

"ARTE Y MULTICULTURALIDAD"

AUTORÍA AMAYA AIDA RINCÓN GÉREZ
TEMÁTICA
MODELOS Y REFERENTES SOCIALES ACTUALES
ETAPA
ESO, BACHILLERATO

Resumen

Es interesante conocer las creaciones artísticas y su relación con la cultura en la que se ha creado, ya que ésta condiciona el arte que se cree en unas condiciones determinadas. Estudiando las diferentes corrientes y artistas, relacionándolo con las motivaciones sociales que impulsaron cada estilo, comprendemos mejor el mundo en el que vivimos actualmente, tan repleto de estímulos y vías como culturas existen en el mundo. Tradicionalmente el arte occidental abarcó una gran parte de la creación durante siglos. Al llegar el siglo XX, culturas ignoradas reivindicaron su espacio en el mundo artístico, lo que ha provocado una explosión de información que se recopila a continuación.

Palabras clave

Arte

Obra plástica

Contemporáneo

Abstracción

Conceptual

Minimalismo

Multicultural

Sociedad

Cultura

1. INTRODUCCIÓN.

El estudio del arte a nivel mundial, se convierte en una tarea muy compleja. Esto se debe a que el desarrollo artístico de las civilizaciones depende directamente de las mismas. Se deduce la

DEP. LEGAL: GR 2922/2007 No 39 - FEBRERO DE 2011 ISSN 1988-6047

complejidad al existir numerosísimas civilizaciones, culturas y zonas geográficas, que definen cada estilo, moda y medio de creación que ha tenido lugar hasta el momento, por parte del ser humano.

Podemos clasificar varias grandes civilizaciones bien diferenciadas y que han marcado un estilo propio creador. Encontramos la civilización occidental y la oriental. La primera se compone principalmente de tres grandes grupos: Europea, Americana y Sudamericana; la segunda se compone del arte Asiático (China, Japón...) y el producido por creadores de Oriente medio.

El arte Occidental es, por lo general, más comercial y embaucador por su apariencia y mensajes persuasivos. En cambio el Oriental, se compone de imágenes simbólicas y sutiles, propio de una cultura basada en la intelectualidad y la espiritualidad. El Occidental es reflejo de lo terrenal, relacionado con el mundo religioso y con la publicidad, principalmente.

No se pretende juzgar la validez de unos u otros estilos, sino más bien aclarar el origen de cada uno en función de las necesidades y características sociales que requiere. Además la intención de esta reflexión es situar al lector ante el panorama mundial artístico, para que sea consciente de la envergadura que alcanza la creación humana, y no sólo centrándonos en la existencia del arte occidental, que monopoliza el mercado hasta apartar los medios orientales.

Una vez que se es consciente de la existencia de este ámbito a nivel mundial, nos centraremos principalmente en el arte occidental que abarca Europa y Norteamérica, por ser el arte que nos rodea esencialmente. Aunque también nos llegan pruebas del arte oriental, gracias a las nuevas tecnologías y a las prestaciones que nos ofrece la nueva era de la información.

Comenzaremos por mencionar la aparición del apropiacionismo en Estados Unidos, en la primera mitad de la década de los ochenta, como respuesta a la excesiva actividad teorizadora de aquellos tiempos. Se retoma la pintura como técnica que permite practicar con materiales, más que especular, de forma pura, donde el neo-expresionismo tendrá un papel predominante. Aparece además una técnica muy valorada en el momento y que se ha mantenido hasta la actualidad, es el Grafiti. Se usó como método reivindicativo usado por la "gente corriente", como único medio de protestar de forma pública en contra de los acontecimientos de la época.

Más tarde hablaremos de la posmodernidad europea y estadounidense, en la segunda mitad de la década de los ochenta. En América aparecen las simulaciones o apropiaciones neo-objetuales. Y lo mismo ocurrirá en Europa con el neo-barroco y el neo-conceptualismo, donde arte y cultura se unen de forma sorprendente.

La multiplicidad de puntos de vista que oferta el mundo multicultural que se gesta, la observamos a partir de 1985 hasta diez años más tarde, y será de carácter activista. El posmodernismo se caracterizará por usar el cuerpo como objeto o soporte de la expresión artística.

