

TESIS DOCTORAL

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE - BELLAS ARTES
[FACULTAD DE BELLAS ARTES]

CARTOGRAFÍA DEL CONCEPTO ESTÉTICO NUEVOS MARCOS DE APRENDIZAJE DEL ARTE ACTUAL

ÚRSULA MARTÍN ASENSIO

VNiVERSIDAD
DSALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes

Cartografía del concepto estético. Nuevos marcos de aprendizaje del arte actual

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

presentada por

Úrsula Martín Asensio

Bajo la dirección de la doctora

Mª Concepción Sáez del Álamo

Salamanca, 2013

TESIS DOCTORAL
FACULTAD DE BELLAS ARTES

CARTOGRAFÍA

del concepto estético

Nuevos marcos de aprendizaje del arte actual

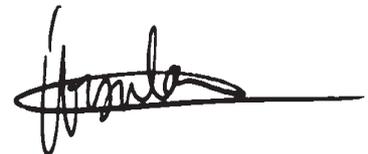
Directora: **Mª Concepción Sáez del Álamo**

(firma)

Doctoranda: **Úrsula Martín Asensio**

(firma)

Salamanca, 2013
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, siempre generosos, que sin escatimar esfuerzos, me han hecho dueña de mis propias decisiones, lo cual constituye la herencia más valiosa que pudiera recibir. A mi hermano, el primero entre iguales, con el que he compartido genuinos gustos, inquietudes y motivaciones. Gracias por entenderme cuando más lo necesitaba. De forma extensiva a mi familia, un lujo: la comprensión y confianza que siempre me brindaron (abuelos, tías, primas...).

Eternamente agradecida a Concha Sáez de Álamo, su ejemplo y apoyo incondicional me han servido para avanzar firmemente en un horizonte de superación como el que sólo se puede soñar. A otr@s tantos que también confiaron en mí y me delegaron responsabilidades.

Con amor y respeto infinito a Javier Salas Alonso, que ha sabido estar a mi lado en estos años.

Amig@s de ayer, de hoy y de siempre, vosotros sabéis quien sois, pocos, gracias.

A mis alumn@s que me han enseñado tanto.

Y por último a quienes jamás imaginarían porque las dificultades que me propiciaron hicieron que comprendiera la fuerza de mis ideales y la importancia de los esfuerzos, he sido inspirada por cada uno de ustedes, gracias.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	9
CAPÍTULO 1. LAS CONDICIONES DEL ARTE EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN	13
1.1. La capitalización de la cultura o la cultura- mundo. Tres rupturas paradigmáticas en el arte del siglo XX.....	15
1.2. El mestizaje de la cultura o la cultura de la convergencia. Un cuestionamiento de la función de la cultura en la sociedad actual.....	26
1.3. La institucionalización cultural o la cultura-arte. Hacia un espectador reflexivo e informado.....	35
CAPÍTULO 2. EL DESARROLLO EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA	55
2.1. Creatividad: falso mitos y grandes aportaciones en el pasado siglo.....	57
2.1.1. Conceptos generales sobre la creatividad.....	57
2.1.2. De donde surge el arte y su captación.....	62
2.2. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las Artes Visuales.....	70
2.2.1. Tendencias en la educación artística derivadas de las tradiciones de la formación especializada	72
2.2.2. Educación artística como desarrollo de la expresión, la creatividad y la personalidad del individuo	77
2.2.3. La educación artística centrada en la enseñanza de la historia del arte	85
2.2.4. Los movimientos de reconstrucción disciplinar.....	86
2.3. Psicología para el aprendizaje: Constructivismo y Cognición.....	109
CAPÍTULO 3. EL MÉTODO CARTOGRÁFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO ESTÉTICO	125
3.1. Aprendizaje por asociación: el arte y la recuperación de la experiencia.....	128
3.1.1. Últimas aportaciones científicas al campo de la percepción visual.....	134
3.2. Aprendizaje visual: dibujando el pensamiento.....	139
3.2.1. Cuatro casos de estudio.....	143
3.3. Praxis cartográfica: la puesta en escena de la imagen.....	172
3.3.1. Hojas de ruta para la navegación.....	179
3.3.2. Índices cartográficos de acceso	227
3.3.3. Nodos para la comunicación entre mapas	234
3.3.4. Proyecto web “Cartografía del concepto estético”.....	238
CONCLUSIONES.....	245
BIBLIOGRAFIA del capítulo 1.....	249
BIBLIOGRAFIA del capítulo 2.....	253
BIBLIOGRAFIA del capítulo 3.....	271

ANEXOS AL APARTADO 3.3

ANEXO I - Fase analítica	5
– Hojas de ruta.....	5
– Listados de comunicación entre rutas.....	241
– Presentación de nodos.....	279
– Directorio web de los/as artistas.....	349
– Datos bibliográficos y expositivos de los/as artistas.....	357
 ANEXO II - Fase de desarrollo.....	 499
Publicación web http://cartografiaestetica.usal.es	
– Propuestas de diseño iniciales	499
– Simulación cronología.....	513
– Simulación árbol-nodos	516
– Recursos.....	521
– Avance propuesta.....	529
– Diseño de recursos.....	537
 ANEXO III - Fase aplicada	 543
– Münster Workshop experience	545
– Kassel Workshop experience.....	607
– Formación Específica para la USAL.....	629

INTRODUCCIÓN

¿Cómo acercarnos al arte cuando éste ya no está ligado a una sociedad en particular, sino que refleja la influencia de múltiples fuerzas culturales y económicas mundiales? ¿Cómo incorporarnos al circuito artístico cuando no disponemos de los instrumentos necesarios? ¿Cómo entender los productos artísticos cuando no tenemos acceso a su consumo? ¿Tenemos opiniones formadas y claros nuestros gustos? ¿Por qué es tan complicado hoy contextualizar a un artista, encontrar sentido a lo que plantea o memorizar su actividad? ¿Invertimos el tiempo necesario para desarrollar nuestra percepción de un modo particular y reflexivo?

Estos son algunos de los interrogantes que nos planteamos al iniciar nuestra investigación, teniendo en cuenta que son muchos los profesionales que desde distintos ámbitos analizan la situación actual del arte, proponen cambios o ponen en práctica distintas formas de actuación. Describir estrategias de aprendizaje y participación en el mundo del arte contemporáneo es muy necesario si queremos preservar la actividad creadora y sus beneficios en la conducta humana y debería ser hoy algo más que una pauta de trabajo para un reducido número de investigadores, más aún cuando la globalización económica está modificando a su antojo y en su beneficio la estructura de la institución arte y las actividades del campo cultural.

En este contexto se plantea la tesis *Cartografía del concepto estético*, una investigación teórico-práctica que aborda el estudio de la situación extraordinaria del mundo del arte hoy, así como los avances pedagógicos y psicológicos de las ciencias sociales que han contribuido a esclarecer los conceptos fundamentales asociados a la experiencia artística en nuestros días. La tesis además propone un **método cartográfico** como marco de aprendizaje para enfocar la mirada reflexiva del individuo hacia el arte actual.

El cuerpo teórico de la investigación se ha estructurado en un primer volumen con tres grandes capítulos que abordan los contenidos fundamentales de la tesis, junto con la bibliografía consultada en cada capítulo. Además, por la amplitud de su desarrollo, hemos elaborado un segundo volumen titulado: *Anexos*

al apartado 3.3, donde se incluyen tres anexos con amplia información documental, necesarios para comprender el proceso seguido y la puesta en práctica del método cartográfico que proponemos. Por último, se ha elaborado un portal Web específico donde se materializa y aplica el modelo-base de cartografía que aportamos y que podemos encontrar en la dirección <http://cartografiaestetica.usal.es>

En el capítulo 1, LAS CONDICIONES DEL ARTE EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN, hemos analizado la situación del arte contemporáneo, no sólo bajo una óptica ideológica, sino también, y de modo más fundamental, como un entramado de sucesos histórico-culturales, donde el Arte ya no puede ser entendido como un fenómeno específico y aislado, sino como algo que recorre de modo transversal todos los fenómenos de nuestras vidas. Ya no es posible continuar estudiando la historia del arte de forma lineal, unívoca y excluyente. Nuestro análisis pretende poner de manifiesto que las clasificaciones estándar ya no visibilizan los procesos de creación de los/as artistas, donde las condiciones del arte han cambiado y por tanto son necesarios nuevos esquemas de aprendizaje del arte actual: en nuestro caso, se propone el método cartográfico como una aportación.

EL Capítulo 2, EL DESARROLLO EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA, está dedicado al estudio de los falsos mitos y grandes aportaciones del pasado siglo en torno al concepto de creatividad, donde analizamos el estado de la cuestión de la enseñanza del arte en perspectiva histórica, así como el enfoque constructivista y los avances de la ciencia de la cognición, muy presentes en las últimas tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales. El desarrollo de este capítulo es fundamental ya que el método cartográfico que proponemos también se sustenta sobre esta base de avances en materia de educación artística y modelos pedagógicos, en particular aquellos que se refieren al conocimiento asociativo y al desarrollo de la inteligencia.

El tercer y último capítulo, EL MÉTODO CARTOGRÁFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO ESTÉTICO, constituye el núcleo central de esta tesis, ya que aporta una metodología aplicada directamente al estudio del arte contemporáneo en el contexto cultural, político y social de nuestros días y que se puede aplicar a otros ámbitos de conocimiento más allá del artístico, ya que el método cartográfico persigue la construcción de sentido y de significados mediante la asociación y el conocimiento aplicado. En este sentido destacamos el apartado 3.3, *Praxis cartográfica: la puesta en escena de la imagen*, donde se ofrecen 43 **hojas de ruta**, a modo de ejemplos-guía, para que cualquier usuario pueda comprender este método asociativo y realizar libremente sus propias cartografías referidas a cualquier artista, planteamiento u objeto de estudio que pueda interesarle. Este importante apartado se ha ampliado con un

segundo volumen que contiene tres anexos documentales correspondientes a cada una de las tres fases de elaboración de nuestro método cartográfico. El anexo I contiene una primera fase más analítica, donde las ideas a expresar mediante imágenes se han ordenado en **mapas mentales digitales**. En la segunda fase, referida en el anexo II, todas estas informaciones han sido jerarquizadas y estandarizadas bajo las necesarias reglas de estilo, acorde con las directrices de diseño que nos hemos propuesto para la presentación pública de resultados en un **soporte digital interactivo** para operar en la red y donde encontramos las instrucciones de acceso y navegación. El anexo III recoge información sobre la fase aplicada de nuestro método, donde incluimos el **material didáctico** que hemos desarrollado para las experiencias formativas que se han llevado a cabo en el último tramo de nuestra investigación. La realización de estas actividades supone la aplicación práctica del método cartográfico y nos han servido para verificar su operatividad y dimensión, así como para mejorar su concreción y repercusión bajo los resultados extraídos de las diferentes propuestas didácticas surgidas en torno a la investigación *Cartografía del concepto estético*.

Pasamos pues a desarrollar cada uno de los capítulos propuestos, no sin antes hacer nuestra esta recomendación que nos hace Antoni Muntadas y que resume muy bien la condición activa y participativa que exige el método cartográfico que proponemos.

Antoni Muntadas. *"Atención: la percepción requiere participación"*. Proyecto en Bs.As.

3.3.1. Hojas de ruta para la navegación

Se han llamado **hojas de ruta** a cada uno de los **mapas mentales** con informaciones sobre la trayectoria de un autor. Estos marcos visuales nacen de un método de estudio analítico basado en las analogías surgidas del cotejo de informaciones contextuales y de programas iconográficos de diferentes imágenes comparadas.

Para su elaboración se han usado las herramientas de búsqueda que actualmente nos brindan las nuevas tecnologías de la información: navegadores y diferentes buscadores de imágenes. Es internet el lugar donde encontramos las fuentes y conexiones para la elaboración de las *hojas de ruta*.

El material necesario para construir nuestra **cartografía** está al alcance de cualquier estudiante y se concreta en los siguientes tres puntos:

- Conocimiento previo en torno al arte contemporáneo.
- Conexión a Internet: para la captura de imágenes de diferente procedencia.
- Software de maquetación: para elaborar digitalmente los mapas mentales.

Si construimos pieza a pieza cada **hoja de ruta** de nuestra **cartografía**, obtendremos un marco de referencia que permitirá, a través de la experiencia y el contacto con la realidad, recibir datos abundantes que puedan relacionarse entre sí de una forma firme.

Recordamos aquí que los **mapas mentales** o conceptuales son una estrategia de aprendizaje dentro del constructivismo, que produce aprendizajes significativos al relacionar los conceptos de manera ordenada.

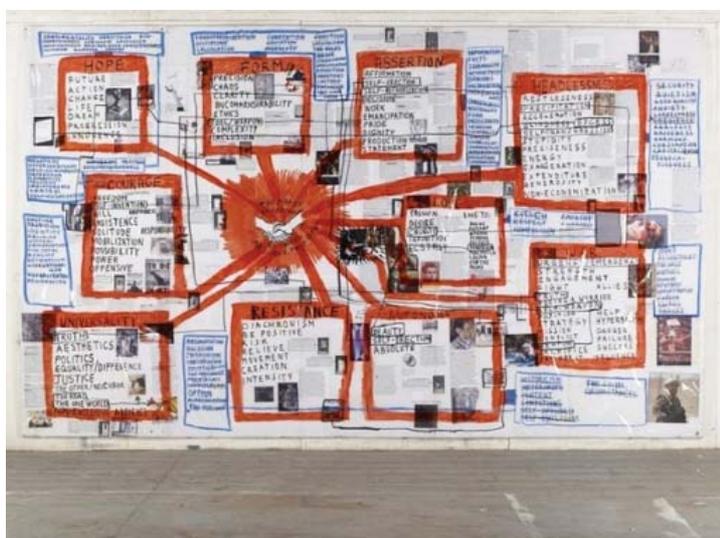
Según el enfoque constructivista el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, sino más bien un fenómeno complejo en el que el sujeto debe transformar y estructurar la información.

A continuación mostramos un sencillo esquema que reproduce el proceso de aprendizaje.

Tanto al elaborar como al utilizar un **mapa mental** o **mapa conceptual**, ponemos en marcha complejos procesos cognoscitivos (incluyendo los de retención o mnemotécnicos) y variadas habilidades cerebrales, entre las que se encuentran: análisis, síntesis, deducción, inducción, causalidad, linealidad y asociación.

Se caracterizan por su simplificación, jerarquización e impacto visual.

THOMAS HIRSCHHORN / MARCUS
STEINWEG

THE MAP OF FRIENDSHIP BETWEEN ART
AND PHILOSOPHY

2007

Los conocimientos forman parte del contenido de enseñanza de cualquier materia y constituyen su cuerpo teórico o núcleo conceptual, es decir, el conjunto de elementos que permiten caracterizar determinados rasgos de los objetivos y fenómenos que se estudian, y comprenden los conceptos, leyes, teorías, etcétera. Los conocimientos correspondientes al arte contemporáneo se deben estructurar a partir de los principios didácticos, como cualquiera otros, entre los que se destacan: carácter científico, sistematicidad, asequibilidad, vinculación de lo concreto y lo abstracto y solidez de los conocimientos.

En este sentido los mapas mentales, son una técnica que cada día se utiliza más en los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad, en informes hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de estudio hasta herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con sus alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. Como hemos dicho, el ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad.

El estudio se compone de un total de 43 títulos desarrollados visualmente en cada una de las 43 *hojas de ruta*:

- “Como un Atget contemporáneo: **Ángel Marcos**”
- “De la foto secuencia al video arte: **Bill Viola**”
- “Escultura hiperrealista contemporánea: **Ron MueK**”
- “Romántico pop desmaquillado: **Elizabeth Peyton**”
- “Videoarte caligráfico: **Michal Rovner**”
- “La pintura sin límites: el camaleón **Gerhard Richther**”
- “Adorado graffiti anti-sistema: la leyenda urbana de **Banksy**”
- “Abstracción psicodélica para pared: la estética **Sixeart**”
- “Foto-conceptualismo: el legado de **Jeff Wall**”
- “Escultura video-gráfica: las mil caras de **Tony Oursler**”
- “El artista flâneur por excelencia: **Francis Alÿs**”
- “Estética gélida para la subordinación contemporánea: **Annika Larsson**”
- “El artesano de la fotografía: **Ilan Wolff**”
- “Performance en los límites de la psique: **Marina Abramovic**”
- “Frescas videoinstalaciones para profunda poesía visual: **Pipilotti Rist**”
- “Trampantojo fotográfico: la realidad construida por **Joan Fontcuberta**”
- “La política del cuerpo se hizo escultura: **Mona Hatoum**”
- “Dibujo y pintura: **Muntean-Rosenblum**”
- “El conceptualista que todos/as quieren ser: **Dan Graham**”
- “Arte instintivo: la subjetividad hiriente de **Tracey Emin**”
- “Imaginación para la supervivencia: **Boris Mikhailov**”
- “La particular existencia de: **David Nebreda**”
- “La retratista del tránsito: **Rineke Dijkstra**”
- “El dedo en la llaga: **Andrés Serrano**”
- “El valor público del arte y los medios: valiosa **Martha Rosler**”
- “Sin intentar separar la vida del arte: multifacético **Christoph Schlingensiefel**”
- “Cuando el arte es una necesidad: **Javier Núñez Gasco**”
- “Ser o no ser: sensaciones imposibles con **Anish Kapoor**”
- “La fotografía como autoconocimiento, exploración y análisis de lo que nos sucede: **Nan Goldin**”
- “La gran dama del arte alemán actual: **Rosemarie Trockel**”

- “Artista de la sociedad global: **Alicia Framis**”
- “El performance como medio de reflexión: **Tania Bruguera**”
- “La instalación después de la estética relacional: **Tobias Rehberger**”
- “El artista de la conciencia: **Santiago Sierra**”
- “Manipulación digital: el juego del escondite de **Paul Pfeiffer**”
- “La marca de las marcas: **Daniele Buetti**”
- “La caída de la metáfora: **Orlan**”
- “Dinámicas expansivas: la narrativa circular, fragmentaria y polifónica de **Julian Rosefeldt**”
- “La falacia de lo real hecha rotundo discurso: en la bella sombra de la esfinge **Cindy Sherman**”
- “La necesidad de saber del otro: obsesiva mirada de **Sophie Calle**”
- “Por encima del arte: **Rirkrit Tiravanija**”
- “Monumentos de información alternativa como propuestas para la reflexión: **Thomas Hirschhorn**”
- “Cuentos críticos sobre el orden político y sus fracasos: **Kirstine Roepstorff**”

La elección de los nombres propios en el listado de autores se ha producido de forma coyuntural, poniendo a prueba así el método. Es importante señalar que no han sido seleccionados previamente, ni de manera estratégica en previsión de las conexiones que entre ellos podrían existir. Muy al contrario se ha elegido una metodología que no condicionase el proceso a unos resultados, y por lo tanto, se han descrito cada una de las *hojas de ruta* de manera aleatoria por la autora de este estudio. De esta forma, en buena medida los/as artistas estudiados corresponden bien con sus gustos estéticos o con sus intereses puntuales en el transcurso del tiempo que la ha ocupado en el desarrollo de esta tesis, o bien tienen coincidencia con alguna muestra visitada. Con todo ello se ha pretendido probar cómo se puede usar esta metodología que ayuda a asentar nuestra experiencia con la misma naturalidad con la que ésta se desarrolla en el contexto social de nuestra vida cotidiana.

