

He tenido una galería, sigo trabajando como marchante con los artistas de la galería.

He observado que hay una relación a veces difícil entre el gran público y los artistas.

Por un lado la sociedad desconfía de ellos, creyendo que son sinvergüenzas que hacen tonterías para venderlas por millones, por otro nunca como ahora se ha tenido tanto interés, se hacen colas para ver exposiciones de artistas consagrados, radicales en su momento pero que ahora son valorados en precios altísimos inalcanzables si no es para museos, instituciones o grandísimas fortunas.

Hay que hacer un esfuerzo para entender que es el arte hoy en día, de dónde viene y como hemos llegado a lo que hoy nos rodea.

Primero hay que entender que los artistas son personas dotadas de una sensibilidad especial que les hace percibir el mundo de manera diferente al resto de los mortales. Los verdaderos artistas son capaces de ver más allá de lo que todo el mundo ve, van por delante de su tiempo. (Manet)

Hay que ver también la evolución de la humanidad como la de un solo artista, en el museo Thyssen se ve muy bien. Desde los primitivos flamencos planos sin perspectiva a los mejores bodegones, paisajes, retratos que se hayan hecho nunca. Durante estos siglos el arte tenía su función, que era básicamente representar la realidad, para tener cerca el retrato del ser querido, la imagen de un sitio que añoramos.. y a partir de que se inventa la fotografía y se va extendiendo su utilización, el arte como representación pierde su sentido.

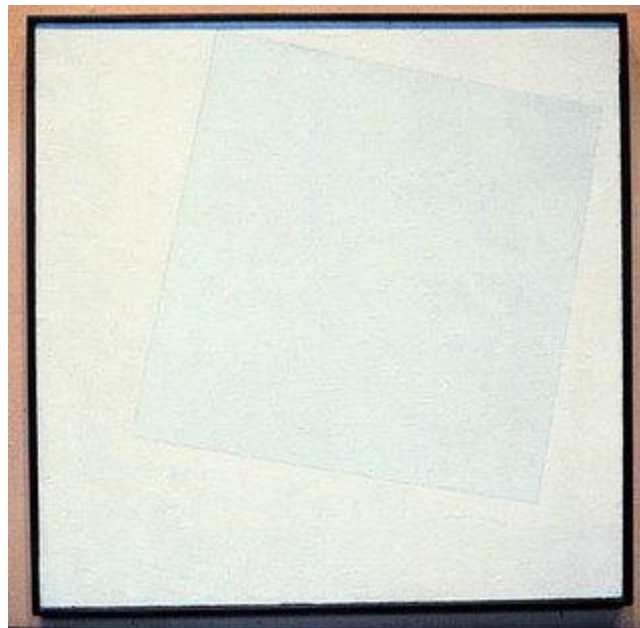
Poco a poco, todo fue evolucionando, al principio manteniendo el formato clásico de obra pintada para ser colgada, pero lo peor estaba por llegar! ☺

1912 Primer collage Braque(empiezan los cambios pero todavía eran cosas colgables en la pared)

1910 Primera acuarela abstracta Kandinsky

1918 Cuadrado blanco sobre blanco de Malevich

Futuristas: Cualquier forma de originalidad (papel, tejidos, madera,..)

1914 Duchamp : escurrebotellas

1917 Fountain en Nueva York

Malevich y Duchamp llegan al colmo del autoaniquilamiento, para negar la naturaleza mimética del arte. Después de ellos, para entender el arte de este siglo hay que ver en el arte el análisis crítico de la representación. Los artistas más originales no han hecho más que mezclar tres cosas: la vieja pintura, el lenguaje de la abstracción y el mundo de los objetos reales. Los que han vuelto a la pintura representativa, no están ya interesados en las imágenes reales sino que buscan más bien imágenes de la mente.

