

ġ GUGGENHEIM BILBAO

Travesías por el arte contemporáneo: Lecturas actuales en torno a la Colección del Museo Guggenheim Bilbao

Este curso propone una aproximación al arte contemporáneo que se manifiesta de múltiples maneras, en un universo de posibilidades formales, estéticas, éticas y políticas que no cesa de expandirse y reconfigurarse. En el marco de la exposición Secciones/Intersecciones. 25 años de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, el curso recorrerá algunos itinerarios que se remontan a la transición del arte moderno al surgimiento de las vanguardias históricas de las primeras décadas del siglo XX para llegar hasta el arte actual, pasando por las rupturas artísticas acontecidas en los años sesenta. La enorme diversidad de modos de creación ha vuelto más compleja la recepción de las obras y prácticas contemporáneas. Por ello, se propone al espectador y a los participantes un acercamiento a nociones, teorías, poéticas, prácticas, artistas y obras que favorezcan un mejor diálogo crítico y una experiencia estética más intensa. Las artes no se dejan reducir a una función y, no obstante, pueden manifestar múltiples funciones: tal sería su destino paradójico que se renueva en el curso de la historia y en el presente.

Módulo 1: Las ideas de creación, forma y representación en el devenir de la modernidad de las artes

La finalidad del arte y sus diversas manifestaciones relativas a lo simbólico, estético y material no tienen un carácter estable y permanente, sino que adquieren una configuración específica en el universo de ideas, valores y prácticas que acontecen en cada situación histórica y social. Repasaremos cómo la modernidad, iniciada en el siglo XVIII, cuestionó los cánones artísticos y las normas del clasicismo, que tenían pretensión de universalidad y permanencia en la historia del arte, dejando paso a una nueva constelación de categorías, poéticas y modos de hacer, así como al surgimiento del juicio del gusto y de la autonomía del arte. Las ideas de creación y forma, o las nociones sobre lo bello y lo sublime, y las conexiones con las significaciones históricas y sociales tendrán un despliegue abierto a todas sus posibilidades.

8 de noviembre: Las ideas de creación (poiesis), forma y representación

Se propone una introducción a la genealogía de esas nociones y su desarrollo posterior. El arte y su relación con la historia, la filosofía y la política. Pasajes del clasicismo a la modernidad. El surgimiento del gusto y del relativismo. El desencantamiento creciente del mundo y las crisis de los valores trascendentes, la idea de progreso, la ruptura con la tradición, la aparición de las vanguardias y sus desarrollos paradójicos.

ġ GUGGENHEIM BILBAO

15 de noviembre: *Pablo Picasso como mito moderno*

Picasso condensa diversas ambivalencias con relación a la herencia clásica y al mismo tiempo incorpora rupturas formales e hibridaciones, en las que actualiza de modo intempestivo una nostalgia de lo primitivo y un nexo con el arte contemporáneo.

22 de noviembre: *Jorge Oteiza y Eduardo Chillida*

Estos artistas han sido los pioneros en la configuración plural de la trama del arte moderno en el contexto vasco y en diálogo con las herencias modernas. Abordaremos sus trayectorias artísticas y sus principales aportaciones en el ámbito de la escultura.

29 de noviembre: *Visita guiada y estudio de algunas obras desde esas nociones: Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Richard Serra y Susana Solano*

Módulo 2: *Pasajes del arte moderno al arte contemporáneo*

Trataremos el desarrollo y la crisis de la modernidad como proyecto inconcluso, el surgimiento de otras modernidades tardías o excéntricas —estas últimas en relación con las historias del arte asociadas al Occidente hegemónico— y su reflejo en las artes. El arte moderno y el contemporáneo contribuyen a diseñar un paisaje nuevo de lo visible, lo experimentable y lo pensable. Indagaremos en las herencias, continuidades y aperturas del arte contemporáneo, dedicando una atención específica a los modos de la abstracción en sus diversas manifestaciones artísticas. El surgimiento del posmodernismo en los años ochenta suscita una nueva crítica a la herencia moderna y a sus grandes narrativas, favoreciendo nuevas tendencias relacionadas con la fragmentación, la apropiación, la diseminación y la simulación.

14 febrero: *La abstracción como principio generador de nuevas imágenes y experiencias*

La abstracción y sus principios en las vanguardias modernas de la primera mitad del siglo XX, desde Vasily Kandinsky y Kazimir Malevich al arte concreto y al informalismo. La crisis de la representación, el grado cero de la pintura, la conexión con lo visible y lo pensable serán cuestiones que se abordarán en este módulo. Analogías con lo espiritual y con la poesía y la música. Nuevas formalizaciones en la pintura y la escultura. Los nuevos expresionismos y la nueva abstracción, que surgen en el contexto norteamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial, en buena parte representados por la denominada Escuela de Nueva York.

