

ARTE MODERNO y ARTE CONTEMPORÁNEO

RUPTURAS, VÍNCULOS Y CONTINUIDADES

El arte moderno y el arte contemporáneo corresponden a épocas históricas diferentes.

Arte moderno inicia en la década de 1850, en el contexto de las profundas transformaciones que experimentaron los países industrializados a partir del siglo XIX con las revoluciones técnica e industrial (noción de modernidad).

Arte contemporáneo comienza con las corrientes artísticas que se desarrollan al término de la Segunda Guerra Mundial (años 60 y 70).

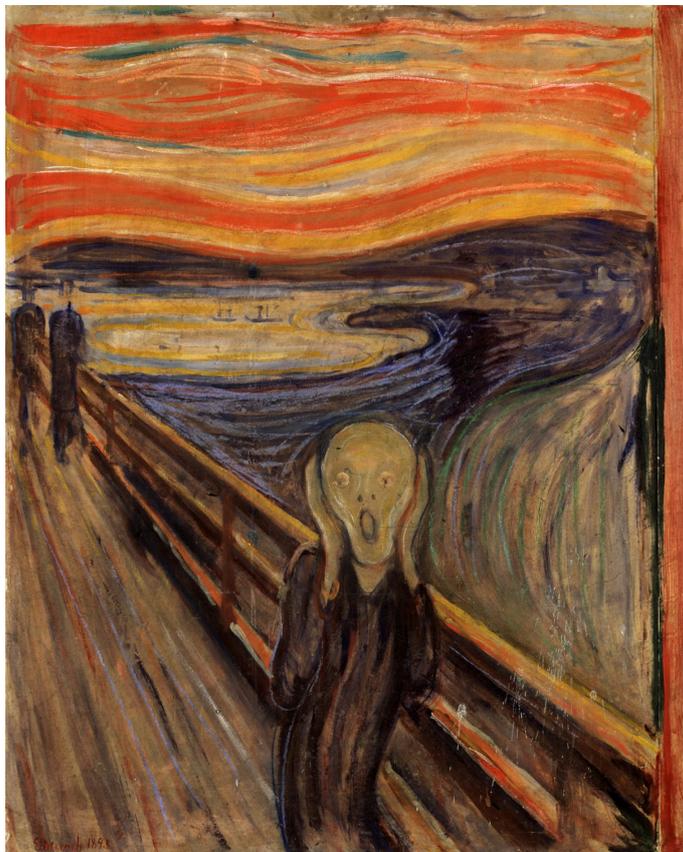
Arte moderno y arte contemporáneo no son conceptos intercambiables, es decir, no se pueden usar indistintamente para designar lo nuevo, lo experimental, lo rupturista.

Características del arte moderno

- Rechazo a las reglas y cánones del arte académico, especialmente la figuración.
- Introspección estética del artista.
- Se relaciona con la aparición de las galerías y la crítica de arte.
- No transmite mensajes políticos ni religiosos, sino que intenta que el valor de las obras radique en sí mismas.
- Interés por otras culturas (alternativa al modelo occidental).
- Innovación y experimentación (nuevos temas, materiales, técnicas y procesos).
- Cuestionamiento de los propios límites y funciones del arte.
- Grandes manifiestos y movimientos de ruptura.

Edouard Manet. **Almuerzo en la hierba** (1863) Francia.

Edvard Munch. **El grito** (1893) Noruega.

Donald Judd. **Untitled** (1968) USA.

Joseph Kosuth. **One and Three Chairs** (1965)

El arte contemporáneo como reflejo de la sociedad

Las corrientes artísticas que surgen a partir de los 60 y 70 mantienen relación con los planteos de las vanguardias históricas del siglo XX (neovanguardias)

El artista deja de enfocarse en la estética para darle una mayor importancia al proceso creativo involucrado en el desarrollo de cada obra y al concepto detrás de ella (a partir del expresionismo abstracto)

Existe una etapa de transición en la que el arte contemporáneo se configura como arte posmoderno (hibridación cultural, apropiaciones y reciclajes)

Se caracteriza por un amplio despliegue de lenguajes heterogéneos: cruces y desbordes intersignícos entre distintas artes (arte sonoro, performance poética, prácticas textuales)

