

Apuntes de Arte (Esbozos y estructuras) en torno a sus revoluciones

De los procesos generales dentro de la continuidad conceptual del arte en una linealidad histórica, tomando el "Arte" como concepto que varía a través de la historia, como forma significativa y de expresión, como proceso psicológico; podríamos hablar de finalidades estéticas. En primer lugar, como una bifurcación de *arte y belleza subjetiva* y *arte y belleza como fórmula armónica* (Presocráticos y Socráticos). Después en las grandes vanguardias modernistas, comenzando con el Dadá y la contraposición de la academia (postguerra), donde se podría hablar de una simbiosis entre arte y vida, y en el postmodernismo hablaríamos de arte y verdad desde una perspectiva local.

Dentro de los enfoques estéticos orientales (taoísmo, budismo y confucianismo) sus finalidades estéticas residen en *la sabiduría y el vacío*. En este enfoque la obra no pertenece al autor y esta tiene vida propia.

Las artes visuales y la experiencia estética se proyectan en plataformas formales y no formales. Este desarrollo experiencial varía en: Galerías, Museos, Espacio urbano, Plataformas digitales y sonoras.

Algunos fenómenos del arte

Anamorfismo: (Deformación de una imagen mediante un procedimiento óptico o matemático).

Pareidolia: (Fenómeno Psicológico de reconocer formas concretas en formas irregulares).

La Gestalt y la imagen: (Jean Arp / Forma y contraforma).

Collage: (Max Ernst).

Frottage: (Max Ernst).

Action Painting: (Jackson Pollock).

Sinestesia: Sensación anexa a un estímulo determinado.

Revoluciones del arte

- Arte prehistórico (50.000 años, ¿Visión mágica del arte?)
- La función ideológica del arte: social, político y religioso.
- La perspectiva simbólica (egipcios y Edad media).
- Los pintores de los países bajos solo pintaban encargos de hechos históricos, bíblicos o retratos de personas importantes, pintando en su reverso una calavera para dejar en claro que ante la muerte todos somos iguales. Estos pintores, de un modo u otro, observaron objetos y la luz que recibían, creando obras, sin encargo, de naturalezas muertas (*still life*),

con motivos de vanidades, flores, o acumulaciones simbólicas de lo cotidiano. Como anécdota, en ese periodo se pintaron los primeros insectos.

- En el Siglo XVII se divide el gran arte del artesano, siendo artistas quienes ejercen como arquitectos, poetas, pintores y escultores; dando al artista-autor mayor importancia que los talleres-artesanos.
- Inventada la fotografía (Joseph Nicéphore Niépce 1824) y el daguerrotipo (Louis Daguerre 1839), como método representativo técnico exclusivo y popular; la pintura comienza a replantearse nuevas lógicas de crear y expresarse. Aquí es donde Cezanne reconstruye la imagen bidimensional en formas geométricas y abstractas (sacar lo innecesario). La fotografía y el cine (Hermanos Lumiere 1895 - *La caverna de Platón*) siguen su curso como vanguardia (dentro de lo tecnológico y lo conceptual con el resto de las expresiones artísticas), siendo Eadweard Muybridge (1873, *Caballo en movimiento*) un precursor dentro de su trabajo con fotogramas quien atisba el futuro de la imagen en movimiento.
- En la revolución industrial los germanos intuyeron que podría ser un paso a su favor incorporando las artes aplicadas al proceso industrial como arte para todos (Bauhaus), replicado este ejemplo las Vjutesmas rusas (Leningrado), casi un año después se desarrolla un avance cualitativo y cuantitativo en el arte con el constructivismo, arte en las calles, la diagonal en la arquitectura, suprematismo y la instalación de la obra en el espacio apropiado (Malevich).
- Dentro de los procesos creativos más interesantes, a mi parecer, son los de Picasso que indaga por periodos de búsqueda y Marcel Duchamp que hace algo similar, pero incorpora una visión filosófica crítica de su propia obra.
- El arte cinético y arte óptico (El movimiento).
- El Land Art (La tierra como soporte simbiótico de la obra).
- Performance Art (El cuerpo como soporte de la obra).
- Pop, mercado y consumo (el arte como objeto de deseo y estatus). Lo nuevo v/s lo viejo. ¿Quiénes instauran el gusto? El arte como tercer mercado no regulado en el mundo, después de las armas y las drogas.
- Arte y nuevos medios.
- Arte de exportación, lo políticamente correcto dentro de una hegemonía cultural.
- Espacios culturales formales y no formales. ¿Dónde está el límite?
- Lo lúdico, la experiencia estética (más allá del gusto, lo bueno y lo malo), la cultura como bien de consumo – consumidores de cultura.
- Educando con arte: nuevas lógicas en el desarrollo cognitivo, experiencia estética, reflexión crítica, la expresión, logo centrismo y lo lúdico.
- Arte Urbano.
- El humor en el arte.
- La postmodernidad y lo local.

Marcel Duchamp y la filosofía Crítica

- El artista como autor determinante de la subjetividad de que es arte y que no lo es.
- Procesos creativos en torno a las ideas.

- Readymade: La descontextualización del objeto, ya hecho, cotidiano, como material estético.

Joseph Beuys, cada hombre un artista. Críticas utopía arte-vida (apuntes) / Uno de los grandes creadores del partido ecológico alemán.

- El resurgimiento del idealismo romántico alemán, que históricamente surge como respuesta a la ilustración (neoclasicismo) francesa.
- La “Universidad Libre Internacional” (sin sede).
- La creatividad como ciencia de la libertad.
- Lo chamanico y el Arte.
- Arte-Vida, Relacionado a lo social.
- Obras en libertad, de libre circulación. Abandonan la galería, actuando directamente con la realidad por disposición artística y política (proposición horizontal).
- Experiencia estética creadora.
- El espacio público como plataforma política horizontal.
- Lo “humano” como dimensión político-espiritual.
- La grandeza de lo humano, fuerza socializadora.
- La fuerza creativa se revela en el trabajo.
- Las acciones en contraposición a las obras.
- Lo nómada dentro de la urbe sedentaria.
- Sus objetos son la memoria de sus acciones.
- “Todo conocimiento humano procede del arte” (Ej: La ciencia es una ramificación de lo creativo).
- Arte y antropología. Lo creativo y la cultura.
- Lo material del arte y la expresión verbal de lo espiritual.
- Acción: Arte y ritual.
- Acciones antropológico-sociales: el imaginario del héroe y del anacoreta (el que se aleja de la ciudad y luego vuelve a ella).
- Escultura social: manifestación que ayuda al mundo a recuperar su espíritu y solidaridad como motor de cambio y desarrollo de las condiciones de la vida humana.
- Cultura estetizada (estatización a gran escala de la realidad) – Narrativas diversas.
- Estética en relación a todo lo que tiene que ver con el arte, exceptuando el arte.
- Curador: Administración de la conciencia del arte (hacer público y formar público para la obra).
- La producción estética tiende a proyectarse a instituciones culturales.
- La producción del arte gira en torno a la producción de exposiciones.
- El curador homogeniza lo diverso en un discurso teórico.
- Abandonar el sistema de galerías y visualidad social (donde no está el arte).
- La disolución del arte en la vida (fracasar como artista, para avanzar como hombre)