementos (Yuxtaposición)

Transparencia y superposición de planos

David Salle

Oklahoma
(EE.UU.), 1952

La peculiaridad principal del estilo de Salle es la yuxtaposición de imágenes, una superposición desorganizada e incoherente de imágenes provenientes tanto de la Historia del Arte como del diseño, la publicidad, los medios de comunicación, el cómic, la cultura popular, etc. Emplea cuadros de gran formato a modo de dípticos o trípticos combinándolos con objetos o iluminaciones. Sus referentes en el arte van desde artistas barrocos (Velázquez y Bernini) a románticos o impresionistas (Géricault, Cézanne), expresionistas (Solana), surrealistas (Picabia, Magritte, Giacometti), así como del pop-art (Johns, Rauschenberg, Polke).

David Salle – 'Good Painting Has Im...

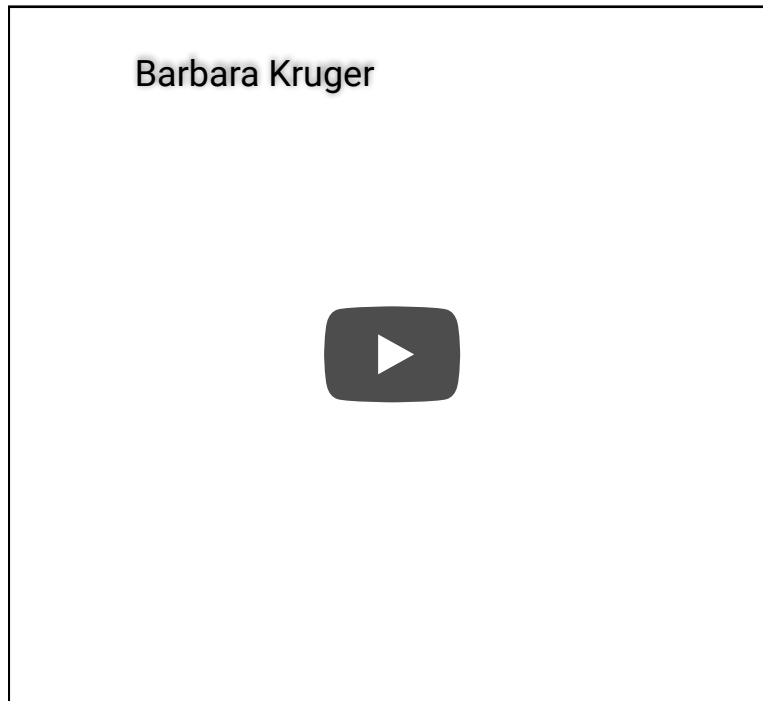

Fotomontaje

Barbara Kruger

New Jersey
(EE.UU.), 1945

Artista
conceptual
estadounidense
cuya obra
propone
cuestiones
sobre nuestro
entorno socio-
cultural: los
estereotipos,
las políticas, el
poder, la
sexualidad y la
representación.
La mayor parte
de su trabajo
consiste en
fotografías en
blanco y negro
cubiertas de un
pie de foto
declarativo
(letras blancas
sobre rojo con
tipografía
Futura Bold
Oblique). Las
frases en sus
obras a
menudo
incluyen el uso
de pronombres
en inglés como
"you", "your",
"I", "we", y
"they".

Cindy Sherman

New Jersey
(EE.UU.), 1945

Desde niña tuvo una atracción especial por el disfraz, querencia que desarrolló como herramienta en sus autorretratos, híbridos entre fotografía, performance solitaria y teatro cuestionan el carácter escurridizo de nuestra identidad en el mundo contemporáneo. Humor, representación, crítica, misterio, dramatismo, farsa y juego. Sus fotos tratan sobre la proyección de personajes y estereotipos que están firmemente arraigados en nuestro imaginario cultural.

Instalación

Marie-Jo Lafontaine I love the World ...

Marie Jo Lafontaine

Anvers (Bélgica), 1950

Usa medios tan variados como el tapiz, la escultura, y en especial, la fotografía y el vídeo. Fue elegida "Artista del Año en Europa 2008" en China. Desarrolla desde finales de los años 70 una obra doble centrada en el tema de las pasiones, de la violencia, del deseo y de la fragilidad.

Montajes con textos

Conceptual Art: Joseph Kosuth

Joseph Kosuth

Ohio (EE.UU.), 1945

En 1965 presentó su obra "**One and three chairs**" (Una y tres sillas), consistente en una silla verdadera, la foto de una silla y la definición que da el diccionario del concepto silla, señalando la diferencia entre realidad, denominación y realidad del signo.

Jenny Holzer

Ohio (EE.UU.),
1950

La obra de

Jenny Holzer se centra en el uso de ideas en espacios públicos realizadas en soportes como pósters, letreros luminosos, pegatinas, camisetas, señales e internet. Al igual que Barbara Kruger, Holzer utiliza las estructuras de los medios de comunicación y de la estética del entorno para meter de contrabando sus mensajes en la opinión pública. Frases fáciles de retener se han convertido en su señal de identidad.