A continuación reproducimos la captura de cada una de las 43 *hojas de ruta*.

Un Atget contemporáneo Ángel Marcos

Ángel Marcos/ La Chute 9 - 2000

Ángel Marcos - 1995

Berenice Abbott/ Selfportrait - 1930

Cindy Sherman/ Untitled - Film still n.º - 1978

Man Ray/ Le violón d'Ingres - 1924

Surrealismo

Man Ray

La portada en el número de Junio 1926 de la revista "La Révolution Surrealiste" aparece sin su nombre.

Eugène Atget - 1897/ Le violón d'Ingres

A principios del siglo XX, Eugène Atget es un fotógrafo ambulante que ocasionalmente realiza fotografías documentales para organismos oficiales y artistas del momento. Hoy en día es considerado uno de los grandes maestros y padre de la fotografía moderna. En 1968 el Moma adquiere 10.000 de sus negativos.

Berenice Abbott

Fotógrafa americana, asistente de Man Ray. A la muerte de Atget adquirió gran parte de sus negativos.

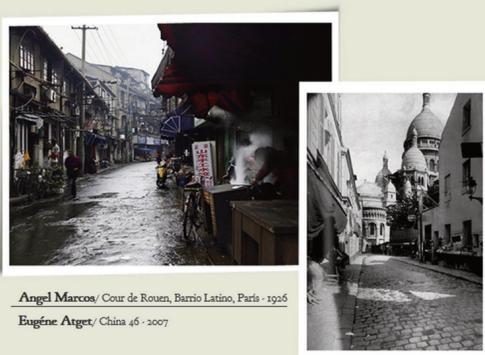

Eugène Atget/ Nénufares - antes de 1900 (1966 impreso por Berenice Abbott)

Claude Oscar Monet/ Nénufares - 1890

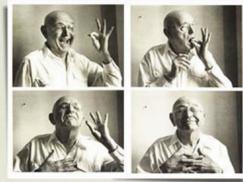
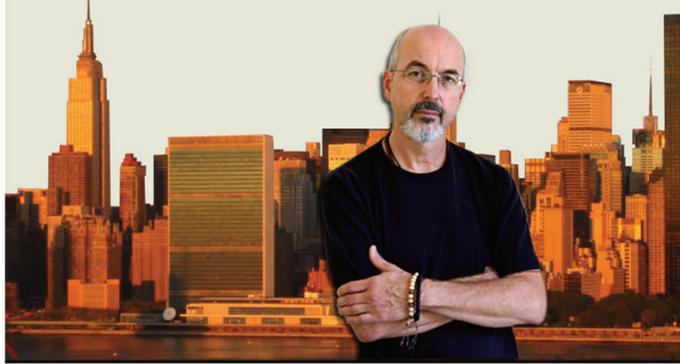
Eugène Atget/ Prostitutes talking her shift - 1920 aprox.

Ángel Marcos/ Cour de Rouen, Barrio Latino, París - 1926

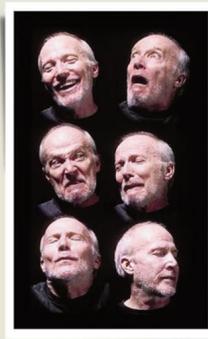
Eugène Atget/ China 46 - 2007

De la foto-secuencia al video arte:
Bill Viola

Duane Michals / *The humorous and satirical*
Pensilvania, Estados Unidos, 1932.

Autodidacta: se acredita su fama y su singular mirada a la falta de educación formal como fotógrafo. Máximo exponentes de la fotografía conceptual y filosófica. Sus comienzos revelan la gran influencia de **Atget** en la fotografía norteamericana. En **1966** comienza a hacerse con un estilo propio y único a través de la técnica de la secuenciación: una sucesión de fotografías como forma de contar historias con, incluso, un desarrollo temporal. Una técnica que perfirió aún más en sus trabajos a mediados de la **década de los 70** al incluir pequeños manuscritos en las copias para reforzar su significado.

“ A principios de los años 70, el videoarte buscaba su lugar como forma artística autónoma y **Viola** fue testigo y partícipe de este proceso.

“ A principios de los años 80, sus ideas y su capacidad técnica experimentan un impulso, debido en parte al desarrollo de los medios audiovisuales y a su propia evolución en el plano personal. Este cambio fue motivado por su descubrimiento de la religiosidad oriental y de los místicos cristianos, en lo que parece una búsqueda de una espiritualidad transversal.

“ Las video instalaciones son la parte más conocida de la obra de **Viola**. En ellas, aparecen de manera recurrente representaciones oníricas y temas como los ciclos vitales, el nacimiento o la muerte.

Bill Viola / *Emergence*

Es una pieza basada en un fresco de la **Piedad** del artista italiano del siglo XV **Masolino**, que representa a **Cristo** de medio cuerpo en el sarcófago, sostenido por su madre y **San Juan** en sendos lados.

Bill Viola / *The Quintet of the Astonished*

El video, inspirado en un cuadro del Bosco que lleva por título "**Cristo Escarnecido**" nos presenta a cinco personajes que parten del reposo y que se ven presos de una energía que les afecta de forma independiente, cada uno de ellos tiene una emoción diferente que lleva a su máximo extremo.

Bill Viola / *Dolorosa*

La obra se muestra en forma de diptico, representa a un hombre y una mujer sufriendo, sus rostros están llenos de tristeza, nostalgia y amargura, sin consuelo, no paran de derramarse lágrimas de sus ojos. Las escenas de dolor son muy recurrentes en la iconografía católica tradicional, aunque sería bueno recordar el cuadro en que **Roger van der Weyden** representa el momento en que están bajando a **Cristo** muerto de la Cruz y que se conserva en el Museo del Prado. Allí están presentes **Apóstoles** y **Marías** observando el acto, entre ellas la **Virgen** pierde el sentido, su cara está completamente blanca y el rostro, traspasado por el dolor, aparece lleno de lágrimas.

Matthew Barney / *Escultor y cineasta*
California, Estados Unidos, 1967

The **Cremaster Cycle**: **Cremaster 3** – 1994 – 2002
El **cremaster** es un músculo del aparato genital masculino que mantiene suspendidos los testículos y permite su movimiento retráctil ante estimulaciones externas como cambios bruscos de temperatura, la excitación o el miedo.

Murillo / *La Inmaculada Concepción* - 1678

Barroco

Bill Viola / *Departing Angel from Five Angels for the Millennium* - 2006
Video installation.

“ En 1977 **Viola** fue invitado a mostrar sus videos en **La Trobe University** (Melbourne, Australia) por la directora de artes culturales, **Kira Perov**. Un año más tarde, se uniría a él en Nueva York donde se casaron y comenzó una colaboración indisoluble de vida y trabajo, siempre viajan juntos.

“ **Kira Perov** es directora ejecutiva de **Bill Viola Studio**. Ha trabajado en estrecha colaboración con **Bill Viola** (su marido y socio desde 1978) en la gestión, creatividad y orientación, además ha producido todas sus cintas de video e instalaciones.

Escultura hiperrealista contemporánea:
Ron Mueck

Paula Rego - 1935
Lisboa, Portugal
Paula Rego es la suegra de Ron Mueck.

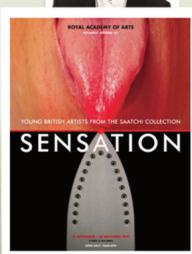

Ron Mueck / Dead dad - 1996

Ron Mueck nació en 1958 es un escultor hiperrealista australiano que vive en Inglaterra. **Dead dad** es la primera creación de Mueck, una escalofriante representación del cuerpo muerto de su padre.

Charles Saatchi - 1943
Baghdad, Iraq

Saatchi (publicitario, marchante, y coleccionista), responsable del lanzamiento internacional del grupo de artistas británicos conocidos como **Britart**. Cuya exposición **Sensation**, celebrada en 1997 en la **Royal Academy of Art de Londres**, contribuyó a hacer ricos y famosos a artistas como Damien Hirst, Tracey Emin y Sarah Lucas.

- Paso 1**
Primero se moldea la obra en arcilla y a pequeña escala. Luego se vacía en un molde, se fabrica un enorme armazón.
- Paso 2**
El molde se recubre con una capa de yeso y alambre.
- Paso 3**
Tras separarse del molde, se pintan los detalles y se barniza.
- Paso 4**
Los cabellos se insertan uno a uno.

Gustav Vigeland / Sinnataggen - 1928

Ron Mueck / A girl - 2006
Parece de carne y hueso, pero la anatomía de este gigantesco "bebé" (2,60 m) está hecha de poliéster, resinas y silicona. Es un delicado proceso que finaliza en la sala de un museo.

“ En 1866 **Gustave Courbet** pintó un óleo de 55 cm por 46 cm que representaba en primer plano un pubis femenino en un tronco de mujer desnuda con las piernas bien abiertas. La escala y el encuadre producían en el espectador una fuerte impresión erótica porque se mimetizaba con lo que quería representar. El cuadro acabó llamándose **"El origen del mundo"** y en 1955 fue adquirido por el psiquiatra **Jaques Lacan** que, como anteriores propietarios, lo ocultó. Durante 30 años no se exhibió jamás, atentaba contra el pudor. Era sólo una tela, pero parecía una realidad muy turbadora. Desde 1995 se expone en el parisino Museo D'Orsay.

John Davies / Bucket man - 1974
John Davies nace en Cheshire en 1943.

Duane Hanson / Quennie II - 1988
Duane Hanson nace en Minnesota en 1925 y muere en Florida en 1996.

Juan Muñoz / Many Times - 1999
Juan Muñoz nace en Madrid en 1953 y muere en Ibiza en 2001.

“ De los efectos especiales para el cine, al arte dentro de las galerías.

Juegos de escala

Ron Mueck / Boy - 1999
Esta gran escultura de 5 metros fue mostrada en el Millenium Dome de Londres, y más tarde se exhibió en la 48ª Bienal de Venecia.

“ Contexto: Young British Artists.

Damien Hirst - 1965

Jake - 1966 & Dinos Chapman - 1962

Tracey Emin - 1963

Sarah Lucas - 1962

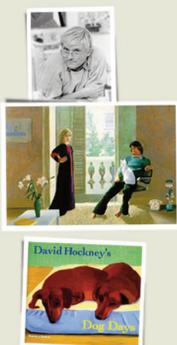
Romántico pop desmaquillado:
Elizabeth Peyton

Elizabeth Peyton - 1965

Elizabeth Peyton
/ West 11th Street, Greenwiche Street, and 7th Avenue - 2008

David Hockney
Desde 1960 vive entre Nueva York y California.
1932 Pintor y grabador británico.
2ª generación del pop art inglés.

Elizabeth Peyton

Andy Warhol
1928 - 1987
1928 Artista plástico y cineasta estadounidense.
Máximo responsable del desarrollo del pop art.

Elizabeth Peyton, Exposición Live Forever - 2008
New Museum, Nueva York.

“...Los retratos de Peyton conforman una tribu de diosas desnudas, guitarristas suicidas, escritores famélicos y ángeles ciegos.

“ Elizabeth Peyton se dio a conocer en 1993 con una exposición de retratos de figuras románticas del siglo XIX, que instaló en una habitación del neoyorkino Chelsea Hotel y que los visitantes podían ver tras pedir la llave en recepción.

El Greco / Elizabeth Peyton

Gustave Courbet / Elizabeth Peyton

Ingres / Elizabeth Peyton

Egon Schiele / Elizabeth Peyton

Lucian Freud / Elizabeth Peyton

Matthew Barney & Elizabeth Peyton
/ Blood of two 2009-10

Matthew Barney y Elizabeth Peyton, por primera vez juntos, una performance en el antiguo matadero de Hydra Island, Grecia.

Videoarte caligráfico: Michal Rovner

Michal Rovner - 1957

Tel Aviv, Israel

Desde 1987 vive y trabaja en Nueva York.

“*Doctora honoris causa por la Universidad hebrea de Jerusalén en 2008 y ganadora el Aviv Award en 2007 como reconocimiento a su carrera artística, es considerada una de las artistas israelíes más importantes del momento y es ampliamente valorada a nivel internacional.*”

- 1/ Michal Rovner / China - 1997
- 2/ Michal Rovner / Outsider - 1990
- 3/ Michal Rovner / Border #1 - 1998
- 4/ Michal Rovner / Culture Plate #4 - 2003

- 5/ Michal Rovner / Yaar Har - 2008
- 6/ Michal Rovner / Stone Powder (large) - 2008
- 7/ Michal Rovner / Hevron, 2008

Frecuency / Exposición

Octubre - Diciembre de 2009

Ivorypress Art + Books presenta la primera exposición individual de Michal Rovner en España.

“*Es cofundadora de la Camera Obscura School of Art de Tel Aviv, Israel. Rovner ha trabajado en vídeo, cine, sonido, escultura, papel y pintura, y sus instalaciones han sido expuestas en la Tate Gallery de Londres, 1997, en el P.s.1 Contemporary Art Center de Nueva York, Estados Unidos, 1999, o el Museo de Arte de Tel Aviv, 2005.*”

“*Su obra ha sido objeto de más de cuarenta exposiciones individuales entre las que se incluyen una retrospectiva en el Whitney Museum de Nueva York, 2002, el Pabellón de Israel en la Bienal de Venecia, 2003, la PaceWildenstein Gallery de Nueva York, 2004 y 2006, y el Museo Jeu de Tel Aviv, 2005.*”

“*Michal Rovner fue asistente de Robert Frank.*”

Robert Frank - 1924

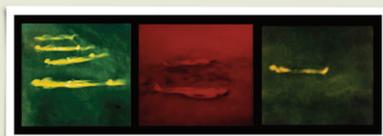
Zúrich (Suiza)

Frank es una importante figura estadounidense dentro del ámbito de la fotografía y el cine. Su trabajo más destacado es el libro de fotografía *The Americans*, publicado en 1958, el cual está fuertemente influenciado por el periodo de la post-guerra.

Michal Rovner / Outside - 1990-1991

Es una serie de fotografías de múltiple significado teniendo como objeto una casa en el desierto de Negev. La casa es un objeto nebuloso, algo que parece identificarse con el dibujo inestable de un niño, o a un espejismo u objeto soñado, carente de detalle, arquetípico.

Michal Rovner / One Person Game Against Nature - 1992-1993

Se compone de una serie de fotografías manipuladas digitalmente de personas flotando en el Mar Muerto, en un ambiente de soledad y misterio, en las que algunos han querido ver reflejados los temores por la situación en el Oriente Medio.

Michal Rovner / Fields - 2000-2001

Es un vídeo creado en Negev y Nueva York, donde priman unos ambientes atmosféricos que, metafórica y literalmente, enturbian los límites y la relación entre la gente y el medio ambiente que le rodea.

Michal Rovner / Fotograma del vídeo Fields - 2000-2001

Blu / Blue Walls
Graffiti en Verona

Blu / Blue Drawings
Drawings

La pintura sin límite: el camaleón Gerhard Richter

“ Richter se escapa de la Alemania Oriental para ir a la Occidental, dos meses antes de la erección del muro de Berlín.

30 de Enero / 1961

Toma del poder por Adolf Hitler.

Gerhard Richter - 1932

Dresde, Alemania

Muro de Berlín en construcción

Berlín, Alemania. 1961

Richard Peter / Vista de Dresde desde la torre del Ayuntamiento - 1945

Famosa foto de Richard Peter, tras el Bombardeo de Dresde en la Segunda Guerra Mundial: 3 días de locura, horror y muerte, al cual sobrevivió Gerhard Richter con tan sólo 13 años.

Realismo socialista

Zona de ocupación soviética (luego la República Democrática Alemana).

“ En los primeros días de su carrera, preparó un mural «Comunión con Picasso», 1955, para el refectorio de la Academia de Arte como parte de su licenciatura. Le siguió en 1956, otro mural en el Museo Higiénico Alemán con el título de «Lebensfreude», que significa «Alegria de la vida», para su diploma. Ambas pinturas fueron repintadas por cuestiones ideológicas; después de la unificación de ambos estados alemanes, el mural «Alegria de la vida» fue descubierto en la escalera del Museo Higiénico Alemán.

Alemania Occidental.

“ Estudió en la Academia de Arte de Dusseldorf (1961-64).

Abstracción capitalista

Realismo capitalista

Pop art "alemán"

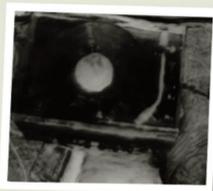
El original / la copia (fotografía-pintura-fotografía)

Gerhard Richter / Tío Rudi - 1965

Gerhard Richter / Betty - 1988

Gerhard Richter / 18 de Octubre 1977 - 1988

Apropiación e interacción de diferentes técnicas

“ En 1972 Richter fue elegido para representar a Alemania en la Venecia Biennale.

Gerhard Richter / 256 Colors - 1974

“ 1972, 1977, 1982 y 1987 Documenta en Kassel.

“ No persigo ninguna intención, ningún sistema, ninguna dirección. No tengo programa, ni estilo, ni deseo.

Gerhard Richter

Gerhard Richter / Impainting (Grey) - 1972

“ 1ª exposición de Richter internacional del reconocimiento en los EE.UU. ocurrió en la galería de Reinhard Onnasch en 1973.