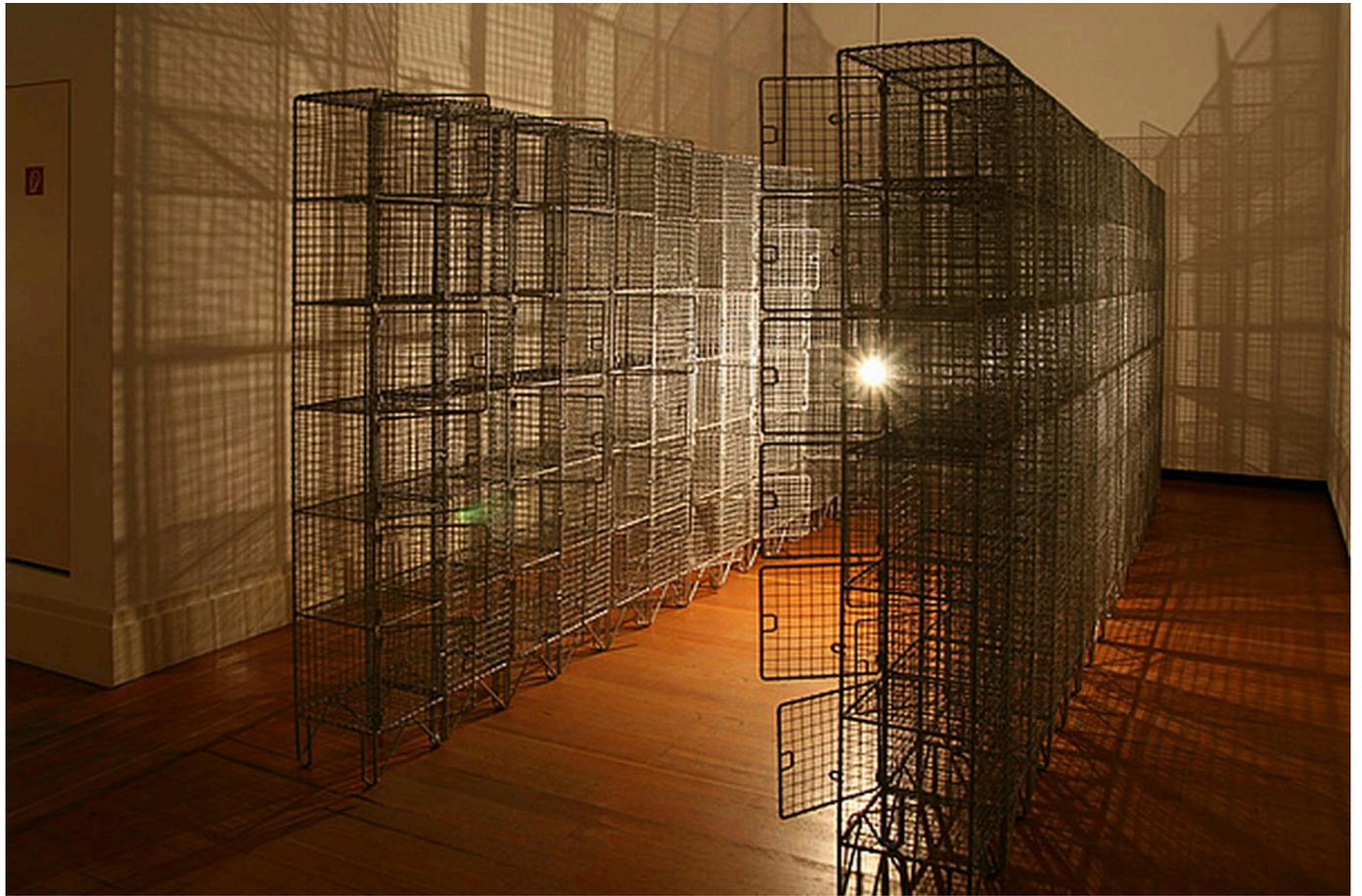
Procesos de postproducción, estéticas relacionales (Bourriaud)

La idea del arte como medio de expresión puramente estética es reemplazada por una concepción del mismo como herramienta de análisis e interpretación crítica del contexto socio-histórico.

Apela al espectador para hacerlo devenir activo participante en procesos de decodificación conceptual, y en el desarrollo de un posicionamiento reflexivo frente a las problemáticas del mundo actual.

Ai Weiwei. **Law of journey** (2017) China.

Mona Hatoum. **Light sentence** (1992) Líbano.

Grada Kilomba. **O barco** (2021) Portugal.

ARTE INTERMEDIA

El concepto de intermedia se refiere a:

- Un tipo de obra: **aquellas que pretenden fusionar los lenguajes que rigen el orden de las disciplinas tradicionales, históricas.**
- Una práctica artística: **un tipo de práctica o “aproximación” a la práctica artística, en la que se presenta un objetivo particular: manejar las posibilidades combinatorias de los distintos medios de los que se vale un artista para crear.**
- Una determinada “actitud” frente al quehacer artístico: **un cuestionamiento sobre las posibilidades mismas de cada lenguaje, una búsqueda constante de la experimentación y el deseo de romper las barreras que separan al arte de la vida.**

La noción de lo “intermedial” se entiende como **una problemática histórica en torno a los campos de percepción y las relaciones entre lo visual, lo textual y lo sonoro, y las combinatorias y los factores sinestésicos que pueden entrar en juego. Es una instancia de producción y de manejo de recursos que se ha convertido en un ejercicio cotidiano de la producción artística contemporánea.**

**Creador y teórico principal del concepto de arte intermedia:
Dick Higgins, artista, músico, poeta, integrante del movimiento Fluxus.**

Higgins teorizó durante décadas en torno a un arte que se encontrara en **perpetuo flujo y evolución, una obra de arte abierta a las vicisitudes de la experiencia sensorial, pero sobre todo, una obra que pudiera apelar a la intersensorialidad.**

Ensayo clave: Sinestesia e Intersentidos.

