

LA EXPERIENCIA GESTUAL. GESTO Y EXPRESIÓN

ANÁLISIS DE LA FORMA

Prof: Dra. Laura Fernández Gibellini

Departamento de Dibujo y Grabado
Facultad de Bellas Artes. UCM

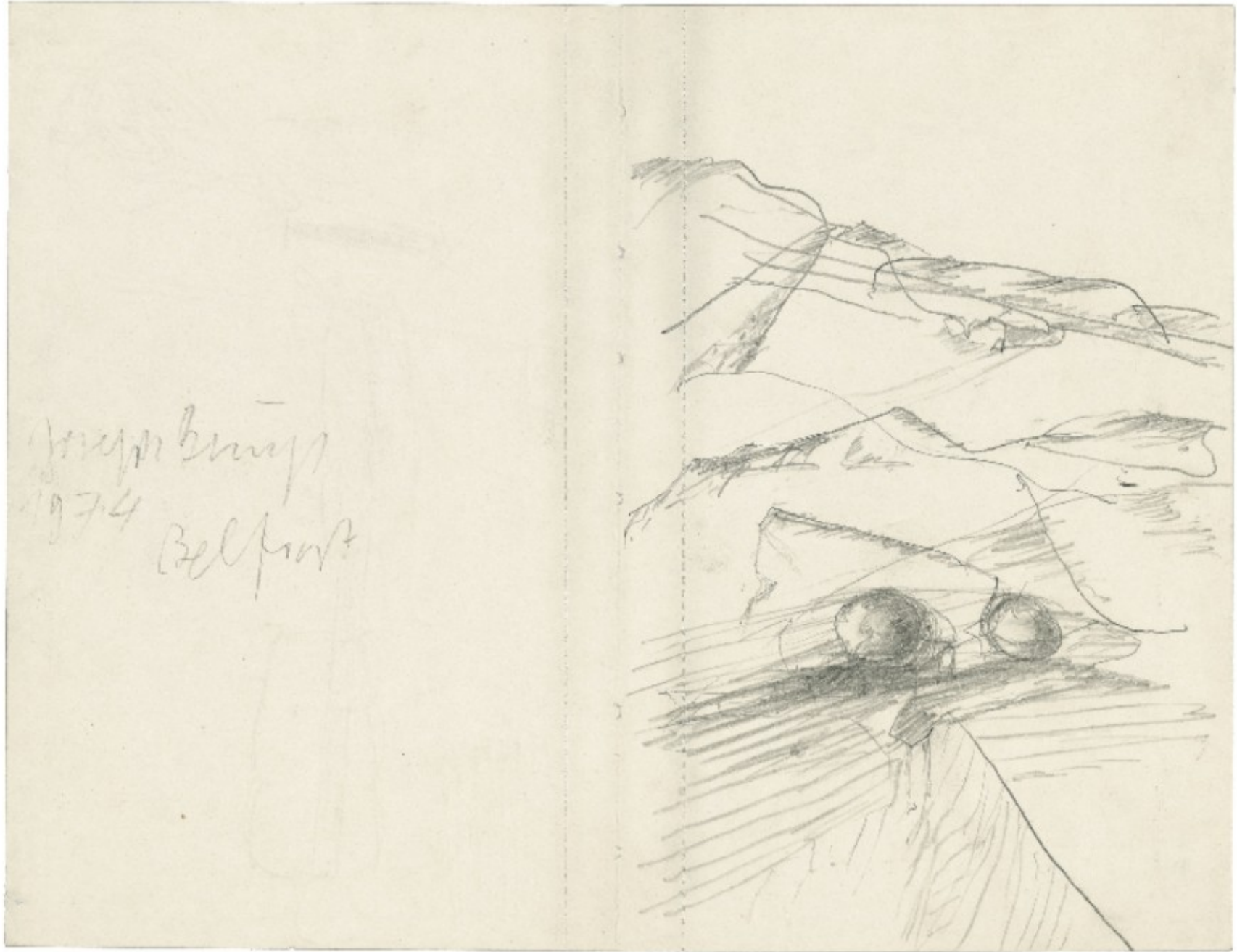
De acuerdo al diccionario de la RAE

gesto. Del lat. *gestus*.

- 1. m. Movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo, con que se expresan afectos o se transmiten mensajes.
- 2. m. Movimiento exagerado del rostro por hábito o enfermedad.
- 3. m. Semblante, cara, rostro.
- 4. m. **Acto o hecho que implica un significado o una intencionalidad.**
- 5. m. desus. Aspecto o apariencia que tienen algunas cosas inanimadas.

Pinturas Rupestres

Joseph Beuys. Drawings After the Codices of Madrid of Leonardo da Vinci, 1965

Francis Alÿs. Sometimes Making Something Leads to Nothing, 1997
<https://francisalys.com/sometimes-making-something-leads-to-nothing/>

Una breve genealogía

EL SURREALISMO

- El Surrealismo surge en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto Surrealista" de André Breton como reacción a la Primera Guerra Mundial y a la terrible situación de la posguerra.
  - Para Bretón era necesario un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano.
- Para los surrealistas la obra nace del automatismo e implica cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza control.
  - Buscan plasmar la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños a través de formas abstractas o figurativas / simbólicas.
- El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración como también el sexo y el erotismo.
  - Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes.
- Artistas: Masson, Miró, Klee, Ernst, Tanguy, Magritte, Dalí, Michaux.
- El DADAISMO llevó el trabajo con el inconsciente, la fusión del arte con la vida, el humor, el rechazo a la autoridad y el absurdo a sus últimas consecuencias, influenciando movimientos posteriores como FLUXUS.

Henry Michaux

Henry Michaux

EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO

- El expresionismo abstracto surge en Estados Unidos como reacción al horror de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
- Se caracteriza por formas expresivas y desgarradas que dejaban de lado el goce estético tal y como se entendía hasta entonces.
- Los artistas, desalentados por el contexto político y social, se refugiaron en su interior abandonando toda referencia externa.
  - Se interesaron así por mostrar el carácter expresivo a partir de sus búsquedas personales.
- Este desencanto por lo colectivo dio como resultado obras muy personales en las que se enfatizaba el gesto, que se considera una especie de huella dactilar del artista.
- Potenciaban también la materialidad del cuadro y convirtieron el proceso artístico casi en un rito religioso. La pintura sería así una mera prueba documental del mismo.
  - La improvisación formaba parte de este trance casi místico, en el que el artista entraba en contacto directo consigo mismo.
- Artistas: Mark Rothko, Morris Louis, De Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock

De Kooning, 1949/50

De Kooning, 1950/52

Mujer I (1950/52).