1.1. Apropiacionismo.

A partir de la década de los ochenta surge este movimiento debido a la intención artística de volver al ámbito pictórico. Este interés por el arte puramente práctico se debe a que, hasta entonces, el C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com 2

arte se había convertido en una actividad excesivamente teórica y conceptual. Todo comenzó con el minimalismo, en la búsqueda de síntesis brutal y esquemática, huyendo de toda expresividad y emotividad.

En el apropiacionismo tiene un gran peso la fotografía. Ésta será una herramienta crucial para su desarrollo como vía creativa. Y, aunque parezca contradictorio, se mezclan la figuración y la abstracción en un solo lenguaje. Se recopilan imágenes históricas o de momentos antiguos, donde las tecnologías no aparezcan bajo ningún concepto. Una vez seleccionadas, se cambia su concepción original y su contexto, tornándose descubridoras y originales.

Goldstein, artista destacado de esta tendencia, conseguía aportar a sus obras de un carácter histórico a la vez que dramático, por medio del uso de los cambios lumínicos tan característicos. También encontramos a Prince, que trabajaba principalmente realizando fotografías sobre fotografías, por muy redundante que parezca. Su obra la elaboraba basándose en imágenes publicitarias, las cuales fotografíaba y transformaba hasta manipular su significado según sus intereses. También hubo artistas que se interesaron por el cine, por la pintura realista, por la caricatura, por temas jocosos y personajes públicos (políticos, científicos, empresarios, actores, escritores...). Su difusión se realizaba a nivel nacional y principalmente por medio de la televisión, vallas publicitarias y la prensa escrita.

1.2. Neoexpresionismo.

El neoexpresionismo apareció como resultado del retorno de la actividad artística a la pintura, buscando un género que se vio desplazado y que necesitaba volver a verse envolviendo el mundo artístico como siempre lo había hecho. Siendo este el principal objetivo, el de recuperar la pintura como técnica artística por excelencia, el significado pasaba a un segundo plano, donde ya no tenían cabida connotaciones políticas, ideológicas o sociales. Debido a esto, se definió y criticó como un estilo promovido por el consumismo y de carácter vulgar, sin contenido de peso.

Surgió en Alemania, desde donde se propagó por Europa y hasta Estados Unidos. Es un estilo agresivo, de temas imprevisibles, donde la técnica y el proceso creativo ocupan el primer nivel de protagonismo. Se suelen pintar cuerpos humanos con carácter grotesco. Artistas como Beckmann, Nolde o Munch, forman el grupo de máximo esplendor de este estilo, cuyas obras romperán con el arte desarrollado hasta el momento.

Las obras serán por lo general de gran formato, elaborados a partir de vastas pinceladas que se dedican a "agredir" el soporte. Los temas son figurativos y abstractos cuyo color destaca por su gama variada y contrastada.

1.3. Grafiti.

El Grafiti apareció como un estilo marginal y degradante, producto de la lucha en contra de la estructura social del momento, los años ochenta en Estados Unidos. Bajo este panorama, surgieron estas primeras manifestaciones en la calle, al aire libre. Fueron consideradas como actos vandálicos, aunque en realidad se pretendía mostrar a la sociedad (la mejor manera es en la calle), personas que formaban parte de la sociedad. Personas marginales, anónimas, pero reales y cercanas.

Muchos artistas comenzaron a realizar grafitis, y desarrollaron un gran material artístico proyectando verdaderas carreras artísticas en torno a éste. Un gran ejemplo de este hecho es Basquiat. Artista violento (en cuanto a expresión, no a carácter personal). Trabajaba con formas abstractas cuyo ritmo y exaltación de colores dieron lugar a un claro y sobrecogedor expresionismo abstracto.

Otros como Schnadel, Keith y Warhol, poseían una iconografía muy particular, fuertemente marcada por la el mundo publicitario y su repercusión social. Encontramos una clara alusión a la sexualidad, ligada al marketing y encaminado a despertar deseos humanos poderosos. Uno de éstos es el sexual, que se abre hueco en el ámbito artístico, y que hoy en día se ha vuelto aún más egocéntrico y poderoso.

