

INSTITUTO NACIONAL
Depto. Artes Visuales
Prof. Gonzalo Pérez P.

Arte Contemporáneo

4° medio

Arte Contemporáneo

- Llamar *contemporáneo* al arte de hoy es poco decir, pues también hubo “arte contemporáneo” en otros momentos.
- Giotto fue en su momento contemporáneo de sus coetáneos, como también lo fueron Manet y Picasso, en sus respectivas épocas.

Giotto

Nace en 1266 o 1267

Fallece 8 de enero de 1337

Giotto

Nace en 1266 o 1267
Fallece 8 de enero de 1337

Édouard Manet

Nace el 23 de enero de 1832

Fallece el 30 de abril de 1883

Édouard Manet

Nace el 23 de enero de 1832

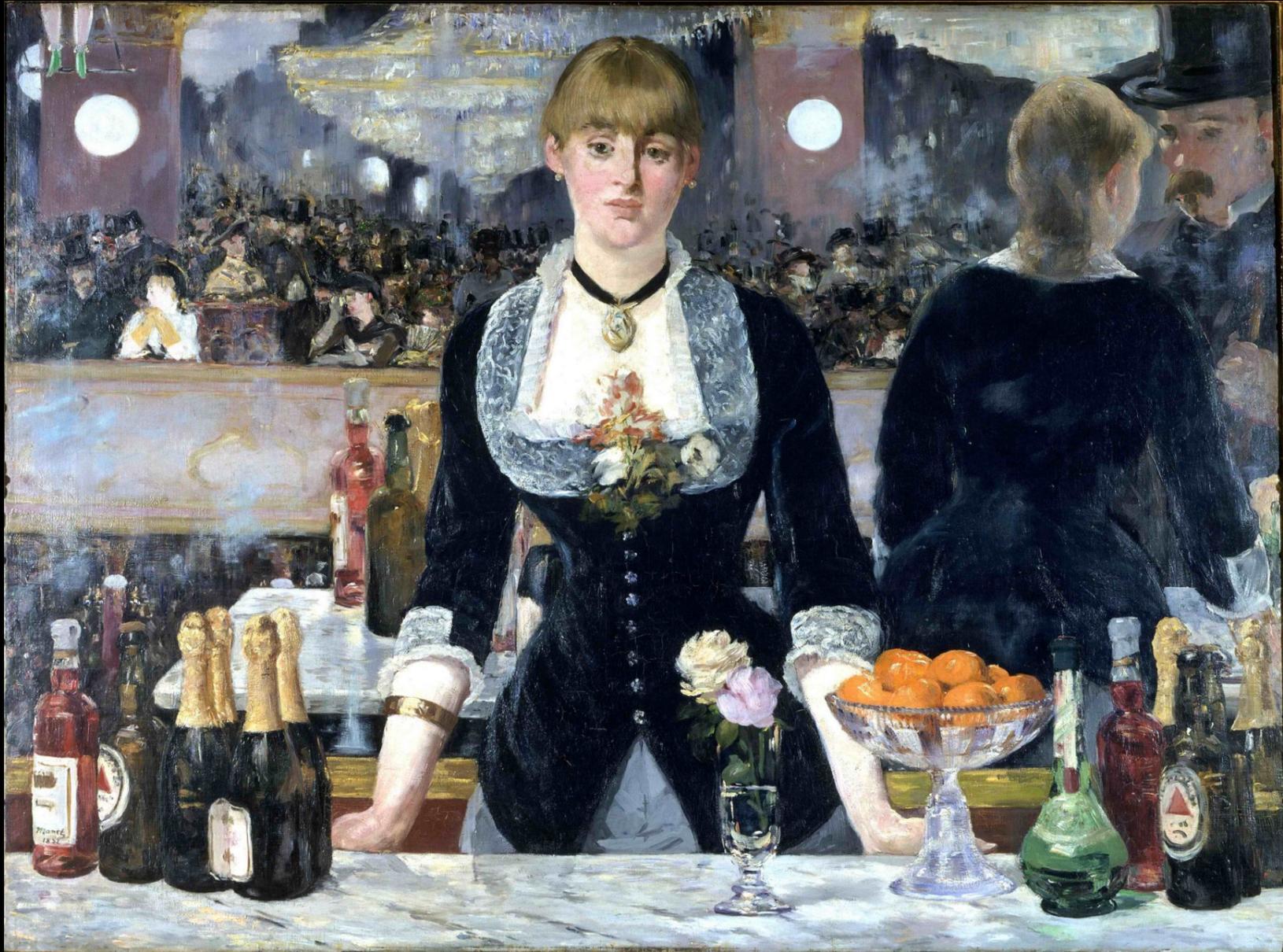
Fallece el 30 de abril de 1883

