

El cuerpo y la identidad en el arte contemporáneo

INTRODUCCIÓN

A través de ejemplos del arte del siglo XX y XXI, este curso analiza cómo han evolucionado la representación y la comprensión del cuerpo y la identidad en Occidente, deteniéndose particularmente en momentos de la historia en los que ambas realidades empiezan a considerarse abiertas y variables. Estos cambios suceden en un contexto de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales más amplias, como la industrialización, las diferentes guerras del último siglo o acontecimientos de escala global como la crisis del sida o la aparición de las tecnologías digitales. La creación artística no solo refleja estos cambios, sino que muchas veces ha sido motor de la propia transformación social.

También abordaremos cómo estos desarrollos han venido de la mano de avances como el reconocimiento de los derechos de personas y colectivos que a lo largo de la historia del arte han sido ignoradas como son las mujeres. El curso también ofrece una introducción a las diferentes maneras en las que estos creadores han recurrido al arte para denunciar la injusticia social y cuestionar ciertos estereotipos dominantes relacionados con el cuerpo y la identidad.

El curso no sigue un planteamiento cronológico, sino que se organiza en torno a bloques temáticos, que permiten relacionar a artistas y obras de diferentes épocas y procedencias. Cada módulo pone un foco especial en el trabajo de autores representados en las Colecciones Guggenheim, como Elsie Ansareo, Manu Arregui, Matthew Barney, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Marcel Duchamp, Félix González Torres, Keith Haring, Jenny Holzer, Robert Mapplethorpe, Mariko Mori, Zanele Muholi, Bruce Nauman, Itziar Okariz, Cindy Sherman, Wu Tsang, Andy Warhol o Gillian Wearing, señalando tanto aspectos difundidos de su trabajo como otros más desconocidos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

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

- Explicar la importancia del cuerpo como motivo de representación, como instrumento de creación y como obra de arte en sí mismo en la creación plástica de los siglos XX y XXI.
- Abordar nuevas manifestaciones creativas en las que la identidad, el género y la diversidad constituyen una búsqueda y declaración de intenciones artísticas que desafían los cánones establecidos.
- Dar visibilidad a artistas pertenecientes a colectivos a menudo ignorados, como las mujeres, y sus aportaciones, situándolas en el lugar que les corresponde en la historia del arte de los siglos XX y XXI.
- Mostrar nuevas formas de pensamiento y de construcción de la identidad en el actual contexto global.

ESTRUCTURA Y MATERIALES

El curso está estructurado de la siguiente manera:

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

PROGRAMA

Módulo I: *El cuerpo, de objeto de representación a material de trabajo*

En la historia del arte y la cultura la representación de la figura humana ha sido recurrente, comenzando con la pintura, el grabado y la escultura rupestre, y ha estado condicionada por factores religiosos, culturales, sociales y políticos. En los albores del siglo XX se produce un cambio notable en el papel del cuerpo en la práctica artística: pasa de ser un elemento de representación “pasivo” a un medio de expresión y material de trabajo. Por ejemplo, en el dadaísmo o en la escuela experimental Bauhaus, el cuerpo fue abordado desde el movimiento, no como algo estático. Estas dos corrientes rompieron con un sentido idealizado del cuerpo, desarrollando acciones teatrales y escénicas donde lo irracional, la parodia o el juego cobraban protagonismo. Ambos contribuyeron a consolidar el empleo del cuerpo como material y medio de trabajo.

Hacia mediados del siglo XX el cuerpo deja de pensarse en Occidente en términos ideales, como una unidad coherente. Esto fue debido en parte a los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Vietnam, así como a las desigualdades de género y raciales que muchos artistas comenzaban a denunciar. En las acciones y performances que tienen lugar desde finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, el cuerpo aparece como una realidad herida, fracturada, doliente. También muchas experimentaciones coreográficas iniciadas en la década de los sesenta contribuyeron a dejar atrás una visión idealizada del cuerpo. Así, pioneros de la danza y la performance, como Anna Halprin o Steve Paxton, introdujeron nuevas maneras en las que el cuerpo se podía mover y presentar antes los demás, a través de sistemas coreográficos basados en reglas simples, la improvisación y modelos de juego y azar. Estas propuestas fueron contemporáneas de la aparición de la tecnología del vídeo, que llevó a muchos artistas a concebir sus acciones para la cámara, introduciendo nuevos matices en la representación.

Vídeo 1: Sentido de uso del cuerpo. Dos antecedentes: Cabaret Voltaire y Bauhaus

Vídeo 2: El cuerpo herido a mediados del siglo XX: del grupo Gutai a Louise Bourgeois

Vídeo 3: El aporte de la danza contemporánea. Dos casos: Anna Halprin y Steve Paxton

Vídeo 4: De lo efímero al registro: cuerpos frente a la cámara. Dos casos: Bruce Nauman e Itziar Okariz

GUGGENHEIM BILBAO

Módulo II: *Cuerpos fuera de la norma*

El trabajo de cada vez más artistas desde al menos la década de 1960 nos permite repensar o cuestionar lo que entendemos por “normalidad”, un concepto que diferentes tipos de pensamiento y artistas han descrito como el proceso por el que algunos ideales y valores sobre el cuerpo, las identidades y los estilos de vida se imponen a otros. En nuestras sociedades occidentales globalizadas, “normalidad” muy a menudo significa privilegiar unos cuerpos y unas identidades frente a otros. Siguiendo esta lógica, por ejemplo, normalidad sería valorar un cuerpo sano por encima de uno enfermo; o dar más importancia a un cuerpo anatómicamente correcto que a otro que muestra rasgos de diferencia, generando discriminación o prejuicio social contra las personas con diversidad funcional o cognitiva.