Gerhard Richter / Hood - 1996

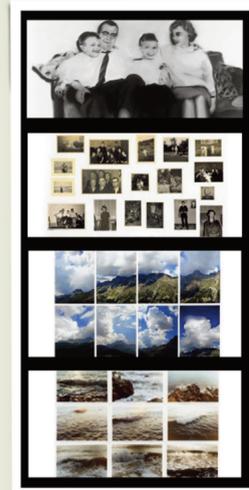
Reproducción offset

Gerhard Richter / Kassel - 1992

Reproducción offset

Atlas

Abstracción

Gerhard Richter / 748-3 - 1991

Gerhard Richter / Mirrors - 1991

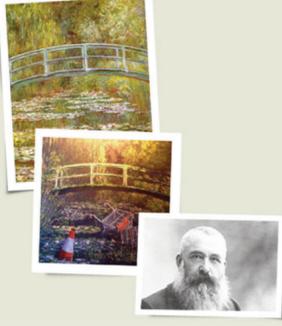

El Museo Británico tardó varios días en percatarse que la piedra no pertenecía a su colección sino que era en realidad una broma de Banksy. El fraude fue revelado en su página de internet por el propio bromista. Banksy aseguraba en la red que la piedra del hombre primitivo lavaba colocada en el Museo Británico desde hacía algún tiempo y que se había comprometido a regalar una de sus pinturas como premio a la primera persona que se fotografiasse junto a esa pieza.

“ Sus primeras intervenciones consistieron en producir parodias de obras de que logró colocar en museos sin que nadie en un principio las descubriera.

“ Bromas de fuerte impacto visual.

“ Entre sus parodias de obras de arte figura una versión de 'Los nenúfares', de Monet.

“ Festival de Glastonbury un círculo similar al monumento megalítico de Stonehenge utilizando retretes portátiles.

“ En el parque de atracciones de Disneylandia soltó una muñeca hinchable que representaba a un preso de Guantánamo.

Londres: ¿indulto? ¿conservación?

Outdoors

“ En 2010 se presenta "Exit Through the Gift Shop", en el Festival de Sundance, el primer documental sobre Banksy.

Banksy

Banksy ha publicado varios libros con fotografías de su obra:
2001 Banging your head against a brick wall
2002 Existencialism y Stencil
2004 Cut it Out
2005 Wall and Piece

“ A través de su agente ha vendido cuadros por un valor de 50.000 libras y ha trabajado para empresas como MTV o Puma. También ha colaborado con ONG como Greenpeace.

“ Sotherby's es la casa más antigua de subastas de objetos de arte del mundo.

Abstracción psicodélica para pared:
la estética Sixear

“ Sixear empezó su trayectoria artística en el mundo del graffiti a finales de los 80. Al principio bombardeando en las calles de Barcelona, desde donde ha ido desarrollando su propio estilo grafittero.

“ A mitad de los 90 empezó a experimentar con la escultura y la pintura. En el año 98, sintió la necesidad de tener su propio taller donde ha podido definirse como artista plástico.

Sergio Hidalgo - 1975

Barcelona

Artista español multidisciplinar conocido como Sixear.

“ Desde los años 60 del Bronx de Nueva York hasta nuestros días el graffiti y el street art han ido evolucionando, pero mantiene parte de su esencia como la estampación de las formas y su carácter urbano y efímero. Los street art se debaten entre el anonimato y la fama.

Banny - 1974

Yate, Bristol

Es el pseudónimo del prolífico artista del Street Art británico.

Keith Haring - 1958

Kutztown, Pennsylvania

El más importante de los pintores estadounidenses del graffiti en los años 80.

Basquiat - 1960 - 1988

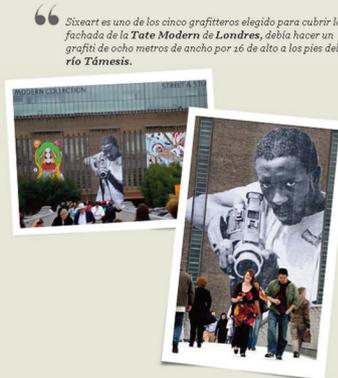
Brooklyn, Nueva York

Uno de los pioneros del graffiti callejero. Pasó de ser un joven que subsistía en el seno de una familia desestructurada en el barrio de Brooklyn, a ser uno de los grafiteros y pintores más cotizados en el mundo del arte.

Blu/

Picasso/

“ Sixear es uno de los cinco grafiteros elegido para cubrir la fachada de la Tate Modern de Londres, debía hacer un graffiti de ocho metros de ancho por 16 de alto a los pies del río Támesis.

Sixear / Exposición colectiva - Street Art. Tate Modern - 2008

Exposición colectiva cuyos participantes fueron: Sixear + Blu de Bolonia (Italia), JR de París (Francia), Nunca y Os Gemeos de Sao Paulo (Brasil) y el colectivo Faile de Nueva York (EEUU).

Nunca y Os Gemeos/

Marc Chagall/

Faile/

Roy Lichtenstein/

Referente: Joan Miró

“ Su obra pictórica se divide en 3 series.

Sixear/ Niños malos con flequillos

Sixear/ Animales mutantes

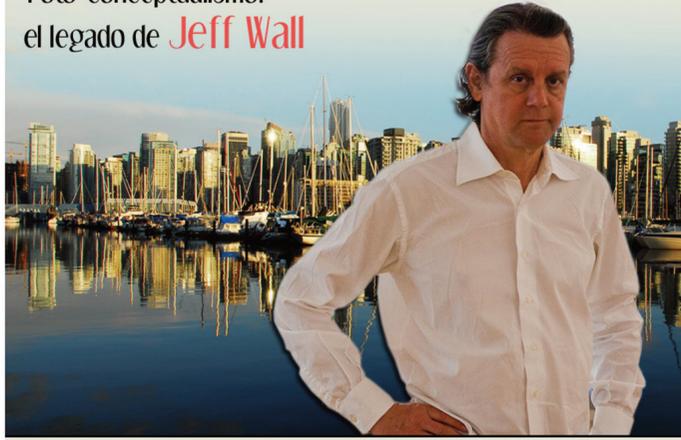
Sixear/ Circuitos

De Chillida a Sixear/ Obra tridimensional 14 de enero - 30 de abril de 2009

Manuel Mayoral d'Art, Barcelona

Foto-conceptualismo: el legado de Jeff Wall

Jeff Wall
Vancouver (Canada) - 1946
Jeff Wall en su estudio.

“ Wall impone una forma de concebir la fotografía al inicio de los años 80, desde lo que pareciera ser la mirada de un observador en su cotidianidad pero que es en realidad, casi la observación de un científico ante un objeto de estudio.

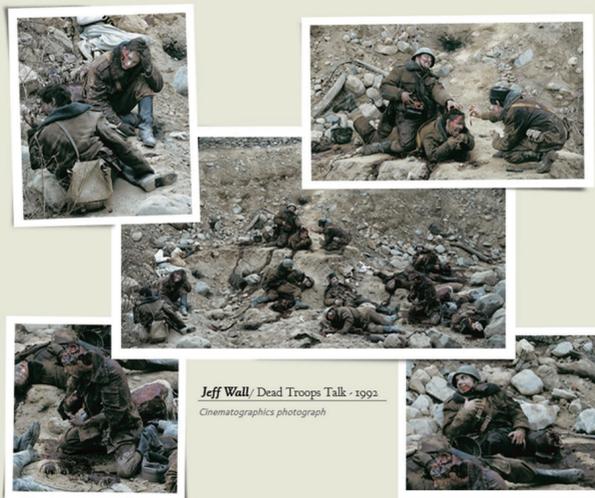

Jeff Wall / Mimic - 1982
Transparencia de color, 198 x 229 cm

Jeff Wall / Young Workers - 1978-1983
8 transparencias in lightboxes, cada una de 1015 x 1015 mm

Cinematographics photograph: realidad y representación

Jeff Wall / Dead Troops Talk - 1992
Cinematographics photograph

“ Sofisticado discurso de pensados recursos que devienen en representaciones ancladas tanto en nociones del cine como de la historia del arte sobre todo del siglo XIX.

Jeff Wall / A Sudden Gust of Wind (After Hokusai) - 1993

Katsushika Hokusai
/ Eiji in Suruga Province
(A Sudden Gust of Wind) - 1830-1835

“ La consolidación que ha alcanzado la fotografía contemporánea durante las dos últimas décadas, como una forma definitiva de arte, se ha logrado en buena medida gracias a la obra del artistas como Jeff Wall.

“ Bajo su propia supervisión, la Tate Modern de Londres presenta: "Jeff Wall. Photographs 1978-2004". A través de doce salas del museo, las cajas de luces de este creador nos confunden entre su carácter documental y cinematográfico, mostrándonos imágenes altamente cuidadas que estructuran un complejo discurso en el que la representación y la realidad parecen desvanecer sus fronteras.

Jeff Wall / Milk - 1984

Jeff Wall / Photographs 1978-2004
Tate Modern: Exhibition. 21 October 2005 - 8 January 2006

Jeff Wall / The destroyed Room - 1978

Jeff Wall / Man in Street - 1995

Rodney Graham - 1949

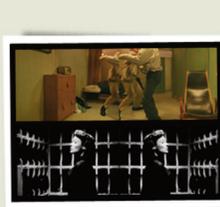
Ken Lum - 1956

Scott McFarland - 1975

Ian Wallace - 1943

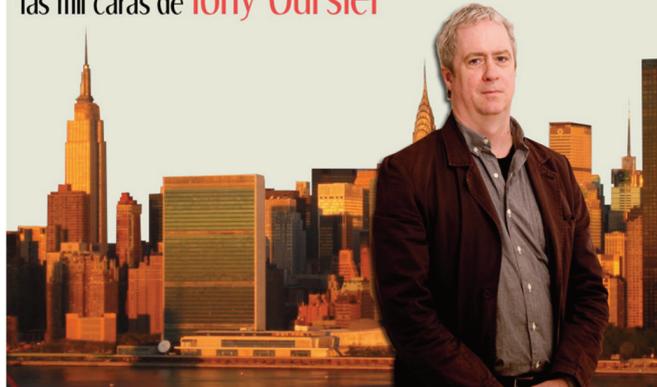

Stan Douglas - 1960

Roy Arden - 1975

Escultura video-gráfica:
las mil caras de **Tony Oursler**

Tony Oursler - 1947

Se gradúa en 1979 en el Institute for the Arts, en Valencia, California. En los años 70, comienza su trabajo con video. Y en 1981 realiza sus primeras exposiciones individuales.

Tony Oursler / Máscara Males (Orbital Screw) - 2007

“ Tony Oursler pionero en el **videoarte**, ya desde sus primeras instalaciones, ha abordado la mutabilidad de la naturaleza humana, indagando en el poder del rostro para expresar y enmascarar emociones, liberando al video de su tradicional formato en pantalla para situarlo en esculturas de extrema fluidez que exploran también la influencia de los medios de comunicación en la psique humana y en la química de las relaciones personales y sociales.

Alfred Hitchcock / Psicosis - 1960

Edvard Munch / El grito - 1893

Tony Oursler / Ghost Mock Series - 1994

Tony Oursler / Boot - 1995

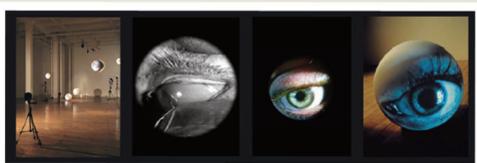

Alfred Hitchcock / Psicosis - 1960

Fotograma con Norman Bates.

Tony Oursler / Diablo y Ángel - 1999

Tony Oursler / Eyes - 1996

Surrealismo

Salvador Dalí / Retrato de Paul Éluard - 1929

Luis Buñuel / El perro andaluz - 1929

Poemas visuales

Joan Brossa / Mutación - 1984

Tony Oursler / We Have No Free Will - 1995

El artista flâneur por excelencia: Francis Alys

Francis Alys
Amberes, Bélgica. 1959

Vive y trabaja en México desde los 80.

Francis Alys / Zócalo
México D.F., 14 nov. 1998.

“ El aspecto narrativo en el trabajo de Alys es fundamental al poner en entredicho cualquier explicación o interpretación cerrada sobre sus piezas.

Francis Alys / Cuéntos patrióticos - 1997

Francis Alys / The Collector (El colector) 1991-1992

Francis Alys en colaboración con Felipe Sanabria (1959). Perros metálicos magnetizados sobre ruedas, video, fotografías, mapas, bocetos y documentación; medidas variables.

Francis Alys / Re-enactments - 2001

Francis Alys / The Liar, the copy of the liar - 1994

Estéticas relacionales

Francis Alys / La fe mueve montañas - 2002

Acción: "La fe mueve montañas" para la Bienal de Lima (2002) y durante la cual una duna de arena fue desplazada por unos quinientos voluntarios armados de palas.

Francis Alys / El señor Pavoreal - 2001

Francis Alys: El señor Pavoreal representará al señor Alys en la 49 Bienal de Venecia, 2001; 2 pavoreales, 2 guardianes y tarjetas postales.

“ El artista Francis Alys, asume el arte como un ente vivo.

Francis Alys / El Gringo - 2003

Francis Alys, filming *El Gringo* (2003) Collection of the ASU Art Museum.

Marcel Duchamp / Readymade: bicycle wheel - 1913

Francis Alys / The Modern Procession - 2002

“ Francis Alys expone en el museo Reina Sofía en el 2003: *El profeta y la mosca. Obra pictórica 1992-2003*.

Francis Alys
/ El estudio para el mentiroso - 1995

Francis Alys / Sin título - 2002

Francis Alys / Las dos hermanas 1999-2002

Estética gélida para la subordinación contemporánea: Annika Larsson

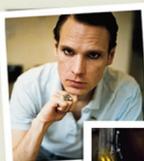

“Entre 1995 - 2000 realiza el MASTER OF FINE ARTS, en el The Royal University College of Fine Arts, Stockholm.”

Annika Larsson
Estocolmo, Suecia - 1972
Vive en Nueva York.

Colaboración

Tobias Bernstrup
Abajo:
Su alter ego digital (avatar).

Directora de fotografía

Vanessa Beecroft

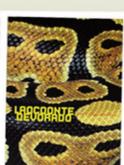

Exposiciones en España

Colectivas

Harold Szeemann /
"La alegría de mis sueños" - 2004

Laocoonte Devorado / Arte y violencia política - 2004
Domus Artium 2002
DA2 Salamanca, ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo,
Diputación de Granada. Centro José Guerrero.

Individuales

Annika Larsson / New Gravity - 2003
Vídeo
Sala Montcada de Barcelona su primera individual
en España, 2004.

Annika Larsson / 3L33T - 2007

Annika Larsson / Dog - 2001

Pierre Huyghe / Sin título - 2012

Proyecto para la Documenta 13.

Annika Larsson / Politi - 2001

Annika Larsson / New Gravity - 2003

Annika Larsson / Hockey - 2004

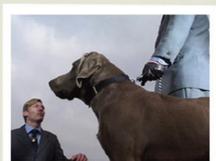
Annika Larsson / Fire - 2005

Annika Larsson / Pirate - 2006

Annika Larsson / Le Havre: Bienfaisante Biennale
Biennial de Arte Contemporáneo, Le Havre, 2006.

Annika Larsson / Palaisdetokyop

15 de junio de 2001

Projection des vidéos Herstory d'Elke KRISTUFEK (Austria), Third Known Next de Tom KALIN (US), Herr B. Cigar d'Annika LARSSON (Suecia), Fiorucci Makes Me Hardcore de Mark LECKEY (UK), dans le cadre du festival de films, vidéos et performances: FLEX - Ménagerie de Verre, Paris, (organisé par Niels Radtke en collaboration avec A. Pollazzon, S. Berrebi, S. Guiller.)

Annika Larsson / Ride This - 2004

DVD pal stereo, music by Sean McBride.

El artesano de la fotografía: Ilan Wolff

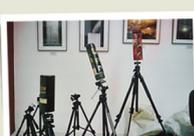

Ilan Wolff

Nahariya, Israel. 1943

De origen israelí, el fotógrafo nómada, viaja y vive en su furgoneta-cámara.

“Ilan Wolff con sus cámaras oscuras de creación propia (puede servirle para ese fin, desde una caja de galletas, de zapatos, una lata de refresco y hasta un pimiento).”

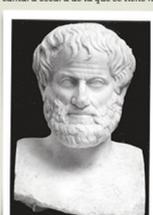
“Actualmente pasa mucho tiempo en Francia, aunque espera fijar su residencia en Andalucía.”

Ilan Wolff

Eiffel Tower, 2000.

“Aristóteles describió la primera cámara oscura de la que se tiene noticia.”

Aristóteles - 384-332 a. C.

Atenas

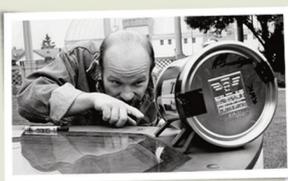

Leonardo da Vinci - 1452-1519

Florenia

1ª ilustración sobre el funcionamiento de la cámara oscura.

Ilan Wolff revelando unas copias con los alumnos del taller. Escuela de Arte de Oviedo (Asturias), 25 abril 2007.

Ilan Wolff / Serie Estenopeica

Ilan Wolff / Serie Ciudades

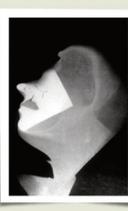
Ilan Wolff / Serie Paisajes

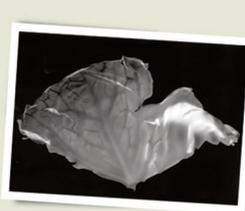
Man Ray / Rayogramas

Ilan Wolff / Veronesi

Ilan Wolff / Moboly-Nagy

Ilan Wolff / Proyecto Lunagram

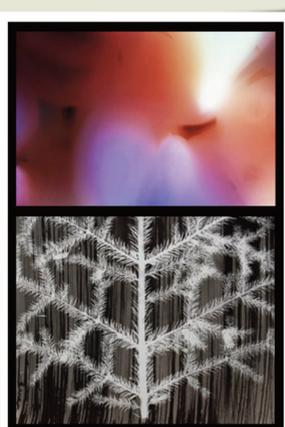
Ilan Wolff / Estenopeica-tierra

Ilan Wolff / Serie Estenograma

Ilan Wolff / Estenopeica-tierra

Ilan Wolff / Serie Fotogramas

Performance en los límites de la psique: Marina Abramovic

Marina Abramovic - 1946

Belgrado (Serbia y Montenegro)
Vive y trabaja entre Amsterdam y Berlín.

Marina Abramovic
/ 1ª performance - Rhythm 4, Rhythm 5, 1974; Rhythm 10, 1975

1973 - 1993

Video, colour, sound. Durée: 2'20". Year of Purchase: 1999

Marina Abramovic
/ Imponderabilia - 1977

“ A partir de 1975, y hasta 1988, Marina Abramovic comienza a trabajar con Ulay.”

Marina Abramovic / Light - Dark, 1978

El trabajo en común convertía su relación simbólica en la base de experiencias existenciales.

