

S. XXI

CONTEXTO

No tenemos suficiente distancia para valorar este siglo, aunque hay algunos hechos que han marcado y marcarán su decurso político, social y ecológico y también las producciones artísticas.

El atentado de las torres gemelas de Nueva York, perpetrado por Al Qaeda en 11 de septiembre de 2001 tuvo como consecuencia la invasión de Afganistán y las posterior guerra con Irak pero sobre todo provocó el inicio de la etapa de terrorismo internacional.

Se ha **avanzado en igualdad: EE.UU.** escogió el **primer presidente afroamericano** de su historia. En 1010 tuvo lugar la **Primavera Árabe** y la **caída de los gobiernos autoritarios** de Egipto, Túnez, Yemen y Libia.

La emergencia ecológica mundial se ha hecho todavía más intensa en el S. XXI, son solo con hechos como el consumo y la contaminación insostenibles por parte de muchos países sino también por las múltiples catástrofes ecológicas, que se han ido produciendo.

Las consecuencias de la crisis del coronavirus y la Guerra de Ucrania.

PANORAMA ARTÍSTICO

Ya no es posible determinar un único centro artístico mundial ante la globalización artística como ocurría en épocas anteriores (Roma en el barroco, París en el S. XIX e inicios del XX, Nueva York en la segunda mitad del S. XX).

Las teorías de poscolonialismo de finales de S. XX cuestionaron la visión etnocéntrica occidental y denunciaron el colonialismo cultural. En este sentido, el poscolonialismo propone un esfuerzo para superar la jerarquía cultural entre unos centros dominantes que imponen su visión del mundo occidental y el resto de espacios culturales. Las antiguas capitales como (Nueva York, Londres, Basilea, París, Venecia) conservan su poder cultural pero ya es imposible entender el arte contemporáneo actual sin aludir a lugares como India, China o el Golfo Pérsico, entre otros territorios.

CARACTERÍSTICAS

Si atendemos al tipo de obras, encontramos dificultad para establecer unas líneas generales que caractericen la totalidad de las prácticas artísticas en un mundo globalizado y tan interrelacionado como el actual, aun así hay algunas características representativas y que encuentran sus raíces en planteamientos iniciados en la segunda mitad el S. XX.

A. INTERDISCIPLINARIDAD CREATIVA. Se trata de emplear diferentes disciplinas en un mismo proyecto puesto que las fronteras entre estas es una convención que compartimenta el conocimiento del mundo.

B. COMPROMISO SOCIAL. Usar el arte como una herramienta efectiva de denuncia, para visibilizar injusticias o de configurar propuestas de cambio social.

A. INTERDISCIPLINARIDAD CREATIVA

La creatividad en el S. XXI se concibe como un espacio de trabajo interdisciplinario. Las fronteras entre las disciplinas parten de la convención, el conocimiento del mundo requiere de aproximaciones múltiples y esto hace que a menudo los artistas colaboren con especialidades diferentes, distintos campos del conocimiento y de la acción social.

En este sentido, hoy en día se llevan a cabo prácticas artísticas que se relacionan con la ciencia y la tecnología y que reciben varios nombres como: arte de los nuevos medios (New Media Art) o arte científico (Sci-art) abarcando ámbitos diferentes como el arte digital, el arte robótico o el bioarte.

- **ARTE DIGITAL**

A finales del S. XX y más a partir década de 1990 se constituyó una verdadera cultura digital, en parte porque estas tecnologías se volvieron más asequibles para los artistas, tanto económica como funcionalmente.

Dentro del llamado **Arte de los Nuevos Medios**, el **Arte Digital** comprende manifestaciones como el **Software art, el net.art o el arte de la realidad virtual** y ha gozado de un protagonismo claro y ha propiciado experiencias innovadoras relacionadas con la interacción, la producción colectiva y la interconexión. Estas nuevas experiencias artísticas eran difícilmente teorizables usando los valores tradicionales del objeto artístico, localizado habitualmente en un objeto material estable, como puede ser un cuadro o una escultura.