1917 Man Ray: objetos surrealistas

Schwitters: Merzbau (rehabilita basura)

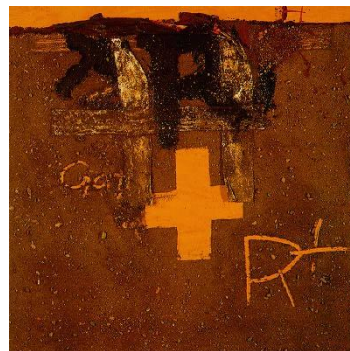

1925 surrealistas, cadáveres exquisitos, hasta qué punto es superflua la capacidad de pintar o dibujar de forma académica.(dibujos, escritura automática)

De aquí parte Pollock, directamente del bote por encima del cuadro.

En Europa, primer informalismo, Burri ,Tapiés (viga, esparto, una muñeca..) Entre los que pintaban figuras, Bacon, monstruosas, enmarañadas..

Al informalismo siguen pinturas monocromas, observación de fenómenos ópticos, cinéticos, cintas, ondulaciones blancas y negras figuras en movimiento.

A final de los cincuenta se lucha por imponer el objeto cotidiano.

En Estados Unidos, New dadá, Rauschemberg , Jaspers Johns. Más disposición a las innovaciones formales.

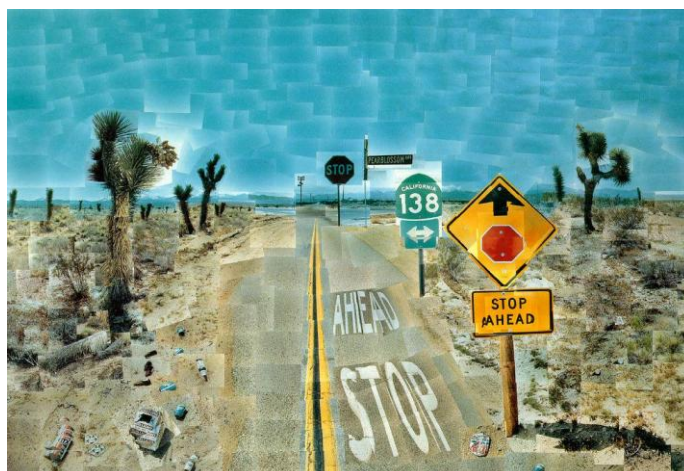

En Europa, más dificultad para los que trabajan parecido.(Mimmo Rotella,máquinas imposibles de Tinguely, Piero Manzoni, merda d'artista 1960)

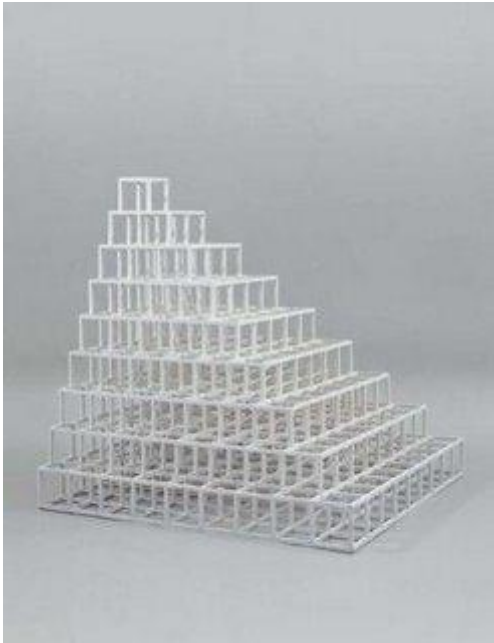
Yves Klein, en 1958, el vacío, la galería impregnada “zonas de sensibilidad artística e inmaterial” vendía una cantidad indefinida por 20gr de oro y un certificado.

El neodadá deriva en pop art. Warhol, Roy Lichestein.(en Europa , Hockney , Hamilton., Schifano)