Incluye visita a las salas 305, 306 y 307 del Museo.

ġ GUGGENHEIM BILBAO

21 de febrero: *Algunos desarrollos de la abstracción a partir de los años sesenta*

Hablaremos sobre las travesías por el Expresionismo Abstracto con resonancias espirituales (Mark Rothko), geométricas (Barnett Newman) y románticas (Gerhard Richter). Los nuevos modos de la Abstracción Pospictórica (Ad Reinhard o Frank Stella como pioneros); el Expresionismo Abstracto y el Gestual en el contexto vasco, las aperturas de la pintura a sus dimensiones espaciales (Lucio Fontana) o a valores plásticos con reminiscencias espirituales (Prudencio Irazabal).

28 de febrero: *El surgimiento del Arte Minimalista, el Arte Conceptual y las reconsideraciones de las dimensiones materiales del arte*

El Arte Minimalista reacciona ante los expresionismos, los informalismos y las nuevas figuraciones narrativas y propone restringir las obras a sus dimensiones materiales, desde una radical reducción formal (Robert Morris, Donald Judd). Por su parte, la aparición del arte conceptual defiende una reflexión sobre el lenguaje y su representación en el arte, mediante proposiciones analíticas (Joseph Kosuth) o a través de series y protocolos de producción novedosos (Sol LeWitt).

7 de marzo: *Visita guiada y estudio de algunas obras desde esas nociones: Lucio Fontana, Sol LeWitt.*

Módulo 3: *Arte contemporáneo: una encrucijada abierta a todas las direcciones*

En la nueva situación contemporánea, las artes se abren a todas las posibilidades formales en un litigio con las historias del arte, con los modos de la existencia social y política, y con todo tipo de objetos, narraciones, documentos, acciones y materiales. Al mismo tiempo, y a través de su nueva autonomía, se despliegan nuevas narrativas y dispositivos, que actualizan el diálogo transversal entre las artes y entre estas y la situación contemporánea. La narrativa se abre a otras manifestaciones de signo crítico, a la subjetividad y a la producción de identidades. Por otro lado, se va conformando un horizonte de teorías y saberes que modela la actividad artística a la vez que suscita otros modos de recepción del arte contemporáneo. En un grado mayor que el arte moderno, el arte contemporáneo inventa sus propias reglas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la posmodernidad en las artes?

21 de marzo: *La renovación de la escultura y su deriva hacia la instalación*

El Arte Povera desafía los espacios convencionales artísticos al representar la naturaleza e intervenir en espacios reales y, simultáneamente, otras narrativas conceptuales entran en juego (Richard Long, Jannis Kounellis). Por otro lado, hay un despliegue de soportes y medios diversos que integran un dispositivo artístico o una instalación de significaciones múltiples. Comienza la crisis de la idea de la obra entendida como objeto autónomo y autosuficiente. Estudio de casos: Richard Serra, Mona Hatoum, Txomin Badiola, Asier Mendizabal.

25 GUGGENHEIM BILBAO

28 de marzo: *El impulso nuevo hacia lo alegórico, lo simbólico y lo narrativo*

Algunos retornos a la pintura ejemplifican esos impulsos, como sería el caso de Anselm Kiefer o de Francesco Clemente. Simultáneamente, y en otros ámbitos artísticos, el arte de acción, la performance y la instalación/intervención en espacios específicos propusieron una nueva percepción temporal y espacial, así como nuevos protocolos de recepción y de experiencias estéticas y cognitivas. En muchas ocasiones esas acciones renovaban una herencia conceptual y un giro ético-político. Estudio de casos: Joseph Beuys, Yoko Ono y Christian Boltanski.

18 de abril: *La renovación de un arte crítico, otras formas, otras intervenciones*

A través de las prácticas y acciones del arte contemporáneo se manifiestan diversas tomas de posición ética y política, otros modos de implicación en lo social que dan forma a nuevas subjetividades y modos de producción de identidad. Las prácticas cooperativas y las renovadas exigencias de escrituras y teorías que acompañan a las obras están asociadas a muchas creaciones contemporáneas. Estudio de casos: Doris Salcedo, Jenny Holzer.

25 de abril: *Visita guiada y estudio de algunas obras desde esas nociones: Richard Serra, Jenny Holzer*