Jenny Holzer: Programming | Art21 "...

Ed Ruscha interview, Moderna Muse...

Ed Ruscha

Nebraska
(EE.UU.), 1937

Las imágenes de Ruscha integran el concepto de la cultura popular y de la publicidad con el concepto romántico de lo sublime, el ansia humana por el infinito encontrada en el paisaje.

2.2. Cambiar de entorno elementos (Desplazamiento)

Ready made

Modern & Art "Jeff Koons"

Jeff Koons

York, Pennsylvania,
(EE.UU.) 1955

Su obra se destaca por el uso del kitsch y su monumentalidad. Utiliza objetos cotidianos y de valor mínimo, privándolos de su función original al colocarlos en galerías de arte, al igual que hizo Duchamp con los *ready-mades*. También son frecuentes en algunas de sus obras chicas *pin up*, juguetes hinchables y demás objetos de la clase media.

Apropiacionismo

Sherrie Levine at Paula Cooper, N...

Sherrie Levine

Pennsylvania
(EE.UU.), 1947

La obra de Levine explora asuntos como los de la originalidad, autenticidad y autoría, característicos del neoconceptualismo. Pertenece a una generación de artistas que huye de la tendencia pictórica neoexpresionista que dominaba el arte de los últimos setenta y primeros años ochenta.

Hans Haacke presenta Castillos ...

Hans Haacke

Colonia
(Alemania), 1936

La obra de Haacke cuestiona con fuerza las relaciones que se establecen entre los agentes económicos, los culturales y los artísticos, conjunción de intereses que considera de influencia nociva para la producción artística.

2.3. Minimalismo

Donald Judd Specif Objects

Donald Judd

Excelsior Springs
(Missouri, EE.UU.),
1928 - Nueva York
(EE.UU.), 1994

Siempre rechazó considerarse una de las grandes figuras del minimalismo. Sus obras, basadas en formas simples, de apariencia pulida y frecuentemente seriadas, son quizás las más representativas de este movimiento artístico.

Fundamentalmente utilizó el metal, el contrachapado y el plexiglás como materiales para sus obras, materiales más ligados a la producción y la fabricación industrial que al arte.

www.juddfoundation.org

Reinhard Mucha - Das Deutsc...

Reinhard Mucha

Dusseldorf (Alemania),
1950

Escultor alemán cuya obra se caracteriza por utilizar objetos recogidos en el mismo lugar de exposición. Sin ser transformados excesivamente, cambian su función, son agrupados de distinta manera a modo de artilugios que ponen en cuestión los sistemas de visualización de arte. Objetos como pedestales, vitrinas, o sistemas de alumbrado, etc..., se convierten en elementos protagonistas y son percibidos como un objeto artístico con

entidad propia.

4. Aula taller

Práctica nº 1

Vamos a experimentar con el **fotomontaje dadaísta**. John Heartfield, George Grosz, Raoul Hausmann y Hannah Höch son sus principales representantes.

Echa un vistazo al trabajo de los pioneros de este arte e inspírate teniendo en cuenta que utilizaban esta técnica para escandalizar, como protesta y también para crear poemas ópticos, sugiriendo **desorden, confusión, fragmentación** y apariencia de **simultaneidad** (todo sucede al mismo tiempo).

Pasos:

- Fragmentar fotos con tijeras.
- Pegar yuxtaponiendo las fotos recortadas.
- No debes olvidar la intención crítica de la composición.

