

!!..
k-ant

Quiero dar las gracias a los/as artistas que con sus obras y comentarios han hecho posible la realización de este libro y así alcanzar las conclusiones que aquí se exponen.

k-ant 12-2018

ÍNDICE:

¿Qué vas a encontrar en este libro?	4
¿A qué llamo Arte?	7
CAPÍTULO I ¿Qué es el Arte?	
Maria Alipieva	12
Paula Edith	15
Cristina Pacheco Campillo	17
Evgeniy Stasenko	23
Ana María Cobuleanu	30
Tocino	35
Concha Senderuela	36
Kiko Muñoz	46
Claudia Catanzaro	49
Stefania Ormas	57
Pol Coronado.....	61
Llorenç Garrit Art	63
Jonathan SJ (SERESARTE)	72
Juana Vicente	81
k-ant	88
¿Qué es el arte moderno?	90

Nueva cualidad para la obra de arte moderno	99
¿Por qué no considero arte moderno a la publicidad?	103
Percepción simbólica	106
CAPÍTULO II	
¿Qué momento histórico vive el Arte?	
¿Ha muerto el Arte?	112
¿Hacia dónde se dirige el Arte?	116
CAPÍTULO III	
¿Qué cabe por hacer en el Arte?	
Cualidades de los medios de comunicación	121
Comunicación de la obra	134
¿Qué me queda por hacer como artista?.....	141
¿Qué es el NOARTE?	146
Nuevos manifiestos en el Arte actual	150
Arte máquina	153
Conclusión	162

¿Qué vas a encontrar en este libro?

Debes saber que este libro es una reflexión artística que trata de responder a estas preguntas:

- ¿Qué es el Arte Actual?
- ¿Qué momento histórico vive el Arte?
- ¿Qué cabe por hacer en el Arte?

Si ya eres artista y tienes claro que Arte es lo que cuelga en las galerías, museos, en las paredes de los coleccionistas, o el Arte es para ti una actividad que te resulta familiar y no necesita ser explicada, quizá no te sirva leer esto porque tienes tu propia idea de Arte que a ti te funciona.

Pero si ya te has dado cuenta que hoy día se puede llamar Arte a cualquier cosa, y del mismo modo en una galería de Arte te puedes encontrar de todo y esto te confunde, puede que entonces te preguntes ¿qué es el Arte?. Si te preguntas también por qué no ha aparecido todavía ningún/a artista que tenga el impacto en el mundo del Arte de Warhol o

Duchamp, entonces quizá encuentres en este libro las respuestas que estás buscando y, si ves el alcance de lo que aquí se explica, quizá seas tú el/la futuro/a Warhol que el mundo del Arte está esperando con expectación para revivir.

Quizá, si eres artista, te conformes con hacer lo que te gusta y esperar que alguna galería o marchante de Arte se interese por tu obra, pero no te engañes, todos los artistas aspiramos a convertirnos en figuras del Arte como lo fue Warhol (incluso quienes no son artistas aspiran a serlo), quizá creas que no es necesario conocer exactamente qué es el Arte ni pensar en ello demasiado, Warhol mismo decía que tras sus obras no había ningún razonamiento y llegó a convertirse en una figura de referencia en el mundo del Arte sin entender del todo el hito que estableció su obra para el mundo del Arte. Esto no se volverá a repetir, prueba de ello es que desde entonces no ha aparecido ninguna figura de la relevancia de Warhol para el mundo del Arte, aunque imitadores/as no le han faltado ni le faltarán.

Quien llegue a igualar la repercusión que tuvo Warhol en su momento lo hará conociendo los mecanismos del Arte que le llevarán a serlo, tendrá conocimiento de lo que implican sus acciones respecto al mundo del Arte y actuará en consecuencia. No conseguirá un éxito casual como el que obtuvo Warhol.

Este libro te proporcionará una herramienta de conocimiento sobre el estado actual del Arte que te servirá para posicionarte dentro del mismo.

También te será útil si eres galerista o tienes algo que ver con el Arte porque te aporta una idea del estado en el que se encuentra sumido el mundo del Arte.

Sino eres artista, pero aprecias las ideas dibujadas con palabras, tienes curiosidad y llegas a comprender la repercusión de lo que aquí se expresa, quizá deberías pensar en convertirte en artista, el mundo del Arte sueña con figuras que como tú entiendan lo que está sucediendo y sean capaces de despertarlo de su letargo (o revivirlo, si es que ha muerto definitivamente).

¿A qué llamo Arte?

Habrás observado que el calificativo de Arte se ha popularizado en todas las facetas de nuestra vida. A lo que hace cualquier personaje famoso en su campo lo llamamos Arte, en general a cualquier actividad humana le podemos aplicar el calificativo de “artística” si por alguna razón quien realiza dicha actividad lo hace con excepcional maestría o simplemente gusta a la mayoría del público (o a quienes deciden lo que debe ser popular).

En este libro me refiero al Arte que se puede encontrar en aquellas manifestaciones que tratan de representar de alguna forma el mundo que nos rodea. Este conjunto incluiría a la pintura, escultura, fotografía, vídeo, cine como representaciones visuales o sonoras de nuestro mundo, incluyendo a parte de la literatura como la poesía o filosofía que tratan de representar ideas y conceptos de forma no visual.

Debes saber que las ideas aquí expuestas se pueden aplicar a cualquier faceta de la vida, aunque no te dediques al Arte.

Al final de este libro te presento un caso concreto de alguien que se declara NOARTISTA y aplica los principios sobre Arte que aquí se recogen (¿quién será?).

Verás que a menudo me refiero al término “realidad” entre comillas ya que debe interpretarse en el siguiente contexto: Aquello a lo que llamamos realidad es una convención aceptada por la mayoría formada por unos pocos objetos físicos y otros muchos incorpóreos de los que simplemente aceptamos que son así, de tal modo que la “realidad” de cada época cambia según aquellas cosas que decidimos deben ser aceptadas como “reales” y cuales no.

El Arte, como representación de la “realidad” de cada época, es un fiel reflejo de cómo han ido cambiando los convencionalismos popularmente aceptados como modelos de realidad para cada época histórica.

En el apartado “PERCEPCIÓN SIMBÓLICA” ejemplifico cómo se suceden los cambios en

el Arte según los convencionalismos que se aceptan en cada época como “realidad”, aunque quizá ocurra al revés, es decir, que sean los cambios aceptados por el Arte los que conllevan un cambio en la sociedad en la forma en que ésta percibe la “realidad” particular de su época histórica.

En esta primera parte responderemos a la pregunta ¿Qué es el Arte?, para ello vamos a seguir un método:

1º. Conoceremos qué es el Arte particular, es decir, el Arte tal y como lo utilizan los/as artistas.

2º. Estableceré un criterio general que contemple tanto la percepción particular de Arte que tienen los artistas como la percepción general de Arte que tiene el público.

Con la unión de las cualidades de estas dos percepciones obtendremos una definición general de Arte moderno que nos permitirá tener un conocimiento, tanto general como particular, de qué es el Arte actual.

Para obtener las respuestas del punto 1º, es decir, saber qué es el Arte particular empleado por los/as artistas, convoqué un concurso en internet con el nombre de “1ER CERTAMEN INTERNACIONAL ARTE POR UN PLATO DE HABICHUELAS” en el que se pedía a los artistas que respondieran, mediante su obra y comentarios sobre la misma, a la pregunta ¿qué es el Arte para ti?.

Las respuestas están recopiladas en el capítulo I ¿Qué es el Arte?, además cada intervención de los/as artistas está comentada, explicaciones que nos permitirán aproximarnos gradualmente a la definición general de Arte moderno.

CAPÍTULO I

¿Qué es el Arte?

Maria Alipieva

Para la ocasión envió una obra que hice para una de las últimas exposiciones en la he participado. La pieza simboliza el esfuerzo aplicado por el artista en la realización de sus proyectos. Cada obra de arte lleva el sudor, las lágrimas y la sangre del artista. Como en la mayoría de los casos, la producción y el transporte corre a cargo del artista, la sangre también.

A continuación la ficha técnica:

Contemporaneity, 2018

Serigrafía con sangre sobre sábanas y cama individual 58 x 190 x 90 cm

k-ant: Muchas gracias por participar. También por la descripción de la obra que ayuda a entenderla. Confirmamos entonces que este llamamiento responde a una situación cierta que vivimos muchos artistas. Que quede claro que yo no quiero echar la culpa de esta situación ni a galerías, ni a instituciones, ni a ningún agente implicado en el mundo artístico. Tanto estos agentes como nosotros los artistas somos los que padecemos las consecuencias de la indefinición del Arte moderno y que nos conduce, a todos, a poner esfuerzos, ilusiones y esperanzas en algo que, quizá si conociéramos suficientemente y estuviera bien definido, podríamos abordar de otra manera.

Paula Edith

Buenos días, para mí el arte es la expresión física de ideas y sentimientos. Una comunicación (que puede ser acertada o desacertada, torpe o habilidosa) entre el artista y el espectador. Debido a esto, trato de que siempre haya un concepto detrás de lo que hago.

Esta pintura se titula “Médico de la peste”. El hombre anciano delira en sus últimos momentos de vida mientras el doctor lo observa y la muerte espera pacientemente.

k-ant: Es muy interesante tu definición de Arte. Tu explicación de la obra presentada también lo es en el sentido que la complementa para que la recepción del mensaje sea lo más fiel posible a lo creado por el artista. Muchas gracias por tu participación.

De todas formas pienso que en el Arte moderno la recepción fiel del mensaje que se quiere transmitir no es una condición imprescindible o "deseada" por la obra de arte actual. Estarás de acuerdo conmigo que incluso la confusión o indeterminación en lo expresado es a veces buscado por el propio artista. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, sino que ambas coexisten en el panorama de Arte actual.

Cristina Pacheco Campillo

Hola a todos y todas! Para mi el arte es una vía de supervivencia. Cuando empiezo a explicar una pintura, empiezo a limitarla con el lenguaje. Queremos tener esa actitud posesiva con todo, pero eso sólo nos debilita. Nuestro bienestar exige la aceptación de la incertidumbre.

k-ant: Muchas gracias por tu publicación. Tu definición del Arte llega más allá del ámbito del Arte, es una declaración de intenciones vital. Por supuesto que respeto tu postura, es más, creo que has definido muy bien el estado de incertidumbre existencialista en el que se encuentra actualmente sumido el Arte. Yo no critico esta situación, simplemente trato de racionalizarla desde el concepto y la observación. Te aseguro que mi propósito al tratar de hacerlo no es poseer al objeto observado, yo no quiero ser el propietario del Arte porque entonces no serviría para lo que sirve ahora (comunicar), sólo me serviría a mí (autocontemplación), yo busco tan solo entenderlo, y por el condicionamiento del Arte como medio de comunicación, tengo la necesidad de compartir lo aprendido con los demás.

Todos tenemos que aceptar la incertidumbre, porque es el mundo que nos ha tocado vivir. Quien busca comprender un objeto observado no busca su posesión, sino conocer al objeto. La aceptación de la incertidumbre es una postura vital, como

define la expresión “dejarse llevar por la corriente”. Yo no puedo evitar dejar de pensar ¿hacia dónde va la corriente?, incluso ¿qué hace aquí una corriente?.

Muchas gracias de nuevo.

Cristina Pacheco Campillo: Es un proceso de aprendizaje en el que se tornan visibles mundos invisibles, algo que está por explorar, por descubrir, por dialogar. No hay un principio, ni un final, sino un en medio que crece, con múltiples entradas y salidas. Es un proceso que constantemente se constituye y desaparece, con interrupciones para comenzar de nuevo, con discontinuidad, ruptura y multiplicidad. La obra hace referencia a nuestro presente. Intento generar un diálogo abierto, con un interés de comprendernos, para deconstruir y redefinirnos constantemente con nuevos significados, nuevas preguntas. En un mundo donde nos imponen normas y costumbres muy duras que difícilmente pueden ser admitidas, yo quisiera antes explorar qué está indeterminado y abierto. Desprendernos de

las rígidas dicotomías, cuestionar la visión etnocéntrica basada en el sometimiento del otro, fracturar los modelos concebidos de forma unitaria y estable. La indeterminación, en mi pintura, surge como respuesta a estas órdenes establecidas unívocas, unidireccionales y cerradas. Me traslado a la esfera de la indefinición, desde donde se pueden plantear preguntas, exponer dudas, romper silencios y sometimientos, para llegar a un conocimiento plural de nosotros mismos. Intento deconstruir las fronteras establecidas para ampliarlas sin encontrar finitud, para descubrirnos y elegir nuestros deseos. Así la pintura fluye sin mirar un definitivo final: es aquí, donde aparecen distintas vías de resignificación, multitud de opciones abiertas en la indefinición, encontrando cosas azarosas, inesperadas e indeterminables, rompiendo la linealidad.

Quiero mostrar mi experiencia y compartirla con el espectador para que realice el mismo viaje a lo desconocido que yo emprendo, realice sus propios recorridos, se pierda en la pintura para descubrir y quizás encuentre brotes de su existencia en ella. Dialogar,

permitir que descubra nuevos enunciados, dejar que realice sus propios interrogantes. Muchísimas gracias!!!

k-ant: Muchísimas gracias a ti por exponer con esa claridad el propósito de tu obra. Por lo que has descrito deduzco que has llegado a una conclusión parecida a la que llegué yo hace algún tiempo: El Arte es un medio muy especial de comunicación, tan especial que te permite explorar nuevas fronteras y definiciones para las cosas. Como tú, yo y seguramente algunas personas más que nos están leyendo, nos hemos dado cuenta que el resto de medios convencionales ya no nos permiten hacer eso, surgen enfrentamientos y posturas contrarias, se crean recelos. No es casualidad que tú estés, como el resto de participantes de este concurso, en este foro. Os convoqué con un llamamiento muy duro, aunque basado en una situación real, algo que no todas las personas son capaces de asumir. Por eso vosotros/as los que leéis estas palabras, habéis superado el recelo a lo desconocido y ahora estáis haciendo un

esfuerzo por concretar, no sólo vuestras obras, sino vuestros propósitos vitales, que son los que dan sentido al Arte, más que lo contrario.

Muchas gracias a vosotros/as que estáis leyendo estas palabras, aunque sé que a veces os puedan doler, es por una causa superior: alcanzar el concepto, concretar la idea, como ha hecho Cristina al explicarnos por qué ha escogido el Arte para expresarse.

Cristina Pacheco Campillo: mil gracias por darnos esta oportunidad !!!

Evgeniy Stasenko

Expresar indecible y traerlo de la mejor manera posible - este es el Arte para mí.

La función principal del arte es compartir cierta experiencia, es función comunicativa.

k-ant: Muchas gracias por tu publicación Evgeniy, es una hermosa definición del Arte. Si lo deseas puedes escribir sobre lo que expresan tus obras.