Édouard Manet

Nace el 23 de enero de 1832

Fallece el 30 de abril de 1883

Pablo Picasso

Nace el 25 de octubre de 1881

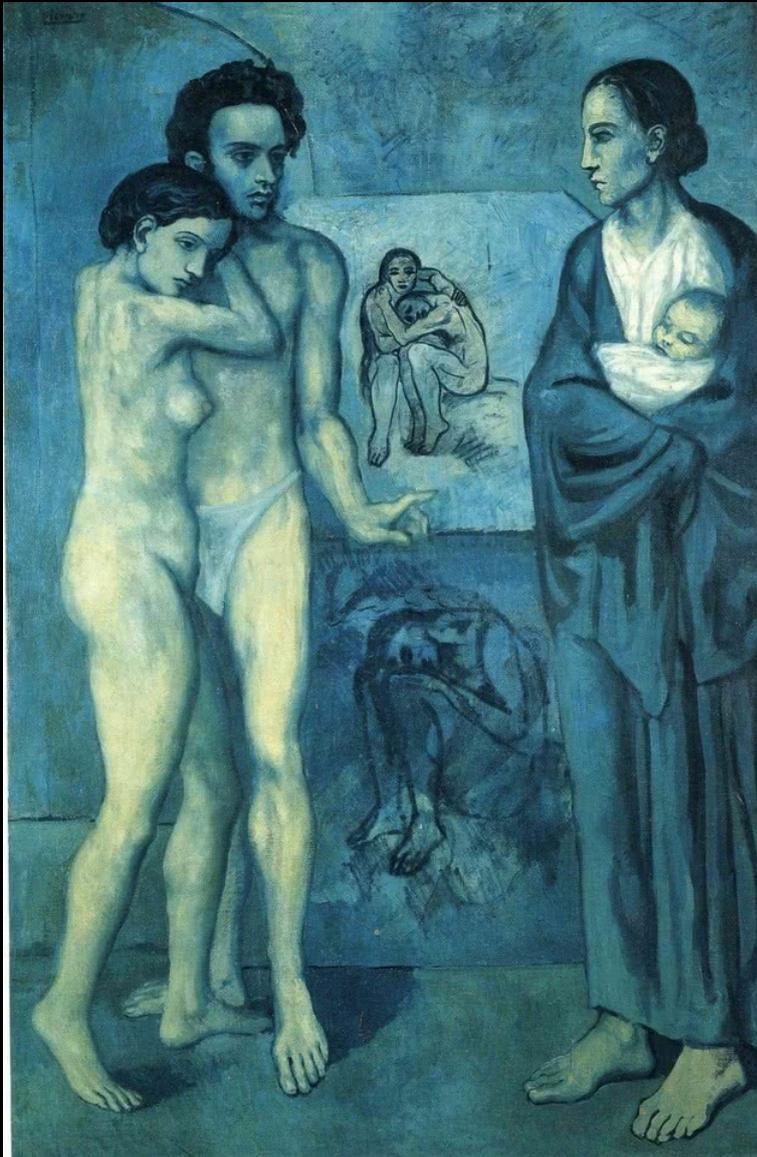
Fallece el 8 de abril de 1973

Pablo Picasso

Nace el 25 de octubre de 1881

Fallece el 8 de abril de 1973

Pablo Picasso

Nace el 25 de octubre de 1881

Fallece el 8 de abril de 1973

Pablo Picasso

Nace el 25 de octubre de 1881

Fallece el 8 de abril de 1973

“Estos pintores representaban lo nuevo producido en su tiempo. *Arte contemporáneo* designa, en este sentido, algo más que el arte del presente: señala una diferencia con el pasado, la distancia entre el ahora y lo anteriormente dado.”