Lee Krasner, 1954

Lee Krasner, 1960

Jackson Pollock, 1948

POLLOCK

- Jackson Pollock (1912 - 1956) es una figura fundamental del Expresionismo Abstracto.
- Su carrera inicia con obra figurativa pero a partir de los años 30 empieza a interesarse por la abstracción.
- Sus obras son realizadas colocando el lienzo en el suelo y dejando la pintura gotear sobre él de modo que los trazos se entrelazan generando marañas densas de color, aparentemente automáticas y azarasas (lo que le vincula con los experimentos surrealistas) pero con un alto grado de control.
- Su obra se conoce como *action painting* o *dripping*

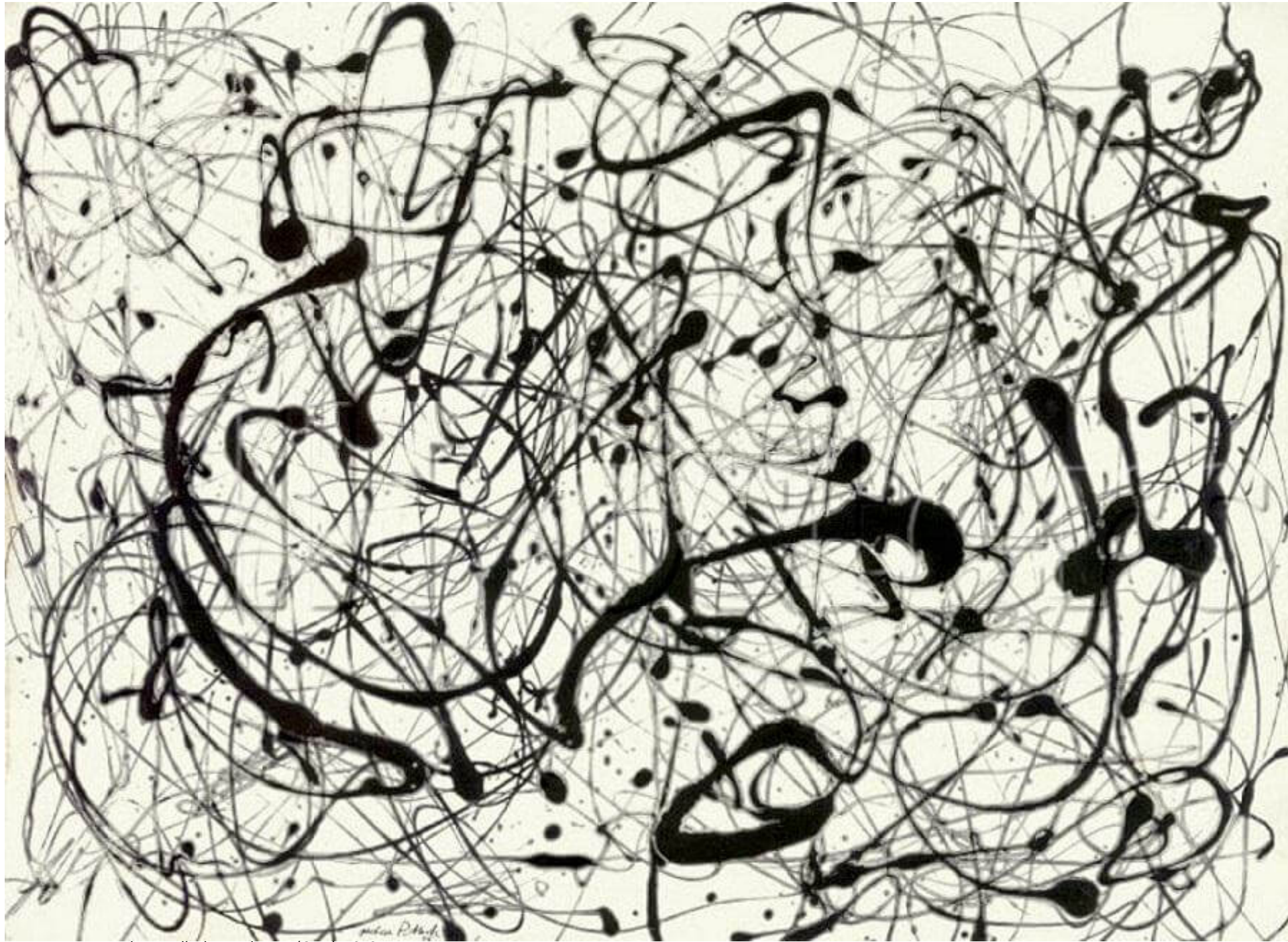

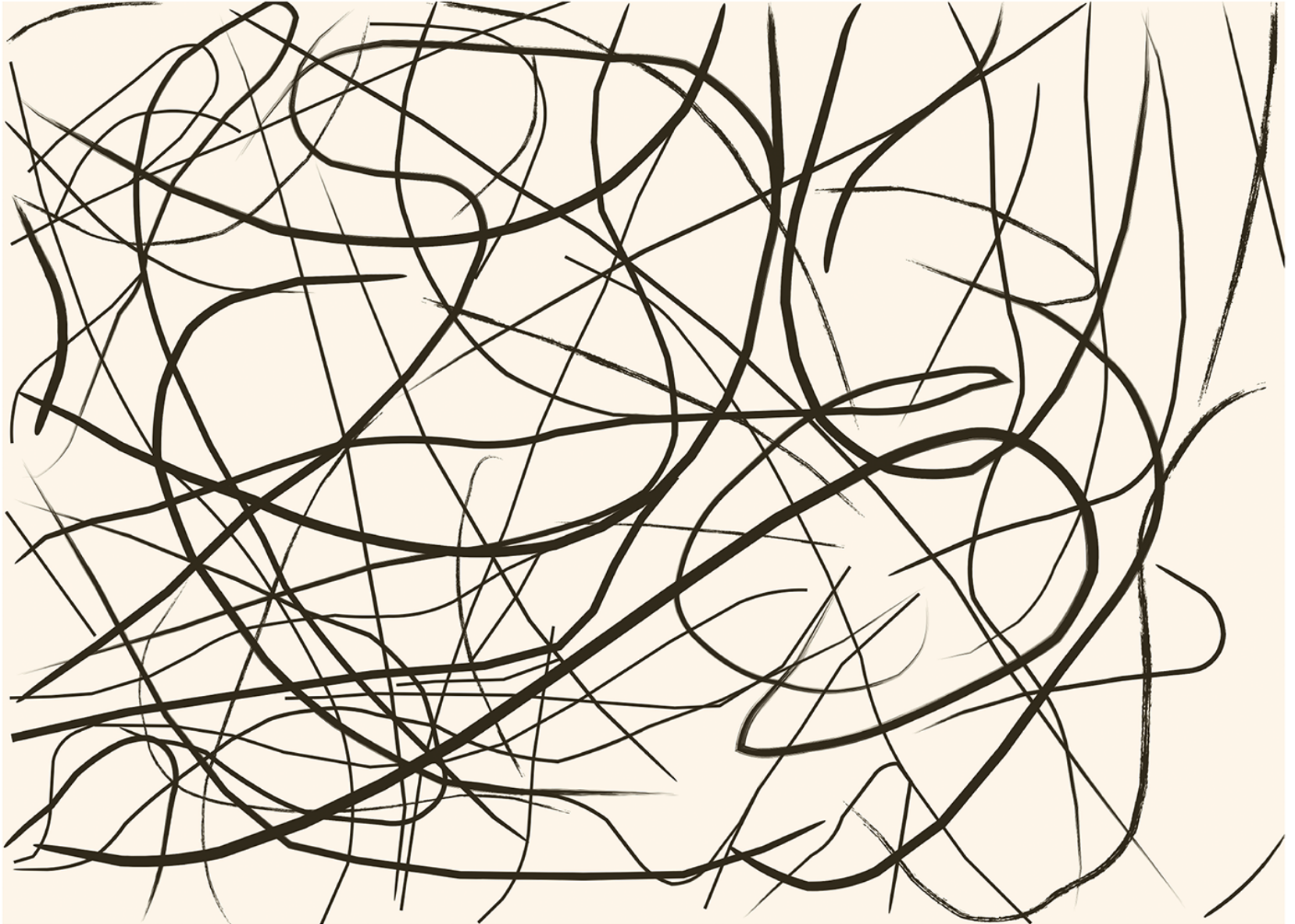
Jackson Pollock, Number 1A, 1948.

POLLOCK. SU TÉCNICA

- El 30 octubre 2019 se publica en la revista científica Plos Ones un artículo que analiza la práctica de Jackson Pollock. El objetivo era descubrir la ciencia tras el trabajo del hombre que dijo que la técnica *es solo la manera de llegar a una declaración*.