Un intermedium (es) un terreno inexplorado que se encuentra en medio de...No está gobernado por reglas; cada obra determina su propio medio y forma de acuerdo con sus necesidades. El concepto mismo es entendido mejor por lo que no es, más que por lo que es...No había ni pudiera haber un movimiento intermedial. La intermedialidad siempre ha sido una posibilidad desde los tiempos más remotos...sigue siendo una posibilidad, cada vez que exista el deseo por fusionar dos o más medios existentes.

Dick Higgins, en la introducción del libro *Horizons: The Poetics and Theory of the Intermedia* (1966).

La obra de arte intermedia:

- Es un “algo” que manifiesta los valores inherentes a un medio u otro, a un lenguaje u otro.
- En su proceso de combinatoria, produce un otro, un lenguaje añadido que surge de la mezcla.
- Establece las relaciones entre disciplinas (teatro, literatura, artes visuales, música), identifica sus lenguajes/medios o modos de operación, y los mezcla, planteando un marco donde lo visual y lo textual, lo sonoro y lo corporal, y así sucesivamente, se presentan en conjunto.
- Revela o pone al descubierto, las relaciones entre los lenguajes, y a su vez, la posibilidad de fusionarlos, con el objetivo de crear otro lenguaje, producto de la mezcla.

Características de la obra intermedia:

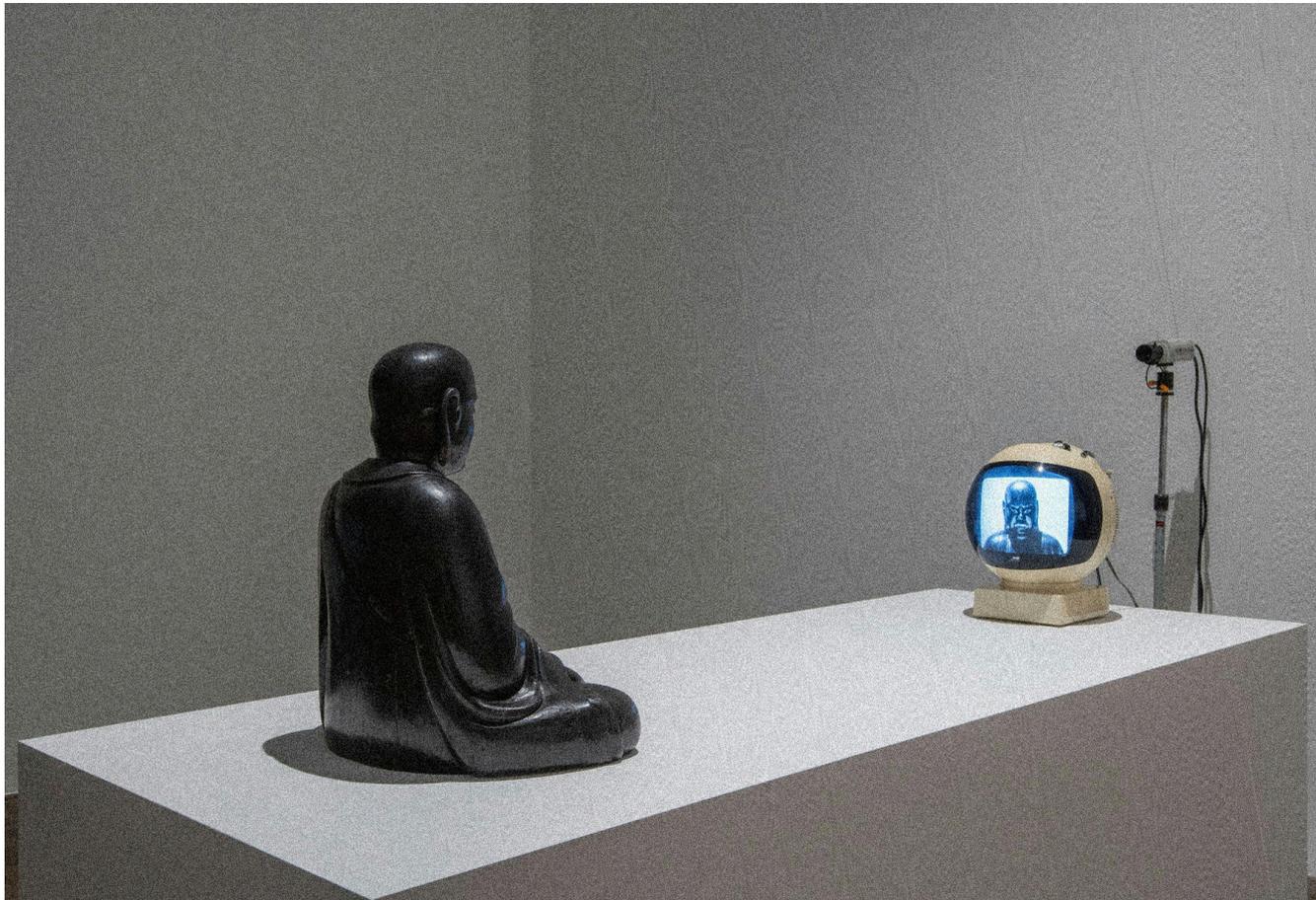
- **Interdependencia:** los medios que se usan en la mezcla dependen unos de otros. **La extracción de cualquiera de los medios utilizados extrae por completo el sentido de la obra en sí.**
- **Indeterminación:** ninguno de los medios domina sobre el otro (o los otros), de manera que no puede establecerse si la obra pertenece al ámbito de lo visual o de lo textual, al sonoro o al textual, al visual o al sonoro, y así sucesivamente.
- **Hibridación:** a partir de la mezcla de valores inherentes a los lenguajes – visuales, sonoros, textuales, corporales– la obra “cae entre medios”, formando parte de dos o más lenguajes, y al mismo tiempo, suspendida en un “espacio intermedio” entre dichos lenguajes.