Elena Oliveras

A la época entre fines s. XIX y comienzos del s. XX,
la denominamos

Modernidad o Modernismo

que se puede definir como:

MODERNUS = Mode (modo) + Nus (nuevo)

Es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el arte y en los modos de vida en general. La modernidad comprende uno de los tres grandes periodos en que se divide la historia de la humanidad: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna, además de la Edad Contemporánea, presente. Tradicionalmente se asocia la modernidad con la idea de la ruptura, pues esta representó con el Renacimiento una ruptura con los paradigmas dominantes en la Edad Media en términos de pensamientos filosófico, político, artístico, etc. La modernidad inicia en el siglo XV, marcada por un conjunto de eventos de gran significación: como la llegada de los españoles a América, la invención de la imprenta, la reforma protestante de Lutero o la revolución científica. En la modernidad se producen cambios importantes en relación con la concepción del mundo para el ser humano: la razón se impone por sobre la religión (Ilustración, racionalismo), el mito deja de ser la explicación del universo y se empieza a buscar las causas de todo fenómeno a través de la ciencia, el ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento (antropocentrismo, humanismo) que antes pertenecía a Dios (teocentrismo).

Ahora bien

“El arte contemporáneo de hoy podría asociarse al 'arte de avanzada', aunque le es ajena la actitud combativa que identificó a las vanguardias de principios del siglo XX. La era de los manifiestos hace tiempo que llegó a su fin”

Elena Oliveras

Vanguardias Históricas

(fines s. XIX - comienzos s. XX)

Una de las características visibles de las vanguardias fue la actitud provocadora. Se publicaron *manifiestos* en los que se atacaba todo lo producido con anterioridad, que se desechara por desfasado, al mismo tiempo que se reivindicaba lo original, lo lúdico, desafiando los modelos y valores existentes hasta el momento.

Surgen diferentes “ismos”, diversas corrientes o estilos vanguardistas con diferentes fundamentos estéticos, aunque con denominadores comunes:

- La lucha contra las tradiciones, procurando el ejercicio de la libertad individual y la innovación.
- Audacia y libertad de la forma.
- El carácter experimental y la rapidez con que se suceden las propuestas, unas tras otras.

En la pintura ocurriría una huida del arte figurativo en favor del arte abstracto, suprimiendo la personificación. Se expresaría la agresividad y la violencia, violentando las formas y utilizando colores estridentes. Surgieron diseños geométricos y la visión simultánea de varias configuraciones de un objeto.

Veamos algunos ejemplos...

EXPRESIONISMO

Wassily Kandinsky "Casas en Munich", 1908.

CUBISMO

Juan Gris
“Maceta de geranios”, 1915.

