

GUGGENHEIM BILBAO

CURSO DE ARTE ONLINE

Estructuras del arte contemporáneo: el eterno interrogante sobre cómo se crean las obras y sus significados

INTRODUCCIÓN

Con este curso se propone una acción educativa introspectiva sobre el significado de lo artístico a través de cuatro capítulos centrados en diferentes aspectos, que inciden en ciertas cuestiones de la Colección Propia y de la programación expositiva del Museo Guggenheim Bilbao.

Esta propuesta parte de la convicción de cómo los momentos definitivos del arte surgen de la experiencia y del diálogo: cuando se explica el arte, cuando reflexionamos sobre el mismo y cuando hablamos de ello como una verdad práctica que se construye en el instante. El arte entendido como un concepto que transita desde la ficción y las narrativas que generamos como espectadores al estar frente a una obra y donde la interrogación, la interpelación, que nos hacemos sobre sus significados deja un rastro, un “sedimento narrativo”, que va conformando nuestro juicio crítico visual.

El curso incluye una aproximación teórica al arte, así como una reflexión sobre las pautas creativas que han podido estar detrás de la generación de las obras que se comentan. También, se abordan de forma didáctica conceptos clásicos de teoría del arte, que abarcan desde la filosofía antigua hasta la modernidad y postmodernidad. Así, se ofrece una comprensión sobre lo que vemos, a partir de los interrogantes que las obras nos plantean, y explora un horizonte de posibles significados. Y todo ello, mediante un enfoque inclusivo, que contempla la igualdad, teniendo en cuenta la diversidad de origen y género de los y las artistas en cuestión.

Dónde y cómo surge lo creativo, cómo se plasma y se consolida en una acción, qué podemos aprender de las dinámicas creativas que operan en el arte son también otras cuestiones tratadas. Se analizan asimismo posiciones estéticas que parten de conceptos de artistas que Miguel López-Remiro Forcada ha estudiado en profundidad como David Antin, Elena Asins, Joel Meyerowitz o Mark Rothko.

¿QUÉ APRENDEREMOS?

Este curso *online* tiene, entre otros, los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Dar a conocer cuál es el detonante o la motivación que lleva a los artistas a crear, y destacando la importancia del proceso creativo (físico y mental) que da lugar a las obras de arte.
- Examinar cómo, a través de las historias y mensajes que nos transmiten los artistas mediante diferentes lenguajes plásticos, buscan y/o despiertan en el espectador diversos estados de ánimo, emociones y reacciones, dotando al arte, en ciertos casos de una cualidad benéfica.

GUGGENHEIM BILBAO

- Evidenciar el poder del arte y el compromiso de ciertos y ciertas artistas a la hora de escribir o reescribir la historia a través de su mirada y su contexto histórico.
- Destacar cómo el arte genera oportunidades de futuro a través de la comprensión y el diálogo de la contemporaneidad.

ESTRUCTURA Y MATERIALES

El curso está estructurado de la siguiente manera:

- Vídeo de bienvenida y presentación
- 4 módulos (itinerarios) temáticos, cada uno compuesto por:
 - 4 videoclases
 - Programa, materiales adicionales, bibliografía, etc.
 - Test (opcional)
- Vídeo de conclusiones y despedida
- Encuesta

PROGRAMA

Módulo I. *Por qué y cómo crean los artistas*

En este módulo nos adentramos en definiciones de procesos artísticos, cómo opera el/la artista desde diferentes resortes creativos. Mostramos ejemplos concretos de motivaciones y de procesos de producción de artistas y creadores referentes a través de una introspección didáctica de una selección obras: dónde y cómo surge lo creativo y cómo se plasma y se consolida en una acción artística y/o creativa.

Video 1. Una receta del arte: de Mark Rothko hacia delante.

Video 2. Realidad y presencia: de Richard Serra a Cristina Iglesias.

Video 3. *Is Starting Hard?* (¿Es duro el comienzo?) El inicio creativo desde Frank Gehry.

Video 4. El arte como plaza y proceso líquido: de Fujiko Nakaya a Jenny Holzer.

Módulo II. *Emociones del arte*

En este segundo módulo, se abordan ejemplos de artistas y obras en los que se presenta de forma frontal el ámbito emocional y la conmoción del ánimo o catarsis. ¿Puede el arte ser una casa; es el arte un espacio de la hospitalidad y la empatía? ¿Cómo responde nuestro ánimo a las obras de arte? En este sentido se puede hablar del efecto balsámico que genera en el espectador la anhelada espiritualidad de la Escuela de Nueva York; o del ahora y el cuidado que enfatizan en proyectos como el de la artista Louise Bourgeois; de la tensión narrativa del trabajo de Richard Serra o Juan Muñoz, en el que se produce un giro hacia nosotros; de la acción pictórica extendida en artistas como Yves Klein; de lo criptográfico y la inercia que definen el arte en Cy Twombly; o de lo sensible y material como elementos clave en figuras como Antoni Miró.

GUGGENHEIM BILBAO

Video 1: El arte como casa o refugio: desde Louise Bourgeois.

Video 2: La intensidad del proceso: desde Willem de Kooning.

Video 3: La inercia, el artista como zahorí: desde Cy Twombly.

Video 4: Belleza compulsiva, el color como el tema en cuestión, nuevas posibilidades expresivas de los materiales: desde Joan Miró.

Módulo III. Poder, compromiso y realidad

El arte es lenguaje, se genera en un contexto de diálogo, que refleja cómo los artistas tejen desde y a través de su propia historia vivida. En este módulo se aborda la obra y el contexto de Oskar Kokoshka, así como el contexto social e histórico en el que surge la Escuela de Nueva York y el surgimiento de un nuevo *establishment* en el arte tras la Segunda Guerra Mundial (The New American Painting), poniéndolo en diálogo con figuras claves de la vanguardia europea. También se analiza cómo el arte se relaciona con temáticas de salud pública o conflictos, tomando como ejemplo el trabajo de Jenny Holzer.

Video 1: El poder transformador del arte: después de París-Nueva York.

Video 2: Catarsis, drama y reparación: de Jenny Holzer a Doris Salcedo.

Video 3: “El mundo nunca fue igual después de Picasso o Miró”, Mark Rothko. Artistas mirando al pasado: tradición e innovación

Video 4: Dimensión simbólica del arte en un contexto público: desde Mona Hatoum a Itziar Okariz.

Módulo IV. Arte como generador de oportunidades de futuro

Cómo podemos imaginar el futuro desde las posibilidades que nos presentan los artistas en sus obras, acciones y artefactos es el centro de lo que abordamos en el cuarto módulo. Prestamos atención a la obra de Lynette Yiadom-Boakye, de Oskar Kokoshka, y también analizaremos determinadas piezas de la Colección del Museo. Este módulo de cierre pretende enfocarse en cómo el arte genera oportunidades de futuro a través de la comprensión y del diálogo y tratar qué configura la estructura del arte en nuestro juicio crítico a través de la pregunta.

Video 1: El arte como campo de entrenamiento para el futuro: Desde Oskar Kokoshka.

Video 2: La eclosión de una nueva figuración y el arte como historia futura: Lynette Yadom-Boakye.

Video 3: El gesto, el ritmo, el tiempo, el cuerpo: el espectador dentro de la obra.

Video 4: Nuevas estructuras del arte en un espacio líquido.