“ Cuando Marina Abramovic y su compañero Ulay llegaron a la población China de Er Lang Shan, el 27 de Junio de 1988, habían recorrido 2000 kilómetros (toda la longitud de la Gran Muralla China) en 90 días para llegar a esta cita en el fin del mundo. Este fue su último trabajo conjunto como pareja artística. Con esta performance titulada "The Lovers" (Los Amantes), Abramovic y Ulay transformaron la experiencia personal de haber llegado al final de su camino juntos en un simple acto representado en un lugar geográfico concreto. Caminaron uno hacia el otro desde los extremos opuestos de la Gran Muralla para después volver a separarse... para siempre. Esta puesta en escena de una geometría del amor hizo que la dolorosa separación de sus biografías individuales pareciera el inevitable resultado de las leyes de la vida.”

Body - art

“ Eje de producción: su cuerpo, territorio para la experimentación y el cambio, soporte de toda su trayectoria artística.”

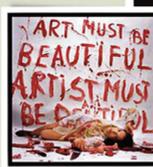
Marina Abramovic / Lips of Thomas - 1975-1997

Color Cibachrome. 123,5 x 123,55 cm.

Adquisición: Junio de 2003. Procedencia: La Fábrica Galería, Madrid (España), Edición 7/7 + 2 P.A.

“ León de Oro a la mejor artista.”

Marina Abramovic / Balkan Baroque - 1997

Bienal de Venecia. Balkan Baroque sentada sobre 1.500 huesos de ternera frescos que ella lava durante seis horas cantando canciones de cuna de su patria desaparecida, la antigua Yugoslavia.

Bill Viola / Emergence - 2002

Miguel Ángel / La piedad - 1499

Orlan / Le drapé le baroque - 1979-80

Marina Abramovic / Pietà - 1993

Color Cibachrome. 178,8 x 178,8 cm. Adquisición: Junio de 2003. Procedencia: La Fábrica Galería, Madrid (España).

Chris Burden / Shoot - 1971

Gina Pane / Action Psyche - 1974

Vitto Aconci / Push Pull - 1970

Joseph Beuys / Coyote - 1974

“ La obra surge de la experiencia de Marina Abramovic en Laos.”

Marina Abramovic / Family I

Fecha: del viernes 29 de mayo de 2009 al martes 30 de junio de 2009. Lugar: Iglesia de la Laboral. Teatro de la Laboral - C/Luis Moya Blanco, 261 (Gijón).

“ Video-instalación: 8 Lessons on Emptiness with a Happy End (Ocho lecciones sobre el vacío con final feliz). La obra surge de la experiencia de Marina Abramovic en Laos en 2008.”

Marina Abramovic / Family V

Frescas videoinstalaciones para profunda
poesía visual: **Pipilotti Rist**

Elisabeth Charlotte Rist -
1962
Grabs, Suiza

Astrid Lindgren -
1907 - 2002

“ En 1916 emerge el movimiento Dadá en Zurich, Suiza, como testifica la placa situada en la pared del antiguo Cabaret Voltaire. En la imagen posterior, en la misma época Lenin y Trotsky también en la urbe. Un ensayo asegura que el líder fue un asiduo del mítico café donde se fundó el dadáismo. Algunos autores sostienen que participó en su inauguración en 1916.

Tristán Tzara -
1896

The Beatles/ Canción "Happiness in a warm gun"

Pipilotti Rist/ I'm not a girl who misses much - 1986
Referencia del vídeo-art.

Tristan Tzara/ Les Reines Prochaines - pop dada

Pipilotti Rist/ Pickelporno - 1992
Video (color, sound - 12:02 min).

Tom Wesselmann
/ Study for Sedre Nude Print - 1969

“ Aparece por 1ª vez en la Bienal de Venecia del 97, consiguiendo el Premio 2000.

Pipilotti Rist/ Homo Sapiens Sapiens - 2005

The 51st Venice Biennale.

Pipilotti Rist/ Ever is Over All - 1997

Museo de Arte Moderna, Nueva York

Instalación de vídeo, dos proyecciones superpuestas (color, sonido de Anders Guggisberg). Dimensión variable.

Pipilotti Rist/ Open My Glade - 1980

Times Square, Nueva York

Serie de dieciséis videoclips que fueron reproducidos cada hora en una pantalla en Times Square en Nueva York. Una iniciativa del programa Messages to the Public, que existe desde 1980.

Pilar Albarracín
/ Prohibido el cante - 2000

Pipilotti Rist/ Apricots along the Street

Museo de Arte Reina Sofía, Octubre 2001 - Enero 2002

Pipilotti Rist/ Problemas buenos, 4 obras de Pipilotti Rist y amigas
MUSAC, Diciembre 2005 - Abril 2006

Pipilotti Rist/ Pepperminta
2009
1ª largometraje

Trampantojo fotográfico: la realidad construida por **Joan Fontcuberta**

“ Nace en 1955 en Barcelona, ciudad donde vive y trabaja.
1972-77 Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona.

“ En 1974 comienza a exponer su obra.
En 1990 fue profesor invitado y artista residente en el Art Institute de Chicago.

“ 1994 Caballero de la Orden de las Artes y la Letras de Francia.
1998 Premio Nacional de Fotografía.

J. Fontcuberta / Herbarium - 1984
Ed. Gustavo Gili, Barcelona

Este conjunto de fotografías, concebido como parodia de los trabajos ya clásicos de Karl Blossfeldt (1865-1932), nos presenta un herbario imaginario.

J. Fontcuberta / Taller Taxidermista - 1987
Toronto

Gelatinobromuro de plata virado al selenio, 50 x 50 cm, 1986.

J. Fontcuberta / Fauna - 1984
Ed. Gustavo Gili, Barcelona

Trabajo de referencia sobre la ficción-fotográfica en el espejo de la sensibilidad postmodernista.

Narra las experiencias del profesor Peter Amisenhaufen y hace la crónica de sus increíbles hallazgos zoológicos.

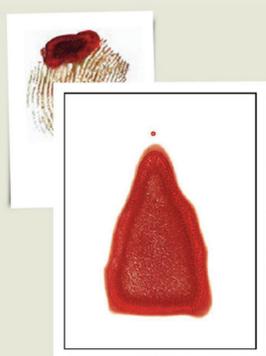
J. Fontcuberta / El artista y la fotografía - 1995
L'artista e la fotografia, Mazzotta, Milan

His Puff (de la serie "Palimpsestos", Fotograma sobre cartonejecomercial 47 x 36 cm, 1991.

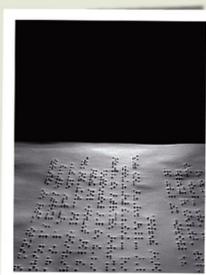

J. Fontcuberta / Sputnik - 1997
Fundación Arta y Tecnología, Madrid

Ivan Istochnikov y la cosmopera Kloka en su famosa actividad extravehicular (de la serie "Sputnik"). Cibachrome, 60 x 90 cm, 1996.

J. Fontcuberta / Constelaciones, Hemogramas y Semiópolis - 1998
Hemograma: G.P. 16-7-98, Fotograma ampliado sobre Cibachrome, 112 x 80 cm.

J. Fontcuberta / 'Aleph' (Borges), de la serie "Semiópolis" - 1999
Cibachrome, 120 x 80 cm.

J. Fontcuberta / Googlegrams - 2005
Abu Ghraib

C-print, edition of 5 47-1/4 x 63 inches (120 x 160 cm).

La política del cuerpo se hizo escultura:
Mona Hatoum

Mona Hatoum - 1952
De familia palestina, nació en Beirut

“ Fijó su residencia en **Londres** en 1975, cuando la guerra que estalló en el **Líbano** la sorprendió durante un viaje de estudios. Estudió en el **Byam Shaw School of Art**, durante los años 1975-1979. Completó sus estudios en el **Slade School of Art**, durante los años 1979-1981.

“ Ha participado en las siguientes **Muestras Internacionales**:
- **Biennial de Venecia** (1995-2003)
- **Documenta 11**, en **Kassel** (2002)
- **Biennial de Sidney** (2006)
- **Trienal de Auckland** (2007)

Stuart Brisley - 1933

Mona Hatoum se politiza con sus enseñanzas.

MINIMALISMO - Experimentación formal

CONCEPTUAL - Preocupación por el funcionamiento de las estructuras de poder

“ **Esterotipos femeninos**:
/ Exilio
/ Público/privado
/ Márgenes

Primeros trabajos

Mona Hatoum
/ **Roadwords** (Performance Still) - 1984-1995
Performance en las calles de Brixton, 1985.

Mona Hatoum
/ **Over My Dead Body** - 1988
Cartel, tinta sobre papel | 204 x 304 cm.

Performance - Vídeo - Escultura - Instalaciones

“ Recibió el **Premio Turner** en 1995.

“ Vive en **Berlin** desde que recibió la beca del **DAAD** en 2003.

“ En mayo de 2010, **Mona Hatoum** fue elegida como miembro de la **Akademie der Künste**.

Mona Hatoum/ **T42** - 1993/1998

En Salamanca 2002 Capital Europea de la Cultura, se inauguró el nuevo Centro de Arte de Salamanca, con Mona Hatoum que expuso una obra creada ex profeso para el centro.

Mona Hatoum/ **Measures of Distance** - 1988
Video instalación.

Shirin Neshat/ **Woman without men** - 2009
Galaronada con el premio a la mejor dirección en el Festival de Venecia 2009.

Mona Hatoum/ **Corps étranger** - 1994
Imágenes resultantes del "viaje" de una cámara endoscópica.

Tony Oursler/ **Eyes** - 1996

Mona Hatoum/ **Deep Throat** - 1996

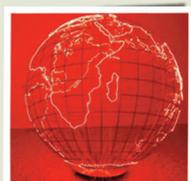
Mona Hatoum/ **Paravent** - 2008

Mona Hatoum/ **Paravent** - 2008

Mona Hatoum/ **Interior Landscape** - 2008

Mona Hatoum
/ **Hot Spot III** - 2009

Mona Hatoum
/ **Keffiyeh** - 1993/1999

Mona Hatoum
/ **Hair grid with knots** - 2006

Mona Hatoum
/ **Impenetrable** - 2009

Mona Hatoum
/ **Cube** - 2006

Mona Hatoum
/ **Worry Beads** - 2009

Dibujo y pintura:
Muntean-Rosenblum

“ Tandem artístico desde 1992.
Viven y trabajan en Inglaterra y Viena, Austria.

Marcus Muntean - 1962
BirthGraz, Austria

Adi Rosenblum - 1962
Haifa, Israel

Diego Velázquez
/ Fragua de Vulcano - 1963

Utilización de esquemas formales clásicos

Lifestyle

“ Usan modelos humanos, procedentes de imágenes en la prensa escrita y la publicidad televisiva para después añadirles un fuerte componente crítico, que hace plantearse al espectador cuál es el rol asumido por los adolescentes en la sociedad actual.

Muntean - Rosenblum
/ Acrílico sobre lienzo - 2002

Muntean - Rosenblum
/ Acrílico sobre lienzo - 2002

Francisco de Goya
/ El albañil herido - 1786-1787

Claude Monet
/ Impresión amanecer - 1872

“ Como rasgo común, en sus pinturas se percibe un borde de ángulos redondeados que respeta los límites blancos del lienzo, de manera que éstos pueden ser usados para disponer textos literarios y citas sobre el tránsito y la muerte.

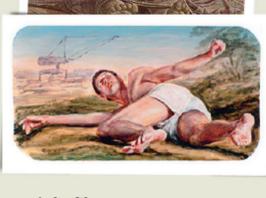
Muntean - Rosenblum / Needless To Say - 1999
Viena
Instalación vista en la Galerie George Kargl.

Pedro Pablo Rubens
/ El Descendimiento de la Cruz - 1611-1614

Andrea Mantegna
/ Cristo muerto - 1480-1490

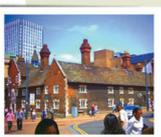

Arte instintivo: la subjetividad hiriente de Tracey Emin

Tracey Emin - 1963

Croydon, Londres, Reino Unido
Vive y trabaja en Londres

“Hija de un inmigrante turco-chipriota y una inglesa.”

Tracey Emin / My bed - 1999

Su obra más conocida, desde que formó final del premio Turner en 1999.

Billy Childish - 1959

Tracey Emin / Everyone I have ever slept with - 1993 - 1995

En The Tracey Emin Museum (1995).

Young British Artists

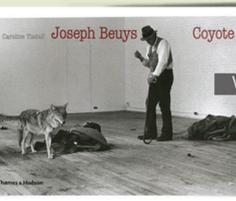
“La expresión «Young British Artist» procede de una serie de exposiciones con este nombre, organizadas en la galería Saatchi a partir de 1992, que lanzó a estos artistas a la fama.”

Tracey Emin & Sarah Lucas / The last night of the shop - 1993

En The Shop (1993) 6 meses: Tracey Emin & Sarah Lucas.

Tracey Emin / Exploration of the Soul - 1994

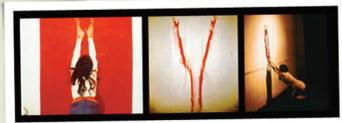
Una suerte de biografía desde su concepción hasta el momento en que fue violada a los trece años. 1º proyecto importante de lectura dramatizada, de empleo de la palabra como utensilio para el arte.

“Durante 3 días Joseph Beuys convive con un coyote en la galería Block de Nueva York.”

Viajes evangelizadores a América

Ana Mendieta - 1948 - 1985

Frida Kahlo - 1907 - 1954

Tracey Emin / The interview - 1999

Una auto-entrevista en vídeo que realizó como una conversación ante el espejo.

Tracey Emin / Exorcism of the Last Painting I Ever Made - 1996

Una performance de tres semanas.

Tracey Emin / I've got It all - 2000

Egon Schiele / Tracey Emin

Edvard Munch / Tracey Emin

“TRACEY EMIN. 20 años. 28 noviembre- 22 febrero 2009
El CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, presenta la primera exposición individual en España de Tracey Emin.”

Tracey Emin / You Forgot to Kiss my Soul - 2007

Neón, 116 x 141cm. Este trabajo es el número 1 de una edición de 3. Salida: 45.800 – 68.700 €

Tracey Emin / It's The Way We Think - 2004

Manta con aplique, 305 x 228cm. Salida: 114.000 – 171.000 €

Imaginación para la supervivencia: **Boris Mikhailov**

“ Empezó a trabajar como ingeniero técnico e hizo su primera foto cuando tenía 28 años. Fue despedido de su trabajo cuando el KGB vio que sacaba fotografías de desnudos de su mujer.

Boris Mikhailov

Charkov, Ucrania, 1938

Vive y trabaja en Berlín y Kharkov.

Ilya Kabakov / Toilette - 1992

Dnipropetrovsk, Ucrania, 1933

Se hizo famoso en 1985. Con posterioridad obtiene la beca del DAAD en el Berlín de la Caída del muro/ Documenta de 1992 en Kassel.

“ Para él las fotografías son un medio para intentar comprender la relación del individuo y la sociedad. Sexo y belleza más restricciones artísticas impuestas durante la época comunista.

Boris Mikhailov

/ Yesterday's sandwich 1969/70

Boris Mikhailov

Egon Schiele

Sexo y belleza, restricciones impuestas durante la época comunista

“ Serie con la que consigue el éxito internacional: "Case history, 1997 - 1998" compuesta por más de 400 fotografías.

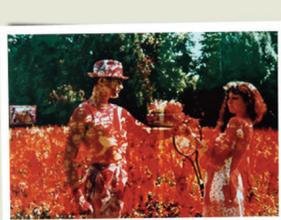
Boris Mikhailov / Serie Roja

Serie producida entre 1968 y 1975

Boris Mikhailov / Serie Privada

Años 60.

Boris Mikhailov / Luriki - 1972-1985

Album de familia retocado y coloreado que Mikhailov coleccionó cuando trabajaba con un fotógrafo comercial en los años 70.

Boris Mikhailov / I am not I - 1992

La serie "I am not I" (1992), es quizás una parodia de sí mismo, donde Mikhailov posa con penes artificiales.

Boris Mikhailov / Salt Lake - 1986

En 1986 la serie "Salt Lake" trata sobre gente bañándose en agua salada al lado de unos tubos de desagüe situados en la zona altamente industrializada de Slavjansk.

Boris Mikhailov

/ Crimean Snobberry

La serie "Crimean Snobberry", de mediados de los 70, es más poética y teoriza sobre sus pensamientos sobre la amistad y el amor.

Boris Mikhailov

/ Unfinished Dissertation - 1998

Boris Mikhailov

/ By the Ground - 1991

La serie teñida de marrón, muestra cómo la gente lucha por sobrevivir y tener una vida digna en las calles de Ucrania.

“ En el año 2000 recibió el Premio internacional de la fundación Hasselblad por su obra.

“ En el año 2001 recibe el Citibank Photography Prize.

Boris Mikhailov

/ Suzi et Cetera - 1999

Boris Mikhailov

/ At Dusk - 1993

Boris Mikhailov

/ Case History - 1999

La particular existencia de: **David Nebreda**

“Nebreda consigue negarse absolutamente y plasmar esta auto-negación como obra de arte”... dice Jean Baudrillard.

Jean Baudrillard

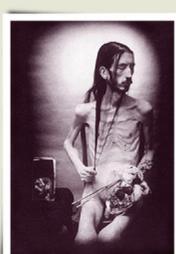
Reims, Francia, 1929 - París, 2007

“Vive encerrado en un piso de Madrid con apenas dos habitaciones donde ha realizado la totalidad de su obra fotográfica, sin tomar medicación, sin comunicación con el exterior.”

“Vegetariano desde los 20 años, practica la abstinencia sexual, y se somete a severos ayunos que le mantienen un estado de delgadez extrema.”

David Nebreda - Madrid - 1992
Esquizofrénico paranoide.

La autonegación como obra de arte

Autorretratos

Joel-Peter Witkin / "Hombre de vidrio"
Brooklyn, Nueva York, 1939.

Tenebrismo

Caravaggio

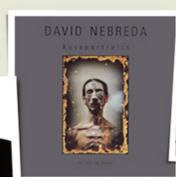
/ La incredulidad de Santo Tomás, 1601-1602

José Ribera

/ San Andrés, 1591-1652

Léo Scheer / Su editor

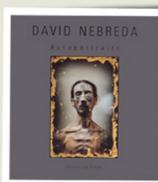
David Nebreda / "Autoporraits"
Editions Léo Scheer, París, 2000.