Evgeniy Stasenko: Prefiero dejar las obras mismas expresarlas

k-ant: OK, veo que eres un poeta visual, respeto y comprendo lo que dices, pero yo pienso que no hay que escatimar medios para explicar el Arte porque no todo el público alcanza a ver lo que un artista plasma en su obra.

Evgeniy Stasenko: Puede ser necesito más explicar al público el Arte en general...

k-ant: Sí, tienes toda la razón. Es el Arte en general lo que necesita ser explicado. Yo creo incluso que el Arte sólo nos interesa a los artistas. Ese es el sentido de esta convocatoria, buscar una definición entre todos de Arte que pueda entender cualquiera

y ser enseñado de forma concreta y clara al público no artista.

Evgeniy Stasenko: Hace tiempo mi esposa y yo escribíamos un artículo sobre la situación en el arte. Pero es largo. Y en inglés

k-ant: Puedes publicar aquí un enlace a ese artículo

Evgeniy Stasenko:

<http://stasenko.org/augean-stables-of-modern-time/>

k-ant: Muchas gracias, lo voy a leer.

Es muy interesante tu artículo. En el movimiento sincerismo encuentro similitudes con el NOARTE, abajo te dejo el enlace por si quieres leer el manifiesto, como por ejemplo predominar el concepto sobre la forma y en el caso del NOARTE reconozco que la crítica (sobretudo artística) es el motivo principal, en el sincerismo he visto también que existe esa necesidad de reconocer la realidad social.

Este es el enlace del manifiesto NOARTE por si lo quieres leer:

www.k-ant.me/download/manifiestoNOARTE.pdf

k-ant: De todas formas mira también lo que comenta Ana María sobre Arte y publicidad porque en la sociedad actual se confunden ya que ambos tienen referentes visuales y su propósito final (hay que reconocer es así) es el beneficio económico.

Sobre el tema de anteponer el contenido a la forma hay mucho que hablar. Te habrás dado cuenta que hay apenas 4 obras publicadas y ya se hace necesario explicarlo todo, y eso que nosotros somos artistas (yo soy también NOARTISTA).

Evgeniy Stasenko:

CLOUD 2010 60X50 oil on canvas

k-ant: Muchas gracias, claro que la incluiré, es muy poética. Gracias ¿quieres añadir algo sobre esta obra?

Evgeniy Stasenko: Eso es más sobre obras en general. Las imágenes para mi son las herramientas que hacen posible sentir la esencia. No la imagen la misma tiene importancia, sino algo más allá de la superficie. El cuadro es la llave para abrir la puerta a otro espacio. Eso no es espacio de la imaginación, sino de la experiencia compartida con el espectador. No puedes abrir la puerta con la llave incorrecta. La experiencia no puede ser falsa.

k-ant: Muchas gracias por tu descripción que enriquece lo que expresa tu obra y gracias también por el esfuerzo que estáis haciendo de conceptualización de vuestro trabajo. Quiero que sepáis que mi definición de Arte moderno no sustituye a las vuestras, sino que está pensada para ser una herramienta que os señalará y describirá los elementos que intervienen en esta forma tan especial de

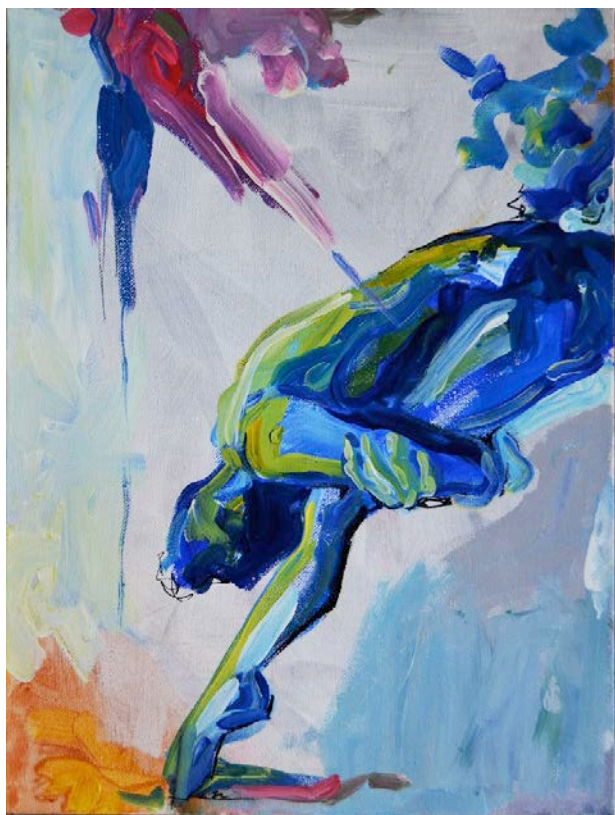
comunicación que es el Arte, para que vosotros los utilicéis como deseéis. Como os he dicho, esta herramienta respetará (incluso potenciará) vuestras definiciones de Arte.

Evgeniy Stasenko: Muchas gracias

Ana María Cobuleanu

El Arte es nuestra forma de expresión más sincera para representar nuestros sentimientos, emociones y percepciones. Nuestra manera de aportar belleza, horrorizar, criticar y enseñar a través de una infinidad de formas y técnicas distintas.

El Arte es una fuente de información, es un medio de comunicación, de expresión. El Arte es un arma, una herramienta en las manos del que sabe utilizarlo.

k-ant: Muchas gracias por tu publicación, quizá tu definición de Arte se parece a la que hace Marçal Moliné en su libro “La Fuerza de la Publicidad”, en el que compara las estrategias publicitarias con las militares del estratega chino Sun Tzu (Ver El Arte de la Guerra).

Si consideramos la publicidad como Arte entramos de lleno en la paradoja de un Arte condicionado totalmente por una cuenta de resultados. ¿Te has planteado alguna vez esto?.

Eso sí que es un ejemplo de Arte por un plato de habichuelas (o marisco, para el caso es lo mismo).

Tiene mucha energía tu pintura.

Ana Maria: Hablando de la fuerza de la publicidad,-considero que es una biblia-publicitaria; que tiene mucho que enseñar en sus casi 500 páginas, pero que habla más de la estrategia que tiene que estar bien definida antes de encargar la creatividad de la campaña. Podríamos tener puntos en común con nuestra manera de organizar las ideas

antes de elegir cómo los vamos a poner en práctica-pero no me gusta la idea del Arte siendo condicionado por un nr X de resultados.

Teniendo sus referentes-un principio básico del arte de la guerra es aquel que preconiza que lo más conveniente es vencer evitando la batalla, valiéndose la estrategia y también la importancia de conocerse a sí mismo y al enemigo, los 2 conceptos son útiles y prácticos... pero en Arte lo que yo creo es que tomamos riesgos que no podemos calcular/y me gusta creer que el impacto de cada „movimiento/acción,, artística echa es más un impulso y no un concepto estrategico ,bien calculado y planeado.

k-ant: Yo separaría Arte de publicidad, aunque si te vas a dedicar profesionalmente al Arte sí que podrías utilizar esas estrategias publicitarias para vender tu imagen a las galerías como si de un producto se tratara. No deberíamos confundir, mira por ejemplo la definición de Arte de Evgeniy Stasenko, para él Arte es una forma de expresión, de la mejor

manera posible. Si utilizas el Arte con estrategias publicitarias al fin y al cabo estarías haciendo publicidad de ti misma. Aquí tratamos de definir qué es el arte más allá de su valor comercial.

Ana María: es justo lo que trataba de decir más arriba, estaba hablando de que no estoy de acuerdo con la idea de arte como publicidad o estrategia...que es mucho más que solo 2 conceptos teóricos faltados de contenido.

Tocino

El arte según Tocino

No te duermas

el arte representado en paloma y zorro si eres el zorro tienes que ser sigiloso si quieres comer, pero si eres la paloma tienes que bajar y esta el riesgo de que este el zorro en silencio.

k-ant: Gracias por publicar esta gráfica. Yo me veo como la paloma y es el arte el que me va a devorar.

Tocino: De nada, un placer poder compartir creaciones y que cada uno le saque su significado, un saludo.

Concha Senderuela

"Rojo Sangre" Pintura en paleta y sobre lienzo.

"Rojo Sangre" representa la dificultad que tienen los artistas para vivir de su verdadera vocación cuando ya no te queda ni dinero para comprar pintura.

El Arte es una forma de sacar lo que llevas dentro y plasmar el alma de las cosas.

Los artistas tenemos la obligación de reivindicar debido a nuestra alta sensibilidad y a nuestro puntito de locura.

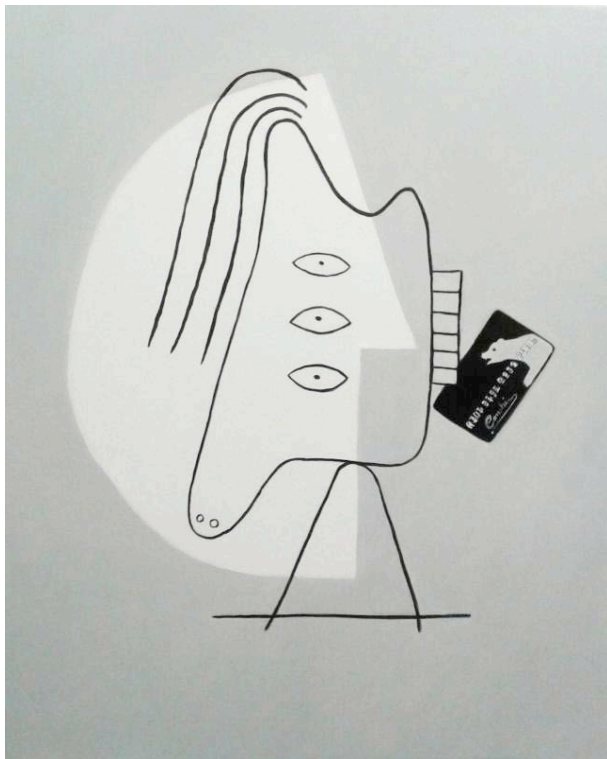

k-ant: Gracias por tu obra y expresar esas ideas con tanta claridad. No pienses que eres la única que está en esa situación. En este grupo descubrirás que hay mucha gente en tu situación. Y también habrá quienes se ofendan porque nos expresemos.

Concha Senderuela:

"El Figura" óleo sobre lienzo. 73x50cm. Año 2016.

Interpretación de la obra de Picasso "Figura".
Espero que os guste.

k-ant: Capto la ironía y el mensaje crítico con el propósito mercantilista de las obras de los artistas consagrados (has puesto el cubismo como motivo de tu reflexión). Si ésta es tu intencionalidad estamos ante una obra de NOARTE (según mi definición de Arte moderno) porque tu obra tiene una intencionalidad concreta, es una crítica del mercado del Arte (corrígeme si me equivoco). Podrías exponer conmigo y hacer juntos una exposición de NOARTE crítica con el Arte, pero quizá ninguna galería quiera colgar una crítica semejante en sus paredes. Tu ironía me parece muy elegante, pero debes entender que nuestra crítica convierte a nuestra obra en marginal, porque si alcanzáramos la fama con ella nos convertiríamos en lo que criticamos y la crítica en sí dejaría de tener sentido, se convertiría en una crítica inofensiva o decorativa que no dice nada.

Concha Senderuela: He de añadir que no es una crítica al mercado del Arte, sino hacia los banqueros.

"El figura" lleva una tarjeta black entre los dientes.

El oso, que salía en las tarjetas de Caja Madrid, he pretendido que representara a los ciudadanos estafados y para eso lo he pintado intentando defenderse.

k-ant: Muchas gracias por tu aclaración Concha, ahora el propósito de tu obra queda totalmente definido y ya no cabe mi interpretación, aunque debes reconocer que era perfectamente válida antes de tu explicación sobre la intencionalidad de la misma, con lo que se demuestra la cualidad que posee el Arte actual (descrita al final de este capítulo en la definición de Arte moderno) que nos permite crear obras con un significado abierto a la interpretación del público. Esta cualidad no la veo como una deficiencia en la comunicación, pues no existe, o yo no lo conozco, otro medio de comunicación que como el Arte nos permita

transmitir mensajes inconcretos. Esta es una nueva cualidad, que como artistas, debemos aceptar convivirá con nuestras obras en la época de la modernidad que nos ha tocado vivir, es por tanto, una característica que debemos conocer para utilizar según el propósito de la obra.

Concha Senderuela:

Collage y óleo. 65x50

Desde la sala 430 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) (En aquella época trabajaba allí de vigilante y pensaba "¿que pinto yo aquí?"), observo reflejada la luz de una lampara en el cristal de la ventana, observo a través de ella la estela de un avión y el tejado del museo.

Empece a recordar cuando el edificio era un hospital abandonado y estaba habitado por centenares de gatos. Les pinto una escalera al cielo porque imagino que hicieron con ellos. En la parte inferior derecha de la obra, emerge una bestia negra, y unas manos blancas (del que nunca se las mancha) señalando a los felinos.

k-ant: Es curioso cómo en un trabajo en el que se supone que estamos rodeados de Arte, aunque seamos artistas, no pensamos en lo que representan esas obras artísticas, sino que nos evadimos de nuestra actividad cotidiana y buscamos otros significados posibles para nuestra realidad particular. El Arte transforma lo imposible en posible y convierte en materia nuestros sueños más profundos e imposibles, los que la realidad nos niega. Cuando comunicamos con Arte decimos dos cosas al público con nuestra obra: “Esto soy yo” y “Escúchame, por favor”. El Arte nos permite hacer esto, la vida no. Ante la expectativa vital de pasarme 30 años de mi vida trabajando para otro por el salario mínimo, sin esperar nada más, no me queda otra que preguntarme ¿Qué pinto yo aquí?, y me imagino también una escalera que me lleve a un cielo en el que todos seamos iguales y que cuando mi jefe me pida que ame la empresa como él la ama yo pueda decirle: “Si quieres eso cámbiate conmigo y trabaja los 30 próximos años de tu vida para mí sin posibilidad de decir ni decidir nada

importante en esta empresa”, y que lo haga. Por eso el cuadro de una escalera que salva a los gatos de los peligros de este mundo me resulta familiar. Yo también estoy pintando mi propio cuadro del mundo tal y como lo veo y preguntándome si seríamos capaces de hacerlo mejor en ese otro cielo que se supone nos espera.

Hay un nuevo mensaje que sueña con ser comunicado al mundo: Tú. Tú eres ese nuevo mensaje que, con dificultad, espera ser comunicado al mundo y el Arte es, al parecer, el único medio en el que se nos permite hacerlo.

Kiko Muñoz

ARTE POR LOS SUELOS

Abre los ojos, mira a tu alrededor.

Abre los ojos, mira arriba y abajo.

Cuéntame lo que ves, no lo que veo yo.

Arte por los suelos

Fotografía de Kiko Muñoz

k-ant: Muchas gracias por tu publicación. Es un bonito anhelo el que tiene quien desea que le cuenten otros cómo ven ellos/as el mundo y no, como sucede normalmente, al revés, que tratemos de imponer nuestra forma de

ver el mundo al otro/a, quienes normalmente indefensos/as por la necesidad que nos apremia en nuestra vida cotidiana, terminamos por aceptar a quien nos obliga a contemplar el mundo con su mirada.

