

“El arte como Institución”

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Artes

Licenciatura en Arte Digital

Investigación II

Guión explicativo

Elaborado por: Sofía Elena Sienna Chaves

Fecha de realización: Marzo de 2015

Título del material: El arte como Institución

AUTOR: SOFÍA ELENA SIENRA CHAVES

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES

NOMBRE DE LA UA: INVESTIGACIÓN II

OBJETIVOS DE LA UA: Elaborar fichas bibliográficas ya sean referenciales o reflexivas y pequeños ensayos elementales a partir de la adquisición de herramientas teórico metodológicas para la creación de discursos.

OBJETIVOS DEL MATERIAL: Presentar un panorama del arte como institución desde las vanguardias del Siglo XX hasta nuestros días, teniendo en cuenta la transgresión, la ruptura y la absorción de las mismas por parte de la institución artística.

Contenidos temáticos que apoya el material:

UNIDAD II.-

La investigación y el arte

Destinatarios: Estudiantes de 2º semestre, grupo 1 y 2, Lic. en Arte Digital. Curso Obligatorio.

Sugerencias de utilización:

Sala de proyección, ordenador con acrobat reader.

Se sugiere la lectura de Sarah Thornton, (2009) Siete días en el mundo del arte, Argentina: Edhasa

Fecha de elaboración: 23 de Marzo de 2015

Guión explicativo: El Arte como Institución

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Arte Digital
UA	Investigación II	Unidad	II

diapositiva(s) 2-9

Notas: Las vanguardias artísticas del siglo XX pusieron en el eje de la problemática artística ya no sólo la representación, sino el cuestionamiento del propio status del Arte, y su legalización.

Muchos de los movimientos en Europa y América Latina se vieron marcados por una intención crítica y transformadora de la sociedad, lo que se puede evidenciar a través de los Manifiestos en donde postulaban sus aspiraciones en torno al arte, al artista y su contexto.

Mencionar las características fundamentales de cada manifiesto.

diapositiva(s) 10-11

Notas: El urinario de Marcel Duchamp, es considerado como un parteaguas en la historia del arte, ya que es un gesto radical en cuanto a las preocupaciones auto-críticas y metadiscursivas en torno al Arte

Duchamp presentó esta pieza firmada bajo un seudónimo a un concurso en el cual él mismo formaba parte del jurado.

Por más que fue presentada hace casi un siglo, esta imagen mantiene vigente la polémica, y se ha convertido en un ícono de lo que podríamos considerar como arte contemporáneo.

Mencionar el gesto de los Ready-mades, y del juego de Ajedrez (a lo que Duchamp dedicó los últimos años de su vida).

diapositiva(s) 5

Notas: Andy Warhol. Las cajas de Brillo, significaron otro quiebre importante para el Arte, puesto que cuestionaban la idea de objeto único y precioso, al trabajar mediante la repetición de objetos de uso cotidiano.

Mencionar las distintas exploraciones en la cultura visual popular (publicidad, cine, ilustración, moda, pintura, gráfica, fotografía, etc.) y el funcionamiento de "la Fábrica" de Andy Warhol.

Guión explicativo: El Arte como Institución

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Arte Digital
UA	Investigación II	Unidad	II

diapositiva(s) 23

Notas: En consonancia con el cuestionamiento acerca del valor del Autor/Artista y de la obra por él generada, Piero Manzoni, vende “Mierda de Artista”, entregando recibos de autenticidad.

Este caso evidencia la complejidad y arbitrariedad de los mecanismos de legalización del arte (en tanto institución) en donde los cánones representativos basados en la belleza se han dejado atrás.

diapositiva(s) 24-27

Notas: Arte Marginal, el caso de Henry Darger. En 1973 Nathan y Kiyoko Lerner fueron al departamento de su inquilino y lo hallaron muerto. Junto con su cadáver encontraron un manuscrito de 15.143 páginas y 600 cuadros que ilustraban la vida de un grupo de huerfanitas hermafroditas. En este caso el autor no pertenece a la institución artística, ni siquiera se ha interesado en posicionarse como artista, ni sus dibujos como obras de arte. Sólo es a posteriori, que un curador identifica un cierto valor, otorga una mirada sobre esta producción y genera una muestra en un museo.

diapositiva(s) 28-30

Notas: Arte Marginal, El caso de David Nebreda. 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, sin radio, prensa, libros ni televisión. Practica la abstinencia sexual, y se somete a severos ayunos que le mantienen un estado de delgadez extrema.

Sus imágenes llegaron a las manos del galerista Renos Xippas quien le dedicó una exposición en su galería de París, fue allí donde Léo Scheer descubrió su obra, impresionado por su fuerza decidió hacerse editor para poder divulgar su obra. Ha publicado ya dos libros de fotos.

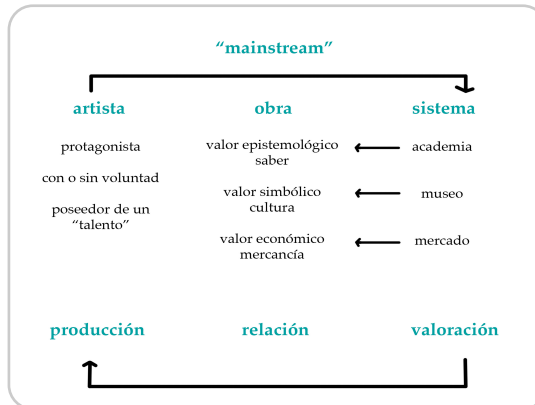
Guión explicativo: El Arte como Institución

UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Arte Digital
UA	Investigación II	Unidad	II

diapositiva(s) 31-32

Notas: Francis Alÿs, Fabiolas. En esta pieza el artista presenta una serie de representaciones de “La Fabiola”, que se fue encontrando a lo largo de años en distintos lugares, como mercados de pulgas y tiendas de segunda mano. Como el retrato original se encuentra extraviado, Alÿs juega con la posibilidad de que cualquiera de ellas puede ser la Fabiola original.

diapositiva(s) 33

Notas: Esquema de cierre, en donde se sitúan ciertos elementos y flujos del arte como institución, en este caso llamado Mainstream, en donde los artistas generan rupturas en el sistema de valoración, a la vez que el sistema institucional del arte “absorbe” fuerzas productivas marginales.

diapositiva(s) 34-35

Notas: Propuesta de ejercicio a partir de una lectura y visualización de las fuentes consultadas.

Guión explicativo: El Arte como Institución	UAEM	Facultad de Artes	Plan	Licenciatura en Arte Digital
	UA	Investigación II	Unidad	II

Fuentes de consulta:

Andy Warhol Museum, (2013) disponible en: <http://www.warhol.org/>

Danto, Arthur (1999) *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Madrid : Paidós.

Dickie, George (2005) *El círculo del arte: una teoría del arte*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Guasch, Anna María (2000) *Los manifiestos del arte posmoderno*. Madrid, Akal.

Guggenheim Museum, colección de Art Brut online (2015) disponible en: <http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/movements/195204>

Thornton, Sarah (2009) *Siete días en el mundo del arte*, Argentina: Edhasa