- A partir del análisis de videos del artista trabajando, los investigadores (constituido en parte por ingenieros mecánicos) realizaron un seguimiento de la distancia a la que se colocaba Pollock del lienzo y la velocidad con que se movía alrededor de él, aislando diversas variables (como la ya mencionada velocidad y la distancia pero también la cualidad material de la pintura).
- Parece que Pollock buscaba superar lo que se denomina en mecánica de los fluidos “la inestabilidad en espiral”, o la tendencia de los líquidos viscosos a formar rizos y espirales cuando se vuelcan en una superficie.
- Es decir parece que el rey del *dripping* justamente buscaba evitar este efecto para conseguir crear campos de pintura y materia en sus obras, dentro de lo que se vino a denominar Expresionismo Abstracto.
- Este estudio puede ayudar a discernir las obras auténticas y la copias de este artista.

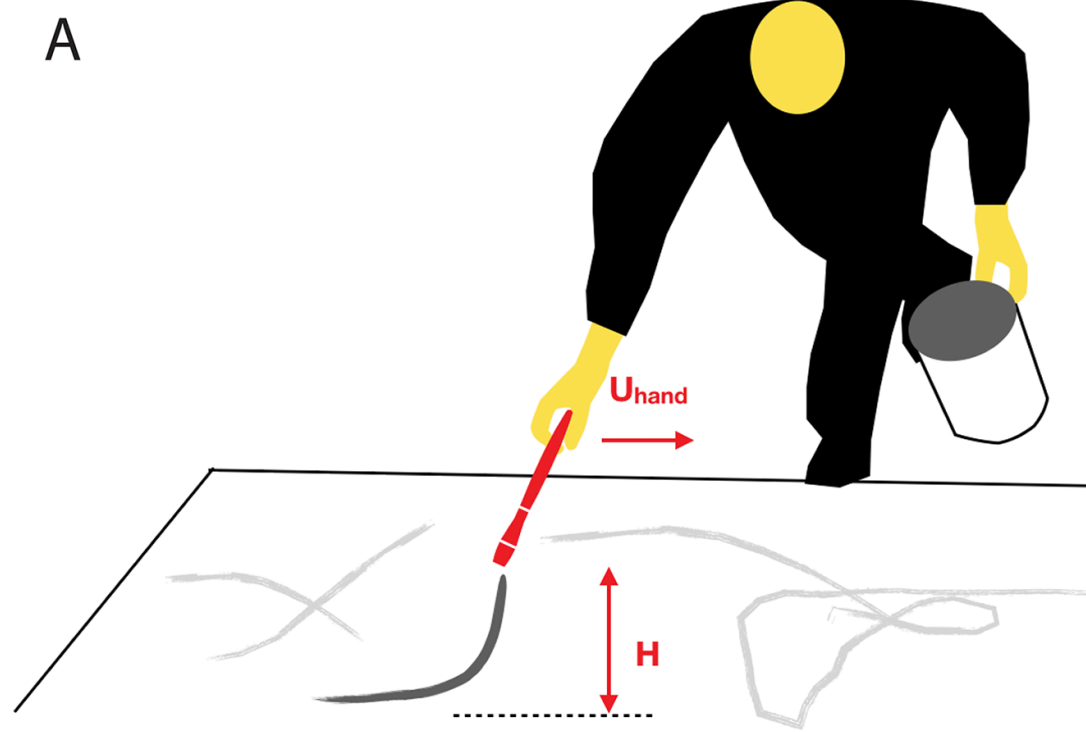

Jackson Pollock, Number 14 (Gray), 1948.

