

MÓDULO DIEZ

El proceso del artista

Las obras seleccionadas fueron creadas con métodos poco convencionales, creando un contexto para la exploración de varios procesos artísticos. Ordenadas cronológicamente, demuestran que los artistas han construido y roto con la tradición desarrollando nuevas formas de hacer arte. Consideren cómo estos procesos se alejan de formas tradicionales de crear arte y el grado en que estos métodos aparecen revelados en el producto final.

Jean (Hans) Arp. *Untitled (Collage with Squares Arranged According to the Laws of Chance)*. 1916-1917

- Describan cómo están colocados los cuadrados en esta obra. ¿Cómo está colocado cada cuadrado respecto a los demás?
- El título de esta obra es *Collage with Squares Arranged According to the Laws of Chance*. ¿Cómo creen que el azar fue empleado en la creación de esta obra?
- ¿En qué se diferencia el método de Arp de las formas tradicionales de crear arte?

Jean (Hans) Arp (1886-1966) fue un miembro del dadaísmo de Zúrich, uno de los movimientos vanguardistas más influyentes de principios del siglo veinte.

Los dadaístas eran críticos de la objetividad y del control consciente y acogieron procesos accidentales en su trabajo. Arp manifestó que él creó este collage dejando caer cuadrados de papel sobre una superficie de papel y luego pegándolos de la manera en la que habían caído. El título revela que, al hacer esta obra, Arp dependió del azar, renunciando al control que un artista típicamente tiene sobre el producto final.

Jackson Pollock. *One: Number 31, 1950*. 1950

- Describan las líneas que componen este cuadro. ¿Qué pistas proporcionan acerca de cómo se hizo la obra?
- ¿Cómo describirían el tono de esta obra? Consideren las líneas, la paleta y la composición en general.
- El título del cuadro es *One: Number 31, 1950*. Si pudieran darle otro título, ¿cuál escogerían?

One: Number 31, 1950 es una obra maestra de la técnica del “goteo”, utilizada por primera vez por Jackson Pollock (1912-1956) en 1947. Para crearla, Pollock puso un lienzo grande en el piso de su estudio y dejó caer gotas de pintura sobre el mismo desde todos los lados usando palos y goteros, entre otras herramientas. A veces también la derramó directamente desde la lata. Aunque Pollock adoptó mecanismos que incluían el azar en su producción artística, de forma acertada expresó, “Yo puedo controlar el flujo de la pintura: no es un accidente”.

Yves Klein. *Anthropometry: Princess Helena. 1960*

- ¿Cómo creen que Klein hizo esta obra?
- El artista consideró que esta obra era un retrato. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué o por qué no?
- ¿Asocian este color con alguna emoción en particular? ¿Cómo les hace sentir?

En su serie *Anthropometry*, de la cual forma parte *Anthropometry: Princess Helena*, Yves Klein (1928-1962) utilizó modelos femeninos como “pinceles vivos”, diciéndoles que presionaran sus cuerpos cubiertos de pintura contra grandes hojas de papel. Klein usó su propio color patentado de pintura, International Klein Blue, en todas las obras de la serie. El se esforzó en revelar el proceso artístico en su obra: puso en escena la creación de estas pinturas como si fueran elaboradas representaciones para audiencias numerosas.

Turnos de charla: Si les estuvieran haciendo su retrato, ¿cómo les gustaría que fuera? ¿Qué les gustaría que este retrato captara de ustedes?

Andy Warhol. *Campbell's Soup Cans. 1962*

- ¿Conocen el diseño de las latas de sopa Campbell? Si es así, ¿dónde lo han visto antes?
- ¿Por qué creen que Warhol escogió las latas de sopa Campbell como su tema? ¿Por qué creen que incluyó múltiples latas en una obra?
- ¿Cómo creen que Warhol pudo producir tantas imágenes casi idénticas dentro de su obra? ¿Cómo puede relacionarse su obra con la producción en masa?

Andy Warhol (1928-1987) utilizó imágenes que ya eran familiares para el público general. “No creo que el arte deba ser sólo para unos pocos privilegiados”, dijo. “Creo que debe ser para toda la gente americana”. En *Campbell's Soup Cans*, su estrategia artística refleja el tema de su obra: él reprodujo las latas de sopa, objetos de consumo y producción masiva, usando la serigrafía, un proceso desarrollado por industrias para facilitar duplicación. Al incorporar la serigrafía e imágenes repetidas en su obra, Warhol

destaca intersecciones entre la cultura del consumidor y el arte, y cuestiona la noción de la originalidad en la pintura.

Cai Guo-Qiang. *Drawing for Transient Rainbow*. 2003

- Describan las marcas que forman esta imagen. ¿Cómo creen que fueron hechas?
- Esta obra mide aproximadamente catorce pies de alto y trece pies de ancho. Sabiendo su tamaño, ¿cómo cambia su interpretación de la obra?
- El título de esta obra es *Drawing for Transient Rainbow*. ¿Cómo creen que el título se relaciona con la imagen?

Para hacer esta obra y otras semejantes, Cai Guo-Qiang (nacido en 1957) prendió paquetes pequeños de pólvora que él había puesto entre dos pedazos grandes de papel sobre un piso resistente al fuego. Su proceso se refiere a espectáculos de fuegos artificiales, los cuales acompañan ciertas celebraciones en China, donde Cai pasó su infancia. La serie de explosiones que crean sus imágenes es impredecible. Cai explica, “Yo paso mucho tiempo planeando cómo colocar las mechas para así tener control y jugar contra el poder de la pólvora y las mechas. Pero... esto no siempre sale como uno cree, incluso si es planeado”. Aunque los fuegos artificiales son asociados con colores brillantes y una experiencia efímera, *Drawing for Transient Rainbow* es una muestra sin color y permanente de este evento.

Turnos de charla: Los fuegos artificiales se asocian normalmente con celebraciones. ¿Cuál fue la celebración más importante en sus vidas? ¿Cómo celebraron esa ocasión?

Actividad para crear arte

En este módulo, hemos considerado obras de arte creadas por medio de procesos innovadores o inusuales. Con las obras de Pollock y Klein en mente, pídale a los participantes que hagan pinturas usando métodos poco convencionales. Proporcióneles acuarelas o pintura acrílica y papel grande. En vez de pinceles, haga que los participantes apliquen la pintura usando objetos de uso diario u otros que encuentren. Sugiera una variedad de acciones posibles, como gotear o frotar. Los participantes pueden trabajar abstracta o figurativamente. Enfatice que, en este módulo, el proceso es más importante que el producto final.