El arte digital en todas sus posibilidades es fundamentalmente un arte de la experiencia y un arte interactivo. La tecnología digital traduce cualquier tipo de material al código binario, es decir reduce la realidad a un tipo de información que puede ser interpretada por un ordenador, reproducida, transformada o compartida.

Una parte importante de las prácticas artísticas que se realizan en el S.XXI afronta el reto de superar la división entre el saber científico- técnico y el artístico humanístico.

NET. ART O ARTE EN INTERNET

Net. art (Internet y arte) designa a las prácticas que emplean este medio artístico. El término lo acuñó **Vuk Cosic** (1994).

Una de sus características es su capacidad de conexión entre informaciones conformando una red que en el espacio físico, sería mucho más complicada de gestionar. Es precisamente la multidireccionalidad de la información y la posibilidad de producir contenidos conjuntamente lo que fascinó a los primeros usuarios del net. Art.

Es importante distinguir entre arte hecho en Internet y arte hecho por Internet, aludiendo a la posibilidad de utilizar Internet como plataforma de difusión de manifestaciones que existen offline y de realizaciones de proyectos pensados directamente para Internet y que exploran las posibilidades del medio.

- **ARTE ROBÓTICO**

Es una de las más actuales en el ámbito del arte y las nuevas tecnologías, sus raíces conceptuales se remontan al pensamiento mecanicista que concebía el cuerpo humano como una máquina, de manera que podía ser reproducido por medios tecnológicos

René Descartes ya había planteado en el S. XVII que cuerpo y mente eran entidades claramente diferenciadas. El cuerpo podía ser estudiado por el método científico y reproducido artificialmente por medio de la tecnología.

- **BIOARTE**

Bioarte o arte biotecnológico hace referencia a los proyectos artísticos que reflexionan sobre las innovaciones de la biotecnología. Teniendo en cuenta las revoluciones que se están produciendo en biología y que están modificando aquello que llamamos vida (clonación, transgénicos, organismos modificados genéticamente...) resulta normal que el artista siempre atento en el mundo que lo rodea, reflexione sobre ello de una forma crítica.

B. COMPROMISO SOCIAL: ACTIVISMO Y ECOLOGISMO

El arte siempre se ha vinculado al poder. Durante gran parte de la historia, las obras han estado sujetas a encargos de personas influyentes política, económica e ideológicamente. Entendemos que el artista (con el comprensible margen que da la creatividad) ha trabajado para poder, aun así, a partir de la Revolución Francesa, el artista empezó a trabajar también contra el poder. Por lo tanto, se da la existencia por un lado de un **arte legitimador** y por el otro **de uno contestatario**, en el que se ubica el **arte activista** y el **arte ecologista**.

ARTE CONTESTATARIO

- ARTE ACTIVISTA

Toma fuerza a partir de los años ochenta del S. XX, cuando una oleada conservadora en el panorama político mundial (Ronald Reagan, Margaret Thatcher) hace que los artistas redescubran el arte como herramienta de reivindicación y transformación social. De ahí, que el arte activista sea un medio para conseguir retos que no solo son críticos sino también sociales, políticos e ideológicos. Es un arte de denuncia y de reivindicación que tiene la voluntad de unir arte y vida.

- ARTE ECOLOGISTA

Puede entenderse como una parcela del arte activista, puesto que también utiliza el arte como herramienta de reivindicación, en este caso en torno a la crisis ambiental actual.

Su origen se sitúa en la década de los 60, cuando algunos artistas empezaron a intervenir el territorio realizando obras in situ, (Land Art) como **Spiral Jetty** de **Robert Smithson**, **The lightning Field** de **Walter de María** y más recientemente **Storm King Wall** de **Andy Goldsworthy**.