Vista esquemática de 'Number 14: Gray'. Crédito: Palacios et al/PLOS One

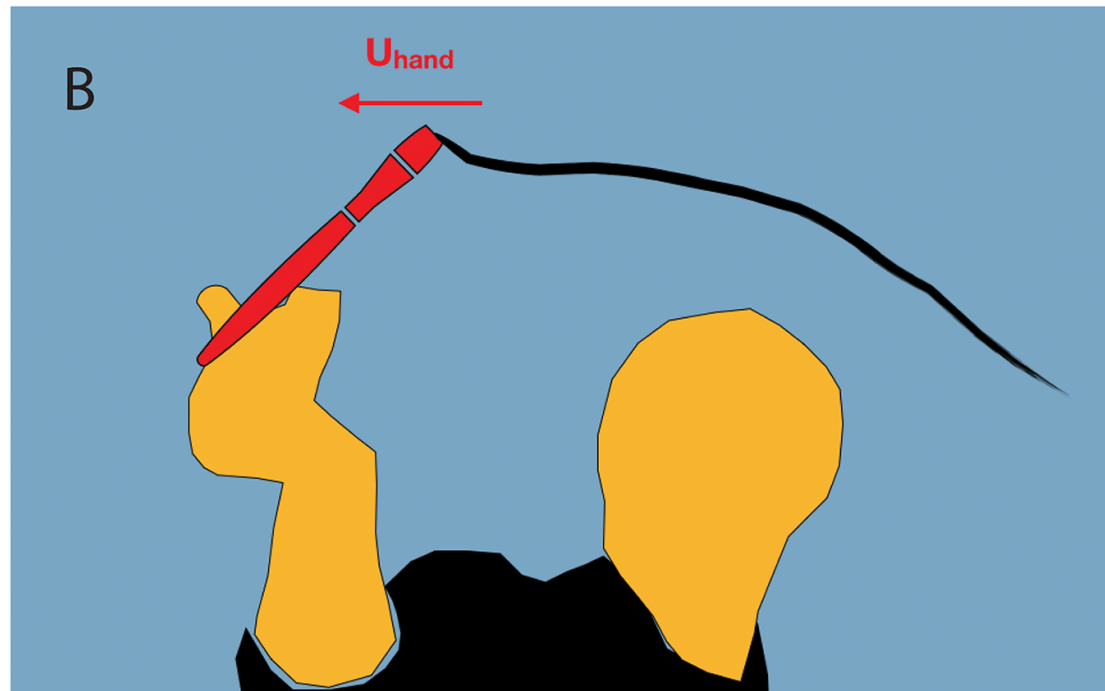
A

Vista de Pollock pintando mientras se mueve alrededor del lienzo. Las dos cualidades medidas a partir de los videos de su obra, la altura y velocidad de desplazamiento de su obra, se ven aquí.

Los dibujos pertenecen al documental de Hans Namuth
Créditos: Palacios et al/PLOS One

B

HAPPENING

- [John Cage](#), compositor americano fundamental cuyo campo de estudio e investigación fueron el ruido y el silencio, pronunció en 1952 una conferencia/ performance en el Black Mountain collage que se considera el primer *happening* de la historia.
- El evento incluía la danza de Merce Cunningham, pinturas de Robert Rauschenberg, la lectura de poesía de Charles Olson y M. C. Richards desde una escalera, David Tudor tocando el piano, lecturas del propio Cage desde otra escalera alejada del público, momentos de silencio etc.,
  - Cage implicó diversos elementos así como a los espectadores, que situó en el centro de la acción (estos no solo se sentaban enfrentados, mirándose unos a otros, sino que además debían volverse a mirar lo que estaba sucediendo en otros lugares).
- Para Cage la importancia no residía en la pieza en sí, sino en aquello que acontecía en cada espectador, en el cuerpo de cada uno de ellos, dejando al azar y a lo imprevisto un lugar fundamental.
- Las clases de Cage en experimentación musical así como la evolución de Dada en la introducción de elementos de la 'realidad' en la obra (Duchamp, Schwitters, Rauschenberg) dio lugar al desarrollo del *happening*, del que Allan Kaprow fue una figura clave.
- El trabajo de Kaprow evolucionó de una forma de arte convencional a una manera de trabajar expandida, primero constituida como *environments* y después como ocupaciones espaciales que incluían la incorporación del artista y del espectador en la pieza' en sí.
- Kaprow se vio inspirado por Cage pero también por Jackson Pollock y su *action painting*, que alteraba de un modo radical la relación entre el artista su obra.
  - Todo ello llevó a Kaprow a introducir su propio cuerpo en su trabajo, pero también a introducir un componente social.

John Cage's *Theater Piece*, featuring Charlotte Moorman playing a human cello (a string held by Nam June Paik); Lawrence Alloway (seated, with crossed hands) watches the proceedings

HAPPENING

- La obra de arte se convierte así en un PROCESO que tenía lugar como un evento, y como un encuentro con el espectador: una expansión de la obra de arte en el tiempo y espacio cotidiano.
- La obra ya no era un objeto sino algo que ocurría (happened) y reunía, en el mismo espacio y tiempo, el acto de creación y el de percepción: la generación y asimilación de significado ocurría simultáneamente en un contexto específico donde la distinción entre el rol del artista y el del espectador se volvía ambiguo si no irrelevante (Kaprow 'usaba' a los espectadores en su trabajo, instruyéndoles sobre qué modo reaccionar y cuando).
- Los happenings buscaban una reflexión crítica.