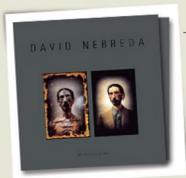
Renos Xippas / Su galerista

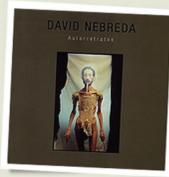
David Nebreda / Cartel exposición Renn 14/16 Verneuil (Galería)
París, 2 febrero - 1 abril 2000.

David Nebreda / "Autoporraits"
Editions Léo Scheer, París, 2000.

David Nebreda / Ed. Universidad de Salamanca - Ed. Léo Scheer
Catálogo exposición, 16 abril - 19 mayo 2002.

David Nebreda / D. Chapitre sur les petites amputations
Editions Léo Scheer, París, 2004.

Lista de materiales
-cámara de 35 mm,
-dos objetivos: de 55 mm macro y un angular de 28 mm
-cable de seis metros para accionar el disparador automático -dobles exposiciones con la cámara
-excrementos, orina y sangre

“Mi propia realidad es peor que las fotos”...
David Nebreda

Antonin Artaud / "Autoporraits"

Marsella, Francia, 1896 - París, 1948.
Poeta, dramaturgo, ensayista,
novelista, director escénico y actor francés.

La retratista del tránsito: Rineke Dijkstra

Rineke Dijkstra - 1959

Sittard, Holanda

“ Se forma en la Rietveld Academie de Amsterdam desde 1982 hasta 1986.

Gerrit Rietveld
/ Casa Schroeder - 1924

Gerrit Rietveld
/ Silla roja y azul - 1917

“ Vinculación con el neoplasticismo y el grupo Der Stijl.

Referente: Diane Arbus

Diane Arbus - 1923 - 1971

Nueva York

1967 realiza la exposición «New Documents», que la da a conocer al público mayoritario.

1971, después de una larga depresión, Diane Arbus se suicida.

1972 su trabajo es seleccionado para participar en la Bienal de Venecia, siendo la primera fotógrafa estadounidense en ser seleccionada, y el MOMA de Nueva York organiza su primera gran retrospectiva.

Rineke Dijkstra / Abigail, Herzliya, Israel, April 10 - 1999

Rineke Dijkstra / Kolobrzeg, Polen - 1992

Rineke Dijkstra / Almería - 1994-2005

“ En estas series fotográficas podemos comparar las vidas de dos jóvenes militares. Una mujer israelí, Shany, durante un año y medio desde su primer día con uniforme militar hasta después de renunciar al ejército, con la vida de Oliver, un hombre seguido durante dos de sus años en el servicio militar de aislamiento de la Legión Extranjera francesa en Córcega, Gabón, Costa de Marfil y Djibouti. Ambas series muestran su desarrollo tanto físico como psicológico mientras son soldados.

Rineke Dijkstra / Shany - 2001-2003 y Oliver - 2000-2003

“ Retratos que muestran el paso del tiempo como materia de transición serial.

Rineke Dijkstra / Almería - 1994-2005

Boticelli / El nacimiento de Venus - 1483-1484

Jan van Eyck / Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa - 1434

Van der Weyden / Retrato de Felipe el Bueno - Después de 1490

Rineke Dijkstra / Hilton Head Island, S.C., USA, June 24 - 1992

Rineke Dijkstra / Tecla, Amsterdam, Holanda, May 16 - 1994

Rineke Dijkstra / The Buzz Club, Liverpool, England - 1996-1997

August Sander - 1876 - 1964

Colonia (Alemania)

El primer libro de Sander *Face of our Time* fue publicado en 1929. Contiene una selección de 60 retratos de la serie **Retratos del siglo XX**.

El dedo en la llaga: Andrés Serrano

“Hijo de un marino hondureño, que le abandonó al poco de nacer, y de una afrocubana, crece en el ambiente católico de la zona italiana de Brooklyn.”

“Estudia en el Art School del Brooklyn Museum, entre 1967-69. Abandona la pintura y durante dos años fotografía escenas callejeras en blanco y negro. Cae en las drogas, tras superar su adicción, en 1983 regresa a la fotografía.”

Andrés Serrano Fotógrafo

Madrid, 2007

Retrospectiva en España enmarcada dentro de PhotoEspaña 2007.

Andrés Serrano/ The sailor - 1994

Andrés Serrano/ The lake - 1994

“Hijo de un marino hondureño, que le abandonó al poco de nacer, y de una afrocubana, crece en el ambiente católico de la zona italiana de Brooklyn.”

“Estudia en el Art School del Brooklyn Museum, entre 1967-69. Abandona la pintura y durante dos años fotografía escenas callejeras en blanco y negro. Cae en las drogas, tras superar su adicción, en 1983 regresa a la fotografía.”

Andrés Serrano Fotógrafo

Madrid, 2007

Retrospectiva en España enmarcada dentro de PhotoEspaña 2007.

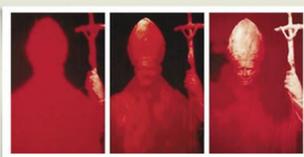

Andrés Serrano/ The sailor - 1994

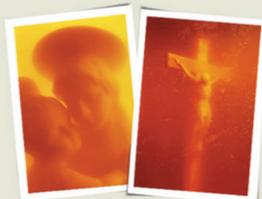
Andrés Serrano/ The lake - 1994

Andrés Serrano / Rape of the Sabine Women, I, II, III de la serie Immersions - 1990

Andrés Serrano / Red Pope III (3 partes) de la serie Immersions - 1990

Andrés Serrano / Piss Christ de la serie Immersions - 1987

Falsa moral

Imagen de un crucifijo sumergido en la orina que junto a la exposición de Robert Mapplethorpe en el ICA de Filadelfia, fue el detonante de una crisis en el sistema de becas del National Endowment for the Arts.

Andrés Serrano/ Serie La morgue - 1992

“Su libro *Andrés Serrano: America and Other Work* (Taschen 2004) representa los retratos de 112 americanos.”

Andrés Serrano/ Boy Scout John Schneider, Troop 422 - 2002

Andrés Serrano/ Bodybuilders - 1998

Andrés Serrano/ Klansman - 1990

El valor público del arte y los medios:
valiosa **Martha Rosler**

“Es parte de mi cultura; además, la vida es divertida, siempre te lleva al límite, así que lo mejor que puedes hacer es reírte porque puedes morir en cualquier momento. El humor atraviesa tus defensas, te hace humilde y tiene la capacidad de dirigir la conversación hacia puntos diferentes”, **Martha Rosler**.

Ironía judía neoyorquina

Martha Rosler - 1942
Nace en Brooklyn, Nueva York

Martha Rosler
/ La Casa, la calle, la cocina - 2009
Granada, Centro José Guerrero

“Creció soñando con ser ‘criminal’ y ‘robar bancos’ porque era la única alternativa a la vida de oficinista que sus ojos de niña podían imaginarse. Pero en lugar de emular a **Faye Dunaway** en *Bonnie and Clyde*, se hizo artista, ‘que en los sesenta, siendo mujer, era casi como ser criminal’.

“En aquella época, el expresionismo abstracto imperaba, y ella lo abrazó. ‘Pero con **Andy Warhol** entendí que buscar un estilo auténtico es una estupidez, que el estilo es una cuestión de elección y por eso decidí dejar la pintura. Compagné la fotografía y el video hasta que vi que los temas que yo quería explorar, que tienen mucho que ver con la representación del poder, no tenían salida a través del lienzo, así que lo abandoné’.

Mark Rothko / 1903-1970
Jackson Pollock / 1912-1956

Arte feminista

“La sociedad está impregnada de un poder opresivo en todos los niveles de acción, y que la interdependencia de lo ‘público’ y lo ‘privado’, de lo ‘exterior’ y lo ‘interior’ no es ilusoria sino real”. **Lo privado y lo público. El arte feminista en California. 1977.**

Martha Rosler
/ Body beautiful, of beauty knows no pain, de la serie Bowl of Fruit - 1968-1972

Carolee Schneemann
/ Interior Scroll - 1975

Judy Chicago
/ La cena - 1974

Yoko Ono
/ Cut piece - 1964

“Serie: **Bringing the war home** (*Trasar la guerra a casa*) es una serie de fotomontajes realizada entre 1967 y 1972. La serie se compone de veinte fotomontajes; quince de ellos englobados bajo la denominación de **House Beautiful** (*Casa bonita*) y cinco más enmarcados en el título **In Vietnam** (*En Vietnam*).

Martha Rosler / Bringing the war home - 2004

La serie *Bringing the war home*, dedicada a Irak (2004), no se mostró en la Fundación Guerrero, pero sí en una exposición en la galería Salvador Díaz de Madrid

“Su obra **A conversation with the parents** (1977) tocaba la **anorexia** cuando la sociedad ni siquiera sabía lo que significaba la palabra.

Martha Rosler
/ A conversation with the parents - 1977

Martha Rosler
/ Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained - 1977

“En los 70/80 como respuesta a la fotografía documental neoyorquina (**Walker Evans** o **Robert Frank**), con el que denunciaba la situación de los sin casa, pero al mismo tiempo ‘su utilización médica, ya que la gente que no tiene nada tampoco puede controlar la forma en que son representados por los medios de comunicación’.

Martha Rosler
/ The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems - 1974-1975

estamos ante una obra pionera en lo que se refiere a la documentación social de una zona de Manhattan.

Sin intentar separar la vida del arte:
multifacético **Christoph Schlingensief**

Christoph Schlingensief / Director de cine, teatro y ópera, artista plástico y ensayista.
Oberhausen, 1960 - Berlin, 2010.

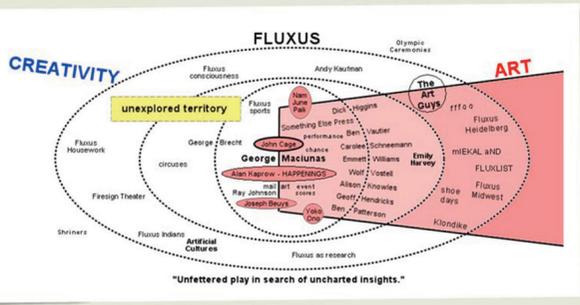
Tras dos años enfrentado al cáncer muere el «grand enfant» terrible de las artes escénicas. Con tan sólo 49 años.
Dirigió una versión de Hamlet subtitulada "Esta es tu familia, estilo nazi" y escandalizó a la crítica con su puesta en escena del drama musical Parsifal de Richard Wagner en el Teatro del Festival de Bayreuth en el año 2004 dirigida por Pierre Boulez que no fue filmada.

Christoph Schlingensief / Conejo en la grasa - 2008

Joseph Beuys - 1921 - 1986

Allan Kaprow - 1927 - 2002

Pintor estadounidense pionero en el establecimiento de los conceptos de arte de performance.

Allan Kaprow / 18 Happenings in 6 parts

“ La línea entre el arte y la vida debe mantenerse tan fluida, y quizás indistinta, como sea posible. **Christoph Schlingensief** ”

Christoph Schlingensief / Innocence - 1965 - 2008

FLUXUS

Dieter Roth - 1930 - 1998

Christoph Schlingensief / Kaprow City - 2006-2007

Christoph Schlingensief / 18 Bilder pro Sekunde - 2007

Christoph Schlingensief / 18 Bilder pro Sekunde - 2007

Robert Rauschenberg / Combine Painting
Texas, 1925 - Florida, 2008.

Combine Painting

Christoph Schlingensief / Last Supper - 2007

Robert Rauschenberg / Little Shrine - 2006

Christoph Schlingensief / German Pavilion, Venice Biennale - 2011

The Venice Biennale's Golden Lion for Best National Participation.

Cuando hacer arte es una necesidad: Javier Núñez Gasco

Javier Núñez Gasco - 1971

Formación: primero Escuela de Arte y Oficios, y después Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Actualmente vive en Lisboa.

Javier Núñez Gasco / Público Incondicional - 2011

Primer premio de la VIII Edición del Concurso Bienal de Fotografía Purificación García.

Javier Núñez Gasco / "Sonho de Uma Noite de Verso" de Teatro de Praga - 2011

FÁCYL, Salamanca.

Teatro de Praga (Lisboa).

Christian Jankowski / Telegrafika - 1999

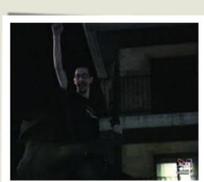
Bienal de Venecia

<http://www.lissongallery.com/#/artista/christian-jankowski/video/>

Javier Núñez Gasco / Gente corriente 2002 - 2007

“DESDE DENTRO, 2000
Serie de intervenciones artísticas en el espacio mediático.

Javier Núñez Gasco / Fútbol 9ª Copa de Europa - 2002

Aprovechando la celebración espontánea de la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones de este año, el artista consiguió una breve aparición televisiva en este caso en tres telediaros de difusión regional (Canal 4 Salamanca, Canal 4 Castilla y León y Antena 3 Castilla y León) mezclándose con la multitud que festejaba en la calle la ocasión y haciéndose pasar por un entusiasta seguidor del club vencedor.

Javier Núñez Gasco / Mis razones - 2002

Javier Núñez Gasco / Microchip - 2002

Esta obra está constituida por un conjunto de seis vídeos (en Telemadrid, TVEL, Televisión Salamanca, Canal 4 Castilla y León y Canal 4 Salamanca, además de un vídeo que muestra el proceso del implante del microchip) y cuatro artículos de prensa en La Tribuna de Salamanca.

Javier Núñez Gasco / Esta es mi gente - 2002

En esta obra el artista contesta en directo bajo un guión ficticio a la entrevista guada por Jesús Vázquez en el programa 'Esta es mi gente' de Telemadrid.

Javier Núñez Gasco / Registros - 2003

Javier Núñez Gasco / Buen provecho - 2004

Javier Núñez Gasco / Mediagrama de felicidad - 2003

Javier Núñez Gasco / Cinco minutos de crítica de arte - 2005

Linda Montano & Tehching Hsieh / Art/Life: One Year Performance - Julio 1983 - Julio 1984

Chris Burden / Shoot - 1971

"Endurance" es cuando el "performance" es una situación extrema y forzada.

“VIOLENCIA DOMÉSTICA 2004.
Colina / Collaborations in Arts.

Javier Núñez Gasco / Prótesis para una bailarina - 2004

Javier Núñez Gasco / Europa - 2004

Javier Núñez Gasco / Manifiesto - 2004

Javier Núñez Gasco / Cuando bebe cuando no bebe - 2004

Javier Núñez Gasco / Inmolación - 2004

Javier Núñez Gasco / Copyright - 2005

Javier Núñez Gasco / Resting Pieces (RIP) - 2005

Javier Núñez Gasco / Tu creador no te olvida - 2005

Javier Núñez Gasco / Boceto - 2005

Javier Núñez Gasco / Europa - 2004

Francis Alys / Turista, México DF - 1996

Santiago Sierra / Europa - 2004

Ser o no ser: sensaciones imposibles
con **Anish Kapoor**

“Ha trabajado siempre con la **Lisson Gallery**, de **Nicholas Longsdail**.”

Anish Kapoor

Bombay, 1954

Se mudó a Londres a principios de los 70 para estudiar primero en el **Hornsey College of Art** y más tarde en la **Chelsea School of Art Design**.

Anish Kapoor

Lisson Gallery 1988 - Londres, Inglaterra

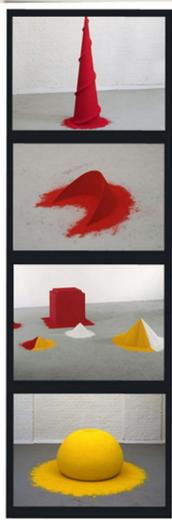

Anish Kapoor / *My red Homeland* - 2009

Instalada ahora en **CAC Málaga**.

Cera y pintura al aceite, aspa de acero y motor. 12 m (diámetro). Fue en 2006 la instalación central de la exposición que el **Centro del Arte Contemporáneo de Málaga** dedica al escultor británico de origen indio **Anish Kapoor** (Bombay, 1954), uno de los artistas plásticos más influyentes de su generación.

“En los años 80 comenzó a labrar su prestigio en el panorama artístico internacional con sus enigmáticas figuras, de materiales siempre naturales recubiertos con pigmentos de colores muy vivos.”

Anish Kapoor / *Mother as a Mountain* - 1985

Anish Kapoor / *Untitled* - 1990

Anish Kapoor / 1000 Names - 1979-80 / 1980-81

Anish Kapoor / *Void Field* - 1990

Venecia Biennale - 1990

Anish Kapoor / *Cinema di Terra*

Parque Nacional Pollino, Italia

Abrió oficialmente al público en septiembre de 2009.

Eduardo Chillida
/ Proyecto montaña Tindaya, Fuerteventura (España)

Anish Kapoor / *Sky Mirror, Red* - 2009

Kensington Gardens, Londres 2010

Stainless steel and lacquer, 274x290x146 cm

Anish Kapoor / *Marsyas* - 2002

En colaboración con el ingeniero **Arup Cecil Balmond**.

Anish Kapoor / *Cloud Gate*

Parque Millennium (Chicago) - Construida entre 2004 y 2006

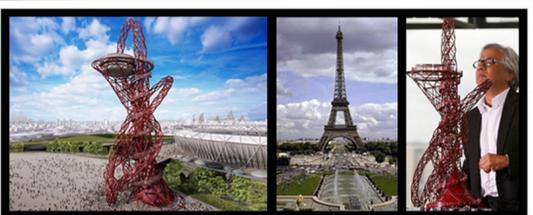

Jaume Plensa / *Crown Fountain* - 2004

Anish Kapoor / *Dirty Corner* - 2011

Installation: **Fabbrica del Vapore** Milan.

Anish Kapoor / *ArcelorMittal Orbit* - 2012

El artista **Anish Kapoor**, junto a una maqueta de su obra, que se inauguró en los **Juegos Olímpicos de Londres 2012**.

La fotografía como autoconocimiento,
exploración y análisis de lo que nos sucede: **Nan Goldin**

“Nace en 1953 en una familia de origen judío en Washington D.C. Vive en Provincetown, un resort gay situado a tres horas de Boston. Es el punto más lejano de la costa este de América.”

“Allí, la artista conoce a sus amigos y los que habrían de ser su familia. Habitantes y protagonistas de sus fotografías durante los siguientes 20 años: Bruce, Sharon, el hijo de Sharon, Cookie, Waters...”

Fotografía artística

Nan Goldin
/ Gina at Bruce's Dinner Party, New York City - 1991

“Entra en una escuela experimental del área de Boston, la Satya Community School. Donde con 15 años tiene su primer contacto con la fotografía. Larry Clark, es su profesor en 1974.”

