

GUGGENHEIM BILBAO

CURSO DE ARTE ONLINE ***LO QUE CUENTAN LOS MATERIALES EN EL ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO***

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

INTRODUCCIÓN

Cuando coloquialmente decimos que alguien o algo “tiene química” estamos manifestando una atracción y un deseo de querer estar junto a esa persona u objeto continuamente. Algo nos atrae, pero objetivamente no sabemos el qué. También podríamos decir que arte y química son insolubles. Más aún, que el arte no podría existir sin esta disciplina científica.

El estudio de los materiales empleados en arte, su composición, sus propiedades químicas y su transformación han sido una de las principales preocupaciones de muchos artistas para la producción de sus obras.

Este curso busca desvelar algunas de las historias que se esconden detrás del empleo de ciertos materiales y fenómenos descritos por la ciencia, porqué se utilizaron, cómo se consiguieron, cuáles fueron sus aplicaciones prácticas, fuentes de inspiración o cómo afectan a la experiencia estética del espectador.

PROGRAMA

MÓDULO I. Los materiales ordinarios son extraordinarios

Vivimos rodeados de edificios de hormigón, acero, piedra y madera. Son materiales ingenieriles que a menudo pasan desapercibidos, pero desde hace unos años se han inmiscuido en el mundo del arte como parte de su código de comunicación, adquiriendo en ocasiones incluso otro significado o apreciación estética.

GUGGENHEIM BILBAO

En este módulo descubriremos cómo los materiales ordinarios pueden también albergar bellezas extraordinarias.

Selección de artistas y obras principales:

- Julio González: *Máscara recortada de "Pilar al sol"* - Hierro
- Eduardo Chillida: *Elogio del horizonte* – Hormigón aluminoso; *Lo profundo es el aire* – Alabastro
- Richard Serra: *La materia del tiempo* – Acero patinable
- Jeff Koons: *Tulipanes* – Acero inoxidable
- Anish Kapoor: *El gran árbol y el ojo* – Acero inoxidable y acero al carbono
- Tamara Feijoo: *Naturalezas invasoras* –Papel y porcelana
- Susana Solano: *Jaosokor* – Hierro, PVC, cordel y fotografía
- Christian García Bello: *Como tizón quemado* – Carbón sobre madera de pino, cuerda y herrajes

MÓDULO II. No es oro todo lo que reluce

Si el módulo anterior está dedicado a materiales humildes, este lo está a los materiales nobles como el bronce, la plata o el oro. A menudo los artistas emplean estos materiales por su valor, para dignificar aquello que representan. No obstante, estos materiales pueden tener también significados aparentemente opuestos.

Selección de artistas y obras principales:

- Louise Bourgeois: *Mamá* – Bronce, plata y mármol
- Juan Muñoz: *Sombra y boca* – Resina de poliéster tela, pigmento, madera y motor; *Trece riéndose los unos de los otros* – Bronce
- Juan Luis Moraza: *Éxtasis* – Resina epoxi; *Retrato republicano* – Mármol
- Jeff Koons: *Hulk (Friends)* – Bronce
- Mark Manders: *Torso de arcilla sin cocer* – Bronce
- Roni Horn: *Campo de oro* – Oro
- Maurizio Cattelan: *América* – Oro

MÓDULO III. El color está en la mente

El físico James Clerk Maxwell, quien desarrolló la teoría electromagnética clásica, decía que «La ciencia del color debe ser considerada, en esencia, como una ciencia de la mente».

En este módulo se explica además de qué es la visión en color, las teorías del color de algunos artistas, los no-colores (el blanco y el negro) y cómo se puede congelar la luz y la oscuridad mediante procesos artísticos, físicos y químicos.

GUGGENHEIM BILBAO

Selección de artistas y obras principales:

- Piet Mondrian: *Composición en rojo, amarillo, azul y negro. P.M. 21* – Teorías del color
- Sonia Delaunay: *Prismas eléctricos* – Teorías del color
- Kazimir Malévich: *Blanco sobre blanco* – Blanco de plomo y blanco de zinc
- Anish Kapoor: *Vórtice* – Vantablack
- Paul Strand: *Blind Woman* – Fotografía en papel baritado con emulsión de gelatina y plata

MÓDULO IV. Cada cual crea como puede

Antiguamente cada artista fabricaba sus pinturas mezclando pigmentos con aglutinantes y disolventes. Con aglutinante de aceite de linaza creaban óleos, con cera creaban encásticas, con huevo creaban temples. La invención de la pintura acrílica en los años 20 de siglo XX, en principio reservada para aplicaciones industriales, irrumpió en el mundo del arte cuando el óleo era la pintura soberana.

En este módulo se aprenderá de qué están compuestas las pinturas y cómo su evolución influyó en la Historia del Arte.

Selección de artistas y obras principales:

- Ángela de la Cruz: *Deflated IV (White)* – Emulsión de óleo y acrílico
- Morris Louis: *Beta Lambda* – Magna
- Helen Frankenthaler: *Montañas y mar* – Óleo sin imprimir
- Mark Rothko: *Sin título 1952-53* - Oleo
- Yves Klein: *La gran antropometría azul (ANT 105)* – Azul Klein Internacional
- Jean-Michel Basquiat: *El hombre de Nápoles* – Acrílico
- Jackson Pollock: *Number 1* – Acrílico, esmalte y óleo
- Andy Warhol: *One Hundred and Fifty Multicolored Marylins* – Serigrafía y acrílico