1.4. Simulación y Pos-apropiacionismo.

En Estados Unidos aparece a finales de los años setenta este movimiento, de la mano de la fotografía, el cine y la performance, como manifestaciones artísticas que forman el soporte y material a partir del que se trabaja. Este movimiento artístico se sirve de imágenes anónimas frías, sin carga emocional ni expresividad corrompedora de los sentimientos humanos. Se crean artificios de la imagen y objetos cotidianos. Las obras son objetos de carácter industrial, con lo cual la estética producida será la propia del marketing y el comercio.

Esta estética buscaba corromper el concepto tradicional de belleza, y ampliar su significado hacia vías novedosas, jamás imaginadas hasta el momento. Propias del campo industrial y laboral, lejos de relacionarse con "lo bello" hasta el momento.

Las obras neo-objetuales se resaltan los rasgos del propio objeto, cuya finalidad es la persuasión dirigida hacia el público. Esta mentalidad es propia de la sociedad consumista que se desarrolla en el siglo XX.

Es un arte de galerías y lugares públicos, por lo tanto, sin este no tendría razón de existir. Jeff Koons aplica a sus creaciones un gran peso humorístico. Como crítico social, recurrió al gran fenómeno cultural de las modas, por medio de lo cual se crea un "simulacro de realidad", que siempre fue, en mayor o menor medida, la intención del arte.

1.5. Neobarroco.

A partir de entonces comienzan en Europa a aparecer una serie de tendencias "neo". Es decir, comienzan a surgir movimientos artísticos a los cuales se les denomina usando el prefijo "neo" más el término definidor. Son estilos que buscan la renovación, originalidad, la creación de lo que todavía no se ha realizado: lo nuevo (neo).

Además, es un estilo que abarca diversas manifestaciones artísticas: arquitectura, escultura, literatura y música. Para renovar el pasado se retorna a lo conceptual, pero de una forma más selectiva. Los artistas poseen la intención de desmontar lo tradicional y lo clásico, y para ello vuelven tiempos pasados. Es decir, usan motivos antiguos para alterarlos directamente.

Es un estilo que imita el Barroco pero con una descarada intención innovadora. Los artistas más destacados en el panorama internacional son Duchamp y Beuys. También Mondrian se dedicará a la abstracción geométrica junto con otros artistas suizos.

Por otro lado crece el interés por la objetividad, trabajada a través de la hiperrealidad, donde los objetos poseen autonomía propia en el mundo. Esa hiperrealidad objetiva busca la colisión con la emotividad, subjetiva y corrompedora de la realidad exterior, empleando objetos cotidianos y organizados según un criterio personal. Como por ejemplo Tony Cragg, que emplea materiales de desecho, encontrados aleatoriamente y clasificados por su cromatismo.

Se sucedieron diversas corrientes, entre las cuales encontramos el neobarroco que fusiona barroco con minimalismo. Las obras resultantes son extravagantes y, en ocasiones, chistosas. El referente es la realidad, por ello la fotografía se usó como sustituta de la pintura. Buscando quizá esa objetividad para tergiversarla, y de esta manera poder crear incongruencias.

1.6. Las nuevas tecnologías.

La aparición de las nuevas tecnologías cambió el mundo en general, abriendo nuevas vías de trabajo que permitieron acelerar y simplificar procesos, aumentar la producción en masa, aparecen nuevas tendencias: marketing, publicidad, comercio a gran escala, mentalidad consumista, etc.

Todo ello marcó la sociedad, cultura, ideología, política, el mundo laboral, creencias, ciencia, etc. Por supuesto influyó al campo artístico de forma notable, cambiando de forma radical sus procesos y espacios. Aparecieron nuevos medios como la fotografía o el cine, que ofrecían unas expectativas grandiosas y que superaron la apariencia tosca y rudimentaria de la pintura (no por ello se considera inferior, sino diferente). La crítica llegó a oponerse a estos cambios tan radicales, anunciándolos como hechos catastróficos, al ser la novedad que reemplaza, y en ocasiones supera a la tradición.

Bajo este panorama aparece el videoarte, cuyas obras emplean objetos, ambientes, conceptos... que giran en torno al vídeo como soporte, y que dan paso a conceptos como la videoescultura o videoinstalación, que suplantan al monumento-estatua, tan venerado hasta el momento. Se torna hacia un arte virtual, inmaterial. Los artistas que lo usaron se basaron en un principio en la fotografía y topografía. Pretendían incluir a la sociedad en el propio arte, y para ello usaron el vídeo como soporte para comunicarse con el espectador, como vía de transmisión directa y persuasiva. El campo audiovisual se desarrolló técnicamente de una forma vertiginosa, y en consecuencia su repercusión fue tal, que se señaló como un hecho histórico trascendental del vídeo como soporte.