Marcel Duchamp. **Rueda de Bicicleta** (1913)

Charlotte Moorman. **TV cello** (1971)

Nam June Paik. **El vacío metafísico de la imagen mediática** (1947)

Robert Rauschenberg. **Monograma** (1955-1959)

Hélio Oiticica. **Capa de Parangolé I** (1964)

Marie Orensanz. **Pensar es un hecho revolucionario...** (1999-2010)

La intermedia como práctica inherente a las vanguardias históricas

Según los desarrollos teóricos de Dick Higgins:

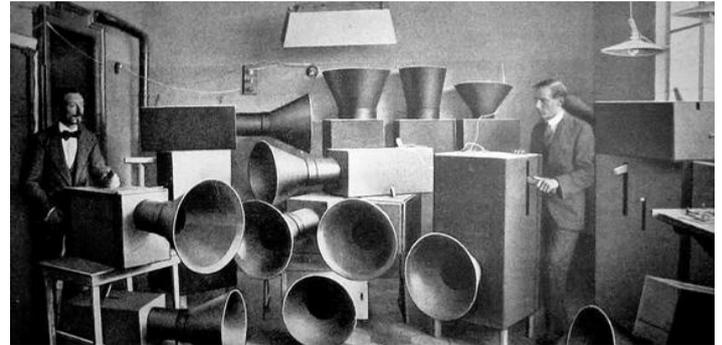
- La fusión de medios o lenguajes es un ejercicio que forma parte de un proceso natural e histórico de creación artística.
- Las vanguardias históricas son un antecedente histórico en la producción de arte intermedia.

Las vanguardias históricas se proponen como programas de:

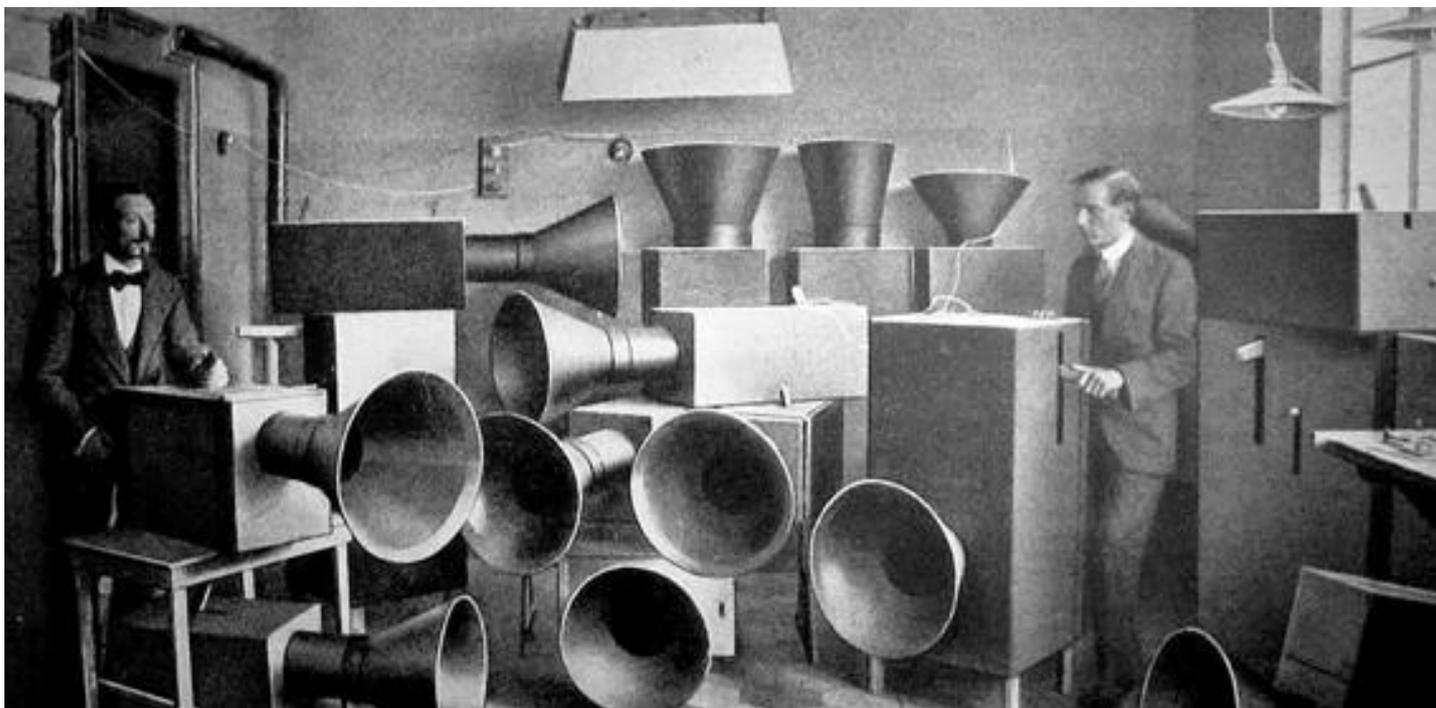
- Reconducción del orden simbólico y representativo de las artes en el siglo XX. Interesa la experimentación, “romper esquemas” y el ejercicio de (auto) crítica de la institución arte.
- Reconformación del orden social: unos desde la postura del **nihilismo exacerbado (Dadá)**; otros desde una postura que romantiza la utopía y apela a una reconstitución de la humanidad y el modo como se organiza socialmente (el lado más “radical” del **Surrealismo**).