La diferencia entre **arte ecológico** y **arte ecologista** es que el primero solo tiene un carácter experimental, ver como actúan los diferentes agentes de un ecosistema, mientras que el segundo tienen una vocación social y política. El arte ecologista parte de la teoría del **Antropoceno**, formulada en el 2000 por el premio Nobel de Química **Paul Crutzen**, que considera este período como una nueva era geológica y ambiental que no está causada por fenómenos naturales sino por la acción de los seres humanos sobre la Tierra y sus ecosistemas.

INTERDISCIPLINARIDAD CREATIVA. ARTE DIGITAL

NET. ART O ARTE EN INTERNET

Net. art (Internet y arte) designa a las prácticas que emplean este medio artístico.

ARTISTAS

- **DOUGLAS DAVIES** (estadounidense).
- **ANTONI MUNTADAS** (español de Cataluña).

INTERDISCIPLINARIDAD CREATIVA. ARTE DIGITAL
NET. ART O ARTE EN INTERNET

DOUGLAS DAVIES (estadounidense):

The World's first collaborative sentence. La obra de esta nueva vía de creación consiste en redactar una sola frase con aportaciones de diferentes usuarios de Internet, un trabajo colaborativo y en constante elaboración.

<https://artport.whitney.org/collection/DouglasDavis/live/Sentence/sentence1.html>

INTERDISCIPLINARIDAD CREATIVA

NET. ART O ARTE EN INTERNET

ANTONI MUNTADAS (español de Cataluña)

The File Room, es un archivo en línea donde los usuarios pueden denunciar casos de censura, que se van archivando y que después puede consultarse por temas. La dimensión colaborativa del proyecto es tan clara como su potencia de denuncia social, características que son definitorias de esta obra pero también del net.art en su conjunto.

INTERDISCIPLINARIDAD CREATIVA

ARTE ROBÓTICO

Es una de las más actuales en el ámbito del arte y las nuevas tecnologías, sus raíces conceptuales se remontan al pensamiento mecanicista que concebía el cuerpo humano como una máquina, de manera que podía ser reproducido por medios tecnológicos

René Descartes ya había planteado en el S. XVII que cuerpo y mente eran entidades claramente diferenciadas. El cuerpo podía ser estudiado por el método científico y reproducido artificialmente por medio de la tecnología. Un paso más de esta visión mecanicista del cuerpo la dio un siglo más tarde Julien Offray de la Mettrie en *El hombre máquina* (1748). Estas premisas originaron algunos hitos de la ficción occidental, fundamentales para comprender el arte robótico: desde *Franquenstein* de Mary Shelley hasta los films de ciencia ficción de finales del S. XX como por ejemplo *Blade Runner* de Ridley Scott (1982).

ARTISTAS

CHICO MACMURTRIE (estadounidense)

THEO JANSEN (holandés)

ARTE ROBÓTICO

CHICO MACMURTRIE (estadounidense)

<http://amorphicrobotworks.org/> (Buscar en obras reflexiones esqueléticas)

Skeletal reflections (2013). Una de las obras fundacionales del arte robótico del S. XXI y muestra muy bien estos orígenes miméticos de la robótica que siguen la idea de reproducir el cuerpo humano.

La pieza tiene forma de esqueleto humano y un sistema de captura de movimientos que permite al humanoide imitar determinadas posturas. La intervención del espectador o usuario es fundamental, ya que es el detonante de las posiciones que adoptará el robot. La máquina captura la posición del usuario y la procesa digitalmente, buscando la postura que más se asemeja en su base de datos, como por ejemplo la del ***David*** de **Miguel Ángel**.

INTERDISCIPLINARIDAD CREATIVA

ARTE ROBÓTICO

THEO JANSEN (holandés)

<https://www.youtube.com/watch?v=gYS0fhFI4AU>

Estudió física: **Bestias de playa** lleva trabajando en ellas desde la década de 1990. Son criaturas mecánicas, sin componentes electrónicos, de proporciones gigantescas realizadas con materiales propios de la era industrial, a menudo desechados (tubos y botellas de plástico, cinta adhesiva, hilos de nylon...) que aprovechan su entorno físico para moverse, por ejemplo con el viento, por lo que Jansen acerca esta obra al arte ecológico.