FUTURISMO

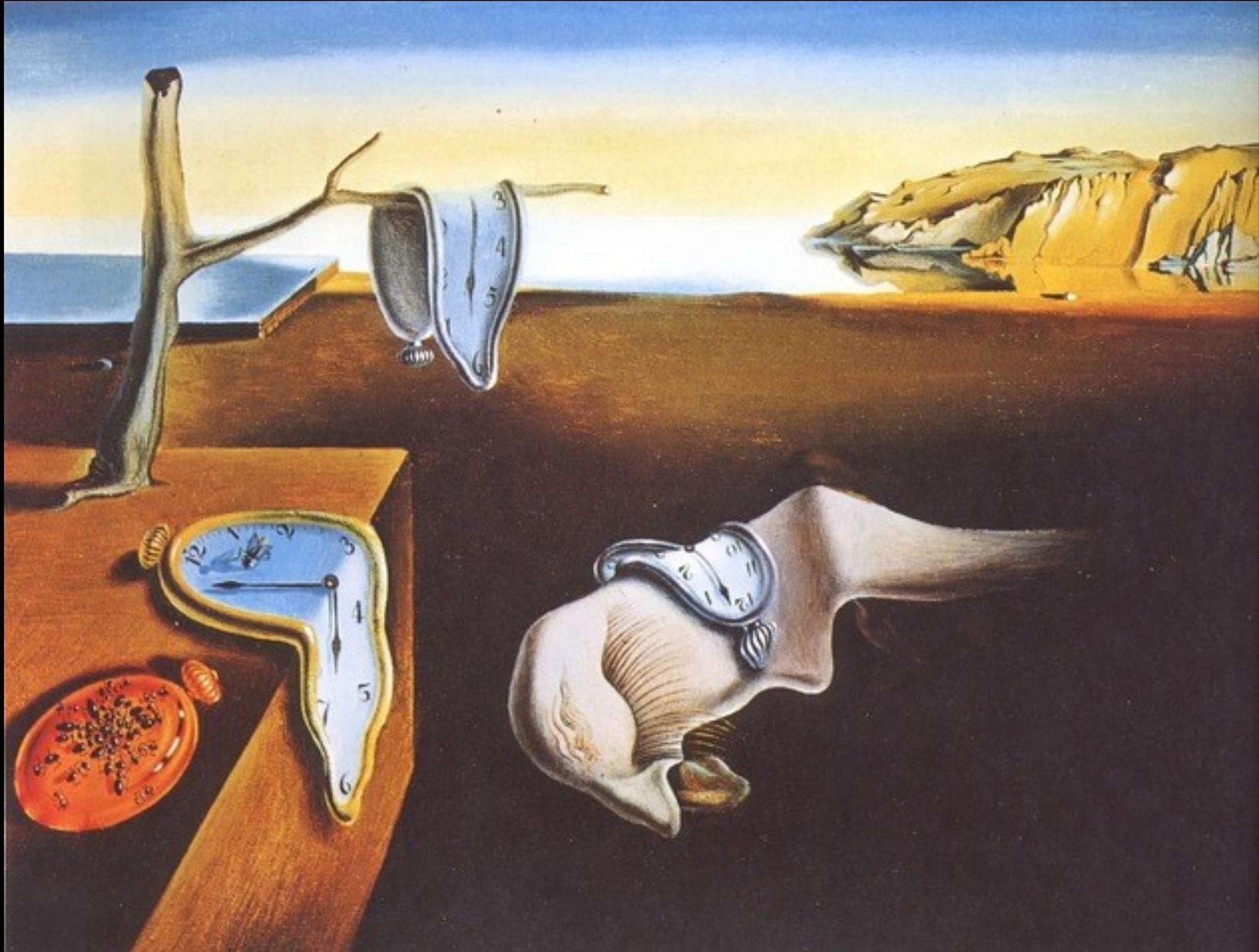
Carlo Carrà "El caballero rojo", 1913.

DADAISMO (DADÁ)

Hannah Höch
“Da-Dandy” (collage), 1919.