Intermedialidad en el Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo

FUTURISMO : producción de nuevos experimentos en el campo de la música y el uso de la tecnología (los antecedentes de la música concreta y electrónica pueden rastrearse hasta las maquinarias productoras de sonidos de Luigi Russolo - Manifiesto Arte de los ruidos, 1913).

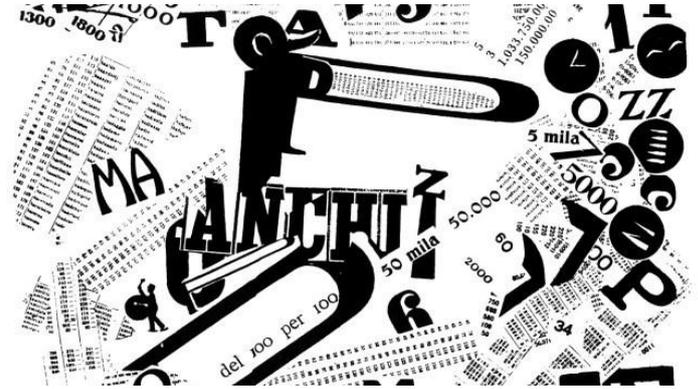

Luigi Russolo. **Intonarumori.**

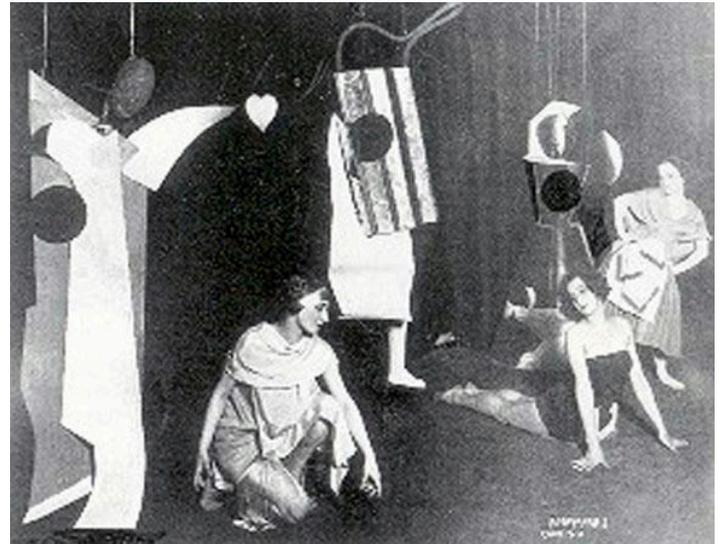
Luigi Russolo. **Intonarumori.**

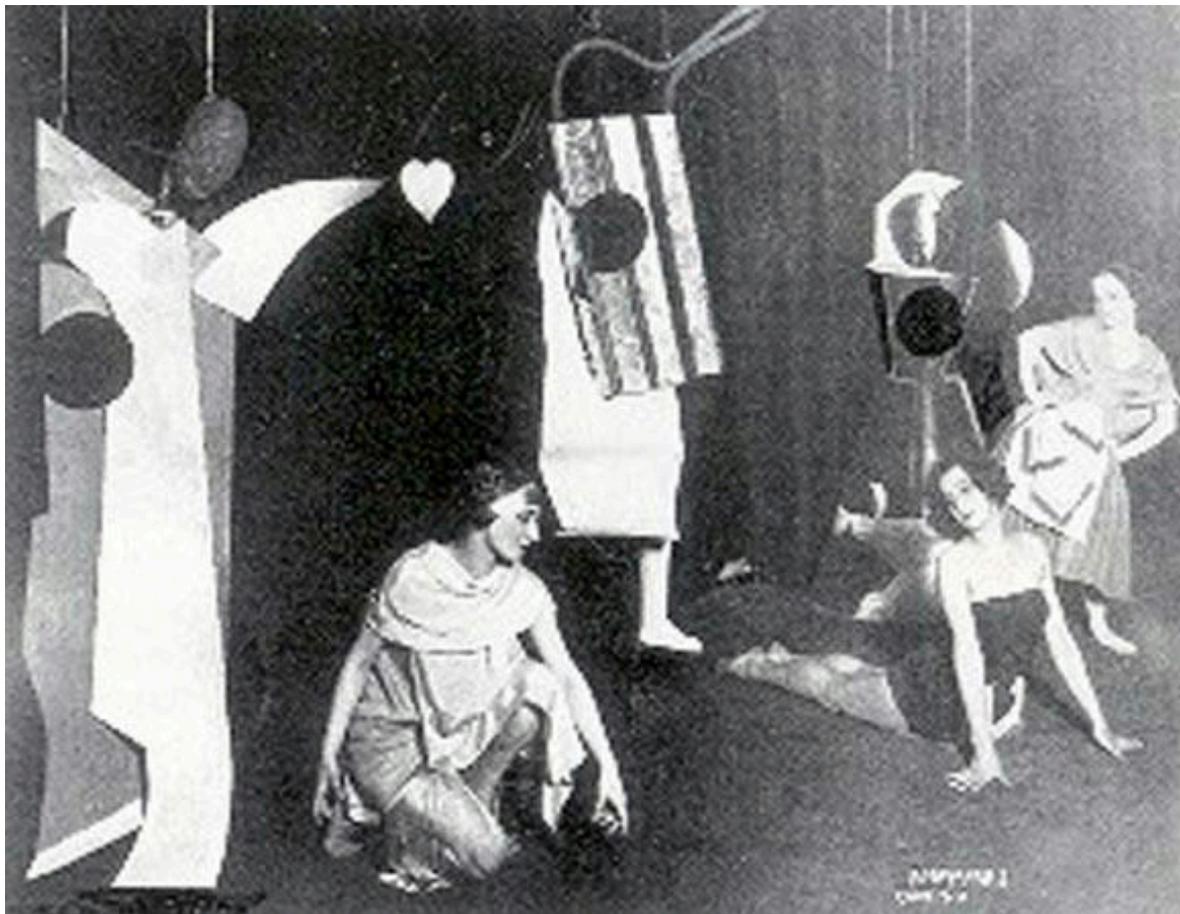
Experimentaciones en el
campo de la poesía visual.