“Dos años más tarde, cuando empiezan los años 70, Goldin ya aparece como una aspirante a fotógrafa profesional inspirada, según ella misma, “en las imágenes de las revistas de moda”.

Philip-Lorca di Corcia / Brent Booth; 21 years old; Des Moines, Iowa; \$30, - 1990-92

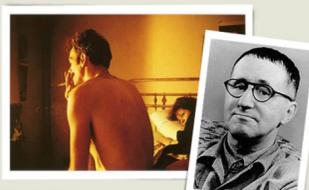

David Armstrong / George in the Water - 1977

David Armstrong / Rise in her chair - 1983

Contracultura

“Abandona Boston y se establece en el barrio de Bowery, en Manhattan, donde se topa con el esta-lido del punk y la aparición paralela de decenas de impulsos contraculturales. En Nueva York, la fotógrafa encuentra el gran tema de su obra: la narración de la vida sentimental y sexual de ese ambiente. Goldin, de hecho, se califica a sí misma como «fotógrafa documentalista». Para emprender esa narración, Goldin trabaja con series de fotografías que cuentan desde dentro la vida de sus amigos: incitación, plenitud y dependencia sexual, depresión, pobreza, amor, soledad, violencia, enfermedad... Para enfatizar el efecto narrativo, Goldin presenta esas imágenes en películas que muestran las fotografías sucesivamente.”

Nan Goldin
/ La balada de la dependencia sexual - 1986

La más famosa de ellas se llama La balada de la dependencia sexual (título tomado de una canción de Bertolt Brecht), y ya muestra el efecto devastador del SIDA sobre esa generación en 1986.

“Poco después de presentar La Balada de la dependencia sexual en Europa, Goldin ingresa en una clínica de desintoxicación, donde sigue trabajando. Allí, el autorretrato se convierte en uno de los temas recurrentes de su obra.”

“Más tarde, la fotógrafa rodaría un documental autobiográfico para la BBC, I'll be your mirror, que toma su título de una canción de la Velvet Underground.”

Política de género

Nan Goldin / La balada desde la morgue

Trata sobre una pareja, sobre la relación de una pareja, en la que una persona es seropositiva y la otra no. La película sólo se ha proyectado en Turín.

Nan Goldin
/ Siobhan at the A-House: nude, Provincetown - 1990

Edvard Munch / Puberty - 1894/5

Edouard Manet / La merienda campestre - 1865

David Armstrong / Rise in her chair - 1983

Diane Arbus
/ Dominatrix embracing her client - 1970

Diane Arbus / 1923-1971

Nan Goldin / Alf Bold Dead - 1993

En 1991, Goldin abandona los Estados Unidos y se marcha a Berlín para cuidar de su amigo Alf Bold, enfermo de sida. Desde entonces, la fotógrafa vive entre la capital alemana, París y Yale, donde es profesora.

“En el año 2007 recibió el Premio internacional de la fundación Hasselblad por su obra.”

La gran dama del arte alemán actual: Rosemarie Trockel

Monica Spruth & Philomena Magers Gallery

Londres

Rosemarie Trockel / 1952
Nace en Schwerte (Alemania)

Monica Spruth

Su gran colega artista y galerista.

“ Junto a Monica Spruth viaja frecuentemente a Nueva York y entra en contacto con otras importantes artistas de su generación: Cindy Sherman, Jenny Holzer y Bárbara Kruger.

Rosemarie Trockel / Máquina de pintar - 1990

/ Pinturas tejidas 1992 - 2002

“ Crítica del cuestionamiento al orden social, al sistema del arte y a las identidades establecidas de género.

Richard Avedon/Marguerite Duras - 1993

Duras (con R. Trockel), 2008 Marcus Steinweg.

REFERENTES: artistas hombres del arte alemán en la década de los 80

Joseph Beuys / 1921-1986

Hans Haacke / 1936

Wolf Vostell / 1932-1998

Gerhard Richter / 1932

Sigmar Polke / 1941-2001

Anselm Kiefer / 1945

“ No hay arte, hay procesos estéticos”... Catherine David.

Rosemarie Trockel / Casa para cerdos y personas en la Documenta X de Kassel - 1997

Carsten Höller and Rosemarie Trockel.

Catherine David

Rosemarie Trockel / Video: Buffalo Milly + Billy - 2000

Rosemarie Trockel / Serie de dibujos: "B.B." / B.B." - 1993

Belthold Brecht y Brigitte Bardot.

Rosemarie Trockel / Replace me - 2011

Rosemarie Trockel / Sleeping Pill - 1999

Dibujar

Rosemarie Trockel / Untitled (Mono-Zustand) - 1987

Rosemarie Trockel / La possession invisible - 2000

Rosemarie Trockel / Menopausa - 2001

Tejer

Rosemarie Trockel / Sin título - 1988

Rosemarie Trockel / Sin título (Pro) - 1999

Rosemarie Trockel / Sin título (Hoz y martillo) - 1987

Rosemarie Trockel / Sin título - 1987

Modelar

Rosemarie Trockel / Tisch #7 - 2008

Rosemarie Trockel / Les Sauvage than Others - 2006

Rosemarie Trockel / Mitos salvaje que otros - 2007

Rosemarie Trockel / Olla de cerámica - 2006

Rosemarie Trockel / Barba Barbacoa - 2006

Instalar

Rosemarie Trockel / Untitled (Amica - red:white) - 2000

Rosemarie Trockel / Kinderspielplatz - 1999

Rosemarie Trockel / Geruchsplastik 2 - 2006

Rosemarie Trockel / Landscape shroud of my mother - 2008

Rosemarie Trockel / A Ship So Big, A Bridge Cringes - 2007

Artista de la sociedad global:
Alicia Framis

Alicia Framis - 1962

Actualmente trabaja en Shanghai.

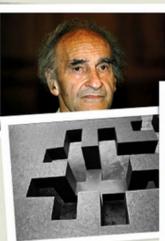
“ Alicia Framis utiliza una famosa escultura de Vigeland situada en el Parque de las esculturas de Oslo (Noruega), como referente en su remake ‘Antes de su nombre’ .”

Alicia Framis / Antes de su nombre - 1997

Helsinki

“ Estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y en la Ecole de Beaux Arts de Paris. Completó su formación en el Instituto de Altos Estudios, París y en la Rijksakademie Van Beelde Kunstende, Amsterdam.”

Alicia Framis / Arquitectura de interior - 1995

Amsterdam

Alicia Framis / Arquitectura de emergencia - 1996

Amsterdam, Stedelijk Museum

Diapositiva de aluminio de 12 metros. Programa: primera diapositiva para adultos en un museo. Anécdota: la pieza fue donada al museo, pero la rechazaron.

Alicia Framis / Sólo cine - 1996

Grenoble

Alicia Framis / Metro con el cementerio - 1999

Paris

“ Tengo mucha suerte con mi trabajo porque tengo tiempo de pensar... Alicia Framis.”

Alicia Framis / Guantánamo Museum - 2008

Centro de Arte Santa Mónica

Alicia Framis / Not for sale - 2007

Bangkok

Alicia Framis / Guantánamo - 2009

Guantánamo - 2009

Alicia Framis / Walking monument - 1997

Amsterdam

Alicia Framis / One night tent - 2003

Amsterdam

Tracey Emin / Everyone I have ever slept with - 1963/1995

* Imagen abajo

Dan Graham

Importancia de la audiencia. Temas: arquitectura y mujer.

Daniel Buren

Importancia del contexto.

Alicia Framis / Anti-dog - 20027

Paris

“ Base Camp Lost Astronaut in Labb App. LOST ASTRONAUT INSTRUCTIONS. Autores: Silvia Prada, Rita McBride, Marina Abramovic, Matthew Licht, Brian Keith Jackson, Kim Ann Fox, Jonh Menick, Shelley Jackson, Frances Richard, Virginie Bobin, Mark Beasley, Michael Schulman, Angie Keefer, Katie Paterson.”

Jueves, 05 de noviembre - 6:00 am - Campo Base

Marina Abramovic / Lost astronaut - 2009

- 1: Despierta 06 a.m.
- 2: Siéntate en una silla delante de una ventana y bebe un vaso de agua durante 15 minutos.
- 3: Abre y cierra cualquier puerta que te parezca interesante, sin entrar o salir del espacio de 60 minutos.
- 4: Sal de tu casa, camina lo más despacio posible a lo largo de la calle durante tres horas, buscando siempre delante de ti.
- 5: Ve a la estación Penn y compra un billete para un lugar al que nunca hayas ido. Sal del tren y luego entra en el primer tren de vuelta.
- 6: Come una rebanada de pan viejo, masticando lentamente.

Alicia Framis / Lost astronaut - 2009

Nueva York

Joan Fontcuberta / Sputnik - 1997

El performance como medio de reflexión
Tania Bruguera

Tania Bruguera - 1968
La Habana
Vive entre Chicago y La Habana.

“Estudió en el Instituto Superior de Arte en la Habana y en la Escuela del Art Institute de Chicago.”

Tania Bruguera/ Autosabotaje - 2009
53ª Bienal de Venecia.

Tania Bruguera / The Weight of Guilt - 1997/1999

Fuó verse en el 2003 tanto en la Bienal de Venecia como en la Bienal de Estambul.

Tania Bruguera / El peso de la culpa - 1997

Performance realizada el 4 de mayo de 1997 en su casa en La Habana Vieja. Bienal de La Habana, Cuba, 1997-1999. Colección El Museo del Barrio, Nueva York.

Tania Bruguera/ Elusvalia - 2010

Feria de Arco. Obra inspirada en la noticia publicada por la prensa en diciembre del 2009 sobre el robo del cartel "Arbeit macht frei" (el trabajo os hará libre) que se encontraba en las puertas de entrada del campo de concentración de Auschwitz.

Tania Bruguera / L'Accord de Marseille - 2006

Colaboración Jorge Luis (Jota) Castro.

Tania Bruguera / Sin título - 2000

Medio: Video Performance - Instalación.

Tania Bruguera

En 1986, Bruguera realizó la primera de una serie de recreaciones (reenactments) de la obra de Ana Mendieta en la exposición de la Fonoteca de Cuba "No por mucho madrugar" en La Habana, comenzando un proyecto de diez años para "recuperar" el legado de Mendieta de las políticas oficiales destinadas a borrar las contribuciones culturales de los expatriados cubanos.

Una controversia se disparó cuando el **Estate de Ana Mendieta** se opuso inicialmente a la obra Homenaje a Ana Mendieta como una intervención en su propio programa de recuperación. En 1996, Bruguera destruyó todos los vestigios de esta Serie durante el performance final realizado en el Instituto Internacional de Artes Visuales de Londres, calmando los conflictos y haciendo hincapié en lo efímero y la inmaterialidad de su trabajo conceptual.

Tania Bruguera / El peso de la Culpa - 1997

Performance el 4 de mayo de 1997 en su casa en La Habana Vieja.

Tania Bruguera / Confiabilidad disciplinada - Enero 2009 - Enero 2010

Colaboración con Thomas Hirschhorn.

Arte de conducta

Tania Bruguera / El Sururo de Tatlin # 5 - 2008

Performance. Tate Modern. Medio: Decontextualización de una acción. Performance no anunciado. Arte de Conducta. Materiales: Policía montada, técnicas de control de masas, público.

“Su arte ha evolucionado hasta crear el llamado "Arte de Conducta" como se denomina la cátedra que dirige y que imparte en el Instituto Superior de La Habana, donde se experimenta y enseña el arte de la performance (acción). También es profesora adjunta en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chicago, Estados Unidos y es profesora invitada en la Universidad IUAV en Venecia, Italia.”

Tania Bruguera / Cátedra Arte de Conducta - 2007

Thomas Hirschhorn y Nicolás Bourriaud como invitados.

Tania Bruguera / Cátedra Arte de Conducta - 2008

Rirkrit Tiravanija como invitado.

Tania Bruguera / El Sururo de Tatlin #6 - 2009

La 10ª Bienal de la Habana. Intervención en la performance de Yoani Sánchez, la filóloga y periodista habanera, internacionalmente reconocida por su blog Generación.

Tania Bruguera en el Hemisférico del Performance 2009 que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Colombia en asociación con el Instituto de New York.

Tania Bruguera / Huelga General - 2010

Tania Bruguera lanza un llamamiento a la Huelga General en su propuesta para Dominó Canibal (PAC Murcia 2010) que consiste en un mural en proceso en cuyo desarrollo los visitantes de la Sala Verónicas tienen la posibilidad de intervenir.

Tania Bruguera / Huelga General - 2010

Tania Bruguera lanza un llamamiento a la Huelga General en su propuesta para Dominó Canibal (PAC Murcia 2010) que consiste en un mural en proceso en cuyo desarrollo los visitantes de la Sala Verónicas tienen la posibilidad de intervenir.

Movimiento inmigrante internacional

“Tania Bruguera anunció en la Agencia EFE que en enero de 2010 crearía un partido político internacional para los inmigrantes en Berlín y en Nueva York de forma simultánea, ya que, para ella, la principal función del arte es incidir en la vida pública y la presencia en los museos no es suficiente.”

“Tania Bruguera presentó el 20 de diciembre de 2010 el libro Tania Bruguera. La promesa de la política en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), institución que ha dedicado su último proyecto expositivo al arte latinoamericano.”

La publicación "La promesa de la política" relata la experiencia de Tania Bruguera como invitada en el programa de residencias de artistas de la Fundación Rosón Arte Contemporáneo (RAC), en colaboración con la Bienal de Pontevedra y que ha versado sobre el ámbito geográfico correspondiente a Centroamérica y Caribe. El título del libro y de la exposición surge de la apropiación del título del libro homónimo de Hannah Arendt, que se toma como pretexto y como punto de partida para trazar desde el ámbito de la "performance" un recorrido por las ideas que desde la filosofía griega han determinado la concepción contemporánea de la política.

La instalación después de la estética relacional: Tobias Rehberger

Tobias Rehberger - 1966

Esslingen, Alemania

Vive y trabaja en Frankfurt.

Gerrit Rietveld/ La casa Raetveld Schroder - 1924

Utrecht, Países Bajos

El único edificio que se dio cuenta con los principios de De Stijl.

“ Sus propuestas aúnan los conceptos de la Bauhaus o De Stijl relacionados con la funcionalidad y la estética, junto con el divertimento o la ironía.

Nicolás Bourriaud - 1965

Autor de Estética Relacional (1998) y Postproducción (2001).

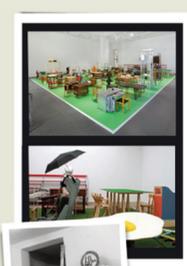
Estéticas relacionales

Tobias Rehberger/ Was du liebst, bring dich auch zum Weinen - 2009

En la 53ª Bienal Venecia el premio al mejor artista fue para él por su obra «Was du liebst, bring dich auch zum Weinen», exhibida en el Pabellón de Alemania.

Diseño / Arte

Piet Mondrian
/ Composition with Red, Yellow and Blue - 1921

Gerrit Rietveld
/ Red and Blue Chair - 1917

Martin Kippenberger
/ Installation view of The Happy End of Franz Kafka's "Amerika" - 1994

Influente artista alemán cuyo gusto por las travessuras le hizo el centro de una generación de enfants terribles.

Tobias Rehberger
/ Lying Around Lazy, Not Even Moving for Coke, Sweets, TV or Vaseline - 1999

Tobias Rehberger
/ MoF 94,7% - 2007

Installation View Centre d'Art Contemporain - Geneva

Tobias Rehberger/ Tree house - 2008

Serie de casas en los árboles en un parque en el norte de Alemania

Tobias Rehberger
/ The chicken-and-egg-no-problem wall-painting - 2008

Museo Ludwig, Cologne, Alemania

Los límites se vuelven confusos

Judy Pfaff - 1946

Londres

Vive y trabaja en Nueva York.

Matthew Ritchie - 1964

Londres

Vive y trabaja en Nueva York.

Pop-Art

Tobias Rehberger
/ From the exhibition "Beat me!..." at Gio Marconi, Milan - 2010

Tobias Rehberger
/ 1 die every day. Coe 1.15.31

Fecha: 7 de octubre de 2005 - 20 de febrero de 2006

Lugar: Palacio de Cristal, Parque de El Retiro.
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Comisariado: Agustín Pérez Rubio.

El artista de la conciencia: Santiago Sierra

Santiago Sierra - 1965

Madrid. Vive en México desde 1995

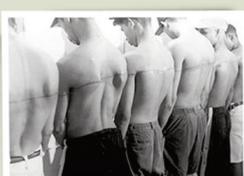
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en la Escuela de San Carlos de la Universidad Autónoma de México, donde vive desde 1995.

“En las acciones de Sierra, las personas se convierten en “ready-mades performativos” con los que conforma “historias situadas” que amplían la noción clásica de intervención específica.

Rosa Martínez / Pabellón español de la Bienal de Venecia, 2003

La mercancía y la muerte, texto publicado en el catálogo **Santiago Sierra para el Pabellón de España**, en la 50ª Bienal de Venecia. Editado por el Ministerio de Asuntos Exteriores/Turner, 2003.

Santiago Sierra / Línea de 250 cm tatuada sobre 6 personas remuneradas - 1999

La Habana, Cuba

En uno de sus trabajos sobre excluidos sociales, Sierra contrata a 6 jóvenes de la Habana Vieja por 30\$, para que consintieran ser tatuados en el Espacio Aglutinador.

Santiago Sierra / 30 bloques de plan alineados - 1996

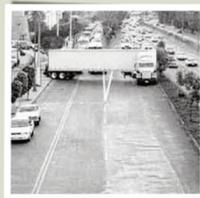
México DF

Santiago Sierra / Contenedor cúbico de 200 cm. de lado - 1990

Santiago Sierra / Obstrucción de una vía con un contenedor de carga - 1998

México DF

“Como si un paralelepípedo de Sol LeWitt o Donald Judd entrara en la turbulencia circulatoria para provocar un atasco monumental.” Libro **“Castigados. Consideraciones sobre Santiago Sierra”** de Fernando Castro Flórez.

Donald Judd - 1928 - 1994

Sol LeWitt - 1928 - 2007

Santiago Sierra / Supresión de la tarima del doble suelo en el espacio Ex Teresa Arte Actual - 1999

México DF

“...parodia algunas obras de Carl André, cuando hace que unos sujetos sostengan un muro previamente arrancado de una galería.” **Fernando Castro Flórez.**

Santiago Sierra / Muro de una galería arrancado, inclinado a 60 grados del suelo y sostenido por 4 personas - 2000

México DF

Santiago Sierra / Construcción e instalación de 12 formas de 78x78 cm ordenadas en dos espacios - 2002

Gordon Matta-Clark - 1943 - 1978

Santiago Sierra / Sinagoga convertida en cámara de gas (245 metros cúbicos) - 2006

Santiago Sierra / 3000 huecos de 180x70x70 cm cada uno - 2002

“Santiago Sierra dice NO al Premio Nacional de Artes Plásticas.