En España fue muy criticado, ya que destacó por ser usado como medio politizado, donde se palpa una clara manipulación política hacia la sociedad, usando el medio audiovisual como soporte idóneo para transmitir ideas y modificar mensajes al antojo de unos pocos, y con fines poco morales.

2. PANORAMA ESTADOUNIDENSE.

2.1. Activismo alternativo.

En el continente americano, algunos artistas utilizaron el arte como medio reivindicativo. A finales de los años sesenta, las lacras y penurias sociales fomentadas por una gestión política nefasta, provocan que la sociedad se revele ante tales atrocidades. Los artistas se ven embargados por esa sensación de tristeza provocada por la situación de desigualdad, y emplean todas sus fuerzas en crear mensajes que demandan atención y cambio.

Por todo ello, se replantean los objetivos, la dirección, el espacio y el público al que se dirige el arte. Cambia la concepción del artista, que crea un arte con tintes políticos y activistas, que critica los conflictos de la sociedad con unos claros tintes de ironía. Así, el artista asumió su papel social como luchador por los derechos.

Aparece en Norteamérica el "agit-prop", que es un movimiento artístico que trata de dramatizar y conmover al público, a la hora de representar sus reivindicaciones sociales y políticas. Es de tipo teatral y propagandístico, donde el simulacro se crea con grandes dosis de ingenio y creatividad, para "luchar sin armas, sino con conceptos".

En la década de los ochenta, los artistas activistas empleaban su tarea a través de procedimientos simbólicos, creando alegorías mediante la fragmentación y superposición de imágenes reales. Surgen también corrientes activistas feministas, que luchan contra la discriminación racial y de género. En esta época aparece una concienciación destacada a favor del pensamiento feminista, que abarca muchos campos, no sólo el artístico. Pero en éste ámbito aparece un grupo denominado Guerrilla Girls, que pretende llamar la atención, denunciando temas feministas para provocar la conciencia social a favor de su corriente de pensamiento.

2.2. Arte corporal.

El propio cuerpo humano se llega a convertir en soporte artístico; lo hará tanto de forma pasiva como activa. Las reivindicaciones sociales se expresan mediante el arte corporal o body-art, evocando la destrucción. En ocasiones, las acciones artísticas tienen lugar en directo, con público presenciando los actos y comportamientos.

Se subrayan conceptos y cuestiones relacionadas con la sexualidad, la enfermedad o la genética, distorsionando el cuerpo de tal manera que se generan opiniones y reflexiones en el espectador, relacionadas con la línea divisoria entre el ámbito privado y el público. Se supera la línea de lo que siempre fue privado, llevando actuaciones íntimas a ámbitos públicos, donde el lugar y la presencia de espectadores da sentido a la idea que promueve la obra.

El tema de la mujer sigue siendo evocador de protestas y reivindicaciones. Ésta se muestra como un objeto manipulado por la sociedad. El cuerpo femenino está unido a mitos y estereotipos que evocan una feminidad ilusoria. Cindy Sherman es una artista que trabaja con estos estereotipos, disfrazándose, gesticulando, usando maniquíes (típico modelo esterotipado femenino), etc. creando imágenes con un alto contenido simbólico.

2.3. Multiculturalismo.

La cultura occidental siempre disfrutó del privilegio de poseer el monopolio artístico mundial, lo cual, llegado el momento, cambió provocado por la multiculturalidad que supuso la aparición de la era de la información; todas las culturas y sociedades se dieron a conocer y estuvieron accesibles al mundo. Con todo ello, muchos países que permanecían en el anonimato artístico se unieron a "tren del arte mundial", donde el interés se centraba en buscar nuevos procesos y vías que fomentar. Así se crearon las bienales, como medio de difusión y fusión del arte mundial, con trasfondo mercantil. Aún así, se consiguió acercar a la sociedad al arte no occidental.

3. CONCLUSIÓN.

La creación artística del siglo XX sufre a lo largo de los años numerosos altibajos, en gran medida influyó la opinión de la crítica, que lo ponía en duda constantemente, resaltando en el plano creativo la carencia de ideas.