Filippo Tommaso Marinetti. Las “palabras en
libertad” (1912)

Experiencias de protoperformance:
interrelación y conjugación de teatro,
declamación y poesía.

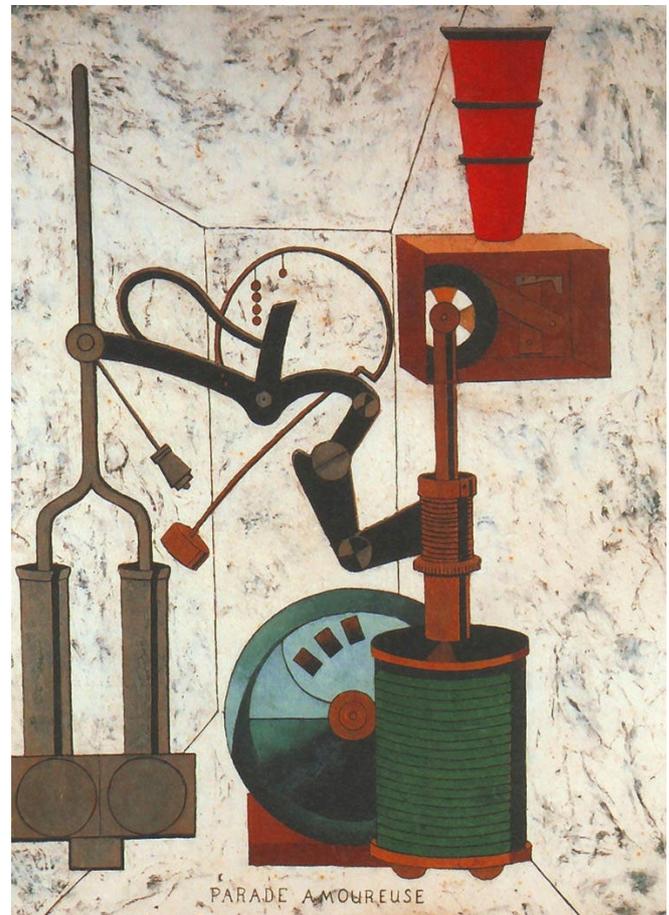

DADAÍSMO: se propone empezar de cero, construir sobre nuevos esfuerzos; la confusión de lenguas y géneros, el desorden, el caos, la mezcla de modos de expresión se convierten en elementos de una demostración teórica: es posible comunicar sin mediación.

Resultado: Actitud por indagar en las posibilidades otras de los lenguajes y sus combinatorias, de manera que surja una nueva posibilidad de comunicación.

EJEMPLOS:

Forma de intermedialidad: planos para la construcción de maquinarias que funcionan como espacio intermedio entre el diseño industrial y la obra de arte. La consideración estética anula la posibilidad de funcionalidad.

Francis Picabia. **Anti-máquinas.**

EJEMPLOS:

Hugo Ball: desarrollo de la poesía fonética. Recitales poéticos como experiencia artística en el mismo momento en que es percibida (protoperformance).

“Cada recital transforma al recitante (y al público), exhibiendo unas actitudes y una personalidad desconocidas para sí mismo” (experiencia interna, espiritual)

EJEMPLOS:

Poesía fonética: la voz humana se convierte en un instrumento maquinal que reproduce no articulaciones de palabras sino el sentido auditivo de las mismas. Permite el ingreso a un campo liberador, desde el cual se puede percibir, por un lado, la limitación del lenguaje, y por otro, la manera tan arbitraria como le asumimos un sentido.