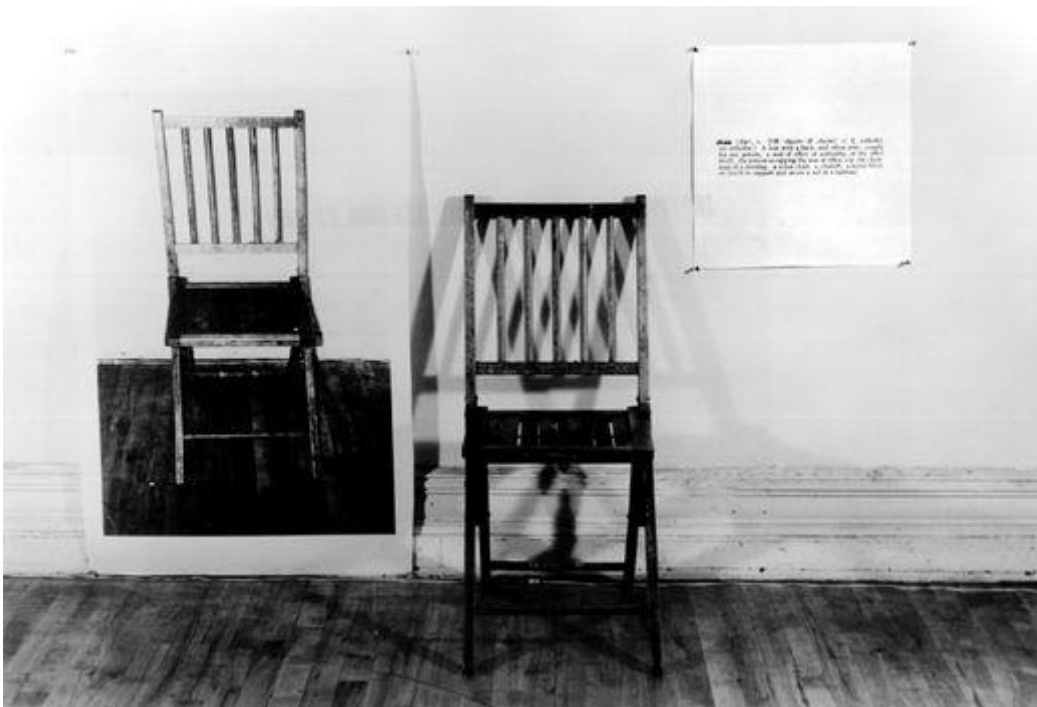

En los movimientos sucesivos, la habilidad manual es totalmente superflua:

Minimalismo (Sol Lewitt, Donald Judd, Carl André comprado con escándalo por la Tate Gallery)

Arte conceptual (Joseph Kosuth, definiciones recortadas, silla)

Land art. “Los artistas del Land art intentan encontrar posibilidades de expresión que vayan más allá de la tradicional imagen sobre el lienzo. El verdadero objeto de arte no es ya la imagen pintada de un paisaje, sino el propio paisaje; mejor dicho, el paisaje delimitado por el artista (...) se trata de dinamitar el triángulo taller- galería- coleccionista en el que hasta ahora ha habitado el arte”. Gerry Schum

Richard Long

Se pone en crisis los conceptos de autenticidad, irrepitibilidad, unicidad. Entre sesenta, setenta, body art, empezó teniendo un rechazo por la circulación restringida de la obra de arte al final se ha hecho de todo para transformarlo en objetos capaces de ser comprados y vendidos.

Todo esto es la base de los diferentes trabajos de artistas que hoy en día conviven.

Hay que entender que el artista trabaja en principio por el reconocimiento de los compañeros, seguido del de la crítica, el del mercado y por último del gran público, en una carrera aleatoria. volátil y extremadamente competitiva, donde la selección es muy dura , el riesgo de fracaso o de éxito efímero es elevado y sin seguridad social! :-)

Puede que repasar todo esto haga que entendamos mejor lo que pasa actualmente que es producto de toda esta investigación que lleva produciéndose durante más de un siglo y que no se sabe bien hasta dónde llegará, en la que los buenos pasaran y los mediocres se olvidarán como ha ocurrido siempre.

Mientras tanto siempre hay cosas que están a nuestro alcance, artistas que empiezan, o que hacen un trabajo sin pretensiones de revolucionar el mundo pero dignos y nos gustan sin más. No hace falta que sean grandes artistas, pero Sí que sean de nuestro tiempo, no artistas anclados en el pasado renegando de un mundo que tampoco es el mismo. Valorar lo que nos rodea es un buen síntoma de acomodarnos a los avances, aunque no entendamos todo ni nos guste todo. Creo que un buen principio es intentar entenderlo aunque no tiene que gustarnos necesariamente. Ánimo!