Práctica nº 2

APROPIACIONISMO

La apropiación postmoderna

Profesora: Graciela Fernández Troiano
E. S. 3er año - 2010

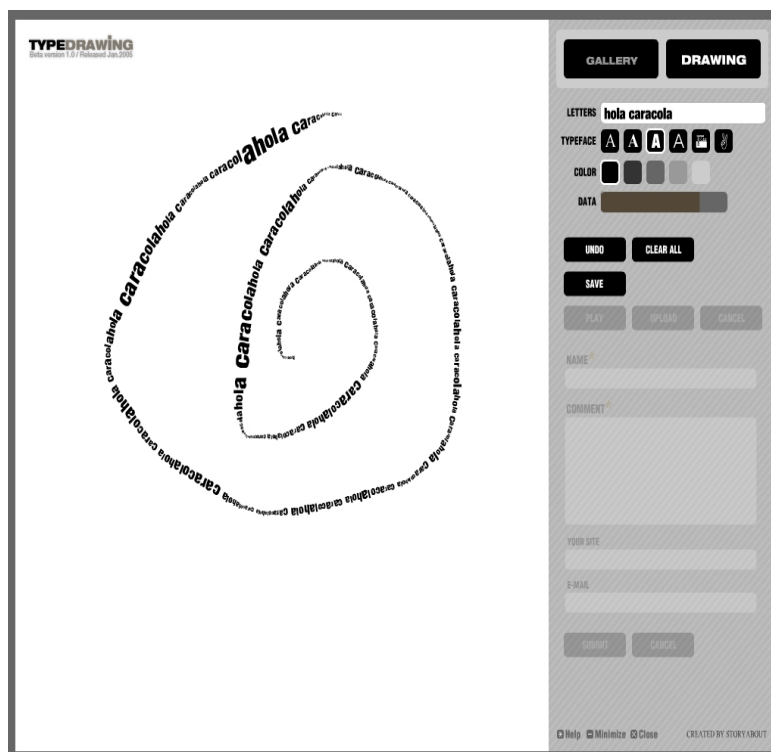
5 of 35

En esta práctica vamos a profundizar en el concepto de **apropiacionismo**. Lee la cita, contempla las obras, reflexiona sobre las cuestiones que se plantean en las diapositivas 30 y 31 y realiza la actividad plástica de la diapositiva 32.

5. EnREDarte

Como ya hemos visto en "Recetario surrealista", los **caligramas** son poemas visuales en los que las palabras dibujan o conforman un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto. Son poesía para contemplar.

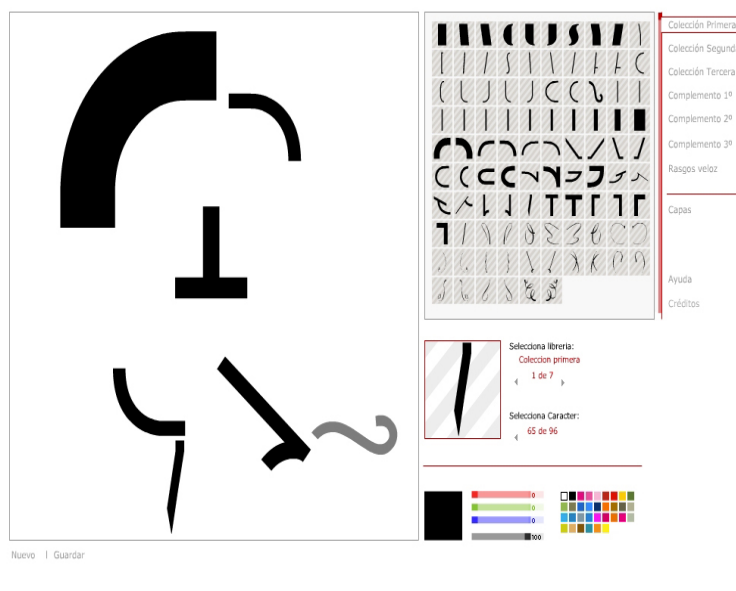
Hay dos programas que permiten un fácil manejo de la tipografía para la creación de caligramas. No olvides partir de una idea, una palabra, una expresión y pensar en un dibujo que los represente.

Typedrawing

Es una aplicación realizada en Flash que es muy fácil de manejar. Primero tienes que escribir el texto, seleccionar un tipo de letra y un color para empezar a dibujar en la pantalla. Los resultados son inmediatos y espectaculares. Se pueden ver algunos ejemplos interesantes en la galería.

Supervelo.net

Supervelo.net

Es un espacio web que tiene la finalidad de dar a conocer el diseño tipográfico de Joan Trochut (producido originariamente en plomo en 1942). Es un sitio para poder experimentar, jugar y aprender a partir de la composición, la creación de imágenes y letras.

Si queréis crear vuestras propias obras tenéis que

seleccionar la opción "Componedor" y automáticamente se abrirá una ventana parecida al Paint. Para comenzar a realizar vuestro propio dibujo digital, deberéis escoger el tipo de complemento y colecciones que queráis y arrastrarlas a la pantalla principal. Tenéis la posibilidad de añadir color, forma y posición.

6. Arte con acento andaluz

Entrevista a Rogelio López Cuenca en La aventura del saber, en La 2

Vídeo de [RevistaElObservador](#) alojado en [Youtube](#)

Rogelio López Cuenca

Nerja (Málaga), 1959

La obra de este artista visual está marcada por su carácter político; mediante un sutil y hábil manejo del lenguaje y de la relectura de imágenes cotidianas o procedentes de los medios de comunicación, profundiza con ironía en la crítica de la cultura y la sociedad contemporánea. Su trabajo combina elementos y procedimientos propios tanto de las artes plásticas como de la literatura o las ciencias sociales.

Visita su página web : <https://www.lopezcuenca.com/>

Imprimible

Descarga el imprimible PDF de este tema

AVISO DEL SERVIDOR

Por motivos de seguridad esta página web solo está accesible mediante acceso seguro (https):

https://adistancia.ced.junta-andalucia.es/Aviso_Legal_Andalucia_v04.htm

Por favor, actualice sus marcadores. Gracias.