Estimada señora González-Sinde,

Agradezco mucho a los profesionales del arte que me recordasen y evaluaran en el modo en que lo han hecho. No obstante, y según mi opinión, los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, como por ejemplo a un empleado del mes.

Es mi deseo manifestar en este momento que el arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio. Este premio instrumentaliza en beneficio del estado el prestigio del premiado. Un estado que pide a gritos legitimación ante un descalzo sobre el mandato de trabajar por el bien común sin importar qué partido ocupe el puesto. Un estado que participa en guerras dementes aliado con un imperio criminal. Un estado que dona alegremente el dinero común a la banca. Un estado empeñado en el desmontaje del estado de bienestar en beneficio de una minoría internacional y local.

El estado no somos todos. El estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto, no me cuentan entre ellos, pues yo soy un artista serio. No señores, No, Global Tour.

¡Salud y libertad!

Santiago Sierra / Presentación de la bandera en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) - 2008

Santiago Sierra / 31 módulos antropométricos hechos con heces humanas - 2007

Galería Lisson, Londres

Santiago Sierra / No, Global Tour. Diversas localizaciones, comiemo Lucca (Italia) - 2003

Santiago Sierra / 9 formas de 100 x 100 cm construidas para ser sostenidas en perpendicular a la pared - 2003

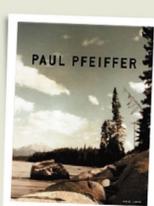
Manipulación digital: el juego del escondite de Paul Pfeiffer

Paul Pfeiffer - 1960

Origen filipino, pasó allí la mayor parte de su infancia. Vive y trabaja en Nueva York.

Ganador inaugural del premio Bucksbaum propuesta del Whitney Museum of American Art (2000)

Paul Pfeiffer / 24 Landscapes

Paul Pfeiffer

Cautivó en febrero de 2000 con su montaje en el P.S.1, dentro de la exposición "Greater New York: New Art in New York now".

Metraje encontrado

Paul Pfeiffer / The Long Count - 2001

Famosa pelea de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman, en la que Ali recuperó el título de campeón que la Asociación Mundial de Boxeo le retiraría por negarse a combatir en la guerra de Vietnam.

Paul Pfeiffer

/ Four Horsemen of the Apocalypse - 2000-2004

Paul Pfeiffer / 24 Landscapes (2000-2008)

Pfeiffer despliega sus obsesiones entre los mitos recurrentes de los Estados Unidos, en los iconos de la cultura de masas que representan el sueño americano (el baloncesto, el boxeo, Michael Jackson o Marilyn Monroe...).

Ausencia

Richard Prince

Paul Pfeiffer / Live from Neverland - 2006

Paul Pfeiffer

Una de las principales aficiones de Paul Pfeiffer es el cine de terror y las películas de Hitchcock.

Paul Pfeiffer / Sunset Flash - 2004

Película casera, filmada en 16 mm y proyectada en bucle. Pieza autobiográfica; la reunión de la amplia familia de Paul Pfeiffer en Santa Fe, Nuevo México.

Paul Pfeiffer / Empire - 2004

Andy Warhol / Empire - 1964

8 horas y cinco minutos de continuo y lento movimiento en las imágenes de la Empire State Building en Nueva York.

La marca de las marcas:
Daniele Buetti

Luz / fotografía

Daniele Buetti - 1955

Vive y trabaja en Zurich y Münster.

Desde 2004 es profesor de la Academia de Bellas Artes en Münster.

Daniele Buetti / Joy of My Life - 2001/2002
Exposición inaugural "Emergencias" del MUSAC León - 2005

Instalación compuesta por fotografía, monitor, luces de neón, imágenes y texto sobre PVC.

Burton Morris / Chanel Perfume - 1964

Andy Warhol / Chanel - 1968

Wang Guangyi / Chanel - 1997

Daniele Buetti / Serie Good Fellows - 1994

Zves / Liquidated Chanel

Artista de graffiti parisino.

Stuart Semple / Living Doll - 1980

Duchamp / L.H.O.O.Q. - 1901

Daniele Buetti / Serie Dreams result in more dreams - 2000

Daniele Buetti / Is my soul losing control? - 2006

Francis Alys / Bolero - 1999/2007

Ron Mueck / A Girl - 2006

Buetti / Naturtrub - 2003

Instalaciones

Bervely Semmes / Olga - 2008

Daniele Buetti / Der Spiegel von Venedig - 2005

Daniele Buetti / Le Grand Rhume - 2004

LEITMOTIV

Daniele Buetti / Ich will Dich so martem, dass die Sonne durch Dich scheinen möge - 2005

Jenny Holzer / Instalación Guggenheim - 1997

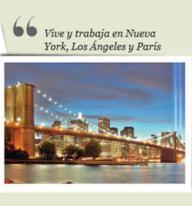

Bárbara Kruger / I shop therefore I am - 1987

La caída de la metáfora: Orlan

Orlan - 1947
Saint-Etienne

“Vive y trabaja en Nueva York, Los Angeles y Paris”
Mayo francés de 1968

Orlan / Action Or-lent - 1964
“Su primera performance se lleva a cabo en 1964, 'Marche au ralenti', (camina en cámara lenta)”

Orlan / Selling Oneself on the Market, Caldas da Rainha - 1976-1977

Orlan / Dressing in One's Own Nudity - 1976-1977

Orlan / MesuRage of Rue Châteaubriant, Nice, France - 1976

Orlan / MesuRage of Musée St-Pierre, Lyon - 1979

Orlan / MesuRage of Centre Pompidou, Paris - 1977

“Desde 1965 hasta 1983 representó una compleja actuación, la 'MesuRages', en la que uso su propio cuerpo como instrumento de medida. Orlan en cada performance haría uso de su Orlan-Body como medida en un espacio arquitectónico determinado.”

Orlan / MesuRage of the Vatican, Roma - 1974

Orlan / MesuRage of Centre Pompidou, Paris - 1977

Orlan / MesuRage of the I.C.C., Antwerpen - 1979

Orlan / El beso de la artista - 1997

Orlan / The Origin of War - 1989
Gustave Courbet / El origen del mundo - 1866

Orlan / La reencarnación de Sant Orlan - 1990

Orlan / Tableaux vivants - 1978
Goya / La maja desnuda - 1797/1798

Como una estrella en su propio teatro de la operación, en 1990 dejó su particular túnica santa y decidió ser reencarnada. Esta obra, fue el comienzo de una serie de cirugías plásticas en la cual, la artista comenzó a transformarse a sí misma en semejanzas de algunas de las pinturas y esculturas históricas más conocidas. Cuando se completó quedó plasmada su propia representación artística e histórica. La barbilla de la Diosa Venus de Botticelli, la frente de la Mona Lisa de Leonardo, la boca de Rape of Europa de Boucher, los ojos de Psyche Genome y la nariz de una escultura de Diana, una antigua Diosa romana de la luna, la caza y la castidad.

Paco Rabanne / Successful Surgery - 1990
Paco Rabanne diseñó su vestimenta para su primera intervención quirúrgica que fue acompañada de música y poesía, así como crucifijos, frutas y flores de plástico que fueron esterilizados previamente antes de decorar la sala de operaciones.

Orlan / Omnipresence - 1993
9 operaciones plásticas entre 1990 - 93

Orlan / Self-hybridations « entre deux » - 1997

Orlan / Self-hybridations « precolombian » - 1998

Orlan / Self-hybridations « american-indian » - 2009-2008

Orlan / Self-hybridations « african » - 2000-2003

Bio-Art

Orlan / Harlequin Coat - 1997

Orlan / Harlequin Coat - 1997

Orlan quería crear tres tipos de tejidos vivos en forma de diamante para incorporar a su capa de Arlequín. "Cada diamante fue sembrado y cultivado en el laboratorio con un tipo de células diferentes, uno se hizo a partir de células de la propia artista, otro de una línea celular de la especie bovina inmortalizado, y el tercero de una línea de células humanas extraídas del feto de un hombre negro".

Dinámicas expansivas: la narrativa circular, fragmentaria y polifónica de **Julian Rosefeldt**

“ Julian Rosefeldt vive y trabaja en Berlín. Desde 2009 imparte clases como guest professor en la Universidad Bauhaus de Weimar.”

“ El 1 de abril de 1919, el arquitecto Walter Gropius fundó en Weimar la que está considerada como la principal escuela de arquitectura y diseño del siglo XX, cuyos preceptos, basados en la unidad del arte y la técnica, siguen vigentes en nuestros días.”

Edificio Universidad Bauhaus construido por Henry Van de Velde en 1907.

Telenovelas

Julian Rosefeldt / Global Soap - 2001

Julian Rosefeldt / Global Soap - 2001

Javier Núñez Casco / Esta es mi gente - 2002 - TELEMADRID

Jeff Wall / Young Workers 1978/1983

Rosefeldt trabaja generalmente con película de 16 mm o 35 mm de cine y proyecciones multicanal.

Cuidada puesta en escena

“ Nuevas relaciones semánticas, espaciales y emocionales con la imagen en movimiento.”

Julian Rosefeldt / Trilogy of Failure 2004-2005

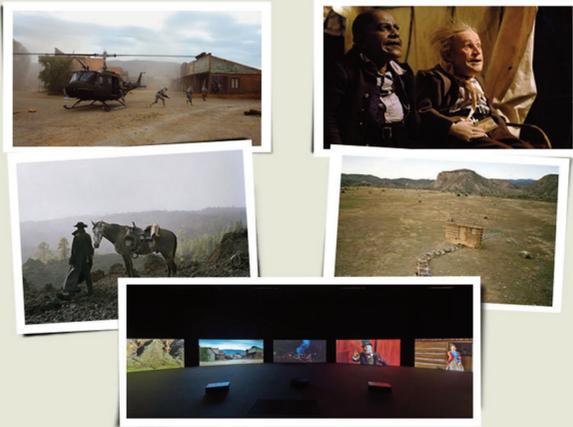
Jeff Wall / The destroyed Room - 1978

Julian Rosefeldt / Asylum 2001-2002

“ Cuando estás en el cine, estás sentado, mirando, y todos tenemos más o menos la misma sensación sobre la secuencia de montaje. Julian Rosefeldt.”

“ Pero nuestro comportamiento respecto al montaje en el contexto de una exposición es totalmente distinto. Julian Rosefeldt.”

Julian Rosefeldt / American Night - 2009

Ficción dentro de la ficción

Julian Rosefeldt / Making of Film Installations and PhotoWorks (2006-2010) - 2010 - 2011

Exposición Domus Artium, Salamanca

Julian Rosefeldt / Still from Lonely Planet - 2006

“ El artista integra dentro de la propia trama narrativa de sus películas los procesos de creación de las mismas permitiendo que, a medida que se revelan sus nuevos e inesperados giros narrativos en el relato, el espectador vaya descubriendo los diferentes dispositivos de producción fílmica (cámaras, iluminación, grúas, tomas de sonido, sets de rodaje, bastidores, roulettes).”

Julian Rosefeldt / Ship of Fools - 2007

Filmada en los terrenos de la mansión barroca Schloss Sacrow. Se enfrenta a la metamorfosis y a la continuidad del sentimiento nacional alemán de la época romántica a través del nacional socialismo, es decir, de la Antigua Alemania del Este a la neo-nazis de hoy.

La falacia de lo real hecha rotundo discurso: en la bella sombra de la esfinge **Cindy Sherman**

Cindy Sherman
Glen Ridge, New Jersey (USA) - 1954

Estudia arte en el **Buffalo State College** de Nueva York entre 1972 y 1976.
En 1980 realiza su primera exposición en la galería **Metro Pictures**.

“ *Postmodernidad / ambigüedad: supone la puesta en crisis del discurso artístico, con la detracción del estatus clásico de la representación en el arte y el cuestionamiento de las estructuras que conforman la recepción visual del objeto de arte.* ”

“ *En el año 1999 recibió el premio internacional de la **Fundación Hasselblad** por su obra.* ”

Género / identidad

“ *Las primeras obras de Cindy Sherman pudieron ser vistas en España en 1987 en la exposición **El Arte y su Doble**, comisariada por **Dan Cameron**.* ”

Cindy Sherman
/ *Untitled Film Stills* # 3 - 1977

“ *A finales de los años 70 realiza, la serie **Untitled Film Still**.* ”

Cindy Sherman / *Untitled* #109 - 1982

Cindy Sherman
/ *Untitled Film Stills* # 21 - 1978

Cindy Sherman
/ *Untitled Film Still* #13 - 1978

Cindy Sherman
/ *Untitled Film Still* #48 - 1979

Cindy Sherman
/ *Untitled Film Still* #5 - 1980

Cindy Sherman
/ *Untitled Film Still* #10 - 1978

Cindy Sherman
/ *Disasters and Fairy Tales* - 1985/1989

Cindy Sherman
/ *Rear Screen Projections* - 1980/1981

Cindy Sherman / *History Portraits* - 1988-1990

Caravaggio / *Baco enfermo* - 1601

Cindy Sherman
/ *Untitled* #95 - 1981

Morimura
/ *To My Little Sister: for Cindy Sherman* - 1998

Morimura
/ *Saturno devorando a sus hijos* - 2001

Goya
/ *Saturno devorando a sus hijos* - 1819

La necesidad de saber del otro:
obsesiva mirada de **Sophie Calle**

“Un extraño orgullo nos impulsa no sólo a poseer al otro sino también a penetrar su secreto. No sólo para que nos quiera, sino para resultarles fatales. Pícora de la gris eminencia: el arte de hacer que el otro desaparezca. Todo ello precisa de un ceremonial completo.” **Jean Baudrillard**

Sophie Calle
París, Francia, 1953

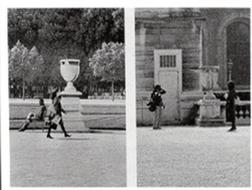

“Pedí a algunas personas que me proporcionaran algunas horas de sueño. Venir a dormir a mi lecho. Dejarse fotografiar. Responder a algunas preguntas. Propuse a cada uno una estancia de unas ocho horas, la de un sueño normal. Contacté por teléfono con 45 personas: desconocidos cuyos nombres me habían sido sugeridos por conocidos comunes, amigos y habitantes del barrio llamados para dormir de día, (...) Mi habitación tenía que constituir un espacio constantemente ocupado durante 8 días, sucediéndose los durmientes a intervalos regulares. (...) La ocupación de la cama comenzó el 1 de abril de 1979 a las 17 horas y finalizó el lunes 9 de abril de 1979 a las 10 horas, 28 durmientes se sucedieron. Algunos se cruzaron (...) Un juego de cama limpio estaba a su disposición (...) no se trataba de saber, de excusar, sino de establecer un contacto neutro y distante. Yo tomaba fotos todas las horas. Observaba a mis invitados durmiendo.” **Sophie Calle**

Sophie Calle/ Proyecto "Les dormeurs", 1979

“Encarga a su madre que contrate a un detective para que le siga y realice un pormenorizado detalle de su vida diaria incluyendo un soporte gráfico, de esta forma posee la información recibida del detective y la información que ella había recogido en su diario personal, así las compara. La artista afirma: "A petición mía, durante el mes de abril de 1981, mi madre se acerca a la agencia 'Duluc. Detectives privados'. Pide que me sigan y reclama una relación escrita de mi empleo del tiempo y una serie de fotografías prueba de mi existencia”.

Sophie Calle/ Filatures parisiennes, 1978/1979

Sophie Calle/ Proyecto Detective - 1980

Cuando el escritor estadounidense **Paul Auster** se inspiró en ella para el personaje de María en *Leviatán* (1993). Sophie Calle se fue a vivir a Nueva York como el personaje de María.

Después se plegó a las "Instrucciones personales de Sophie Calle para mejorar la vida en Nueva York", redactadas por **Auster** a petición suya (*Gotham Handbok*, 1994).

Sophie Calle/ Suite Vénitienne - 1980

"Regresé a Francia después de pasar siete años en el extranjero. No conocía a nadie. Me sentía perdida en mi propia ciudad. Así que decidí seguir a desconocidos y que fueran ellos quienes decidieran a donde ir. Siempre he estado organizando ritos en mi vida; la mayoría nunca los he usado para mi trabajo. Hay gente a la que he seguido un año entero, pero no he publicado ni he usado ese material. Un día seguí a un hombre hasta Venecia.” **Sophie Calle**

“He encontrado personas que son ciegas de nacimiento. Que no han visto nunca. Les he preguntado qué es para ellos la imagen de la belleza” **Sophie Calle**

Sophie Calle/ Les aveugles - 1986

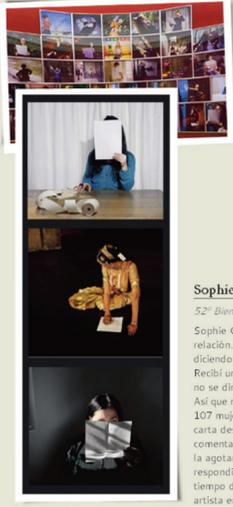
En ella recoge los testimonios de varias personas ciegas de nacimiento conforme a lo que ellos creen que es la belleza. Cada una de las piezas (un total de 23) está integrada por una foto-retrato de la persona, junto a otro cuadro con su testimonio escrito, y debajo de todo ello una fotografía de aquello que la persona ha nombrado como su impresión subjetiva de la belleza.

Sophie Calle/ L'Hôtel - 1981

Trabajó de forma anónima en un hotel fotografiando las habitaciones y los efectos personales de sus ocupantes.

Realidad y ficción

Sophie Calle/ M'as-tu vue - 2003/04
Retrospectiva en el centro Pompidou, París.

Sophie Calle/ Prenz-zân de vous - 2007

52ª Bienal de Venecia. Pabellón de Francia.
Sophie Calle recibió una carta por email al final de una relación. Una carta compleja y alambicada que termina diciendo "cuidate" (Prenez soin de vous). Recibi un mail de ruptura. No supe responder. Era como si no se dirigiera a mí. Terminaba con las palabras: "cuidate". Así que me tomé la recomendación al pie de la letra. Pedí a 107 mujeres, elegidas por su oficio, que interpretaran la carta desde un punto de vista profesional, que la analizaran, comentaran, interpretaran, bailaran, cantaran, la diseccionaran o la agotaran. Quería que comprendiesen por mí, que respondieran en mi lugar. Era una forma de tomarme el tiempo de romper, a mi ritmo, de cuidarme", escribe la artista en su libro **Sophie Calle** (editorial Actes Sud, Artes, 2007).