El Arte nos brinda a los artistas esa posibilidad de observar el mundo que nos rodea con nuestra propia mirada, mirada que surge siempre de una intención de plasmar esa otra forma de ver la realidad que los ojos acomodados a la realidad socialmente aceptada no está acostumbrada a ver. Nos acercamos a un futuro en el que el Arte, por esta capacidad que tiene de transmitir los conceptos desnudos, a veces con imprecisión, otras con dolorosa realidad, podría llegar a ser considerado como una disrupción en la matriz, un error en el sistema que hay que eliminar o corregir. El artista como infractor de las normas programadas en un sistema automático.

Dime: ¿sabes de aquel grafitero que ha pintado maravillosas proclamas de paz en las paredes de las calles?, ¿conoces a quien ha colocado a escondidas un pequeño cuadro al

lado de las grandes figuras del arte en una galería?, ¿no hemos entendido todos sus acciones como artistas?. Quizá llegue el día que esto no se entienda y sólo se vea la infracción cometida.

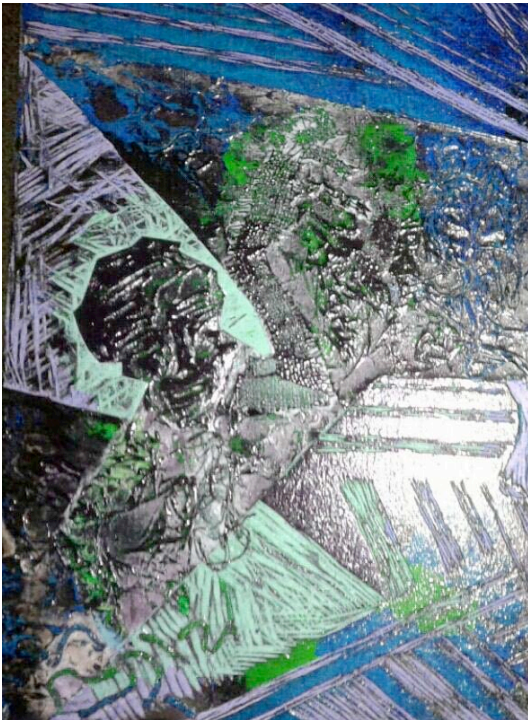
El Arte es una disrupción necesaria en este sistema automatizado y programado con normas que aparentemente consigue que todo funcione, pero el artista con su mirada perdida, se percata de que algo no encaja, que no podemos decir algunas cosas en ciertos sitios aunque hablemos de paz, que no podemos colgar nuestros cuadros junto a los grandes de la pintura aunque nos llamen artistas como hicieron con aquellos. ¿Puede suceder que cuando el artista alcanza sus aspiraciones y el lugar en la sociedad con el que sueña cierre los ojos y se duerma en el sueño de su éxito?.

Por eso algunos/as de esos artistas buscamos el anonimato que nos salve de ese sueño de gloria que persigue al artista.

Claudia Catanzaro

"LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD"
ARTE- ARGENTINA... HOY TRATANDO DE
EMERGER!!!

grabado- xilografia y collage 50 de alto x 35
ancho

k-ant: Gracias por tu post. Te refieres a la realidad social o a la realidad óptica (como el hiperrealismo por ejemplo)?

Claudia Catanzaro:
REALIDAD SOCIAL !!!

k-ant: Veo que tu arte está comprometido con la sociedad.

Claudia Catanzaro:

ARTE EFÍMERO, DESMATERIALIZADO
OBRA PRESENTADA EN PALMA DE
MALLORCA HACE UN MES EN LA CUAL
SOLO QUEDÓ ESTE REGISTRO ENTRE
OTRAS IMÁGENES CÓMO OBRA DE ARTE
EL RESTO ESTÁ EN EL PÚBLICO QUE
VISITÓ LA MUESTRA -ROLLO SE COCINA
GRABADO CON TÉCNICA DE XILOGRAFIA
INTERVENIÑAS CON LEYENDAS DE
BIPOLARIDAD- SALUDOS Y MUCHAS
GRACIAS POR SUS CONVOCATORIAS! !!

k-ant: Esta obra presenta un tema muy interesante que a veces se convierte en nuestra compañera de viaje, la locura.

¿Por qué nos frecuenta a pensadores y artistas?, porque quien pinta sólo lo que ven sus ojos o hace una pintura meramente decorativa no tendrá ningún problema, pero quien quiera ver más allá de lo socialmente aceptado o trate de comprender la auténtica naturaleza de las cosas (celosamente ocultada por las formas y la estética socialmente aceptada) se enfrenta a la “otra mirada”, una mirada diferente y desconocida por el gran público. Una mirada, que por estas razones, provoca extrañeza. En mi caso, es una mirada que trata de desnudar de adornos y formalismos las ideas, para llegar ¿a qué? al concepto desnudo. Hay una palabra que define este concepto, pero no quiero pronunciarla pues otros ya se han adueñado de ella con su mirada única y excluyente.

Claudia Catanzaro:

¿DÓNDE ESTÁ EL ARTE?

Cada vez que asisto a un museo o galería de arte contemporáneo escucho comentarios como “¡Esto lo hace cualquiera!!” o “¡Cómo es posible que esto valga tanto, sólo son manchas o líneas!”. Creo que la razón por la que a mucha gente no le gusta el arte contemporáneo es porque no lo entiende. Tenemos nociones preconcebidas de lo que el arte debería ser y cuando la obra en cuestión no entra en ese estándar, nos cuesta trabajo asimilarla.

Como espectadores, estamos acostumbrados a reconocer signos y símbolos. Hasta antes de mediados del siglo XX el arte representaba a la realidad mediante éstos, creando así un vínculo directo con el espectador. El arte contemporáneo rompe con este esquema, lo que provoca un gran desconcierto. El arte contemporáneo involucra la vida misma es lo que somos como seres humanos (históricos, superficiales, simples o complicados, fugaces, desamorados, fantasiosos, efímeros, pacifistas o violentos, fanáticos, alienados,

estructurados o liberales, satánicos, melancólicos, fúnebres o alegres). Es transformar lo cotidianos en obra de arte y darle un sentido estético para que todo confluya en lo mismo “gozar de todo lo que nos rodea” y mirar la vida de otra manera, mirarla como el arte mismo.

k-ant: Suscribo cada una de tus palabras respecto a la impresión que causa el Arte moderno en el espectador, que ya ha descubierto que en el Arte todo tiene cabida y por tanto ya nada le sorprende ni le provoca interés, y mucho menos le motiva a reflexionar. Coincidimos en que el Arte se ha convertido en una muestra de lo cotidiano, por eso difícilmente puede provocar expectación en el público. Tú, como artista, continuas viendo un rasgo sublime en el Arte, por ello solicitas al espectador que se maraville al ver lo cotidiano convertido en Arte, pero esto no lo puede hacer, porque te preguntará ¿qué tiene de extraordinario lo cotidiano?. No podemos pedirle al público que contemple el Arte con la idea preconcebida

sobre el mismo que sí tenemos los artistas, pero sí podemos explicarle, concretamente y sin ambigüedades, qué es el Arte moderno de forma que, quien tenga interés en saberlo, pueda conocer por qué un objeto cotidiano puede convertirse en artístico y el interés que esto puede tener para cualquiera, sea o no artista. Eso es precisamente lo que se trata de concretar en este libro, qué es el Arte moderno y para qué nos puede servir a todos/as.

Stefania Ormas

Lo que siempre trato de expresar con mi arte es: denunciar, por ejemplo en esta pintura, denuncio lo que el hombre hace a la tierra, la falta de sinergia entre el hombre y la tierra y su destrucción, pero lo hago de manera delicada, sin tener que malestar necesariamente con mi arte. Aparentemente, sin embargo, esto no sirve a las galerías, no siempre despierta mucho interés. Y ahora los vendo al mejor postor, sin tener en cuenta a veces cuánto trabajo hay detrás. Porque quiero vivir en el arte, nada puede hacerme más feliz.

Sinergia 65x90 cm Acrílico y óleo sobre lienzo.

k-ant: Gracias por tu participación. Has definido muy bien en muy pocas palabras lo que pretende tu obra y tu situación, con la que me siento identificado igual que otras personas en este grupo. La idea que quieres transmitir en el cuadro es bastante compleja e interesante. El NOARTE busca precisamente eso, transmitir ideas aunque la expresión formal es secundario. Como NOARTISTA te aconsejo que intentes usar su capacidad de expresarte escribiendo y la unas de alguna manera a tus imágenes. Personalmente he descubierto que las formas estéticas y agradables disfrazan y entorpecen la comunicación de cualquier tipo de mensaje complejo.

Stefania Ormas: Te agradezco, en otras obras mías también he usado las palabras, a veces incluso bordándolas.

k-ant: Es un buen recurso para explicar las obras, por suerte o por desgracia hoy día es más fácil explicar una obra con palabras que con formas, y aún así no se suelen entender.

Pol Coronado

29 de enero de 2015

Serie: Menú a la Carta

"Reducción de euro, aromatizado con sangre de pobre"

Pol Coronado 2015

k-ant: Gracias por tu post. Quizá esta pieza va en la línea del zorro y la paloma. Realmente pensáis qué el arte devora a los artistas?

Pol Coronado: No, no pienso que el arte devora a los artistas.

k-ant: Tienes razón. Me he equivocado en mi interpretación. Creo que has querido expresar que los artistas servimos un banquete de dinero al arte hecho con nuestro sudor y lágrimas (la sangre). Es correcto?.

Pol Coronado: Si es lo que ves, me parece correcto. Un abrazo.

Llorenç Garrit Art

Nos han robado el arte, nos han robado la cultura. Devolvamos el arte al pueblo.

(R)EVOJUTION
ART BACK TO THE PEOPLE

k-ant: Gracias por tu publicación. Tu pieza es también reivindicativa. Aunque me gustaría preguntarte a qué arte te refieres exactamente, ¿al de las galerías y los museos?. Quizá descubramos en este foro que el Arte, precisamente en nuestro tiempo, ha escapado de esos lugares, quizá lo tengamos en la calle, entre nosotros. Por eso quiero definirlo aquí. Quizá no le sirva al mundo del Arte esta definición, pero puede que a alguno/a de nosotros sí.

Llorenç Garrit Art: Buenos días. Interesante reflexión. Me refiero tanto al de las galerías como al de los museos ya que uno acaba siendo consecuencia del otro. Creo que el secuestro del arte por las élites ha tenido dos procesos en la gente primero indiferencia por poca accesibilidad y después desprecio por desconexión. En la calle como bien matizas hay un movimiento muy interesante pero temo que le ocurra lo mismo que al popart que apareció en repulsa a la élite y acabo engullido por la misma. Vemos como en los telediarios no se dedica ni 5 segundos al arte

en general y no obstante a los asesinatos y al fútbol le dedican horas. Es más esta semana la única aportación al arte desde un noticiario ha sido para la exposición de Roy Liechtenstein. Curiosamente popart. Que opinas de la reflexión? Gracias por adelantado por la plataforma.

k-ant: Creo que has dado en la diana de lo que está pasando. Te has dado cuenta que el reloj del Arte se ha detenido en Warhol y que todos (artistas y expositores) se apresuran a recoger su herencia. ¿Por qué? Quizá ya lo sabes pero no has querido reconocerlo como yo sí he hecho. El reloj se ha parado y todos están a la expectativa de qué va a suceder, quizá están esperando la llegada de otro Warhol u otro Duchamp. Pero eso no va a pasar, porque lo que está esperando todo el mundo que pase ya ha pasado. Sólo queda esperar que todos seamos conscientes y comprendamos el alcance lo que ha sucedido.

Para que esto ocurra es necesario explicar qué es el Arte actual.

Comprenderás ahora la importancia de lo que estamos haciendo en este grupo.

Llorenç Garrit Art: Ciertamente como bien dices el reloj se paró en Warhol, y también estoy de acuerdo en que no aparecerá ningún otro genio, pero creo que es debido al mismo mercado del arte, que se ha vuelto simple y llanamente consumista, prefieren a un "artista" que produzca 20 pseudo obras semanales a aquel que deba invertir meses en el desarrollo de un concepto. Es por eso que a mi no me gusta calificar esto con el concepto de arte contemporáneo o actual sino más bien como movimiento contemporáneo ya que al desvincular al "artista" del proceso, del conocimiento del material o técnica y en fin del lenguaje y solo premiar la velocidad y el impacto, des de mi punto de vista el calificativo de arte es demasiado elevado. Y si estoy de acuerdo que el alcance de lo que esta sucediendo en el mundo del arte quizás sea mucho más grande de lo que nos podemos imaginar...

k-ant: Opino que es acertada tu descripción de lo que está sucediendo hoy día con los artistas y su trabajo. Quizá existe una profesionalización del mercado del arte y como tal el artista se haya convertido en un trabajador más en una especie de fábrica de obras artísticas.

Sobre la importancia de conocer una definición válida de Arte moderno y el tema de la profesionalización de la carrera de artista quería proponerte un ejemplo:

¿Tú querrías trabajar en una empresa en la que nadie quiere decirte a qué se dedica, ni cuándo, ni cuánto vas a cobrar ni cuántas horas vas a trabajar, aunque puedes ver que tiene una fachada y oficinas muy bonitas?. Antes de que respondas debes saber que ya estamos trabajando para esa empresa, aunque de becarios sin cobrar, porque nadie nos ha dicho todavía si lo que estamos haciendo es Arte o no, o aún peor, nos han dicho que sí es Arte lo que hacemos, pero que todavía no vas a cobrar por ello.

Estoy seguro que muchos/as cambiarían su “horizonte laboral” si supieran exactamente a qué van a dedicar sus vidas. A lo mejor entonces ni cobrando algunos haríamos ese trabajo, porque estamos empezando a intuir la definición de Arte moderno.

Llorenç Garrit Art: Ciertamente no es una carrera fácil y ni mucho menos segura, al fin al cabo uno jamás sabe si lo que hace va a gustar o no y ni gustando tiene asegurada la supervivencia. Así que para mi los que si que realmente se dedican al arte, sea de la disciplina que sea, tienen todo mi respeto. Ahora bien, también cabe remarcar que hay una gran cantidad de pseudo artistas que se apuntan al carro solo por el postureo, y muchos de estos vienen con un respaldo económico importante que les permite acceder a sitios donde su talento jamás les abriría las puertas, esto en consecuencia desestabiliza al verdadero artista (un ejemplo claro son los concursos donde encima tienes que pagar para inscribirte). Hablas de crear una definición de Arte moderno o

contemporáneo, creo que es una empresa muy grande definir todo esto mientras esta ocurriendo, sin poder analizar con perspectiva, aún así entiendo porqué te postulas así y el esfuerzo que esto conlleva y tienes mis elogios por ello. Mi pregunta es, es necesario etiquetarlo todo? tener una sola línea? resumirlo todo en un concepto?. Cual es el fin?

k-ant: Muchas gracias por comprender el esfuerzo tan grande que supone lo que estamos haciendo aquí.