“La **performance** es el reemplazo de la palabra **happening**, o evento, o actividad, que usábamos entonces para referirnos a una serie de eventos relacionados en tiempo real. Lo que hoy se llama **instalación** es el hijo de lo que se solía llamar, antes del happening, un **ambiente**. Ahora, creo que si nos fijamos en las palabras, los cambios indican algo así como un cambio real hacia la instalación en comparación con el ambiente, y de la performance respecto al happening. Si nos fijamos en la palabra instalación, instalación significa, simple y literalmente, que alguien toma algo que ya está fabricado y simplemente lo instala. Tiene una especie de actividad artística implícita. También sugiere un tipo de estética intencional, del mismo modo que instalarías una escultura en un museo. El ambiente, la etimología de la palabra y toda su connotación, implica un entorno en el que las partes específicas no se colocan necesariamente atendiendo a su cohesión externa, sino más bien como una interacción entre la persona que está siendo rodeada por ese ambiente, y las cosas en él. Conlleva una especie de plenitud, que la palabra instalación no tiene. La instalación sugiere una discreción. Ahora, mira la palabra performance. También tiene una evocación conservadora. Cuando escuchas esa palabra, piensas en Jascha Heifitz tocando el violín, Sir Laurence Olivier interpretando a Shakespeare, y así sucesivamente. Generalmente no piensas en un motor de alto rendimiento, que es el significado más vernáculo de la palabra en inglés, y en muchos otros idiomas europeos se usa de la misma manera. Por lo tanto, implica el regreso a una especie de actividad artística, una especie de enfoque singular en el artista intérprete o ejecutante, de manera que un virtuoso era un intérprete en la música clásica, y todavía lo es. O un actor.” Kaprow entrevistado por John Held, 12 de abril de 1988.

FEBRUARY 16TH - MARCH 31ST

**OPENING RECEPTION
SATURDAY MARCH 11TH, 2006
FROM 6-9 P.M.**

FLUXUS

Posters, game boxes, objects, original past-ups of George Maciunas, Designs, Documenta-tion of the creation of SoHo, Fluxfilms, Slidepieces and other rare Fluxus items.

George Maciunas, Self Portrait, Circa 1960, 12" x 9" - 6-7-61

FLUXUS

- Fue un movimiento artístico internacional sin una estructura bien definida formado por artistas y compositores que compartían la misma actitud frente al arte.
  - Quienes formaban parte él no estaban atados por una misma disciplina, sino por la idea de devolver al arte su contacto con lo humano, con la vida.
- Un gran impulsor del movimiento fue artista lituano/americano George Maciunas a quien se atribuye el nombre del grupo (Flujo en latín).
- Con base en la música experimental, en particular influenciados por la figura de John Cage y por el movimiento Dada, Fluxus promueve el movimiento, el flujo, lo experiencial y efímero.
- Un arte que se centra en la vida. Un anti-arte.
- Como los surrealistas y los dadaístas antes que ellos, los artistas Fluxus no creían en la autoridad del los museos y las instituciones para determinar lo que era o no arte, y buscaban su democratización--y la idea de que toda persona puede ser un artista.
- Fluxus no es pintura, ni escultura, ni teatro ni música sino la confluencia de todo ello.
  - Definido como anti-comercial, Fluxus incorporaba el accidente, el azar y el humor en sus manifestaciones. Al no implicar un estilo definido y unificado del arte, los artistas utilizaban diversos medios y procesos, adoptando una actitud 'do-it-yourself' utilizando los materiales que estuvieran al alcance y enfatizando los procesos y circunstancias vitales.
- Fluxus implicaba una forma democrática de creatividad abierta a todos, valoraba las colaboraciones entre artistas y formas artísticas, y buscaban implicar a la audiencia y el espectador.
- Fluxus tuvo un importante papel a la hora de ampliar las definiciones del arte, influyendo en la naturaleza de la producción artística desde los años 60.

Artistas Fluxus fundamentales son Joseph Beuys, Kaprow, Nam June Paik , Vostell y La Monte Young, Dick Higgins, Alice Hutchins, Yoko Ono, Ben Vautier, Robert Watts, Benjamin Patterson, Emmett Williams.

Total art match box--Fluxus

MANIFIESTO FLUXUS

George Maciunas

ARTE

Para justificar el estatus elitista, profesional y parasitario del artista en la sociedad, debe demostrar la indispensabilidad y exclusividad del artista, debe demostrar la dependencia del público con respecto a él, debe demostrar que nadie más que el artista puede hacer arte.

Por lo tanto, el arte debe parecer complejo, pretencioso, profundo, serio, intelectual, inspirado, habilidoso, significativo, teatral, Debe parecer calculable como una mercancía, de modo que le proporcione un ingreso al artista.

Para elevar su valor (el ingreso del artista y la ganancia de sus patrocinadores), el arte se hace para que parezca raro, de cantidad limitada y por lo tanto obtenible y accesible sólo para la élite social y las instituciones.

FLUXUS ARTE-DIVERSIÓN

Para establecer el estatus no profesional del artista en la sociedad, debe demostrar la dispensabilidad e inclusividad del artista, debe demostrar la autosuficiencia del público, debe demostrar que todo puede ser arte y cualquiera puede hacerlo.

Por lo tanto, el arte-diversión debe ser simple, divertido, no pretencioso, preocupado por las insignificancias, que no requiera habilidades o ensayos interminables, que no tenga valor ni institucional ni como mercancía.

El valor del arte-diversión debe reducirse haciéndolo ilimitado, producido en masa, obtenible por todos y eventualmente producido por todos.