Sophie Calle/ Chambre avec vue - 2002

Durante la primera Noche blanca parisíense, recibió acostada en su cama, en el último piso de la Torre Eiffel, a visitantes anónimos, quienes debían mantenerla despierta contándole historias.

“En el año 2010 recibí el Premio internacional de la fundación Hasselblad por su obra.”

“En 2006, en el trayecto del nuevo tranvía parisíense, su obra consistió en llamar de vez en cuando a una cabina telefónica (*Le Téléphone*, obra del arquitecto estadounidense **Frank Gehry**, una escultura en forma de flor instalada en el puente de **Garigliano**) y hablar con quien descolgara.”

Por encima del arte:
Rirkrit Tiravanija

Rirkrit Tiravanija - 1961
Buenos Aires, Argentina

Vive y trabaja en Nueva York, Berlín y Chiang Mai. Es profesor en la Escuela de las Artes en la Universidad de Columbia. Tiravanija se casó con Elizabeth Peyton en 1991. Se divorciaron en 2004. Ambos son representados por la galería La Empresa Gavin Brown.

“ En su primera exposición individual fue en 1990, ofreciendo al público una degustación de **Pad Thai**, un plato típico de **Tailandia**, el país de su familia.

Judy Chicago/ La cena - 1974

Txomin Badiola/ Recent family plot - 1992

Rirkrit Tiravanija/ Sin título - 1999
Instalación compuesta por caravana de madera, cocina, biblioteca y cojines. 272 x 760 x 293cm.

Rirkrit Tiravanija/ Teahouse - 2005

Arte relacional

“ Las obras de arte Tiravanija, que explora el papel social del artista, han sido regularmente citadas por el curador francés **Nicolas Bourriaud** como ejemplo de su concepción del **arte relacional**.

Nicolas Bourriaud - 1965

Co-fundador co-director desde 1999 al 2006 del **Palacio de Tokyo de París**.

Colaboraciones

Rirkrit Tiravanija junto con Hans Ulrich Obrist & Molly Nesbit - 2003

Estación en la **50ª Bienal de Venecia**

Yoko Ono de visita en la muestra.

Rirkrit Tiravanija/ Fundación THELAND - 2001

<http://www.thelandfoundation.org>

Co-fundador de la **Fundación THE LAND**, un proyecto de colaboración en **Chang Mai**, Tailandia, que combina las intervenciones de arte contemporáneo y agrícolas de valores tradicionales.

Matta Clark & Rirkrit Tiravanija / Exposición Galería David Zwirner - 2007

Nueva York

“ Tiravanija evita –cuidadosamente– vulgarizar cínicamente el arte en la vida, porque aún cree en el poder curativo del arte”. **Francesco Bonami**.

Rirkrit Tiravanija / Esto no es decoración - 2007

Galería Salvador Díaz, Madrid

Rirkrit Tiravanija / La casa que el gato construyó - 2009

Galería Salvador Díaz, Madrid

Exposición colectiva: Thomas Bayrle, Peter Kogler, Jakob Kolding, Gabriel Kuri, Pierre Huyghe, Liam Gillick, Jorge Pardo, Michael Patterson Carver, Tobias Rehberger, Martha Rosler, William Scott, Rirkrit Tiravanija, Shinobu, Udomsak.

Francesco Bonami - 1955

Escribió el catálogo titulado **Supermarket** que acompañó su exposición **"Social Capital"** presentada en el **Migros Museum fur Gegenwartskunst** en Zurich.

Rirkrit Tiravanija / He promised, Secession - 2003

Viena

Rirkrit Tiravanija/ Palm Pavilion - 2008

Kurimanzutto, México D.F.

Monumentos de información alternativa como propuestas para la reflexión: **Thomas Hirschhorn**

Thomas Hirschhorn - 1997
Bern, Suiza

“ Estudió diseño gráfico en la *Schule für Gestaltung* de Zúrich, pero desde la década de los 80, trabajó en París como **artista gráfico**. Formó parte del grupo de diseñadores gráficos comunista llamado **“Grupus”**, dedicado a optimizar el lenguaje visual en función de una eficacia de comunicación política. En 1986 abandonó el diseño para dedicarse a las artes plásticas.

“ En grupo francés **“Grupus”**, diseñó este singular afiche * que reúne los tres elementos de la filosofía que nutrieron el siglo XX: capitalismo, fascismo y comunismo. Los rasgos se pueden ver en las orejas de **Mickey Mouse**, el bigote de **Hitler** y **la hoz y el martillo**.

Grupus/ Apartheid/Racism - 1986

* Afiche: cartel o aviso expuesto al público realizado con alguna intención artística, mediante el que se anuncia un evento futuro.

Thomas Hirschhorn / United Nations Miniature - 2003
Espacio central del CAC Málaga, ocupando una superficie de más de 250 m².

Concepto de <<acumulación>> / Neovanguardia

DADAÍSMO / Vanguardia histórica

Kurt Schwitters / Merzbau o construcción Merz - 1923 - 1943

Hannover, Alemania
La **Merzbau** fue un fantástico interior construido constantemente, adquiriendo el carácter de obra incompleta, que por las paradojas del destino, finalmente fue destruida durante el bombardeo aliado durante la **segunda guerra mundial** en el año **1943**.

Johannes Baader / Germany's Greatness and Decadence - 1920

Primera Dada-Exhibition, Berlín
Grandeza y decadencia de Alemania, que Johannes Baader presentó en la **Primera Feria Dada** en la galería **Burchard** de Berlín en junio de 1920.

Thomas Hirschhorn / La Série des Annaliqués (Daïprane) - 2004

Thomas Hirschhorn / Swiss Swiss Democracy - 2004
Polémico **Swiss Swiss Democracy** expuesto entre diciembre de 2004 y enero de 2005 en el Centre Culturel Suisse de París.

Thomas Hirschhorn / United Nations Miniature - 2000
Emergencias, proyecto inaugural del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León - 2005. Vista de la instalación en la exposición.

Nueva Suiza compleja

“ Ni arte de expresión romántica.

Arnold Böcklin / La Isla de los Muertos - 1880
Cuadro simbolista por autonomas, de múltiples influencias, ejemplo paradigmático del horizonte romántico.

“ Ni arte de construcción.

Max Bill - 1908 - 1994 / **Thomas Hirschhorn / Abstrax Resistance - 2006**
Defensor del formalismo geométrico. A través el dadaísmo, cubismo y minimalismo.

“ El espacio que ocupa el arte contemporáneo es un espacio para reclamar el mundo y yo creo que esto es lo que debe hacer el arte. Como artista quiero trabajar en y en relación con el mundo en el que vivo. **Thomas Hirschhorn**.

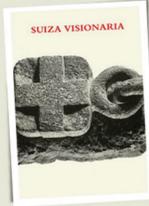

Thomas Hirschhorn / Chalet Lost History - 2003

Thomas Hirschhorn / Sculpture direct - 1999

Exposiciones de arte suizo en España

Harald Szeemann / Suiza visionaria - 1992
Suiza visionaria, comisariada por Harald Szeemann para la Kunsthause Zúrich, se presentó también en el MNCARS entre marzo y mayo de 1992 y reunió los restos, a menudo olvidados de la tradición romántica suiza.

Patricia Molins / Suiza constructiva - 2003
Suiza constructiva, dedicada al diseño, pintura y arquitectura de orientación racionalista, fue comisariada por Patricia Molins y se presentó en el MNCARS entre febrero y mayo de 2003.

“ Monumento contra mausoleo: lugares para evaluar la aportación de una persona a la reflexión sobre la historia.

Thomas Hirschhorn / Spinoza Monument - 1999
Amsterdam

Thomas Hirschhorn / Deleuze Monument - 2000
Avignon

Thomas Hirschhorn / Bataille Monument - 2003
Kassel

Obra vacía de contenido

Malevich / Blanco sobre Blanco de Malevich - 1917

Malevich / Cuadrado negro de Malevich - 1923/1929

“ Duchamp declaró que “es el espectador quien termina la obra”.

“ Malevich ofreció, en la época de la revolución, la libre interpretación de la obra.

Marcel Duchamp / Fuente - 1917

Proliferación inusitada imágenes y documentos en las instalaciones

Thomas Hirschhorn / Caveman - 2003
Documenta 11, Kassel

“ Hirschhorn, en la época del **neoliberalismo**, insinúa la ineficacia de esa libertad.

Thomas Hirschhorn & Marcus Steinweg / The map of friendship between art and philosophy - 2007

Marcus Steinweg filósofo nació en 1971, vive en Berlín. Trabaja en la Academia de Arte de Braunschweig. Publicaciones recientes: **Politik des Subjekts**, 2009; **Maps** (con T. Hirschhorn) y **Duras** (con R. Trockel) 2008.

Cuentos críticos sobre el orden político
y sus fracasos: **Kirstine Roepstorff**

Kirstine Roepstorff - 1972
Nace en Copenhague, Dinamarca

Hanna Höch
/ Obra dada, principios del siglo XX

Collage

Geoffrey Farmer / "Documenta 13" - 2012

Boris Mikhailov / "Luriki" - años 70

Poética feminista

Kirstine Roepstorff
/ "The Infinite and the Unknown" (from the series One Hand), 2006

Kirstine Roepstorff
/ "Parliament (Stop woman)" - 2005

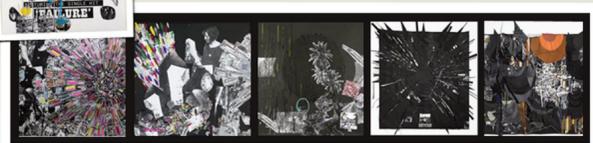
Guerrilla Girls
/ "Do women have to be naked to get into the Met. Museum?" - 1989
Un póster clásico de las Guerrilla Girls, que formó parte de la exposición Kiss Kiss Bang Bang, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Narración

“ En sus imágenes intervienen diferentes personajes: "The Moment Man", "Stop Lady" y "The Eel of Unfortune y Balance".

Kirstine Roepstorff / "Hurry Hurry the eel of unfortunat - Featuring the single hit 'Failure'"
HURRY HURRY THE EEL OF UNFORTUNATE - FEATURING THE SINGLE HIT 'FAILURE'

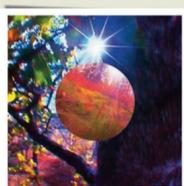
Kirstine Roepstorff
/ "Deep Fall" - 2008

Kirstine Roepstorff
/ "Rocks" - 2008

Kirstine Roepstorff
/ "Mystic Harbour" - 2007

Pipilotti Rist
/ "A Statue of Liberty for Tokyo" - 2009

Kirstine Roepstorff
/ "Illuminating Shadows" - 2010
Exposición individual en la Galería Taxispalais, Innsbruck and Stadtgalerie Schwaz, Austria.

Pipilotti Rist
/ "Elixir - the video organism of Pipilotti Rist" - 2009

Kirstine Roepstorff
/ "Hidden Truth" - 2002

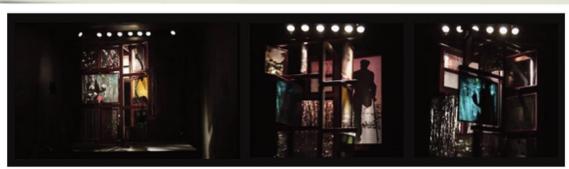
“ El MUSAC de León presentó la 1ª gran monografía de la artista danesa en el 2009 (del 31 de Enero-29 de Junio).

Kirstine Roepstorff
/ "If balance stops and asks why, balance will die" - 2006

Kirstine Roepstorff
/ "The inner sound that kills the outer" - 2006

Kirstine Roepstorff / "Quiet Theatre" - 2008

CONCLUSIONES

Con este trabajo de tesis hemos pretendido alcanzar una aportación metodológica para la tendencia al alza que se replantea el lugar y el tiempo de la educación y que se acerca al arte contemporáneo casi de manera natural, como si ambos caminos condujeran a un conocimiento verdadero, construido desde la experiencia propia, que se aleja al mismo tiempo y con la misma fuerza de las verdades únicas en los saberes como de los modelos paradigmáticos en el arte.

Nuestra aportación supone una nueva manera de entender el aprendizaje de lo artístico, ya que el método cartográfico se identifica con las imágenes y la experiencia estética, inherentes al objeto de estudio. Evidencia que la práctica docente debe implicar el contacto con la obra de arte, buscando primar los procesos de producción de sentido, independientemente de la coincidencia o no, con el discurso de la producción artística establecida. Nuestro método analiza la experiencia de la obra de arte en la construcción de significados, centrándose en el devenir del objeto artístico, en relación con una serie de nexos que le vinculan con otras obras, otros contextos e incluso con elementos contemporáneos a su lectura pero ajenos a su factura.

Basándonos en los estudios llevados a cabo en esta tesis y en las experiencias aplicadas que hemos realizado, consideramos una aportación relevante el *método cartográfico* basado en la elaboración de mapas mentales, que hemos llamado ***cartografía del concepto estético***, por las siguientes razones que aquí presentamos como conclusiones:

1 – La metodología que hemos seguido en la construcción de las *hojas de ruta* de nuestra *cartografía* supone tomar nota, diferenciar, distinguir, atribuir inferencias, comparar, establecer relaciones, deducir y llegar a conclusiones. Acciones incluidas en los complejos procesos cognitivos que implican tanto el aprendizaje como los comportamientos creativos.

2 – La información sensorial es útil y fundamental a la hora de formar el conocimiento a través del método de aprendizaje del arte actual que describe nuestra *Cartografía del concepto estético*. De esta forma, el nuevo conocimiento va más allá, ya que no se fundamenta en discursos críticos, definiciones o etique-

tas previas que, a día de hoy, difícilmente se corresponden con las prácticas artísticas de los creadores contemporáneos, muy complejas y ricas en referencias y matices.

3 – El método cartográfico propone las pautas necesarias para lograr estados de conciencia desde donde somos capaces de procesar las informaciones, con independencia del espacio físico o virtual desde el cual adquirimos la experiencia.

4 – La lectura de los trabajos artísticos, según se muestran en nuestros ejemplos de *hojas de ruta*, nos remiten a los modos actuales de construir sentido, porque la descodificación de las estructuras de la información contemporáneas requieren de análogo ejercicio.

5 – La interacción con el entorno web que también proponemos con el método cartográfico, ayuda a fomentar las estructuras mentales para establecer la apropiación de conocimiento a través de la experiencia estética.

6 – La experiencia de la obra de arte a través de nuestra *cartografía* es histórica porque tiene en cuenta los contextos históricos donde surgieron los hechos artísticos. No desde compartimentos estancos que debemos reconocer como unidades lógicas de sentido exentas de relaciones y concatenadas en el tiempo, sino como situaciones que se ubican en una línea de tiempo personal, confeccionada precisamente a partir de las relaciones que se tienen que establecer entre la trayectoria de un/a artista y otras obras, contextos y determinados productos contemporáneos.

7 – Al mismo tiempo, con nuestro *método cartográfico* estudiamos los trabajos artísticos desde el tiempo presente, que está representado por nuestra experiencia y conocimiento previo, de acuerdo con los enfoques constructivistas y cognitivos en boga en la pedagogía actual.

8 – El *método cartográfico* rompe con la ancestral separación entre la obra de arte (objeto de estudio) y el sujeto (protagonista de la experiencia estética). Obra de arte y sujeto son elementos de un mismo hecho cultural que es el arte y que se explican en relación con el contexto en el que acontecen.

9 – Nuestro modelo de estudio con el *método cartográfico* sitúa lo que es considerado estético en el ámbito de lo que es significativo, más allá de codificaciones estándar, que solo describen, catalogan o clasifican características, destrezas o soportes.

10 – En definitiva, con nuestro *método cartográfico* logramos un equilibrio entre dos parámetros fundamentales e imprescindibles en el desarrollo necesario de la cultura visual: por un lado la coherencia y la autonomía en la construcción de nuestra propia mirada, y por otro, la apreciación y el respeto a la diversidad de la mirada de los otros.

Según estas diez razones, la práctica del *método cartográfico* colabora en la formación de individuos críticos capaces de construir sus propios significados a partir del análisis, la síntesis y la re-elaboración de las informaciones transformadas en conocimiento. La presencia del yo superlativo se vuelve fundamental en el aprendizaje y también pasa a ser prioritario el estudio del arte como hecho reflexivo en la comunicación de significados y en la adquisición de habilidades que capacitan para extraer sentido en un contexto cultural donde se multiplican los discursos artísticos cargados de ambigüedades y catalogaciones excluyentes. *Mapeando* nuestras propias experiencias desde una pedagogía crítica de la imagen, podemos conseguir dar sentido a la cultura visual desde la construcción social de la experiencia. Podemos lograr el propósito de enseñar arte para contribuir a una mejor comprensión del panorama social y cultural que todos los individuos atraviesan. Porque por encima de estudiar en el arte el reflejo de la cultura, o de informar sobre la riqueza y variedad del patrimonio artístico de la humanidad: La Educación Artística en el mundo globalizado debe atender sobre todo a que el estudio de la obra de arte constituya un instrumento de representación individual de la realidad, del que emanen nuevas y maravillosas narrativas para el individuo.

Por todo ello, creemos aportar en esta tesis un instrumento útil y aplicable en numerosos ámbitos, también un mecanismo de reflexión y consulta, que además, puede ser muy eficaz para la ardua tarea docente que actualmente se encuentra desprovista tanto de metodologías como de recursos adecuados a los usos de la cultura en el mundo contemporáneo. Por último, por qué no decirlo, la práctica del método cartográfico puede llegar a ser un buen instrumento que cultive individuos soñadores y optimistas, una reivindicación histórica de la que ya Oscar Wilde se hizo eco con su célebre apotegma:

“La Sociedad a menudo perdona al delincuente pero nunca perdona a un soñador”¹.

Nota

1 WILDE, OSCAR: “*El Crítico como Artista*”. Es un ensayo que contiene las declaraciones más completas sobre su filosofía estética. Con una estructura de diálogo en dos partes, de lejos, el más extenso, está incluido en su colección de ensayos titulada *Intenciones* publicada en mayo de 1891. Es una versión ampliamente revisada de artículos que aparecieron por primera vez en los números de julio y septiembre de la revista literaria *The Nineteenth Century*, titulada originalmente *La verdadera función y valor de la crítica*. El ensayo es una conversación entre el personaje principal, Gilbert, y Ernest, cuya importancia estriba en sugerir ideas que Gilbert rechace.