Hugo Ball. **Karawane** (1916)

EJEMPLOS:

Poema simultáneo: escrito por uno solo e interpretado por varios o bien compuesto por varios e interpretado por cada uno en la lengua de su elección.

Propósito: el ruido, la foneticidad de la expresión poética pura permite indagar en torno al individuo que la produce y, al mismo tiempo, en torno al sujeto o sujetos que atienden a ésta.

La noción de simultaneidad: implica una relación de coexistencia entre dos o más artes.

EJEMPLOS:

Rotorelieves de Duchamp: introducen movimiento en la pintura. Ejercicio intermedial en el que se cruzan la pintura y la escultura. Se trata de grafismos sobre disco, que, al girar en un tocadiscos a 40-60 rpm creaban sensaciones hipnóticas y de profundidad.

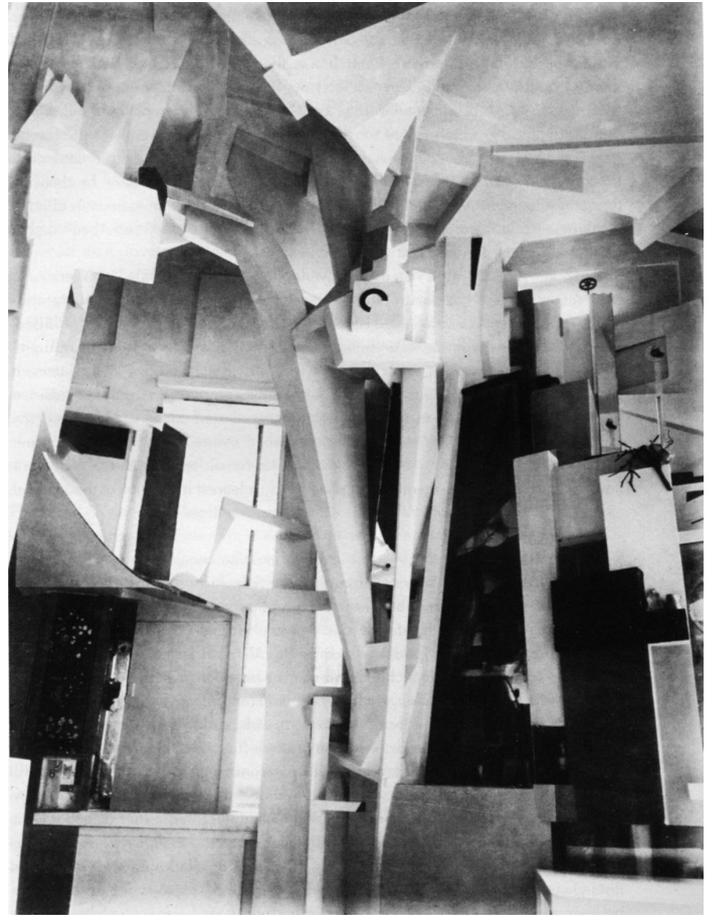
Marcel Duchamp. **Rotorelieves** (1935)

Marcel Duchamp. **Rotorelieves** (1935)

EJEMPLOS:

Instalaciones de
Kurt Schwitters

Kurt Schwitters. **Merzbau** (1937)

Dadá estableció como programa creativo la búsqueda de la intermediación:

- trastornando las fronteras de todas las artes a partir de la mezcla de lo escrito y lo oral, lo gestual y lo visual, lo mimético y lo imaginario.
- favoreciendo la expresión espontánea de los individuos a partir de la transgresión de las normas y los límites.
- incluyendo la dimensión artística en la propia vida.

SURREALISMO: la estrategia de la indeterminación en el proceso creativo.

Procedimiento clave para la producción de arte intermedia, que va desde Duchamp hasta John Cage.

El concepto de indeterminación de John Cage

La indeterminación para Cage deriva de su idea de que el arte y la vida deben imitar a la naturaleza en su modo de operación.

Investiga el **sonido como materia performativa** dando como resultado una obra abierta, una obra que no termina con las indicaciones del compositor, sino que requiere de una participación sumamente activa tanto del intérprete como del público para que esta pueda ser completada efectivamente.

John Cage. **4'33"** (1952) [Ver video](#)

El silencio del intérprete en el escenario es el que habilita el amplio espectro de sonidos que aparecen en el espacio de la sala de concierto: el silencio es el que posibilita todos los sonidos. Es el sonido ambiental, lo que se considera que no forma parte de la obra musical, el que cobra protagonismo para crear el espacio sonoro de la pieza. Desarrolla la composición como un proceso experimental: **se permite la realización o experiencia de una obra en constante transmutación.**

Rompe con una lógica de determinaciones –los procedimientos que rigen la composición musical (ley tripartita de armonía, melodía y ritmo), **sustrae de ellas su carácter de “ley”** y las **reemplaza por “reglas de juego”** abiertas a toda posibilidad de producción.

Sonatas e interludios (1946-1948) escritas para piano preparado. Éstas constituyen una manera de intervenir sobre el sonido de cuarenta y cinco notas esperables de un instrumento tradicional como el piano para ampliar su realidad sonora a través de medios muy variados como tornillos, plástico y gomas.