FLUXUS

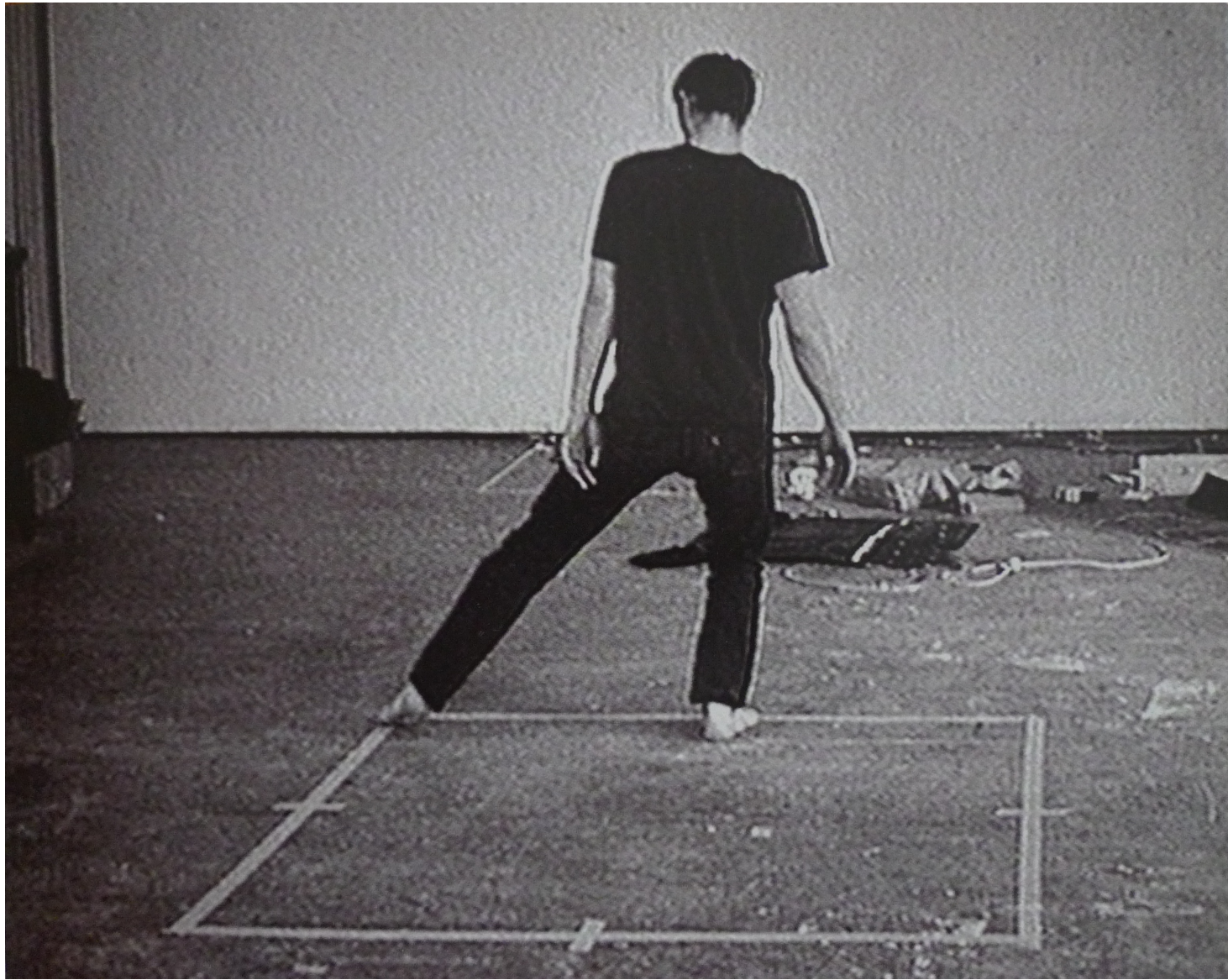
Puesta en escena de una serie de piezas de Fluxus, Academia Europea de Arte, 2004.

<https://www.youtube.com/watch?v=rZRpjFtzJpo>

Antología de Películas Fluxus (1962-1970)

Compilación realizada por George Maciunas de 37 películas de corta duración para ser mostradas en eventos y festivales Fluxus.

<http://www.ubu.com/film/fluxfilm.html>

Bruce Nauman, 1967-68 <https://www.youtube.com/watch?v=pkxllbuMbDU>

Arte como materialización de un gesto

Desde la genealogía que hemos visto ya, y desde nuestra propia experiencia:

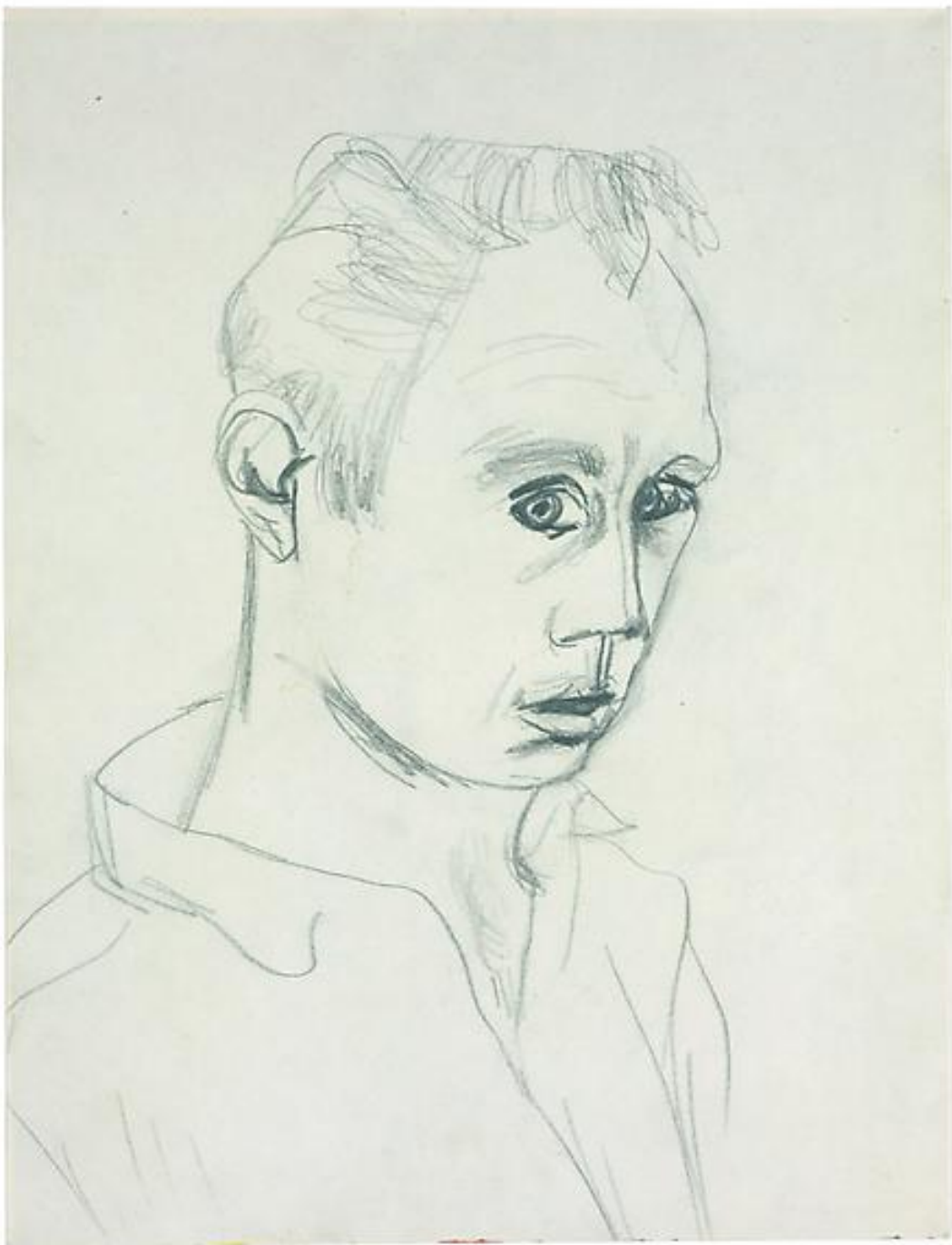
- Podemos entonces pensar el arte como una idea, concepto o emoción que se materializa en un gesto.
- Dicho gesto adquiere una forma plástica (que no es exactamente la ilustración de la idea sino es siempre otra cosa pues
  - El arte surge de la relación entre el cuerpo del artista (que realiza dicho gesto), el material y el contexto en que se sitúa.
  - Se entrelaza con la vida.