Te voy a explicar como artista que soy por qué estoy haciendo este esfuerzo de definición del arte, y tú, como artista que eres entenderás la parte artística que hay en esto: Igual que tú y todos/as los artistas que estáis en este grupo sois capaces de entender la belleza en una obra de Arte, yo estoy aprendiendo a captar la belleza que hay en los conceptos. Por desgracia los conceptos no tienen formas estéticas que nos puedan explicar lo bellos que son, pero quizá su

medida nos la puede dar la dificultad que implica alcanzarlos.

Este reto que os propongo supone un esfuerzo inmenso, y por ello, para mí, su consecución implica una belleza proporcional a esta dificultad.

Entonces hago esto porque quiero ver la belleza de ese concepto.

Cuando pinte este cuadro os lo regalaré a vosotros/as, pero te aviso que no todo el mundo quiere captar la belleza de un concepto sin forma.

Muchas gracias por valorar mi trabajo, ahora sólo necesito que algún/a valiente se atreva a acompañarme.

Llorenç Garrit Art: Me parece fantástico, y si que estoy de acuerdo en que hay gente que no querrá ver la belleza de un concepto sin forma, muchas veces si la obra provoca un cierto esfuerzo en el observador este pierde el interés. Pero creo que no es un tema de inteligencia ni de sensibilidad, creo que es algo totalmente cultural y educacional.

Enhorabuena y muchos ánimos en tu empresa!!!!

k-ant: No puedo estar más de acuerdo contigo y suscribo plenamente lo que comentas sobre la necesidad de convertirnos en "docentes" del arte para que se entienda lo que hacemos como artistas. un saludo

Jonathan SJ (SERESARTE)

Interior I

Interior II

Interior III

Interior IV

SERESARTE © 2018

SERESARTE © 2018

Jonathan SJ: Somos todos individuos que aportan al proceso de creación, de sentido y vida, remitiéndose al momento en que primer instante en que un animal busca expresar una sensibilidad propia, imprimiéndose y proyectando para la futura humanidad un entusiasmo y una inspiración inicial. Se expresa lo artístico como un trazo luminoso, impetuoso y vital. Se cree en la experiencia del arte como memoria, un reconocimiento de traslado de nuestra inventiva y capacidad transformadora. El ser se vivencia a sí mismo como figuración que onda a onda secunda al manantial del que todo acto emana, se sabe el sabor: S E R E S A R T E.

Así, Entra al Lienzo surge de la necesidad de encauzar una inmersión en el mundo pictórico-escultórico, que en su proceso hiciera recordar esos primeros momentos de creación y significación, el traslado hacia un ser simbólico y la conexión con las fuerzas que brotan de lo desconocido, sea este un punto blanco, negro o de color; volver y sumergirse al vasto cuarto blanco es una

entrada a la primera caverna pintada por un animal humano. Dejar huellas y signos en el mundo: provocar la sensación de fraternizar con los elementos y formar parte de la constitución de la obra desde dentro, desde su interior, a la manera en que se decora y se apropia uno de una cueva o, en su defecto, una casa.

k-ant: Gracias por publicar vuestro vídeo del mural que habéis realizado y por vuestra definición de Arte,

Tu interpretación del Arte nos remonta al significado original del Arte para el ser humano, a aquel primer individuo que pintó sus manos o escenas de caza en su caverna. Dicen los estudiosos que el significado de aquellas primeras obras no está claro y se supone que el sentido puede ser una invocación mágica a la caza y la prosperidad. Después el Arte religioso llevaba al que lo contemplaba a estar en la presencia misma de un supramundo de entidades metafísicas, convirtiéndolas en corpóreas para nuestra contemplación.

Yo he aprendido, a través de la observación del proceso de percepción que realiza el ser humano, que tanto aquellas representaciones de figuras simples, como las religiosas después y las actuales (fotografías, vídeo, etc..) tienen un mismo fin:

Estar en la presencia misma del objeto representado.

Curiosamente la percepción humana nos lleva siempre a estar en presencia del propio objeto representado, somos incapaces de percibir las diferencias de “formato” en que se realiza la representación, no vemos la pared de la caverna, el televisor, el lienzo, el periódico, sino que sólo percibimos el objeto representado.

Por eso afirmo que cuando el ser humano representaba escenas de caza se sentía en la presencia misma de los cazadores cazando (no veía un dibujo en una pared), igual sucedía cuando el individuo de la Edad Media contemplaba el Pantocrátor, en la pared de la

iglesia románica, estaba en presencia misma del creador.

Aunque no lo creas esa percepción, que nos impide ver que se trata de meras representaciones sobre diferentes formatos y nos transporta al propio objeto representado, sigue siendo la misma.

Tengo que decir que la percepción humana confunde el objeto representado con el objeto mismo, de tal forma que cuando vemos un cuadro, una foto, una imagen en la pantalla de un ordenador, en un periódico, etc.. pensamos que estamos contemplando el objeto mismo, sin percatarnos que se trata de diferentes representaciones, del mismo objeto, en distintos formatos y medios, con sus características y cualidades propias y diferentes. Este fenómeno lo comento más ampliamente en los antecedentes del Manifiesto NOARTE en la referencia que hago al cuadro de Magritte titulado “La traición de las imágenes” en el que se representa una pipa con una frase debajo que dice (en francés): “esto no es una pipa”. Se refiere al hecho de que somos incapaces de

ver que eso realmente NO es una pipa, sino un cuadro que representa una pipa.

Pensarás que este fenómeno no tiene importancia o que tú si eres capaz de diferenciar perfectamente los formatos en los que se representa cada imagen.

Si es así entonces no tendrás dificultad alguna en responderme a esta pregunta:

- ¿Cuál de las representaciones en los distintos formatos mencionados anteriormente del cuadro de Magritte tiene derechos de autor y cuál no?.

Te aseguro que un jurista experto leyes de Marcas y derechos de autor es capaz de darte la respuesta, pero la mayoría de nosotros somos incapaces de hacerlo.

En la práctica este fenómeno perceptivo convierte al propietario/a de una imagen en propietario del objeto representado, al ser incapaces de diferenciar la autoría y propiedades de cada representación, sólo somos capaces de ver el objeto representado.

Jonathan SJ: Entretanto todo canto no busca más que decantarse y no sólo describir su encanto... no quisiera al NOARTE, NOARTISTA, complicar al explicar (). Solamente he venido a cantar al instante primero, el acontecimiento eterno donde todo saber se detiene y la representación perpleja es representada, como punto y guía. Que si bien toda pregunta abre un camino, no quisiera cerrar el trasiego del que postulado se ha hecho... el que imprimiéndose al publico a través de la tinta (virtualidad vivida) su savia y sed ha dispuesto. (Ha. Ha). Qué otrora fuimos los soles de otros tiempos... si, si otra pregunta: sería vida, otra vía.

Jonathan SJ:

*Retomad toda esperanza / Aquel que entre
aquí*

s e r e s a r t e

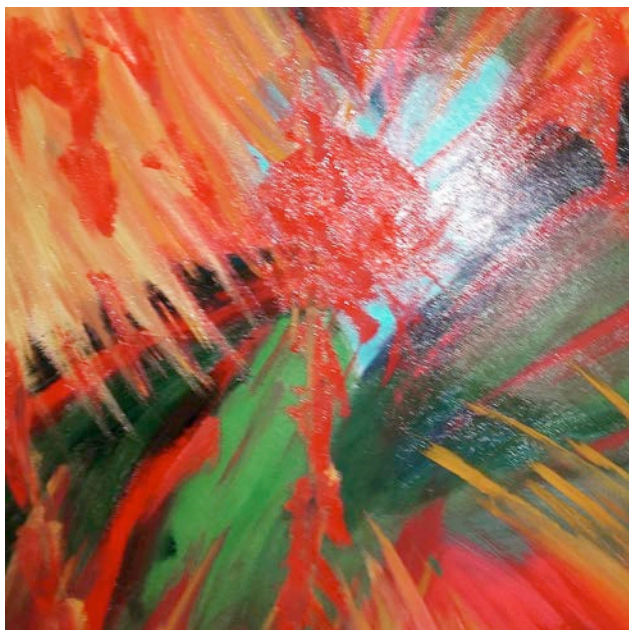
SERESARTE © 2018

k-ant: Esta representación y su leyenda nos recuerda otra función muy importante (sobre todo lo fue en el pasado) que cumple el Arte: La conexión metafísica del ser humano. No debemos olvidar que el ser humano siente la necesidad innata de justificar y comprender su propia existencia, y el Arte es también reflejo de esta necesidad. En mi caso, como NOARTISTA, he aspirado a que el NOARTE tenga también una dimensión metafísica, entre lo humano y lo supramaterial, que se refleja en la búsqueda del concepto (idea) mediante un proceso de liberación de lo formal (formas estéticas).

Esta vertiente metafísica es heredera de un pensamiento filosófico de la antigua Grecia ¿sabéis a qué pensamiento filosófico me refiero?. El NOARTE es la expresión artística de aquel pensamiento que pretendía alcanzar lo divino a través del conocimiento, en el caso del NOARTE nos conformaremos con alcanzar los conceptos por encima de las formas.

Juana Vicente

Enfadada por la situación del mundo, guerras, avaricia, envidias, muertes etc...

k-ant: Comparto tu sentimiento. El mundo es una pena. Quizá deberían aprender del arte y comprender que la comunicación es en sí un Arte.

Juana M.Vicente: Mi obra es una rabia contenida por los sucesos del atentado de las Ramblas de Barcelona. Mi ciudad.

Mi mente me mandaba los impulsos a mi mano para sacar y mostrar mi indignación, tristeza, pena,. Como los seres humanos nos matamos entre nosotros. No hay nada que pueda justificarlo. Los artistas lo mostramos a través de nuestra visión y sentimientos y a mi no me interesa ser una gran pintora si no poder mostrar lo que siento y que llegue a las personas que tengan esa sensibilidad para verlo. Que es ser un gran pintor? mostrar tu interior y sensibilidad ? o hacer una pintura superrealista pero que no llegue a tu interior?. Tu eliges...

k-ant: Expresas tus intensas emociones en tu cuadro, como estamos hablando del mundo emocional tratamos de una idea en cierta

forma abstracta y que cada cual puede interpretar de diferentes maneras, estaríamos ante una intencionalidad percibida de manera difusa por el espectador. Esta incertidumbre en la percepción de tu obra confiere a esta pieza la propiedad de intencionalidad difusa (o abstracta), con lo que entraría de lleno en la definición de Arte moderno. La energía y rabia creo que se captan perfectamente, aunque como te he comentado, estos sentimientos, por su abstracción, no pueden denotar una intencionalidad concreta (la intencionalidad con la que fue creada la obra por el artista). No deja por ello de ser una obra muy interesante y emotiva.

Juana M.Vicente: Me alegra un montón hasta donde habéis llegado, yo al principio me apunte por que me pareció interesante diferente y hasta gracioso por la frase (Por un plato de habichuelas) pero ahora veo que se a llegado a una propuesta muy interesante para los artistas y con una ironía y un buen hacer de lo que sentimos y como plasmamos nuestro arte cada uno como lo sienta. Gracias.

k-ant: Muchas gracias Juana por tu cuadro y la publicación sobre el certamen “Arte por habichuelas”.

Quiero que entendáis que el catálogo “Arte por habichuelas”, junto con la convocatoria del certamen, han supuesto para mí una pieza artística de NOARTE, y que clasifico como “Arte marginal”.

No quiero que os ofendáis por esta clasificación, os voy a explicar por qué considero este catálogo “Arte Marginal”:

Cuando os convoqué este concurso realicé una llamada a aquellos/as artistas que a duras penas pueden enviar sus obras a los concursos, a quienes se les ha cerrado la puerta de las galerías, a quienes desearían poder vivir de su obra aunque sea vendiéndola por lo justo para subsistir y pagar las pinturas para pintar otro cuadro más, estas situaciones son la realidad de muchos/as artistas, pero es una realidad que la mayoría es incapaz de afrontar y mirar cara a cara, éstos/as prefieren vivir en el sueño de un mundo de Arte glamuroso que algún día les abrirá sus puertas. La dura realidad,

aunque muy común, es ignorada por la mayoría de artistas, y sólo una minoría, como vosotros/as, es capaz de afrontar y contemplar cara a cara.

El catálogo “Arte por habichuelas” es un reflejo de esa situación, por ese motivo, este catálogo es una obra marginal, porque refleja una realidad que sólo unos/as pocos/as sois capaces mirar.

Es también una pieza NOARTÍSTICA porque tiene un propósito concreto (no un propósito difuso, como explico en mi definición general de Arte moderno, que tiene la obra artística contemporánea) y es definir qué es el Arte moderno, partiendo de vuestras miradas realistas, miradas artísticas con propósitos concretos que emplean el Arte con propósitos también concretos.

Tú Juana, y algunos/as otros/as más, han apreciado la complejidad de la tarea en la que nos hemos embarcado con este catálogo cuyo propósito es, por un lado, definir el Arte actual, y por otro lado, mostrar el lado más crudo del Arte, el lado menos glamuroso al

que el público en general no está acostumbrado a mirar.

Puede ser considerado entonces el catálogo “Arte por habichuelas” como una crítica al Arte moderno, en su forma quizá lo sea, y si no fuera un catálogo marginal, si fuera un catálogo exitoso y multitudinario, ya no tendría esta forma de crítica, ni tendría la ironía que te ha llamado la atención, sería un catálogo que no dice nada. Por eso reivindico su carácter “marginal”.

Como le comenté a Concha Senderuela sobre su obra “El figura” si algún día el Arte reconoce al NOARTE o a nuestras obras marginales (el catálogo “Arte por habichuelas”) como piezas artísticas consagradas quizá ese día se extinga el sentido de crítica de nuestras obras, pierdan su ironía y su mirada realista y algo cínica.

k-ant

A cuenta del tema de Warhol yo también quiero pintar un cuadro de Warhol, aquí lo teneis:

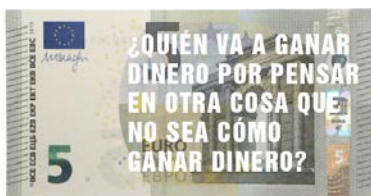
Se titula “Marilyn de Warhol, otra vez”.

Corresponde a mi nueva serie titulada: “Como ya lo conoces lo pinto otra vez”.

¿Alguien no ha identificado qué Marilyn he pintado?

Esta otra pieza fue creada basándome en un pensamiento: Los artistas, como el resto de personas, estamos condicionados por la necesidad de ganar dinero, en nuestro caso, ese dinero lo ganamos vendiendo nuestras obras. Entonces ¿condiciona la necesidad de ganar dinero el mensaje y el contenido de lo que hacemos?, ¿estamos expresando lo que pensamos realmente aún con esta necesidad pesando sobre nosotros?.