Históricamente, la categoría de normalidad también ha sido utilizada para discriminar identidades que se salen de la norma heterosexual. La aparición a finales de la década de 1980 y principios de 1990 del llamado pensamiento *queer* (en inglés, “raro” o “poco habitual”), contribuyó a una creciente visibilización de cuerpos e identidades fuera de la norma, también en los museos. Este fue un momento coetáneo de la crisis del sida, una realidad global que también afectó a muchos artistas y que trajo consigo una mayor importancia de los afectos y las emociones en el arte.

Vídeo 1: Breve recorrido *queer* en el arte: de Andy Warhol a Zanele Muholi

Vídeo 2: Arte y diversidad funcional: de Lorenza Böttner a Costa Badía

Vídeo 3: Aprendiendo de la enfermedad. De Keith Haring a Pepe Espaliú, pasando por Felix González-Torres y Jenny Holzer

Vídeo 4: Vulnerabilidad y la importancia de los afectos. Dos casos: Yayoi Kusama y Sands Murray-Wassink

Módulo III: *La identidad como algo cambiante*

A lo largo del siglo XX, y hasta la actualidad, el arte también ha servido para cuestionar las identidades y los roles sociales forzados o impuestos. Esto es especialmente cierto en el arte realizado por personas pertenecientes a colectivos que en diferentes momentos de la historia del arte han sido ignorados, como las mujeres, las personas racializadas o la comunidad LGTBI+. Por ejemplo, en el caso de las mujeres en Occidente, a lo largo de mucho tiempo han tenido vetado o limitado el derecho a la educación, y solo paulatinamente han podido acceder al aprendizaje del arte y, con ello, a las herramientas de creación.

A la hora de cuestionar las identidades impuestas, muchos artistas han recurrido al autorretrato como medio para entenderse a sí mismos, no ya como mero objeto de contemplación. Para ello, en numerosas ocasiones se han valido del disfraz, la parodia y la puesta en escena.

Más allá del autorretrato, otros artistas han representado figuras humanas –individuales o en grupo– para poner en cuestión los estereotipos dominantes durante siglos en la cultura occidental. A menudo las y los artistas han mirado al pasado para desvelar cómo la identidad se ha construido históricamente.

GUGGENHEIM BILBAO

Vídeo 1: Funciones del autorretrato: de Mari Paz Jiménez a Robert Mapplethorpe, pasando por Cindy Sherman

Vídeo 2: La identidad de género como búsqueda personal. El antecedente de Marcel Duchamp/Rose Sélavy y Claude Cahun

Vídeo 3: Devolver la mirada. Dos casos: Lynette Yiadom-Boakye y Gillian Wearing

Vídeo 4: Revisitar la historia para cuestionar la identidad. Dos casos: Elsie Ansareo y Wu Tsang

Módulo IV: *Cuerpos más que humanos*

El arte del último siglo está poblado de imágenes en las que el cuerpo humano es representado más allá de sus límites anatómicos, lo que también ha tenido consecuencias en cómo pensamos y representamos la identidad. Por ejemplo, a comienzos del siglo XX, la segunda revolución industrial y la aceleración de los sistemas mecánicos llevó a los artistas a imaginar un cuerpo liberado de su forma anatómica. Este fue el caso del movimiento artístico de vanguardia conocido como Futurismo (antecedente del Dadaísmo y la Bauhaus), fundado en 1909, que promulgaba una visión dinámica del cuerpo y en codependencia con las máquinas. Pero será a partir de la década de 1990, con la consolidación de avances tecnológicos y científicos —entre ellos, Internet, las herramientas de creación digital o la biogenética—, cuando el cuerpo humano deje de pensarse como una unidad coherente y homogénea. Términos como “posthumano” o “cyborg” son habituales en los discursos filosóficos y también artísticos de la época. Estas imágenes y tipo de pensamiento han dado lugar, en la cultura y la representación del siglo XXI, a la necesidad de replantearnos nuestra relación con otras especies y formas de vida.

Vídeo 1: Cuerpo y máquina en los dos extremos del siglo XX: la danza futurista de Giannina Censi y la obra *Cyborg* de Lynn Randolph

Vídeo 2: El cuerpo modelado digitalmente: de Manu Arregui a Mariko Mori

Vídeo 3: El uso de la biotecnología en el arte: de Eduardo Kac a Orlan

Vídeo 4: Relaciones humano-animal en el arte del presente. De Joseph Beuys a Matthew Barney, pasando por Carolee Schneemann

Queda prohibida la grabación y/o reproducción total o parcial de los contenidos de este curso online.