[Ver video](#)

Performance sonora: la separación entre el sonido y las acciones que lo producen es algo puramente artificial. Cage considera que la creación misma es una forma de acción teatral. El hecho musical deviene en una performance que involucra el cuerpo del intérprete en forma consciente y en donde la música «separación imaginaria entre el oído y los demás sentidos no existe».

En **Water Walk** (1960) el sonido y el cuerpo se articulan en un conglomerado donde la acción en sí resulta en la configuración de la obra. La obra no es algo que existe y que se debe develar, sino que se devela y recrea en el fluir real del acontecimiento performativo.

John Cage interpretando **Water Walk**. [Ver video](#)

Influencia directa en trabajos de Happenings y en las performances Fluxus.

Algunas estrategias de azar e indeterminación: tirar una moneda, usar estenciles sobre partituras para que se produzca una combinación inesperada, calcar sobre mapas estelares, dejar que el intérprete decida qué ejecutar.

El sonido se emancipa del sentido, de la necesidad de una referencia exterior, el valor del sonido se encuentra en su materialidad, en su concreción, en su singularidad.

Experiencias intermediales en el movimiento FLUXUS

Fluxus (palabra latina que significa flujo) es un movimiento artístico de las artes visuales que surge en 1962, organizado en Alemania por George Maciunas (1931-1978).

Se reconoce como el mayor promotor del arte intermedia: adopta medios y materiales de diferentes campos.

Tuvo su momento más activo entre la década de los 60 y los 70. Se desarrolló en Estados Unidos, Europa y Japón.

Se declaró contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico sociológico.

El espíritu de Fluxus es similar al del movimiento artístico anterior de Dada, ya que escapa de toda definición, enfatiza el concepto de antiarte y se burla de la seriedad del arte moderno.

Fluxus es *“antes que todo un estado del espíritu, un modo de vida impregnado de una soberbia libertad de pensar, de expresar y de elegir”* (Robert Filliou).

Los artistas de Fluxus utilizaban sus actuaciones mínimas para resaltar las conexiones que percibían entre los objetos cotidianos y el arte, de forma similar a Duchamp en piezas como Fountain. Pero Fluxus invierte la propuesta de Duchamp, quien introdujo lo cotidiano en el arte (ready-made). **Fluxus disuelve el arte en lo cotidiano.**

Presentación en lugar de representación. Eliminación de los límites percibidos entre el arte y la vida.

Los artistas Fluxus expresan una sensibilidad artística radical. Adoptaron los temas de la decadencia y de la inadecuación de la idea de modernidad en los ámbitos artísticos, en parte a partir de Duchamp y Dada y en parte de la conciencia del malestar de vivir en la sociedad contemporánea.

La filosofía artística de Fluxus se ha definido como una síntesis de cuatro factores clave que definen la mayoría de las obras de Fluxus:

1. Fluxus es una actitud. No es un movimiento ni un estilo.
2. Fluxus es intermedia. A los creadores de Fluxus les gusta ver lo que ocurre cuando se cruzan diferentes medios. Utilizan objetos, sonidos, imágenes y textos encontrados y cotidianos para crear nuevas combinaciones de objetos, sonidos, imágenes y textos.
3. Las obras Fluxus son sencillas. El arte es pequeño, los textos son cortos y las actuaciones son breves.
4. Fluxus es divertido. El humor siempre ha sido un elemento importante en Fluxus.

Representantes:

- Joseph Beuys
- Wolf Vostell
- Nam June Paik
- Dick Higgins
- Yoko Ono
- John Cage
- George Brecht
- Alison Knowles

Lenguajes desarrollados:

- Performance
- Videoarte
- Poesía visual
- Arte sonoro
- Música experimental

Conciertos, cajas y eventos

Las cajas Fluxus (a veces llamadas Fluxkits o Fluxboxes) se originaron con George Maciunas, que reunía colecciones de tarjetas impresas, juegos e ideas, objetos, panfletos, afiches, diversos documentos de las actividades de los artistas del grupo, organizándolas en pequeñas cajas de plástico o madera.

Conciertos fluxus: una experiencia auditiva en la que cualquier objeto, cualquier cosa se convierte en un instrumento. Dirigidos a impactar en el público como una imitación de lo intrínsecamente vital.

Uso del shock. Creían que el shock no sólo hace que el espectador se cuestione su propio razonamiento, sino que es un medio para despertar al espectador, “...de un letargo perceptivo fomentado por la costumbre”.

[Ver video](#)

Partitura de evento es esencialmente un guión de arte escénico que suele tener sólo unas pocas líneas y consiste en descripciones de las acciones que se van a realizar en lugar de diálogos. Las event performances buscaban elevar lo banal, tener en cuenta lo mundano y frustrar la alta cultura de la música y el arte académicos y de mercado.

El término “partitura” se utiliza exactamente en el sentido en que se usa el término para describir una partitura de música: una serie de notas que permiten que cualquiera pueda interpretar la obra.

Música de goteo de George Brecht.

Entregar tres partituras y que algunas personas las realicen.

[Ver video](#)

POSEREV

bienal internacional de poesía experimental de argentina