¿Qué es el arte moderno?

Ésta es mi definición general de Arte moderno:

El Arte actual es un modo de comunicación de intencionalidad difusa.

Como forma de comunicación su propósito es que un emisor (el/la artista) comunique algo y el receptor (el público) perciba el contenido del mensaje transmitido.

Pero eso no sucede así en el Arte. En el Arte el mensaje percibido suele diferir (casi siempre) del contenido expresado por el artista. Esto lo ha aceptado el artista como parte inherente a la comunicación artística, hemos aceptado que la interpretación de nuestras obras sea abierta. Pero no te equivoques, esto representa una comunicación fallida, y no pienses que el Artista u otros elementos de la comunicación artística tenemos la culpa.

Lo que sucede es que ni el Arte contemporáneo ni los agentes que intervienen en la

manifestación artística han sido convenientemente definidos.

Esta paradoja que implica utilizar un medio de comunicación capaz de transmitir mensajes inconcretos (o inexistentes) se explica en la siguiente parte sobre el concepto de “intencionalidad difusa” como cualidad definitoria del arte moderno.

¿En qué consiste esta “intencionalidad difusa”?

He omitido la frase “comunicación formal” para que la definición sea válida para todas las manifestaciones no formales como los performances, poesía y otros que carecen de forma definida pero consideramos movimientos artísticos.

Curiosamente he omitido un elemento muy importante para otras formas de comunicación, es el contenido del mensaje.

Te voy a demostrar por qué sucede así:

Responde a esta pregunta: ¿Conoces alguna obra artística que no transmita ningún mensaje?.

Si la respuesta es sí entonces coincides conmigo que el contenido no es lo más importante.

En cambio he añadido un elemento que normalmente no nos han explicado que intervenga en otras formas de comunicación convencionales: La intencionalidad.

Veamos en qué consiste.

Si todavía no te crees que el contenido del mensaje en la obra de Arte no es importante y que la intencionalidad es lo único que necesitas para crear arte te propongo un experimento:

- Busca un rincón especial en tu casa y coloca allí un cubo al revés con una piedra encima (o coloca una serie de objetos de forma absurda, si quieres ser original). Invita a un amigo/a a tu casa y cuando vea tu nueva y absurda creación te preguntará: ¿qué es eso que tienes ahí?. Puedes decirle que es una obra de arte que has comprado a un amigo/a artista local. ¿Crees que te va a decir que eso no puede ser Arte?. Seguramente te preguntará cuánto te a costado o ¿qué

significa?. En ese caso puedes decirle que se trata de una obra de arte experimental (cosa que es cierta).

Con este experimento comprobarás que coexisten las tres cualidades mencionadas necesarias para crear una obra de arte:

- Mensaje vacío u oculto al espectador.
- Sólo se necesita la intencionalidad para crearla.
- La intencionalidad aquí presente se demuestra es difusa, es decir, no se percibe nítidamente por el espectador en la obra finalizada.

Esto último significa que incluso ese único requisito para crear la obra de Arte, la intencionalidad, permanece oculto al espectador.

Permanece oculto porque la intencionalidad no es percibida por el espectador.

La intencionalidad del artista era confirmar con este experimento la existencia de este elemento que interviene en la creación de la obra artística.

AVISO: Como modo de comunicación que es el Arte, si no participan al menos dos personas (emisor y receptor, 1 receptor como mínimo) no encajaría en esta definición de Arte. Puedes hacer una obra artística para disfrutarla tú solo/a, pero las consecuencias teóricas de esto son impredecibles, al no existir elementos para calificarlo como comunicación.

Puedes pensar que la intencionalidad de la obra existe sólo en su mensaje, pero eso es un error. Que pensemos eso es un logro del Arte moderno, porque eso no sucedía así antes del advenimiento del Arte moderno. Antes, para declarar la intencionalidad de tu obra, necesitabas definir un ámbito y el propósito al que respondían las obras y para ello se proclamaban los manifiestos de los movimientos artísticos. Estaba ahí la intencionalidad de la obra de arte. No era, ni es, fácil de definir o identificar.

Para el artista que no trabaja bajo el paraguas de un movimiento artístico o manifiesto (lo que le daría intencionalidad a su obra) la

intencionalidad le viene dada por su respuesta personal a esta pregunta ¿qué es el Arte para mí (el artista creador/a)?.

En la medida que esta respuesta sea concreta su intencionalidad será concreta y después, en la transmisión del mensaje (obra artística realizada), será percibida de forma más o menos concreta por el espectador según la definición que el/la artista haya conseguido elaborar para su intencionalidad.

Pero si la intencionalidad no se concreta previamente por el artista respondiendo a la pregunta ¿qué es el Arte para mí (el artista creador/a)?, y esta respuesta no llega al espectador de forma clara en la realización de la obra, estaremos ante el caso de la intencionalidad difusa, permitiendo esta nueva cualidad en la obra artística moderna: obras artísticas con intencionalidad difusa.

Este hito conseguido por el Arte moderno eliminó la necesidad de un manifiesto o movimiento artístico definido (intencionalidad concreta) para crear una obra artística y nos permitió entonces el poder de crear obras artísticas con intencionalidad difusa (o

irreconocible por el receptor, como prefieras llamarlo).

Este hito se produjo cuando Duchamp y Warhol convirtieron en obras artísticas objetos cotidianos, como un urinario o una lata de sopa de tomate. Esto rompió la barrera que existía entre los objetos expuestos dentro de la galería y los objetos cotidianos que hay fuera de las galerías. Desde entonces cualquier objeto cotidiano podría convertirse en obra artística.

Quizá para un artista sigue existiendo una diferencia entre el objeto expuesto en la galería y el que te encuentras en el supermercado, pero no para el público, esta diferencia ha desaparecido y una de dos, o el Arte ha muerto definitivamente y todos los objetos artísticos de la modernidad se han convertido en cotidianos o el Arte se ha desbordado de las galerías y entonces todos los objetos cotidianos pueden llegar a ser Arte.

Si utilizas esta fórmula que te ofrezco para observar con ella cada una de las manifestaciones artísticas que conoces obtendrás diferentes resultados, por ejemplo:

- La publicidad no se consideraría Arte moderno según esta definición, porque posee una intencionalidad concreta, ya que el receptor (el consumidor) reconoce y acepta la intencionalidad del creador publicitario (vender el producto).

- Si pintas cuadros o los fabricas con la intencionalidad de venderlos y entiendes que el mensaje que transmites es irrelevante (esto sucede cuando creas una obra simplemente decorativa, por ejemplo) y el receptor capta que ese artículo está creado para decorar y que no transmite un mensaje relevante, entonces estamos en el mismo caso de antes: intencionalidad concreta, porque la intencionalidad única es la venta del producto.

Pero si en el mismo caso de la fábrica anterior un empleado/a decide aportar una nueva intencionalidad a los cuadros

fabricados, y esta intencionalidad es percibida por el consumidor, puede producirse el caso que se detecte pero no se reconozca claramente qué se pretendía con la nueva acción detectada. En este caso hablaremos de intencionalidad difusa, estamos ante una obra artística moderna.

En cambio, si se produce este mismo hecho, es decir en la fábrica de cuadros un empleado/a decide aportar una nueva intencionalidad a los cuadros fabricados, pero esa intencionalidad es claramente percibida por el receptor, por ejemplo, que escriba en los lienzos “mi jefe no me paga las horas extras!!..”, entonces estamos ante un mensaje con clara intencionalidad de denuncia social y el público receptor captará nítidamente la intencionalidad del creador de la obra. Esto no entraría en la definición de obra artística moderna, por poseer una intencionalidad concreta, pero sí podríamos considerarla como NOARTE por transmitir con claridad un concepto por encima de la forma.

Nueva cualidad para la obra de Arte moderno

Sólo en la edad moderna las creaciones producidas mediante el lenguaje publicitario, y los artículos comerciales e industriales a los que hace referencia la publicidad, podían ya ser considerados como obras artísticas.

Este hecho se produce a partir del momento en el que Warhol convierte en obras artísticas un cuadro de un bote de sopa de tomate o unas cajas de la marca Brillo.

Además, cualquier objeto cotidiano puede llegar a convertirse en obra de Arte. Este hecho se constata a partir del momento en que Duchamp convierte en obra artística un urinario.

Pero no todos los objetos cotidianos podemos considerarlos como obras artísticas, si esto fuera así viviríamos rodeados de objetos artísticos-cotidianos y el Arte dejaría de ser algo especial para convertirse en un objeto cotidiano también, constatando así la muerte del Arte.

Lo que convierte en obra artística a un objeto cotidiano es una nueva propiedad del Arte moderno que ha permitido que esta magia se produzca, esta cualidad es que el objeto sea disfuncional.

La propiedad que convierte a un objeto funcional y cotidiano en artístico es la disfuncionalidad.

Esto significa que se libera, de alguna manera, al objeto cotidiano de su funcionalidad. También puede utilizarse la extrañeza como artificio para provocar esta disfuncionalidad en los objetos y convertirlos así en obras de Arte moderno gracias a esta nueva cualidad.

Esta disfuncionalidad la cumplen el urinario de Duchamp y los objetos publicitarios utilizados por Warhol al elevarlos a la categoría de Arte, ya que al convertir esos objetos, publicitarios y cotidianos, en obra artística perdieron la funcionalidad para la fueron creados, ya no servían para ser usados ni como urinario, ni como reclamo

publicitario para comprar más latas de sopa de tomate o cajas de Brillo, sino que, al ser situados en la galería de Arte, se convirtieron en objetos de contemplación y disfuncionales. Por esta razón las galerías de Arte y museos siguen teniendo razón de ser, porque permiten desvincular los objetos que en ellas se exponen de las funciones que poseen en la vida cotidiana y crear así extrañeza en quienes los contemplan descontextualizados de su entorno cotidiano.

Esta nueva cualidad que permite crear obras artísticas a partir de cualquier objeto es utilizada profusamente por los artistas mediante la generación de extrañeza, o simplemente creando confusión en el mensaje que transmite el objeto, se consigue así una indeterminación en el propósito para el que se ha creado el objeto que le confiere la disfuncionalidad necesaria al objeto para ser considerado obra de Arte. Es lo que en la definición general de Arte moderno califico como intencionalidad difusa, ya que el propósito para el que ha sido creado el objeto no se muestra con claridad, o se oculta, para

generar la extrañeza necesaria para convertirse en obra artística moderna.

Cuando el espectador contempla con asombro cómo un objeto cotidiano es expuesto en la galería de Arte como una valiosa obra artística lo que hace es alimentar un Arte cuya intención es buscar el asombro en el público.

Si la pieza artística provoca que el público se pregunte ¿cómo es posible que esto valga tanto? entonces consigue su objetivo como pieza artística moderna.

Cuando el público entienda que la intencionalidad de la obra artística moderna es provocar este asombro dicha intencionalidad dejará de ser difusa para el espectador y se convertirá en concreta, entenderá lo que pretende la obra y este truco para provocar asombro ya no funcionará más.

El Arte moderno se extinguirá cuando su intencionalidad sea comprendida por el público y se convierta entonces en una intencionalidad concreta.

¿Por qué no considero Arte moderno a la publicidad?

Si consideramos que los productos de la publicidad, o que la creatividad utilizada para hacer publicidad, es Arte (no les falta ganas de considerar esto así a los creativos publicitarios), estamos afirmando que cualquier objeto funcional o cotidiano es Arte, y por tanto que todo es Arte.

En ese caso el Arte sería algo cotidiano.

Si realmente creyéramos eso el Arte habría muerto definitivamente, pero los que piensan así lo hacen porque al objeto, del que piensan es una obra artística, le están atribuyendo una cualidad indefinida y extraordinaria que lo eleva a la categoría de Arte.

Si eres un publicista de libro y tienes claro que el propósito de lo que haces es vender sabes que lo que estás haciendo es una ciencia precisa, con un propósito bien definido, y no hay lugar para indeterminaciones como en las que estaríamos sumiendo

al producto que deseas vender, el producto publicitado, si lo consideras Arte.

Si tratáramos de elevarlo a la categoría de Arte, en ese caso, como nos ha demostrado Warhol, estaríamos despojando al producto publicitado de su cualidad principal: ser vendido, y atribuyéndole otra nueva (y abstracta): ser contemplado (que es gratis).

Puedes replicarme que las obras de Warhol se pueden vender como objetos de consumo, pero no me puedes negar entonces que sólo ha habido un Warhol, porque lo que descubrió Warhol que se podía hacer sólo tiene sentido hacerlo la primera vez, quienes tratan de convertir objetos de consumo en obras artísticas son imitadores de Warhol, pero no descubren nada nuevo. Esto lo tiene bien claro el mundo del Arte que, a pesar de haber tratado de mil maneras diferentes de inventar algo nuevo, nadie ha sido capaz de igualar el hito marcado por Warhol y Duchamp.

Si el objeto tiene una función clara y definida se convierte en un objeto convencional cotidiano, no artístico, como sucede con la

publicidad ya que tanto su objetivo general (intencionalidad básica) está claramente definido y es vender, como sus objetos publicitados (los productos publicitados) deben tener una funcionalidad perfectamente definida para poder posicionarse como artículos comerciales y ser usados por el público para cosas concretas.

Por eso no considero Arte moderno a la publicidad, por el hecho de crear objetos totalmente funcionales (la función o utilidad para la que están destinados) con intencionalidad concreta (ser un objeto comercial).

No sucede así en el caso del Arte moderno, en el que podemos crear objetos totalmente disfuncionales (extraños o absurdos, como prefieras calificarlos).

Percepción simbólica

La percepción humana es simbólica.

¿Qué significa esto? Que el ser humano no percibe las imágenes tal y como llegan a nuestros ojos, sino que el objeto percibido es entendido por nuestra percepción como un conjunto de símbolos asociados a determinadas cualidades, el conjunto de símbolos y sus cualidades asociadas es lo que crea en nuestra mente el objeto percibido.

¿Quién decide qué tipo de símbolos y qué cualidades asociadas son los apropiados para cada época?

Lo deciden los convencionalismos aceptados en cada época sobre qué se representa y cómo se representa en cada momento histórico y que tienen su reflejo en el tipo de manifestación artística correspondiente a cada época.

Por ejemplo, para el Arte románico las representaciones al uso mostraban figuras hieráticas, simplificadas, sin emociones en

entornos planos donde el fondo se confundía con el primer plano. Los objetos artísticos eran iconografías religiosas, se representaba a las divinidades y escenas bíblicas.

En el Renacimiento se introdujo la perspectiva, el naturalismo y las figuras se contagiaron de una expresividad más próxima a lo cotidiano, así como los motivos representados empezaron a ser escenas mundanas. Este avance en la representación naturalista en la obra de Arte es la que dio pie a la representación moderna en la que se avanza en el naturalismo con la fotografía y la imagen en movimiento.

