

## PERFORMANCE

**Arte conceptual:** primacía de la idea sobre el objeto. Los conceptos constituyen el material. Los conceptos son construcciones o imágenes mentales que nos hacemos para comprender experiencias que sentimos al interactuar con nuestro entorno. La memoria tanto de experiencias personales, como de cultura, sociedad y de lengua propia, son elementos interpretadores de la experiencia concreta e influyen de manera decisiva en el proceso de conceptualización. Las cosas únicas e irrepetibles no se pueden conceptualizar desde premisas y usando la capacidad de la mente de interferirlos, el cerebro ha de recurrir a los sentimientos, emociones y sensaciones y asignar una etiqueta para poder aludir de forma inequívoca a la combinación exacta de sensaciones y emociones.

El artista parte de una idea y nos muestra su obra a través de su percepción, de su visión de la vida. Influyendo su entorno, su estado de ánimo, sus convicciones sociales, políticas y culturales. Vemos el mundo a través de sus ojos. La obra de arte no solo tienen una estética bella para complacer al espectador, también nos muestra la realidad tal y como la siente el artista sea bella, sea fea, triste... los cánones de belleza establecidos se rompen en el siglo XX, surgiendo diferentes corrientes: dadaísmo, surrealismo...**MARCEL DUCHAMP** en los años 20 describirá el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos: **readys-mades**, obras realizadas con objetos de uso común, obras basadas en conceptos, un ejemplo de ello es "La fontaine" urinario de caballero con un uso no cotidiano, como es el de una fuente. Reacción contra el arte retiniano, es decir, el arte visual en contraposición a un arte que se aprende desde la mente.

**Dadaísmo**, surge en 1916 en Zurich, en el cabaret Voltaire. Se caracterizó por revelarse en contra de las convenciones literarias y artísticas y especialmente por burlarse del artista burgués y su arte. Es una provocación abierta al orden establecido. **Tristán Tzara**, seudónimo del poeta y ensayista Samuel Rosentock que nació en Rumania y murió en 1963 (vivió casi toda su vida en Francia), sería el emblema del dadaísmo. Organizó con sus compañeros de movimiento espectáculos callejeros plenos de absurdismo para escandalizar a la burguesía. Participó activamente en el desarrollo de los métodos de escritura automática: es el tipo de escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe, dejando así que aflore el subconsciente,

desde el punto de vista literario es un método defendido y usado por André Bretón y los surrealistas en la 1ª mitad del siglo XX. El collage y el cadáver exquisito, es un juego por medio del cual se ensamblan colectivamente un conjunto de palabras e imágenes (grupo en el que cada uno de los componentes escribe unas frases o realiza un dibujo, cada persona sólo puede ver el final de lo que escribió o dibujó el jugador anterior)

**Man Ray**, estadounidense impulsor de los movimientos dadaísta y surrealista. Comienza a cantar a la edad de 5 años y fue bailarín en el odeón. Sus primeras obras experimentales son los Rayographs de 1921, imágenes fotográficas sacadas sin cámara, es decir, imágenes abstractas obtenidas con objetos expuestos sobre un papel sensible a la luz y luego revelado. En 1923 "*Object to dead be Destroyed*" (objeto para ser destruido) metrónomo de 26cm al que añadió la fotografía de un ojo en la aguja y 9 años más tarde al ser abandonado por su pareja sustituyó el ojo por el de su amante cambiando el título por el de "*Objeto de destrucción*". En 1957 un grupo de estudiantes destruyó el metrónomo y lo reconstruyó en 1963 titulándolo definitivamente "*Objeto indestructible*", dándole a la obra un giro conceptual

## **Pop art**

Nace a mediados de los 50 en Reino Unido y a finales de los 50 en Estados Unidos. Las fuentes del Pop beben de la realidad cotidiana del momento, de la cultura de masas que nace de la industria de la reproducción. Estos artistas intentaban buscar imágenes sencillas y reconocibles y elevarlas a la categoría de arte. El tamaño de las obras será cada vez más espectacular, propiciando la ampliación de los motivos que pasan a primer plano o se multiplican a lo largo de la superficie pictórica. **Andy Warhol**, 1928-1987, artista plástico estadounidense. Comenzó su carrera como dibujante publicitario para diversas revistas como Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen. Al mismo tiempo pintó lienzos cuya temática se basaba en algún elemento ó imagen del entorno cotidiano, de la publicidad ó el comic. En 1962 pasó a utilizar como método de trabajo la serigrafía mediante el cual reproducía sistemáticamente mitos de la sociedad contemporánea