BIOARTE

Bioarte o arte biotecnológico hace referencia a los proyectos artísticos que reflexionan sobre las innovaciones de la biotecnología. Teniendo en cuenta las revoluciones que se están produciendo en biología y que están modificando aquello que llamamos vida (clonación, transgénicos, organismos modificados genéticamente...) resulta normal que el artista siempre atento en el mundo que lo rodea, reflexione sobre ello de una forma crítica.

Uno de los pioneros del **bioarte** fue **Salvador Dalí** que ya en 1957 dedicó una obra al ADN: ***Paisaje de mariposas (El Gran masturbador en un paisaje surrealista con ADN)***. En esta obra el artista se da cuenta del potencial del ADN, que reproduce con gran fidelidad en la parte derecha de la composición como una doble hélice, una estructura que era completamente desconocida hasta 1953, cuando los biólogos **Watson y Crick** la describieron.

Sin embargo, fue entre 1990 y la primera década del S. XXI cuando se desarrolló el **Proyecto Genoma Humano** para descifrar el ADN que lo compone. A partir de ahí el **bioarte** experimentó un creciente interés en artistas como **Marta de Menezes, Eduardo Kac y Marc Quinn** y en colectivos como el **Critical Art Ensemble** o **Tissue Culture y Art**, a menudo con un marcado sentido crítico.

Otro ejemplo es la obra ***The Farm* (2000)** de **Alexis Rockman**, que actualiza el género paisaje en la era biotecnológica, con un claro componente de denuncia de la naturaleza completamente alterada por el ser humano.

INTERDISCIPLINARIDAD CREATIVA

BIOARTE

MARTA DE MENEZES <https://martademenezes.com/>

EDUARDO KAC <https://www.ekac.org/>

MARC QUINN <http://marcquinn.com/>

CRITICAL ART ENSEMBLE <http://critical-art.net/>

TISSUE CULTURE Y ART <https://tcaproject.net>

ALEXIS ROCKMAN

<https://alexisrockman.net/wonderful-world/> (Buscar en Proyectos, Mundo Maravilloso, La granja).

COMPROMISO SOCIAL. ARTE CONTESTATARIO

ARTE ACTIVISTA

Toma fuerza a partir de los años ochenta del S. XX, cuando una oleada conservadora en el panorama político mundial (Ronald Reagan, Margaret Thatcher) hace que los artistas redescubran el arte como herramienta de reivindicación y transformación social. De ahí, que el arte activista sea un medio para conseguir retos que no solo son críticos sino también sociales, políticos e ideológicos. Es un arte de denuncia y de reivindicación que tiene la voluntad de unir arte y vida.

OBRAS Y ARTISTAS

Existe un colectivo muy representativo del arte activista de la década de 1980, que continúa activo en la actualidad:

LA GUERRILLA GIRLS: *Do women have to be naked to get into the Met. Museum?*, es su obra más emblemática. Pretendía poner de manifiesto la ausencia inaceptable de las mujeres artistas en el Museo Metropolitano y en cualquiera del mundo. En el Metropolitano, la mujer se veía reducida a un tema en los cuadros de artistas hombres, y prácticamente no había mujeres artistas.

En la actualidad el arte activista es uno de los terrenos más fértiles del mundo artístico.

Podemos mencionar: COLECTIVO EN MEDIO, DANIELA ORTIZ.

NÚRIA GËLL: *Too much Melanin* (2013) en Suecia, la obra consistió en hacer un contrato de trabajo a María, una demandante de asilo político kosovar a quien se le había denegado en varias ocasiones y que vivía ilegalmente en Suecia desde hacía nueve años. María fue contratada para jugar al escondite con los espectadores y ella era la que se escondía, lo que ponía de manifiesto el sufrimiento de María durante esos años y además gracias al contrato de trabajo, pudo tramitar el permiso de residencia.