Pero es la aceptación generalizada de estos convencionalismos, existentes en cada época, los que permiten que se adopten las representaciones artísticas propias de cada momento histórico. Sino hubiera sido así, que se impusiera en determinado momento la representación naturalista y se aceptaran las escenas cotidianas como motivo de la obra artística, no existiría hoy día ni la fotografía ni el vídeo como medio de representación de la realidad.

Si pudiésemos mostrar a un ser humano prehistórico un vídeo de una escena de caza y preguntarle qué le parece más realista como representación de un cazador, ese vídeo o las pinturas que hacía en las paredes de las cavernas, quizá su respuesta nos pudiera confirmar esta teoría de la representación artística válida según los convencionalismos aceptados en cada época. Puede que pienses que nunca conoceremos la respuesta, pero lo curioso es que la respuesta a ese dilema la podemos dar nosotros mismos, ya que la percepción simbólica se produce de la misma manera tanto en el ser humano prehistórico como en el actual.

Lo que ha cambiado son los convencionalismos aceptados para comprender la realidad.

La prueba es que hoy día percibimos más nítidamente muchos símbolos antes que las representaciones “realistas” de los objetos, la demostración de esto nos la da la publicidad, ¿acaso no reconocemos mejor una marca, y las cualidades que se le asocian, mirando su

logotipo antes que si contempláramos fotografías de quienes trabajan en sus fábricas?. Ambas representaciones gráficas son expresiones del mismo concepto, pero entendemos mejor el logotipo o los símbolos asociados a la marca antes que las imágenes realistas de las instalaciones de sus fábricas, ya que la publicidad se ha encargado, previamente, de comunicarnos las propiedades que se desea asociar a la marca y, para concentrar los significados en una imagen, los publicistas saben que los símbolos (logotipos) son mucho más efectivos que las escenas realistas como representaciones de las cualidades deseadas.

Nos puede parecer que la representación realista y naturalista del mundo podría ser válida para todas las épocas, pero son realmente las convenciones sociales generalmente aceptadas por la mayoría las que permiten determinadas representaciones y no otras.

La consideración como artística de determinadas formas de representación nos da la medida de los convencionalismos

aceptados en cada época para comprender qué es aceptado como realidad válida y qué no lo es.

El hecho de que consideremos una fotografía, o un cuadro hiperrealista, como obras artísticas y representaciones válidas de nuestra realidad es fruto de los convencionalismos actuales, que han permitido que dichas manifestaciones sean aceptadas como representaciones válidas de la realidad.

Esto nos puede llevar al error de pensar que nuestra forma de representar la realidad podría ser válida para todas las épocas, pues sabemos que lo que muestran las fotografías o las imágenes realistas constituyen la “realidad” para nosotros, los seres humanos de la modernidad, pero esto no ha sido siempre así, en otras épocas lo aceptado como “realidad” en la obra artística no coincidía con lo que ahora calificamos como obras artísticas realistas.

CAPÍTULO II

¿Qué momento
histórico vive
el Arte?

¿Ha muerto el Arte?

Si creemos en la idea generalizada de que cualquier objeto puede ser considerado artístico hoy día (Duchamp y Warhol fueron los pioneros de esta nueva línea de manifestación artística) estaríamos aceptando que el Arte ha muerto, simplemente porque se ha convertido en algo cotidiano y habría entonces perdido cualquier cualidad que lo pudiera convertir en especial.

Pero no es así (por el momento), por eso aún tienen razón de ser las galerías que permiten a los artistas la creación de objetos disfuncionales al descontextualizarlos de su entorno cotidiano, como hicieron Warhol y Duchamp.

Entonces, si el Arte ha conseguido sobrevivir creando objetos disfuncionales, ¿qué nuevo hito le queda al Arte por conquistar?, ¿qué más nos queda por hacer a los artistas que parece que lo hemos intentado y experimentado todo?.

Puede pasar que terminemos aceptando la disfuncionalidad en los objetos y considerar a

éstos también objetos cotidianos. El Arte moderno dejaría de provocar asombro.

En este caso estaríamos convirtiendo en cotidianos a los objetos que aún conservaban la última cualidad necesaria para convertirse en obra artística moderna: la disfuncionalidad. Cuando aceptemos ese tipo de objetos como cotidianos certificaremos la muerte del Arte, porque nadie habrá sido capaz de crear una nueva cualidad que diferencie a los objetos artísticos de los cotidianos.

Esto ya está sucediendo, por eso muchos artistas y críticos de Arte han intuido que el Arte se ha estancado, incluso que ha muerto.

La proliferación de objetos que pueden manifestar por sí mismos extrañeza o mostrar disfuncionalidad sin necesidad de ser expuestos en galerías y ser por tanto considerados como obras artísticas, a los que tenemos acceso mediante Internet, convertirá en innecesarios, en un futuro cercano, a los espacios expositivos como galerías ya que su capacidad de convertir en disfuncionales a los objetos expuestos será suplida por la

capacidad de los propios objetos de generar por sí mismos extrañeza o disfuncionalidad. Tanto en Internet como en las galerías podemos encontrar todo tipo de objetos y representaciones, y cada vez provocan menos extrañeza en un público más acostumbrado a contemplar cualquier cosa que aspira a ser considerada Arte. Por esa razón algunos artistas comienzan a ser críticos con el mundo del Arte, además de haberse convertido en un puro mercado de comercio de Arte, donde los intereses comerciales pesan más que cualquier otra consideración sobre las cualidades de la obra artística. Yo no critico el hecho de que la obra artística sea objeto de comercio, ya que siempre ha sido así, lo que critico es que el factor económico sea el motor y la finalidad de la obra artística moderna, porque cuando esto sucede la obra artística se convierte en una moneda más, regida por los principios de la economía, pero no por los principios del Arte como modo de representación del mundo que nos rodea.

Esto ha sucedido así porque lo que ha posibilitado la existencia de la disfuncionalidad de los objetos artísticos es la fascinación que provoca en el público ver objetos absurdos convertidos en valiosas obras artísticas, es esta predilección que tenemos por contemplar el dinero bajo cualquiera de sus excéntricas formas la que le proporciona su razón de ser a la obra artística moderna, no su contenido.

Por esta razón el valor económico forma parte del significado de la obra artística moderna. A mayor precio mayor asombro genera.

¿Hacia dónde se dirige el Arte?

Puedes pensar que a fin de cuentas lo que realmente te interesa es lo que te gusta y que eso es el Arte. Esto puede ser Arte para ti, pero no para el resto del mundo.

La percepción de Arte por parte de los museos y galerías quizá esté condicionada por sus intereses. En el caso de los museos su principal divisa son las visitas, quizá por ello utilicen el tipo de obras que causan asombro entre el público, por su valor económico y su significado incierto. En ese caso lo que llega al público es la indeterminación en los contenidos y un Arte que, para subsistir, renuncia a comunicar nada en concreto y que sobrevive sólo en el asombro que provoca al verse convertido en un tipo de moneda válida entre museos y galerías.

Nos encontramos con diferentes posiciones respecto al Arte dependiendo de los intereses particulares de quienes lo usan, museos, galerías, artistas o público en general.

Yo considero Arte aquella manifestación que es capaz de convertirse en referente para el resto del mundo que lo va a utilizar como modelo de percepción de la realidad o un convencionalismo generalmente aceptado.

Aquello que es capaz de modificar las normas que rigen la percepción comúnmente aceptada en un momento determinado se convierte en un hito histórico para el Arte.

Ese es el acontecimiento que aguarda hoy día el mundo del Arte, se espera la aparición de otra figura como Warhol o Duchamp, pero eso difícilmente va a suceder ya que ellos consiguieron que la producción de la obra de Arte se popularizada hasta ser válidos como Arte incluso los objetos cotidianos.

Otro logro en el mismo sentido sería conseguir que cualquier acción humana fuera considerada también como Arte, pero esto implicaría la conversión de cualquier acto cotidiano en artístico, entonces el Arte como algo excepcional ya no tendría ningún sentido, además, como hemos comprobado en las definiciones particulares que los

artistas hacían del Arte, todas tenían en común que el arte es una forma de comunicación, y como tal precisa que exista un emisor y un receptor del mensaje artístico, pues en el caso de que finalmente llegara a considerarse Arte cualquier actividad humana ya no sería necesaria la comunicación, ya que cualquier realización personal e íntima podría ser considerada Arte, entonces no sería necesario comunicar nada.

Acabaríamos con el Arte incluso como medio de comunicación, tendríamos entonces que definir Arte como “cualquier acto humano”, que además ya no precisa ser comunicado, ¿por qué? Porque a nadie le interesaría ya conocer ninguna manifestación artística, pues se daría por supuesto que dicha manifestación puede ser cualquier cosa común y habitual.

Puedes pensar que es absurdo esto que te planteo, la extinción del Arte como medio de comunicación, pero es precisamente hacia donde nos dirigimos, ya que la tendencia es precisamente ésta: considerar cualquier acto humano (y no solamente humano, como

explico en el siguiente capítulo “¿Qué cabe por hacer en el Arte?”) como manifestación artística.

¿No te has dado cuenta que hoy día cualquier cosa puede ser considerada Arte?, ¿no existen concursos y medios que promueven esta idea de mil formas diferentes?, ¿no te parece que te cuentan lo mismo de mil formas distintas hasta el punto de convertir el Arte en algo irrelevante?.

La tendencia actual del mundo del Arte de buscar el asombro del público en lo vanal convertirá al Arte en un acto cotidiano más, consiguiendo así sumirlo en la indiferencia cuando sea incapaz de provocar más este asombro.

CAPÍTULO III

¿Qué cabe por
hacer en el Arte?

Cualidades de los medios de comunicación

Si ya has decidido que quieres ser artista y has realizado tu primera obra sentirás la necesidad de comunicarte con tu público, ¿sabes ya a quién va dirigida tu obra?, ¿qué medios de comunicación vas a utilizar?.

Hoy día existen multitud de medios de comunicación de masas que teóricamente te permitirían difundir tus creaciones.

El problema es que los medios a los que tenemos acceso no han sido creados para que tú o yo transmitamos nuestras creaciones. Estos medios existen para propagar sus propios principios y sus propios mensajes, no los tuyos ni los míos propios. Así es el mundo en el que vivimos, cada medio de comunicación ha sido creado para satisfacer ciertos intereses, que no son los de comunicar ninguna idea nueva, sino comunicar sólo aquellos mensajes para los que han sido especialmente creados.

Si el mensaje que deseas comunicar con tu obra coincide con el tipo de mensajes que has comprendido que transmite el medio que has elegido estás de suerte, has encontrado tu medio adecuado, utilízalo, pero no esperes transmitir nada nuevo, ya que el medio que has elegido sólo es capaz de transmitir los mensajes para los que ha sido diseñado. Así te conviertes en espejo de la sociedad, como hizo Warhol.

Si tu obra contiene algo nuevo que comunicar tienes un grave problema, ya que ningún medio de comunicación moderno ha sido diseñado para transmitir mensajes novedosos, simplemente no es posible.

Como este libro trata de “dibujar” una obra novedosa, un dibujo que explica el Arte como no se ha hecho antes, difícilmente encontraré algún medio en el que encaje su contenido, ya que todos los medios están segmentados en categorías preestablecidas y, si no identificas tu obra con alguna de sus categorías y el contenido no está estandarizado, dichos medios se muestran

incapaces de transmitir el mensaje ya que no pueden identificar el público al que va dirigido o filtrar convenientemente el mensaje.

Lo paradójico es que si tú transmites un mensaje a través de una categoría, que te ha permitido transmitir dicho mensaje, te vas a encontrar con un público que ya conoce lo que tratas de comunicar, porque la categoría escogida filtra y estandariza el mensaje. Por tanto los medios de comunicación sólo son capaces de transmitir mensajes ya conocidos y son incapaces de transmitir ningún contenido nuevo, simplemente no existen categorías para los contenidos desconocidos.

Es el hecho que describe la famosa frase del filósofo Marshall McLuhan "*El medio es el mensaje*" y que en la práctica se traduce en la siguiente penosa consecuencia:

No existe posibilidad de transmitir ningún mensaje nuevo a través de los medios de comunicación convencionales.

El hecho de que se pueda transmitir un mensaje novedoso a través de alguno de estos medios de comunicación implicaría la existencia de un “error” en su sistema de categorías y de comunicación “prediseñada”. Por esa razón, si tú estás leyendo este libro es porque un “fallo” en el sistema me ha permitido establecer la comunicación, gracias a ese “error” estás leyendo estas líneas (no sé si estás leyendo un libro digital o un libro físico) y ha permitido que estas ideas lleguen hasta ti.

En un futuro perfecto, con medios de comunicación perfectos, con sus categorías funcionando perfectamente y su inteligencia artificial filtrando a la perfección todos los contenidos y categorizándolos, este acto, por el que me estoy comunicando contigo, simplemente será imposible de realizar, porque en estas líneas propongo algo nuevo, una nueva definición de Arte moderno, que parte de un artista desconocido, para la que no existe una categoría posible.

Puedes pensar que Internet es un medio que nos permite una comunicación total, que podemos comunicar lo que queramos a cualquier persona del mundo sin limitaciones, pero esto no es siempre así, ya que el mensaje que te estoy transmitiendo ahora no le interesa a cualquier persona, por lo novedoso y diferente que es y porque yo no soy un emisor reconocido, si fuera conocido yo sería un medio de comunicación, mi nombre sería una categoría. En mi condición actual de perfecto desconocido las categorías preestablecidas de Internet simplemente desconocen qué tipo de persona sería receptiva a mi mensaje.

En este caso existe un medio de comunicación válido, internet, pero incapaz de conectarme con un receptor interesado en recibir este mensaje, sin ese interés por parte del receptor la comunicación simplemente no es posible.

Si quieres transmitir un mensaje a un gran número de personas debes asegurarte de que tu mensaje no transmite contenido relevante.

Los publicistas conocen perfectamente este fenómeno que acontece en la comunicación, por esa razón dirigen sus campañas publicitarias a segmentos de la población.

Se pueden hacer segmentos de todo tipo: por grupos culturales, por hábitos (alimentación, deporte, lectura..), colectivos sociales, etc... Las categorías por las que se pueden segmentar los grupos de población son muchas y variadas.

Si quieres transmitir algo concreto, un concepto, no puedes hacerlo a un grupo amplio de población, ya que ese grupo abarcará segmentos a los que puede no gustar tu mensaje o simplemente ignorarlo, que para el caso de la comunicación viene a ser lo mismo.

Puedes comprobarlo en aquellos productos comerciales (libros, canciones, obras artísticas..) que alcanzan gran fama y

notoriedad, simplemente no dicen nada comprometido, es un requisito imprescindible para no ofender a ningún sector de población. Si quieres transmitir un mensaje a un amplio grupo de población te debes convertir en espejo de la sociedad. No puedes aportar nada nuevo que resulte extraño a la imagen socialmente aceptada.

Los conocimientos que poseemos proceden en su mayoría de los convencionalismos sociales que dibujan la realidad tal y como la sociedad quiere que sea percibida.