SURREALISMO

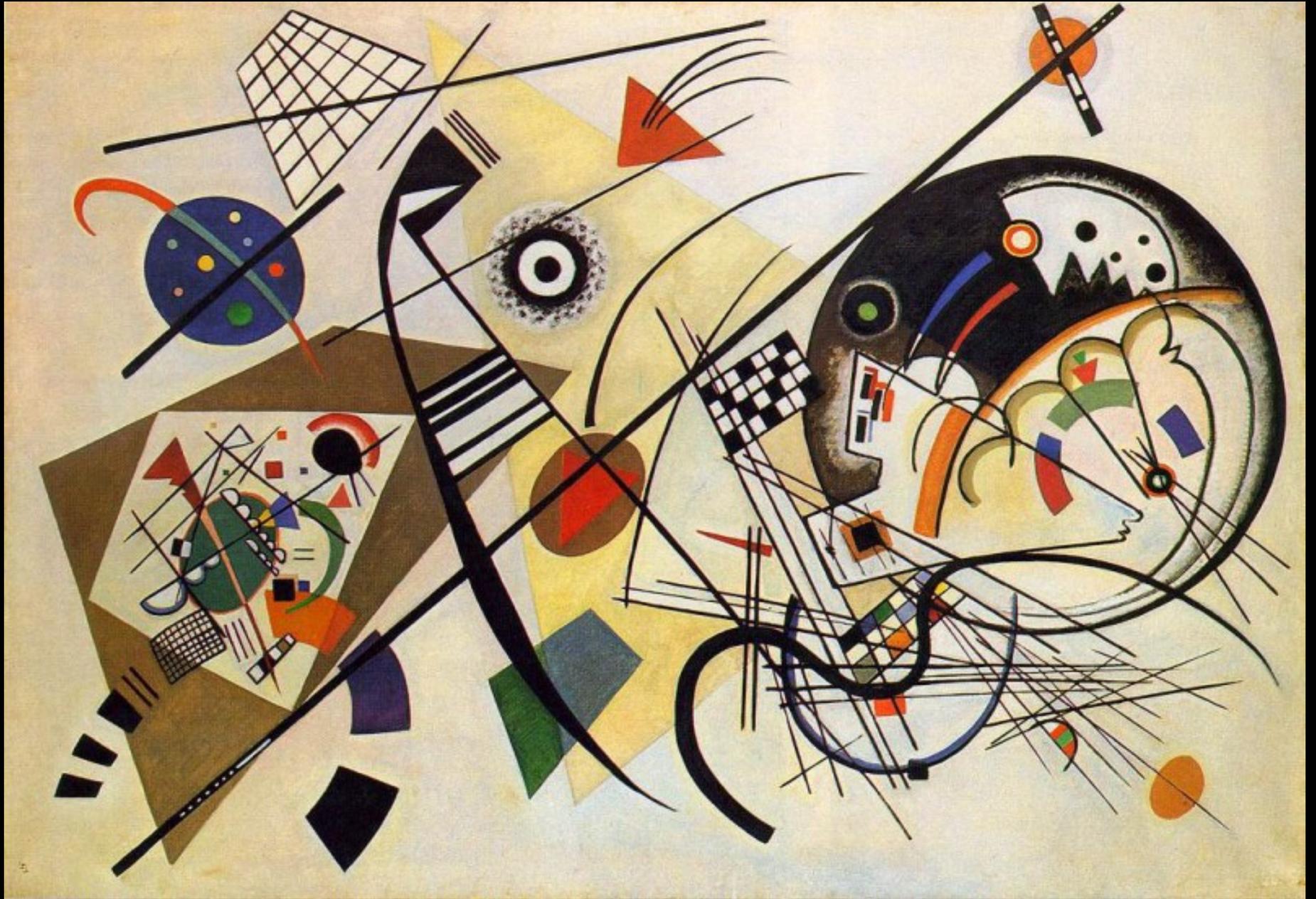
Salvador Dalí "La persistencia de la memoria", 1931.

CONSTRUCTIVISMO SOVIÉTICO

Alexandr Ròdchenko “Libros! En un campo de conocimiento”, 1920.

BAUHAUS

Wassily Kandinsky "Línea transversa", 1923.

Sin embargo, con el fenómeno social de Mayo del '68 se empieza a clausurar la época moderna... “Entonces ¿no hay ningún nombre para nuestra época y para el arte de hoy? Sí, los hay, y lo llamativo que es esos nombres incluyen una misma palabra: *modernismo* o *modernidad*.”