Todo ello hace que los movimientos pierdan fuerza, ya no son tan destacados y originales como antes. Se produce una importante reflexión sobre el papel del arte en la sociedad, siendo elemental la influencia recíproca que sufren, ya que es ésta de la que dependerá el fracaso o el triunfo de los movimientos novedosos que la sorprenderán, o no.

Por ejemplo, el Land Art, que aparece como consecuencia de la búsqueda de una nueva estética en las últimas décadas del siglo XX. Supuso un cambio principalmente en el sentido de que cambia la ubicación de la obra de arte; ubicación a la que todos estaban acostumbrados, integrándola en escenarios o emplazamientos que jamás fueron imaginados para este fin. Luchando contra la idea de museo-galería como único espacio artístico, que es válido, pero según para qué fines y si favorece los fines de la obra.

También surge de forma muy escandalosa el Arte corporal o Body Art. Nace con mucha fuerza y creatividad, llevando al campo de lo artístico aspectos o elementos a los que nunca se les habían atribuido cualidades artísticas. Como por ejemplo el cuerpo humano, que llega a sufrir mutilaciones; o llevando comportamientos sexuales privados al ámbito público, accesible a todo el que lo quiera presenciar, modificando conceptos tan básicos para el ser humano como intimidad, a través de la creación artística en un lugar determinado.

Otro movimiento surgido a finales del siglo XX es el arte conceptual. Este es un claro ejemplo de la intromisión de la teoría en el arte, confundiéndose así el arte y la vida. En el campo del arte crecía abarcando objetos y escenarios insospechados. Creando emociones que, hasta el momento, eran propias de la música o la literatura, tales como alegorías o paradojas, llevadas al ámbito de lo visual, usando como base lo conceptual.

El grafitti emerge en Estados Unidos de forma muy espontánea y original. Aparece en la última década del siglo como una renovación de la tradición pictórica. Sus inicios tuvieron como motivo principal la protesta contra las desigualdades e injusticias sociales que tuvieron lugar en aquellos tiempos, y que jamás se habían denunciado de aquella manera. Este era un arte de "barrio", de las calles. Apareció en los muros y paredes de las ciudades, buscando las miradas pasivas de los viandantes para conmover su interior. Sintiéndose el artista responsable de generar pensamientos y opiniones que favorecieran determinadas clases sociales y mejoraran situaciones injustas. La aparición del grafiti fue una manifestación artística que generó una actividad sin precedentes.

Todos estos movimientos emergen sucesivamente en el siglo XX como consecuencia de las novedades y avances que lo caracterizan, en todos los aspectos (políticos, técnicos, científicos, comunicaciones...).

La aparición de internet además permite la creación de otro espacio útil para la creación y/o difusión artística. La creación se realiza por medio del denominado Net Art, que permite difundir las obras a cualquier parte del mundo de forma instantánea. La creación se produce a través de obras interactivas que permiten la participación del público corriente, interaccionando con la obra y el proceso de creación, donde el artista tan sólo genera la base, y el público hace el resto. De la misma manera que el clima actúa sobre un edificio creado por el hombre.

Sin duda uno de los grandes cambios para el arte fue la aparición de la sociedad de consumo, donde la obra de arte adquirió carácter de mercancía, cambiando su concepción y procesos. Convirtiéndose en ocasiones en objetos mediatizados y creados en serie con fines lucrativos. Tras este hecho sin precedentes, otro de los grandes cambios que ha sufrido el arte ha sido la aparición de la nueva sociedad de la información y la comunicación. Donde la aparición de las nuevas tecnologías en nuestras vidas ha marcado todos los ámbitos, y ha abierto nuevas puertas al proceso de creación, soportes, ideas, difusión, etc. volviéndonos en definitiva, seres cada vez más ansiosos por descubrir y por expresar esta ansiedad.

Bibliografía:

Herguedas, M.A., GarcÍA, M.A. y Zafra, J., (1992). Historia del Arte. Edelvives: Zaragoza.

DONDIS, D. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.

DAIX, P. (2002). Historia cultural del arte moderno del siglo XX. Cátedra: Barcelona.

Autoría

Nombre y Apellidos: Amaya Aida Rincón Gérez

■ Provincia: Granada

■ E-mail: mayaida@hotmail.com