La redefinición o conceptualización de los objetos de una forma diferente a la aprendida por esos convencionalismos conduce a la aparición de nuevos conocimientos.

Si transmites un conocimiento nuevo sobre algún tema estás creando un mensaje con elevada carga de contenido, esto te traerá problemas, quizá no puedas llegar a comunicarlo nunca. Si tratas de hacerlo a través de los medios convencionales éstos ya poseen las voces cualificadas por cada medio para transmitir los mensajes importantes (esas voces cualificadas son “medios de

comunicación”, y categorías, en sí mismas, son el estándar de mensaje de su categoría), además, si le preguntas a cualquier persona sobre cualquier tema (sobretudo si se considera importante dicho tema) verás que tiene su opinión formada y piensa que esa opinión representa el único conocimiento posible sobre dicho tema, ya que parte de un convencionalismo generalmente aceptado que define para esa persona la “única realidad” posible.

Es muy común confundir la opinión con conocimiento, esta confusión de términos hace que cualquier persona crea que sabe de todo cuando tiene una opinión formada sobre todos los temas.

Si tú posees un conocimiento nuevo sobre un tema difícilmente podrás comunicarlo a otra persona que ya posee una opinión, pues cree que su opinión parte del único conocimiento válido (convencionalismos).

Tú me responderás, entonces ¿cómo puedo diferenciar entre conocimiento nuevo y opinión, si todos nos creemos que nuestra opinión es fruto del conocimiento?.

El conocimiento procede de tu observación personal y debe ser verificado por otras personas. Por esta razón aquello que procede de esta observación puede ser también corroborado por otras personas que han realizado observaciones parecidas. Por eso compartir con otras personas tus observaciones, y comprobar en qué medida coinciden con las tuyas, te ayudará a verificar hasta qué punto tu conocimiento es acertado. Si eres capaz de encontrar algún medio que te permita realizar esta hazaña.

La opinión no parte sólo de hechos observados, sino de nuestros propios prejuicios y de la aceptación de los convencionalismos sociales. La opinión responde a la pregunta ¿qué pienso yo de este tema? y es tolerada por la sociedad porque procede de los convencionalismos, y por tanto, es un reflejo de sí misma. Lo que te está pidiendo quien te manifiesta una opinión es que te posiciones frente a ella, que la compartas sí o no, nada más.

En cambio los conceptos proceden de la respuesta a la pregunta ¿qué es esto?, lo que implica una redefinición del objeto observado, por eso escapa del convencionalismo comúnmente aceptado y lo convierte en una mirada extraña para la sociedad. Esto llega más allá de la opinión. Lo que te está pidiendo quien te ofrece un concepto nuevo es que lo escuches y trates de comprenderlo, nada más. No requiere que te posiciones, simplemente que permitas expresarlo.

Los nuevos conceptos provienen de una mirada diferente de un objeto ya conocido que posibilitaría la redefinición de dicho objeto.

En la práctica el objeto percibido parecería nuevo, aunque en esencia, tanto el objeto original como el resultante de la redefinición, siguen siendo en mismo objeto.

Sucede algo parecido cuando algo que nos gusta deja de hacerlo, la percepción del objeto ha cambiado, aunque en el caso de la redefinición del objeto se afecta de un modo más profundo a la percepción de dicho objeto.

La sociedad no espera de nosotros/as nuevas definiciones, sino que seamos su reflejo, no admite lo nuevo y diferente que pueda surgir de nuestra propia mirada.

Los gustos, la moda, las tendencias proceden de las opiniones. Vivimos en un mundo de apariencias y prejuicios, que no acepta las nuevas definiciones.

Lamentablemente los criterios que van a decidir si tu obra debe o no difundirse, por los medios que has decidido que te convienen, serán las opiniones. No son bien aceptados los nuevos conceptos, que implican un nuevo conocimiento, si fuera así, lo nuevo o los mensajes con gran carga de contenido serían más valorados, pero sucede al contrario, los mensajes más vacíos de contenido son los preferidos por los medios.

Las opiniones que van a decidir sobre la conveniencia de la difusión de tu obra están basadas en si gustará a la mayoría del público, si proporcionará más ventas y, sobretodo, que no ofenda a nadie.

De partida, si tratas de comunicar un nuevo concepto, ofendes a quien piensa que ya posee dicho conocimiento, pero no ofendes a quien tiene sed de nuevos conocimientos, quien ha comprendido que el conocimiento nuevo puede partir de una mirada personal y diferente, y está esperando tu mensaje para sumarlo a su conocimiento propio, porque sabe, o ha intuido, que los medios no están diseñados para comunicar nada nuevo.

Quien busca nuevos conceptos debe saber que nadamos en un mar de contenidos homogéneos, esperando que, quizá por error, aparezca alguna novedad interesante.

Rara vez aparecen.

Los medios están diseñados para comunicar contenidos estandarizados e impedir la transmisión de conceptos novedosos.

Debes saber también que los nuevos conocimientos (o conceptos) suelen ofender a quien no está acostumbrado a recibirlos, quien no tiene esa sed suele ofenderse si le

proponen algo diferente de lo que ya conoce ya que despojan a las ideas de sus apariencias y las muestran desnudas.

Quien ya ha hecho suyos los ornamentos de la mirada comúnmente aceptada difícilmente aceptará otro punto de vista sin adornos, que le muestre un objeto de apariencia extraña.

Comunicación de la obra

Las galerías de Arte están abarrotadas de artistas deseando que se conozca su obra, pero me temo que están vacías de público. Los que van a las galerías son otros artistas buscando espacios que les permitan mostrar sus obras y también compradores buscando un valor seguro en el que invertir, el Arte suele proporcionar altas rentabilidades.

No nos engañemos, hoy en día el Arte es un negocio.

Los museos y las fundaciones buscan continuamente curadores y directores de Arte para sus colecciones particulares que las conviertan en rentables. Para ello fichan artistas en alza en el mercado del Arte, promocionan las colecciones con campañas de marketing, cualquier estrategia es válida para revalorizar la colección de Arte que diriges, convirtiendo así el Arte en un producto comercial más.

En este caso se traslada un problema al artista, éste problema radica en el propósito para el que sirve la obra artística, que en este caso es el comercio.

Cuando está claro que la finalidad de la obra es ser un objeto comercial, como he indicado antes en la definición general del Arte moderno, estamos ante una intencionalidad concreta.

No quiere decir que el artista haya creado la obra artística expresamente para ser vendida, sino que es la intencionalidad que percibe el público la que le proporciona esta cualidad a la obra.

La intencionalidad puede ser creada por la propia galería, por ser la línea promocional de la colección, o creada por cualquier otro intermediario que intervenga como medio entre el artista y el público.

Podemos pensar que el artista podría transmitir un mensaje conceptualmente suficientemente importante en su obra como para que dicho mensaje supere hecho de ser convertida en un objeto mercantil.

Pero no nos engañemos, esto no es posible, ya que el dinero huye de los mensajes con carga conceptual. Quien busca invertir en obras de Arte quiere obras apreciadas por la mayoría del público y, como he explicado antes, para contentar al gran público debes transmitir contenidos insignificantes o nulos, huir de los conceptos.

Quien compra Arte está pensando en revalorizar su inversión y eso conlleva que su adquisición sea apreciada por cada vez más público.

La única cualidad apreciada para la obra de Arte moderna es que provoque asombro.

La popularidad es un valor deseado para la obra de Arte, no el contenido.

Muchos artistas desean transmitir ideas con sus obras, pero caerán en la cuenta (si su galerista no se lo ha solicitado ya) de que sus mensajes interfieren en el propósito principal de la obra, que es convertirse en un objeto comercial deseado.

Para que esto no suceda, y el artista no tenga la tentación de añadir contenido “comprometido” a la obra artística que pueda interferir con su venta, las galerías están especializadas en temáticas y materiales. Están las que venden sólo pintura matérica, las especializadas en hiperrealismo, arte abstracto, instalaciones, etc..

Todas están especializadas para que el comprador sepa claramente dónde va a invertir su dinero y el artista conozca a qué se compromete con su obra. Todo está claro.

Está todo tan claro y categorizado que no hay sitio para nada nuevo, que es precisamente lo que más necesita el Arte para resucitar.

Lo que hizo Warhol le sirvió a él, y quizá le sirve a quienes lo imitan para vender, pero al Arte ya no le interesa. Esto funciona como hito histórico para el Arte la primera vez, la segunda es imitación. El mundo del Arte no te va a recordar por ser la segunda persona en hacer algo, porque ya no es nuevo.

Lo que hizo Warhol es el sueño de todo galerista, conseguir un hito histórico en el mundo del Arte y además tener una factoría de hacer dinero vendiendo obras. Pero esto tiene un precio, cuando Warhol presentó su colección de latas de sopa en 1962 fue objeto de burlas e indiferencia, hasta que el público entendió que lo que trataba de representar su obra era el consumismo elevado a la categoría de Arte, y esto encantó a la sociedad consumista de la época, y sigue encantando porque ahora somos más consumistas.

A cambio de este logro, desde entonces, el Arte se intercambia con los objetos cotidianos y a los artistas se les condena a engrosar la fila de innovaciones artísticas detrás de Warhol, porque, aunque los artistas lo estamos intentando todo para superar el logro de Warhol, nadie es capaz de revivir a un Arte que ha caído en lo mundano.

De ser un Arte capaz de lo sublime, de crear nuevos lenguajes y nuevas formas de representar la realidad, pasó a ser otro objeto cotidiano y de consumo.

En su momento supondría un impacto y una novedad para la sociedad de la época, pero ahora aburre, si todavía no te has aburrido de ver todo tipo de objetos convertidos en Arte lo harás pronto.

El reto hoy día para los/as artistas modernos, que nos ha tocado vivir en la época del Arte reducido a las cenizas de lo comercial, es descubrir si somos capaces de crear un nuevo valor añadido para aquellos objetos a los que llamamos artísticos.

La nueva cualidad del Arte que nos permite crear objetos disfuncionales, que pueden ser considerados como obras artísticas, pronto dejará también de ser suficiente, los objetos artísticos disfuncionales serán también objetos cotidianos y el Arte morirá definitivamente, sino lo ha hecho ya.

El Arte morirá cuando nos aburra, cuando contemplemos los objetos artísticos con la indiferencia con la que contemplamos los objetos cotidianos, simplemente nos será indiferente.

Entonces el Arte habrá perdido toda su capacidad comunicadora, y definitivamente habrá muerto. No porque no se puedan crear nuevos objetos artísticos, sino porque nadie les hará caso y serán objetos incapaces de comunicar nada, perdiendo así la función primordial del Arte, que como hemos visto antes, es la comunicación.

¿Qué me queda por hacer como artista?

Para comenzar tú puedes hacer lo que quieras, no voy a ser yo quien te diga lo que debes hacer. Aquí sólo te expongo una situación para que tú decidas el camino que deseas seguir.

Con esta información que te ofrezco puedes tomar decisiones con conocimiento de dónde te estás metiendo si quieres dedicarte al Arte o simplemente tienes curiosidad por conocer la situación actual del Arte.

Cuando yo decidí ser artista nadie me explicó (no se atrevían a hacerlo o lo desconocían) cómo es el Arte en el que nos toca luchar y defender nuestra obra cada día.

Por lo menos tú ahora conocerás los principios que rigen el Arte moderno, lo que puedes esperar como artista, y buscar un sitio en la cola de innovaciones artísticas, pero detrás de Warhol.

Aunque quizá, si has llegado hasta esta parte del libro, y eres capaz de ver las cosas que aquí se representan, quizá está en tu mano hacer algo realmente nuevo por el Arte.

Lo realmente innovador para el mundo del Arte sería una obra artística capaz de revertir la tendencia actual del Arte de convertir lo que era sublime en cotidiano y hacer justo lo contrario: convertir un Arte cotidiano en sublime.

Como habrás supuesto con el calificativo de sublime me refiero a los temas trascendentales sobre los que trataba el Arte en el pasado: religión y belleza idealizada, eran dos de los temas preferidos por el Arte hasta el advenimiento del Arte moderno.

Yo no pido que el Arte vuelva al pasado en el que sólo se trataban estos temas, de hecho ya existe Arte religioso contemporáneo y quienes continúan con la tradición de la representación de belleza bajo los cánones clásicos, y aún así son incapaces de sacar al Arte de su insomnio, produciendo obras que

en la actualidad no son tan populares como otros tipos de representaciones más extendidas y comerciales.

Pero sí hay toda una serie de temas que preocupan al ser humano moderno como el trabajo, el modelo social, el consumismo, incluso la propia existencia del Arte o del ser humano.

Son todos estos conceptos actuales sobre los que puede tratar la obra de Arte moderna y que pueden volver a elevar la categoría del Arte a lo sublime.

Hay un tema muy importante y novedoso sobre el que puede tratar tu obra, para expresar este tema no encontrarás ningún medio preparado o receptivo, no existen categorías para definirlo.

Ese nuevo tema eres tú.

Cuando desees expresar tus aspiraciones, con tu mirada propia del mundo, te encontrarás con todas las dificultades que te he mencionado sino consigues encajar tu obra en una categoría comercial. Tu mirada particular del mundo la encontrarás cuando comiences a descubrirte a ti mismo/a, cuando

sigas el camino que te conduzca a resolver preguntas tales como ¿qué pinto yo aquí?.

Tengo que avisarte que tratar sobre estos temas también tiene sus consecuencias, si lo haces comprobarás que tu obra puede volverse crítica, ácida e incluso puedes llegar al cinismo, con las repercusiones que todo esto te traería.

Una de las tendencias actuales del Arte es la de crear objetos y máquinas cada vez más cercanas a la apariencia y comportamiento del ser humano, en la dirección del naturalismo o hiperrealismo.

Desde el punto de vista del NOARTISTA la única dirección con sentido hacia la que se puede encaminar el Arte es hacia la creación de objetos artísticos que respondieran a la pregunta ¿qué es el ser humano?, como concepto, si es que para nosotros aún queda algún rasgo humano, más allá de lo físico o gestual, que no pueda ser imitado por las máquinas.

Si finalmente decides continuar trayendo a este mundo obras artísticas convencionales, que encajen en alguna categoría

prediseñada, y te decides por emplear algunos de los medios de comunicación actuales, como galerías, concursos, editoriales o páginas de internet (y te permiten hacerlo) con la esperanza de llegar a ganarte la vida con el Arte, debes saber que, si lo consigues, estás poniendo en marcha el cronómetro con el tiempo de descuento para certificar la muerte del Arte convertido en algo cotidiano.

Si por el contrario te decides a intentar crear un nuevo Arte de lo sublime, tratando algunos de los temas que antes te he presentado, puedes hacerlo con los medios a tu alcance, o con los que te permitan hacerlo.

Ante la indeterminación de valores y opciones existentes en el Arte muchos artistas han decidido crear su propio escenario dentro del Arte, definirlo y trabajar según esa definición, por eso asistimos a un resurgimiento de los manifiestos artísticos, yo he creado uno a la medida de las necesidades que aquí planteo: **EI NOARTE.**

¿Qué es el NOARTE?