Elena Oliveras

Posmodernismo

Fredric Jameson

- El debilitamiento de la historicidad -tanto en nuestras relaciones con la historia oficial como en las nuevas formas de nuestra temporalidad privada- genera tanto una teoría, como una cultura de la imagen y un arte que se caracterizan por una nueva superficialidad.
- Algunos de los términos privilegiados para el análisis de la producción cultural posmodernista son: Lo fortuito, lo heterogéneo, lo fragmentario, lo aleatorio, lo impensado, etc.
- Los posmodernismos han incorporado a la propia esencia del arte: los paisajes degradados, feístas, kitch, las series televisivas y cultura de publicidad, las películas de Hollywood de serie B, la llamada “paraliteratura”, lo popular, etc. Lo que Jameson llama: El triunfo del populismo estético.
- La proliferación de los códigos en la jergas disciplinarias y profesionales, los signos de afirmación étnica, sexual, racial o religiosa, y los emblemas de adhesión a subclases, constituye un fenómeno político y cultural que en el posmodernismo se encuentran mezcladas.
- Conceptos tales como angustia o alineación, la soledad, no son compatibles con el mundo posmoderno. Los temas que ha puesto de moda la teoría contemporánea son: la “muerte” del sujeto como tal, el fin del ego o del individuo autónomo burgués, el descentramiento de la psyché o del sujeto anteriormente centrado.

Digimodernismo

Alan Kirby

- A finales de los años 90 y principios de los años 2000, las nuevas tecnologías alteraron permanentemente la relación entre autores, textos y lectores, sucediendo al posmodernismo como medio cultural primario.
- Debido a los nuevos medios, las audiencias ahora tienen una capacidad sin precedentes para alterar el contenido de los textos, reduciendo el papel del autor único tradicional y haciendo que los textos sean inestables y efímeros.
- Los textos digimodernistas se caracterizan por "progresividad, casualidad, evanescencia y autoría anónima, social y múltiple".
- Los principales ejemplos de textos digimodernistas incluyen Internet en su conjunto, blogs, reality shows de televisión como *American Idol* donde los espectadores deciden la progresión narrativa, programas de noticias que se basan en comentarios enviados por los espectadores, etc.
- Reemplazando la incertidumbre o la ironía autoconsciente del posmodernismo, el estado emocional típico del digimodernismo es el trance, estar completamente absorto y convertirse en el texto.

Automodernismo

Robert Samuels

Se centra mucho más en la dimensión tecnológica de la realidad socio-política contemporánea y se plantea cómo esta dimensión – concretamente, el uso que hacemos de las distintas tecnologías – obliga a repensar las oposiciones culturales (como público-privado, sujeto-objeto o humano-máquina) que han dado forma al pensamiento occidental. Su argumento es que la automodernidad es una reacción a la incidencia de la postmodernidad en lo social y lo cultural, a su negación de la dimensión psicológica de la autonomía individual, así como a la división moderna del individuo aislado frente al mundo impersonal de la mecanización tecnológica. De este modo, para Samuels, "la clave de esta época cultural es la combinación de la automatización tecnológica y la autonomía humana", donde esta combinación de humano y máquina en un único circuito de interactividad, a menudo excluye o erosiona los roles tradicionales de la mediación social y la esfera pública, al tiempo que integra de un modo sin precedentes esferas que la Modernidad había mantenido separadas, como la ciencia, la democracia o el capitalismo. En definitiva, considera que la Automodernidad, como superación tanto de la Modernidad como de la Postmodernidad, se caracteriza por cómo la agencia de los individuos recuperada a través de las tecnologías, está promoviendo los actuales discursos de la política globalizada, por encima de la propia intervención social.