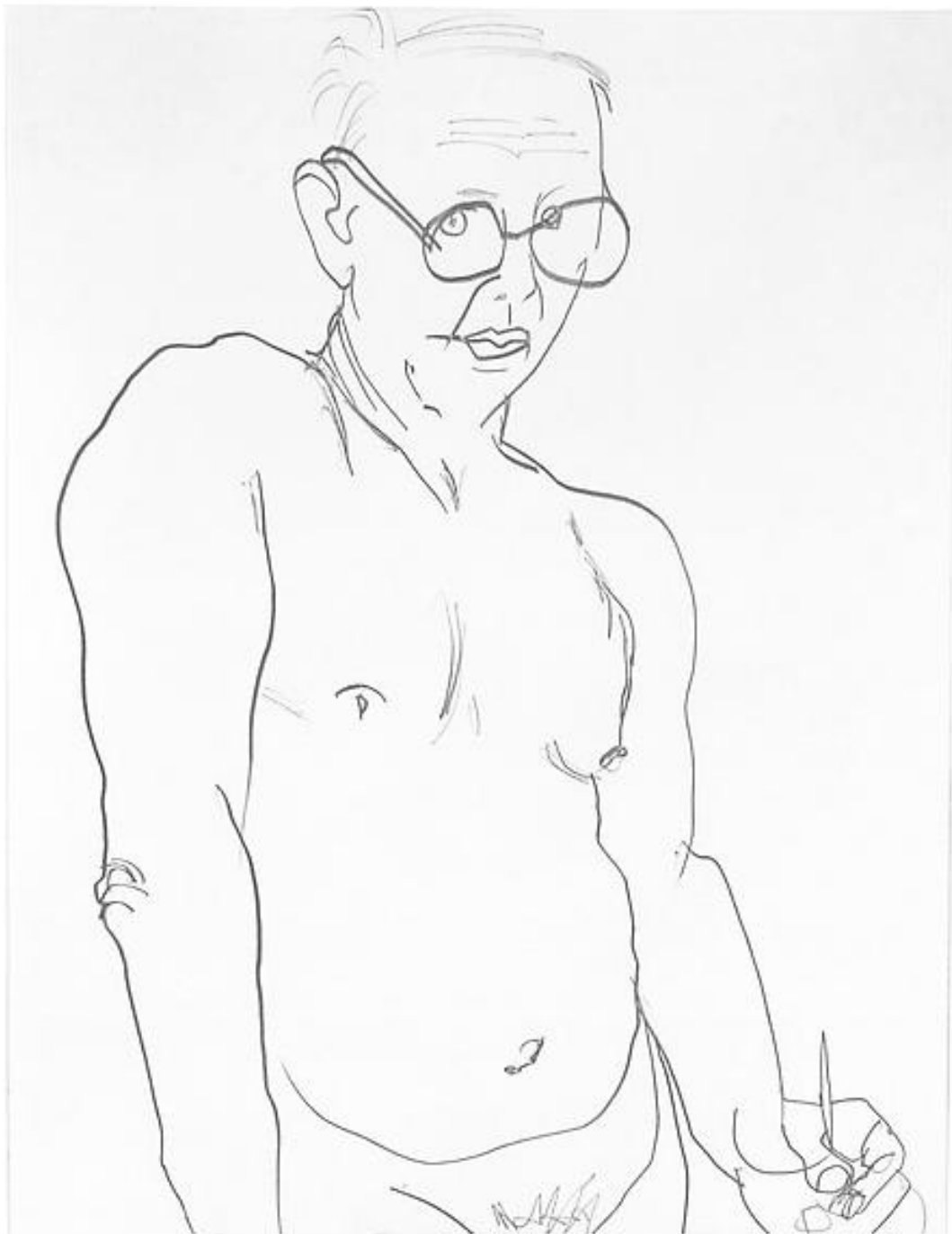
Ellsworth Kelly

Ellsworth Kelly

Ellsworth Kelly

Ellsworth Kelly

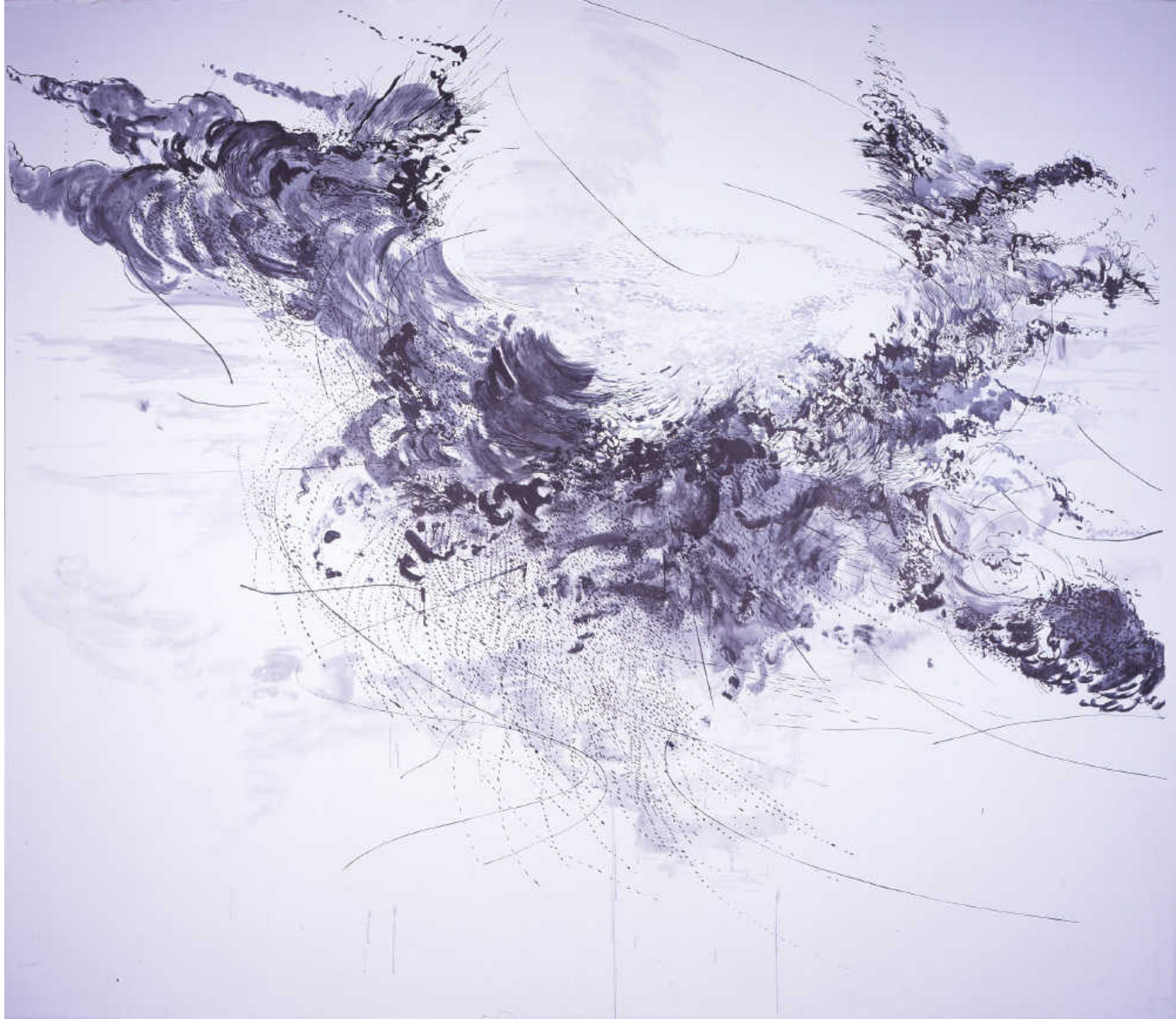
- El arte surge así de la relación entre el cuerpo del artista (realizando dicho gesto), el material y el contexto en que se sitúa.