Puedes pensar que le he puesto este nombre porque no quiero hacer Arte, el NOARTE aspira a ser, algún día, reconocido por el mundo del Arte.

De todas formas quizá tengas razón si piensas que el NOARTE es también lo que hacen quienes no son artistas. El NOARTE está pensado para que cualquiera pueda utilizarlo y crear obras NOARTÍSTICAS, siempre que dichas obras cumplan la condición de representar conceptos de un modo concreto con una intencionalidad (no comercial) reconocible por el público.

Lo he llamado NOARTE porque quiero desprender a las obras NOARTÍSTICAS de las ataduras que tiene el Arte moderno, como la finalidad económica. No es que yo quiera dejar de vender las obras que realizo, simplemente no están realizadas con el propósito de venderlas, de hecho creo que difícilmente se podrían vender ya que muchas

son críticas con el Arte que tiene propósito mercantilista.

Además, la razón para llamar a este nuevo movimiento artístico NOARTE es que se desvincula de toda atadura formal y cualquier otro movimiento artístico que utilice el lenguaje artístico como finalidad de la obra artística (ruptura con el expresionismo, impresionismo, cubismo, etc..).

Por esta razón no se precisa de una destreza especial, cualquiera estaría capacitado/a para realizar una obra de NOARTE.

¿Por qué se escenifican estas rupturas con los lenguajes formales?

Porque la finalidad es el concepto que se trata de representar, y en el Arte actual el interés por el lenguaje formal supera al interés del concepto que se trata de representar, con el resultado de un lenguaje (la forma) convertido en la finalidad de la obra, perdiéndose de vista el contenido que se trata de comunicar (concepto o idea).

Yo me considero un NOARTISTA en el mundo del Arte, aunque quizá sea también el último, porque antes de declararte como NOARTISTA deberías conocer la necesidad de crear este tipo de obras.

Cualquiera puede ser NOARTISTA, sólo tienes que representar ideas de forma concreta, con lo que dotas a tu obra de una funcionalidad artística

Si lo haces así, según mi definición de Arte moderno, situarías a tu obra fuera de dicho Arte porque estarías creando una obra funcional, de intencionalidad concreta en la que el público podría apreciar nítidamente la intención creativa al reconocerla en la función a la que responde la obra.

Curiosamente algunas de las obras artísticas realizadas bajo el paraguas de otros manifiestos artísticos también podrían considerarse como NOARTE porque, gracias a sus manifiestos, las obras cumplirían una función concreta, la función expresada por el manifiesto (intencionalidad concreta).

El NOARTE ha sido creado para contextualizar teóricamente las obras realizadas por cualquier NOARTISTA, su manifiesto y los principios que lo rigen puedes encontrarlos en **www.noarte.net**

Yo considero este libro como una obra NOARTISTICA de NOARTE, porque en él trato de representar, de un modo concreto y no formal, el concepto “Arte moderno”.

Sino compartes las ideas que aquí se proponen sucederá que..

El hecho de que tus obras estén posicionadas dentro o fuera del Arte moderno dependerá de la definición de Arte que tú aceptes como válida o aquella que tú mismo/a decidas crear.

Nuevos manifiestos en el Arte actual

Hay tantos caminos como ideas nuevas se te puedan ocurrir.

Para ello debes tener primero tu definición de Arte y después posicionar tu obra respecto a esa definición.

Puedes recurrir a alguno de los manifiestos actuales sobre Arte que encontrarás en las redes o en alguno de los medios del mundo artístico, o crear el tuyo propio según los principios que consideras oportunos observar para ser artista.

Yo creé el NOARTE al no encontrar nada parecido capaz de justificar lo que deseaba expresar.

La definición válida de Arte contemporáneo será aquella, de todas las que están surgiendo en los manifiestos modernos, que el público en general, y el mundo artístico en particular, acojan como más apropiada y se convertirá en parte del convencionalismo comúnmente aceptado por la sociedad como

nueva realidad del Arte, más aún incluso, un nuevo modelo de percepción.

El NOARTE se aparta de la senda convencional del Arte moderno, se posiciona fuera del Arte y lo contempla como un observador fuera del mismo.

La perspectiva del Arte contemplado desde el NOARTE es la del público no artista, el público en general, que trata de comprender el Arte a través de ideas concretas.

El NOARTE trata de llegar con la mente al lugar al que ya ha llegado el artista con las emociones de su corazón.

Representar conceptos no es tarea fácil.

Es un camino complicado porque al representar los conceptos (o ideas puras, como quieras llamarlo) resultan obras duras y difíciles de aceptar por el público, ya que estás mostrando ideas desnudas, despojadas de los adornos con los que suelen ser reconocidas, y por ello resultan extrañas a quienes contemplan estas obras.

Por eso es tan importante explicar, sin escatimar esfuerzos descriptivos, qué es el Arte, qué es lo que tratamos de expresar con nuestras obras.

La explicación del Arte, desde el punto de vista externo al Arte, es la que da sentido al NOARTE.

El camino abierto por Warhol es más cómodo, simplemente debes abandonarte a los principios comerciales del Arte actual y seguir el rumbo que te indique alguna de las categorías impuestas por cualquier medio de difusión.

Pero ya sabes, no puedes salirte de ese camino ni pensar demasiado en lo que haces, ya lo dijo Warhol.

Arte máquina

Como habrás podido imaginar es el Arte del futuro.

A ese futuro estamos todos/as convocados, no sólo para contemplar cómo las máquinas hacen Arte, sino a ser nosotros/as máquinas también.

Sino trabajas ya en una fábrica, o para una, lo harás pronto. Como máquinas, en las que debemos convertirnos, se controlará nuestra eficiencia, la capacidad para producir y cuando llegue el momento, se nos sustituirá por otras máquinas más rentables y eficientes (humanos-máquina o máquinas como tales).

Si eres artista tampoco te escapas de este modelo de productividad industrial. Los artistas estamos avocados a una competición por el éxito que nos permita acceder a una galería o ganar concursos, y cuando lo conseguimos, estamos obligados/as a ejecutar un plan para fabricar un número de obras, en el tiempo que se nos indique, para cumplir con las exigencias del mercado al que satisfacen nuestras obras.

Es lo que soñaba Warhol, él aspiraba a ser una máquina y es lo que el futuro nos depara a todos/as.

En mi definición de Arte he fijado el foco de atención en un concepto: la intencionalidad de la obra (la percibida por el público).

Como te he dicho esta intencionalidad, en la obra artística actual, puede ser difusa (abstracta), es decir, que el público no capte el propósito para el que ha sido creada la obra.

Hoy día es muy fácil crear una intencionalidad difusa en una obra artística, simplemente cargando el contenido de la misma con un mensaje incoherente podemos conseguir la confusión necesaria en el espectador para crear un significado ambiguo, y con ello, difuminar la intencionalidad de la obra.

Esto lo podemos hacer mezclando objetos de forma absurda para obtener un resultado disfuncional.

Este tipo de obras las puede fabricar una máquina, o una inteligencia artificial, como quieras llamarlo, porque..

Las máquinas no tienen intencionalidad, por tanto no pueden crear obras artísticas con intencionalidad concreta.

Pero sí pueden crear obras artísticas con aparente intencionalidad difusa.

Podemos crear una máquina que mezcle imágenes o realice acciones de forma absurda y aleatoria, en ese caso la intencionalidad que percibe el espectador sería difusa o abstracta (no puede discernir el propósito de esa acción), estaríamos ante el caso de una obra de Arte moderno y ante una máquina que realiza obras artísticas modernas, pero engañaríamos con ello al ojo del público porque la intencionalidad no parte de la máquina, sino de su artista creador, que ha decidido programar a la máquina para que realice acciones cuyo propósito es difuso.

Verás, una máquina no tiene intencionalidad, es decir, no quiere o desea hacer nada con un propósito determinado. Si realiza una acción es porque ha sido previamente programada por un ser humano. El ser humano sí puede tomar decisiones intencionadas con un propósito determinado. En el plano artístico esto se traduce en el hecho de que las máquinas no tienen intención de crear obras artísticas (ni de hacer ninguna otra cosa). Podemos crear máquinas que realicen obras o ejecuten acciones siguiendo un programa, pero aún así la intencionalidad que percibe el público es la que pone el artista al crear esa acción. Si es una intencionalidad concreta, como fabricar objetos con funciones utilitarias destinados a la venta, estamos ante una fábrica convencional, eso no es Arte moderno, y la intencionalidad de hacer el objeto la estaría poniendo el artista que, en este ejemplo, se ha convertido en un jefe de línea de producción.

Una máquina no puede representar un concepto de manera novedosa, es incapaz de hacer una obra de NOARTE.

Como hemos visto una de las características del NOARTE es que sus obras tienen cierto carácter de crítica, que resulta de la interpretación desnuda de los conceptos. La máquina no critica, no puede proporcionar, por sí misma nuevos significados coherentes y válidos para todo el mundo como resultado de su aprendizaje a objetos o cosas que contradigan su propia programación.

Esta es una de las características que sí posee el Arte, que con el paso del tiempo va modificando nuestra percepción de la realidad y nos conduce hacia nuevos modelos de representación del mundo.

En el futuro, en el que todo estará (y está) categorizado y sistematizado, no existirá respuesta humana a nuestras obras, un futuro en el que todos/as desearemos crear nuestras propias obras artísticas con la

intención de comunicar algo, la comunicación humana será imposible, ya que las respuestas obtenidas serán mecánicas y estandarizadas. El famoso “me gusta” que rige el universo internet y decide lo que ha de sobrevivir y lo que debe quedar sumido en el olvido.

El ser humano aspira a una respuesta más compleja de los medios cuando crea una obra artística.

No necesariamente se busca crear la obra más popular y que más agrade. Puede que la obra creada no haya sido pensada para agradar, sino para comunicar algo diferente.

Hay contenidos como las nuevas ideas y conceptos que son imposibles de comunicar a través de los medios actuales estructurados en categorías, por la imposibilidad de alcanzar a un público no categorizado.

Me fascina la celeridad con la que fábricas y empresas sustituyen a sus trabajadores por máquinas para mejorar su productividad y rentabilidad, parecen ignorar que cuando este proceso se complete ya no quedará nadie

que pueda permitirse comprar sus productos o servicios.

En el futuro cualquier profesión susceptible de proporcionar algún beneficio económico podrá ser realizada por una máquina o una inteligencia artificial. Si crees que a ti eso no te va a pasar piensa que un robot hasta puede crear literatura. ¿Acaso piensas que es imposible que existan blogs o páginas webs creadas íntegramente por robots con la simple intención de generar visitas?.

Como ya te he dicho el Arte moderno también puede ser creado por robots. Ya existen galerías en las que puedes encontrar una muestra de este tipo de Arte.

Cuando el proceso de robotización de todo el tejido económico se haya consumado la economía, tal y como la conocemos, simplemente dejará de tener sentido.

En ese momento la única actividad humana con sentido es la que te permita materializar ideas concretas a partir de abstracciones, es decir, convertir en tangible aquello que

proviene de la observación y la deducción personal, porque esa es la única actividad incapaz de realizar una inteligencia artificial.

La búsqueda de las cualidades que nos hacen humanos es la única profesión que tendrá sentido en el futuro, por eso quizá vivamos un renacimiento de las humanidades (literatura, Arte, filosofía, historia), pero estas tareas también son susceptibles de ser realizadas por máquinas. Quizá alguna editorial lo está poniendo ya en práctica y esté creando libros automáticamente mediante inteligencia artificial.

Por esa razón la búsqueda de lo humano no puede realizarse simplemente seleccionando una categoría, ya que sus contenidos pueden ser replicados completamente por la inteligencia artificial.

Lo humano puede hallarse en cualquier tipo de contenido, simplemente debe cumplir la condición de que represente de forma concreta un concepto nuevo, algo que materialice (convierta en real) algo que desconocíamos existiera.

Esto que parece muy sencillo resulta imposible en la práctica, porque como te he dicho la “realidad” es una convención de cosas comúnmente aceptadas, pero son cosas conocidas, no desconocidas.

Por ello, cuando descubres algo nuevo, el conocimiento, que te permite distinguir si eso es real o no lo es, proviene de una cualidad netamente humana que soy incapaz de definir.

Por eso he creado el NOARTE, cuya única condición requerida es realizar creaciones que materialicen, de forma concreta, conceptos. Esto, como te he dicho, es prácticamente imposible para los conceptos nuevos (o una nueva forma de mirar un objeto ya conocido), que en un sistema totalmente mecanizado serían reconocidos como anomalías, “errores”, pero para el ser humano sí es factible la materialización concreta de ideas abstractas nuevas.

Conclusión

Ahora te toca a ti decidir qué tipo de Arte quieres hacer.

El Arte máquina del futuro es lo que nos espera a todos/as, es un destino inevitable, convertirnos en máquinas y que nuestras vidas y actividades estén regidas por los principios de las máquinas: competencia y productividad. Así el Arte también se ha preparado para aceptar las obras realizadas por máquinas al asumir las obras de intencionalidad difusa como obras artísticas.

El problema de las obras de intencionalidad difusa es que acabarán aburriéndonos, nos aburrirán las obras que no sabemos para qué han sido realizadas, o cuyo propósito está preestablecido, y acabaremos deseando las obras que sí muestran una intencionalidad concreta, esas mismas que ahora quedan muchas veces fuera del Arte por su carácter crítico.

Hemos aceptado los principios del mundo máquina es nuestras vidas, pero el Arte es una actividad netamente humana, que ansía lo nuevo, los descubrimientos, en cambio lo que nos depara el futuro de las máquinas es un Arte destilado en subcategorías, como cualquier otra actividad comercial cotidiana, sin posibilidad de escapar de su clasificación, finalmente morirá en la indiferencia destinada a lo monótono.

Parte de las conclusiones que aquí se exponen son fruto del intercambio de ideas con los/las artistas mencionados, por tanto, para complementar o redefinir estos conceptos es necesaria tu interpretación.

Este libro representa un camino, recorrido en compañía de varios artistas, hacia el conocimiento de los fundamentos del Arte para responder a las preguntas ¿qué es el Arte Actual? y ¿qué momento vive el Arte?.

Esto puede resultarte interesante tanto si eres artista como si asistes en calidad de público al espectáculo del Arte con una mezcla de asombro e indiferencia al contemplar cómo en él todo tiene cabida.

Con esta reflexión se trata de concretar un Arte contemporáneo en el que todo vale, quizá por esta razón, aún no ha sido convenientemente definido, lo que coloca al artista en particular, y al creador en general, en una situación incierta desde la que debe defender su obra en un medio hostil y desconocido.

En la medida que el Arte es reflejo de la sociedad con su definición se perfilan los rasgos que nos caracterizan, entonces ¿habrá muerto el Arte convertido en una subcategoría comercial de nuestra sociedad de consumo?, ¿qué Arte nos deparará el futuro?.