Hipermodernismo

Gilles Lipovetsky

La noción de "Hipermodernidad" de Lipovetsky se relaciona con los "Tiempos Hipermodernos" que el autor describe en su ensayo homónimo de 2004, aunque la idea y los rasgos de estos tiempos, se venían mostrando en su pensamiento desde la década de los '90. Para él, en la Hipermodernidad "los elementos postmodernos no se han desvanecido, sino que funcionan según una lógica moderna desregularizada y desinstitucionalizada". Así, para Lipovetsky, la hipermodernidad es una radicalización de la modernidad, su culminación, que se concreta en el liberalismo universal, la comercialización de los modos de vida, la explotación total de la razón instrumental y la individualización vertiginosa. Se trata de una "segunda modernidad, desreglamentada y globalizada, sin oposición, totalmente moderna que se basa en lo esencial en tres componentes axiomáticos de la misma modernidad: el mercado, la eficacia técnica y el individuo". Así, con la modernidad como trasfondo y enfatizando las dinámicas de la globalización, Lipovetsky define una cultura de lo efímero – en línea con los «Tiempos Líquidos» de Bauman – marcada por el culto a la modernización técnica y la hegemonía de un tiempo presente que, sin embargo, se vive con riesgo e incertidumbre – como también señala Beck respecto a la época contemporánea– y una cultura de identidades y espiritualidades disgregadas.

Altermodernidad

Nicolas Bourriaud

Para Bourriaud la Altermodernidad es más cercana a la noción de Hipermodernidad en su énfasis en la globalización, pero su aproximación no radica tanto en lo social y lo económico como, al igual que la de Eshelman, en lo estético. De hecho, *Altermodern* fue el título de la Trienal de la Tate de 2009, comisariada por el propio Bourriaud y planteada como intento de explorar qué está pasando en el arte contemporáneo actual y si, efectivamente la postmodernidad ha muerto o qué significa ser moderno en este contexto. Según la presentación de la exposición: "*Altermodern* reivindica que el período definido como postmodernismo ha llegado a su fin y que está emergiendo una nueva cultura para el siglo XXI. El aumento de la comunicación, el viaje y la migración están teniendo un enorme efecto en el modo en que vivimos ahora. *Altermodern* describe cómo los artistas al frente de su generación están respondiendo a esta cultura globalizada con un nuevo espíritu y energía". Tal como recoge Bourriaud en el *Altermodern Manifesto*, la cultura altermoderna es una recomposición de la modernidad en el presente, reconfigurada según el contexto específico actual. Así, se caracterizaría por el hecho de que el multiculturalismo y la identidad están siendo superados por la criollización que parte de la globalización cultural; un marco en el que los artistas se convierten en viajeros en un panorama saturado de signos y nuevas relaciones entre texto e imagen que abren camino a nuevas formas de expresión y comunicación mediante las que se materializan trayectorias – más que destinos – que se recorren tanto en el tiempo como en el espacio. En definitiva, podemos decir que el propósito del altermodernismo es la traducción de valores culturales de varios grupos y conectarlos a la red global. En él, los artistas se «independizan» de su propia cultura, liberados de cadenas teóricas y estéticas.

Metamodernidad

Vermeulen & van der Akker

El metamodernismo se ha erigido en una de las reflexiones culturológicas más sugerentes del siglo XXI. En su blog del *Huffington Post* sobre temas metamodernos, Seth Abramson destaca la reacción ante el finalismo epocal (que afloró entre los años '80 y 2000 del siglo pasado) como primer paso de una tendencia global hacia el cambio, un giro finisecular en el que resultaba cada vez más evidente que categorías usuales como posmodernidad y modernidad se hacían insuficientes. Vermeulen y Akker definen este proceso de transformación como la intuición de que la era de “nociones de final” de Jameson había llegado, también, a su fin. Lo llaman “el final de los finales”, época en la que ya no circulamos por la espiral obsesiva de aquellos fatídicos relatos sobre el final de la Historia o del hombre o del Estado o de la moral o de la filosofía que tan mesiánicamente pergeñaron algunos pensadores posmodernos. El hombre contemporáneo, más bien, comprueba que la historia siguió adelante aún a pesar del tan mentado Apocalipsis, y que han surgido temas globales apremiantes (ecológicos, políticos, morales) que exigen votos de compromiso inapelable, demostración de que “la Historia se está moviendo más allá de su tan proclamado final. Para estar seguros, la Historia nunca terminó”. De modo que mientras los pensadores posmodernos de finales del siglo XX postularon que el postulado dialéctico de Hegel debía impugnarse debido a su carácter idealista, los metamodernos de principios del XXI corrigieron el diagnóstico e intentaron (conscientemente) hacer las paces con el viejo ideal historicista de la modernidad, aunque fuera de forma impostada. Postularon que solo a través de una operación intelectual performativa se haría posible salvar las distancias dialécticas entre ambas épocas, el metamodernismo debía fungir como síntesis de proposiciones en tensión. La estructura de sentimiento emergente deviene, así, en una especie de “ingenuidad informada, un idealismo pragmático” que encuentra su *raison d'être* en la aplicación de este oxímoron. Se entendía, por un lado, la idea de que la cumbre de la historia se había alcanzado, aparentemente, con la universalización de los principios de las democracias liberales occidentales, pero también se comprobaba la fragilidad de una pseudo-victoria que abocaba a la cultura a una posición de nihilismo y desapego. Para superar esta condena a un bucle perpetuo de narcisismo autorreferencial, la propuesta del metamodernismo invita a una posición de permanente *interregno* entre posturas contrapuestas, una fluctuación ambivalente que supone que el “discurso metamoderno se compromete de manera consciente a una posibilidad imposible”.