COMPROMISO SOCIAL. ARTE CONTESTATARIO

ARTE ACTIVISTA

LA GUERRILLA GIRLS: *Do women have to be naked to get into the Met. Museum?*, es su obra más emblemática.

<https://www.guerrillagirls.com>

COLECTIVO EN MEDIO, DANIELA ORTIZ.

NÚRIA GËLL: *Too much Melanin* (2013) en Suecia

<https://www.nuriaguell.com/portfolio/demasiada-melanina/>

ARTE ECOLOGISTA

Puede entenderse como una parcela del arte activista, puesto que también utiliza el arte como herramienta de reivindicación, en este caso en torno a la crisis ambiental actual.

Su origen se sitúa en la década de los 60, cuando algunos artistas empezaron a intervenir el territorio realizando obras in situ, (Land Art) como **Spiral Jetty** de **Robert Smithson**, **The lightning Field** de **Walter de María** y más recientemente **Storm king Wall** de **Andy Goldsworthy**.

La diferencia entre **arte ecológico** y **arte ecologista** es que el primero solo tiene un carácter experimental, ver como actúan los diferentes agentes de un ecosistema, mientras que el segundo tienen una vocación social y política. El arte ecologista parte de la teoría del **Antropoceno**, formulada en el 2000 por el premio Nobel de Química **Paul Crutzen**, que considera este período como una nueva era geológica y ambiental que no está causada por fenómenos naturales sino por la acción de los seres humanos sobre la Tierra y sus ecosistemas.

OBRAS Y ARTISTAS

JOANA MOLL: **Defooooooooooooooooooorest**, nos advierte de la contaminación que genera la actividad en Internet, a pesar de que solemos considerarla una actividad limpia. En esta obra, que se encuentra en la web y que por lo tanto podría ser considerada como net. Art, calcula en tiempo real la cantidad de árboles que se tendrían que estar plantando para compensar la contaminación que se está emitiendo con el conjunto de búsquedas en Google en ese momento.

GILBERTO ESPARZA: **Plantas Nómadas**. Un proyecto que podemos enmarcarlo tanto en el **arte robótico** como en el **bioarte** o en el **arte ecológico**. Se trata de un biobot (robot ecológico) compuesto por una parte electromecánica (una criatura con varias patas, con capacidad de movimiento y de succionar líquido) y una parte biológica (básicamente bacterias y plantas) esta diseñada para habitar zonas de aguas contaminadas que le sirven como fuente de energía. Cuando el robot encuentra agua contaminada la succiona y la filtra, separando los contaminantes del agua limpia, al mismo tiempo que las bacterias que contiene el biobot utilizan esos contaminantes como fuente de energía.

TUE GREENFORT: **Exceeding 2°C**. La obra consistió en firmar el compromiso del **Sharjah Art Museum** (Emiratos Árabes) de subir la temperatura de la exposición 2°C, con el consiguiente ahorro de energía y sobre todo en concienciar mediante este gesto sobre la coherencia y el compromiso ecologistas. <https://sharjahart.org/sharjah-art-foundation/projects/exceeding-2c>

LAND ART. *SPIRAL GETTI* de ROBERT SMITHSON

LAND ART
***THE LIGHTNING
FIELD*** o CAMPO DE
RALAMPAGOS de
WALTER DE MARÍA

LAND ART
STORM KING WALL
de ANDY
GOLDSWORTHY

GILBERTO ESPARZA:
Plantas Nómadas.

No solo tenemos las nuevas vías que nos abre la tecnología, los nuevos descubrimientos y la multidisciplinaridad que cambian el panorama artístico, por otro lado desde hace unos años se viene criticando el dominio del mercado del arte, su mercadotecnia y la labor de los curadores sobre los artistas (estos se quejan de tener que someterse a los dictámenes del mercado) o sobre la calidad de las obras, vemos que se impulsan desde galerías o museos obras sin el valor que merecen, que se incrementa injustificadamente el precio de un obra artística para revalorizar al artista o se realiza algún acto provocador con el mismo fin, lo que lleva a replantearnos ¿Qué es el arte?.