- Se entrelaza con la vida.

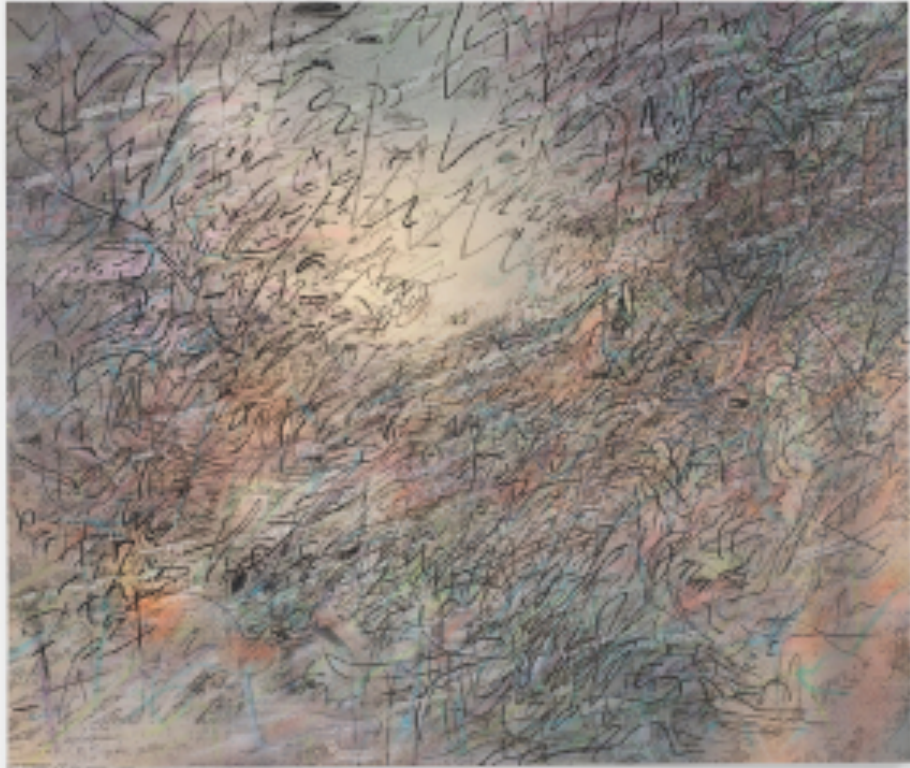
Matthew Barney
<https://www.youtube.com/watch?v=83WTxmkye04>

Julie Mehretu

Julie
Mehretu

Julie Mehretu

HOWL, eon (I, II), 2017 https://www.youtube.com/watch?v=xcM3IF4Es_s