Post-postmodernidad

Tim Turner

Desde finales de 1990 ha habido una pequeña pero creciente sensación tanto en la cultura popular como en el mundo académico de que la posmodernidad “ha pasado de moda.” Sin embargo, ha habido pocos intentos formales para definir y nombrar la época sucesiva al posmodernismo, y ninguna de las designaciones propuestas todavía se ha convertido en parte del uso corriente. El consenso sobre lo que constituye una época casi no se puede lograr mientras aquella época todavía está en sus etapas tempranas. Sin embargo, un tema positivo común de los actuales intentos de definir post-postmodernismo es que la fe, la confianza, el diálogo, el rendimiento y la sinceridad puede trabajar para trascender la ironía postmoderna. Las siguientes definiciones, que varían mucho en profundidad, enfoque y alcance, se enumeran en el orden cronológico de su aparición. En 1995, el arquitecto, paisajista y urbanista Tom Turner publicó un libro llamando a un giro post-posmoderno en la planificación urbana. Turner critica el credo posmoderno del “todo vale” y sugiere que “las profesiones del entorno construido son testigos de los albores graduales de un post-postmodernismo que pretende atemperar la razón con la fe”. En particular, Turner aboga por el uso de patrones orgánicos y geométricos atemporales en la planificación urbana. Como fuentes de tales patrones que cita están, entre otras, la obra taoísta de influencia del arquitecto norteamericano Christopher Alexander, la psicología *gestalt* y el concepto del psicoanalista Carl Jung de arquetipos. En cuanto a la terminología, Turner nos insta a “adoptar post-postmodernismo y orar por un nombre mejor.”

En síntesis, ¿qué es el Arte Contemporáneo?

“conforma la mayor parte -¿por qué no la totalidad?- del arte que se produce en el presente. No debe estar sujeto a ningún tipo de generalización y desborda la historia del arte: es mera y totalmente contemporáneo”

Terry Smith

Tarea: investigar sobre **Marcel Duchamp**

28 de julio 1887 - 2 de octubre 1968

y los **“Ready Mades”**

Se sugiere buscar y analizar
obras de los siguientes
ARTISTAS CONTEMPORÁNE@S
reconocid@s de la segunda
mitad siglo XX

Cindy Sherman

Jeff Koons

Alfredo Jaar

Santiago Sierra

Christian Boltanski

Louise Bourgeois

Demian Hirst

Maurizio Cattelan

Gerhard Richter

Bill Viola

Bruce Nauman

Jeff Wall

Matthew Barney

Andreas Gursky

Marina Abramovic

Vito Acconci

Frank Ackerman

Doug Aitken

Helena Almeida

Francis Alys

Ibon Aranberri

Nadin Ospina

Anish Kapoor

Marco Evaristi