## **BODY ART:**

El arte corporal es un estilo enmarcado en el arte conceptual de gran relevancia en los años 60 en Europa y en especial en USA. Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se calca, se pinta, se ensucia, se cubre, se retuerce...el cuerpo es el lienzo ó el molde de trabajo artístico. **Yves Klein**, nació en Niza. Sus primeros trabajos eran pinturas monocromáticas en una amplia variedad de colores y a finales de los años 50 los monocromas se centraban en un azul intenso que patentó como el internacional Klein Blue. Pintaba el cuerpo de gente y los tiraba contra un papel mediante técnicas de judo. En otros trabajos cubría con pintura azul a una serie de modelos femeninas y las estampaba contra el lienzo dejando así la impronta del cuerpo desnudo de las modelos sobre la tela, usándolas como si fueran pinceles vivientes

## **POESÍA FONÉTICA**

Es una forma de creación poética basada en los recursos sonoros de la lengua. Se diferencia de la poesía declamada ó recitación tradicional por su carácter experimentalista y el empleo de ruidos y técnicas fonéticas autónomas respecto del nivel léxico de la lengua. Fue Marinetti en 1909 con su manifiesto futurista: “La declamación dinámica y sinóptica” quien fijó las bases de la declamación futurista. El poema, según él ,debe salir de la página y ser recitado con la voz y el rostro deshumanizado, pudiéndose acompañar de diferentes instrumentos y realizar varias declamaciones simultáneas e incluso participar en el espectáculo, la acción dinámica de los cuerpos generando un espectáculo que fuera al mismo tiempo visual y fonético. Los futuristas, en sus experimentos fonetistas, hicieron uso de una amplia gama de recursos: composiciones sin signos de puntuación, sin adjetivos, adverbios, verbos...palabras en libertad que no eran otra cosa que un collage de sustantivos que evocaban imágenes y podían transportar al oyente a la base más primitiva del idioma, la onomatopeya: gritos, suspiros, aullidos...

El futurismo, surge en Milán impulsado por **Marinetti**,- poeta italiano, nacido en París- este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales a la poesía, al valor, la audacia y la revolución. La exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento y lo objetivo de lo literario, rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento. Se recurría de este modo a

cualquier medio expresivo: artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, música, poesía, capaz de crear un verdadero arte de acción. El futurismo se caracterizó por el intento de captar la sensación de movimiento.

**Luigi Russolo**, compositor Italiano. Autor del manifiesto “El arte de los Ruidos”, suele ser considerado como el primer compositor de música experimental **noise** de la historia por sus “Conciertos de ruidos”-1913-1914-. También es uno de los primeros teóricos de la música electrónica, aquel tipo de música que emplea para su producción e interpretación instrumentos electrónicos y tecnología musical electrónica. Al principio de su carrera empleó una técnica divisionista y sus temas giraban entorno a la ciudad y la civilización industrial “*La Machine*”, “*L’aviatore Dro Op.33*”. Creador del **Intonarumori**- Entonador de ruidos- el aparato es una caja con un altavoz en la parte central, diseñada para crear ruido acústico, permitiendo controlar y crear ese ruido en tiempo real. Con estas máquinas imitaba ruidos para poder modificarlos creando así composiciones musicales. En 1922 construyó el **Rumorarmoni**: instrumento similar a un órgano, diseñado para amplificar el efecto de su antecesor, este permite manejar varios intonarumori. En 1926 tuvo que inventarse un tipo de notación musical especial para el rumorarmonio.

Poesía tradicional:

- El texto tradicional es unívoco y univalente, su significación visual es nula
- Importancia de la rima y el ritmo
- Depende del sentido implícito de las palabras
- No hay visualidad en lo semántico
- Están separados la forma y la función
- Poesía concreta: mitad del S.XX, impulso ideológico importante en el desarrollo de las artes
- Lo visual y espacial tienen el mismo nivel de importancia que la rima y el ritmo
- Relación entre la forma y función, se propone la unión de ambos polos lingüísticos
- Hay una disposición particular de las palabras, de las letras en el espacio, la palabra se manifiesta como una ilustración de sí misma
- Una nueva dimensión entre lo visual y lo semántico
- Negación del texto tradicional, da paso a uno nuevo que nace del proceso de creación
- Hacer poesía con medios no poéticos

- Gráficos ortográficos, asumen el puesto de protagonistas
- La invasión del discurso sobre todo en la publicidad, se resuelve tachando, negando, borrando
- Alteración de la palabra. Repetición, formas geométricas
- Cantidad mínima de palabras
- Estructura emblemática y caligrama

**Fernando Millán-** Jaén 1944- Entre los años 1968 y 1975, tiene en nuestro país el momento de mayor auge de la poesía experimental española. A los 10 años comienza a leer intensamente y a los 12 y 13 comienza a escribir. En 1968 funda el grupo **N.O.** con los poetas Jokin Díez, Juan Carlos Aberasturi, Enrique Uribe y Jesús García Sánchez. Defensores de la poesía concreta junto con Angel Crespo y Julio Campal, el verso libre es el verso de la esta nueva época, el soneto ya ha sido agotado. El planteamiento vanguardista supone un compromiso ético con la voluntad de cambiar la situación, no hay vanguardia sin activismo. La negación del texto tradicional da paso a otro nuevo que nace de ese proceso y que no permanece como una simple negación, sino que crea sus propias relaciones, su mundo significativa. Frente a la invasión de lo discursivo, de la atracción aplastante de la publicidad, de la verborrea, la poesía sólo puede responder de una forma: tachando, negando, borrando. Es posible hacer poesía con medios no poéticos, cualquier medio programable, en principio, es un signo sobre el cual puede descansar su significado poético. Líneas, puntos ortográficos, espacios en blanco...son elementos valubles por su capacidad de expresión. A la hora de intentar un nuevo texto ellos asumen en gran parte el puesto de protagonistas, aislado de su contexto, hacia una nueva significación.

**Alejandra Pizarnik,** nacida en Buenos Aires en 1936. Es una de las voces más representativas de la generación del sesenta y es considerada como una de las poetas líricas y surrealistas más importantes de Argentina. Obras: "La tierra más ajena" 1955, "La última inocencia" 1956, "Textos de sombra y últimos poemas" póstuma. En 1972 falleció como consecuencia de una profunda depresión

## **EARTH WORK-LAND ART**

Utilizan el marco y los materiales de la naturaleza: madera, piedra, rocas, arena, fuego, agua... "Arte de la construcción del paisaje". Las primeras obras se realizaron en los

paisajes desérticos del paisaje del Oeste Estadounidense a finales de los años 60. Las obras más importantes fueron realizadas con equipamientos de construcción, como excavadoras. El arte generado a veces parece un cruce entre escultura y arquitectura.

**Christo&Jeanne-Claude**, artista Búlgaro y ella de Casablanca. Las Telas son prototípicas de su obra.

**Walter de Maria**, instalaciones con pararrayos: "Campo relámpagos"

Aparatos y máquinas móviles en los que intervienen las fuerzas de la naturaleza como el fuego, el aire y el agua: **Susumu Shingu**

**Denis Oppenheim**, nacido en Whasintong

**Richard Long**, inglés, basa su andadura en documentos acumulados desde 1964 en el transcurso de viajes a pie, en bici y en autostop

**Robert Smithson**, New Jersey, murió en 1973 en un accidente de aviación, mientras controlaba su Earth Works. *Spiral Jetty* es su obra más conocida.

## FLUXUS

Significa flujo. Es un movimiento artístico de las artes visuales, pero tb de la música y de la literatura. Su momento más activo es entre los 60 y 70, declarándose contra el objeto artístico como mercancía y se proclamó así mismo como el antiarte. Fue informalmente organizado en 1962 por **George Maciunas**: *El arte como diversión debe ser simple, divertido, no pretencioso, preocupado por las insignificancias, que no requiera habilidades ó ensayos interminables, que no tenga valor ni institucional ni como mercancía.*

Se desarrolla en EEUU y Europa bajo el estímulo de John Cage, no mira a la idea de vanguardia como renovación lingüística, sino que pretende hacer un uso distinto de los canales oficiales del arte que se separa de todo lenguaje específico. Pretende la interdisciplinaria y la adopción de medios y materiales procedentes de diferentes campos, el lenguaje no es el fin sino el medio para una noción renovada del arte.

**Robert Filliou**, 1926-1987 poeta y artista francés, dice: *ante todo es un estado del espíritu, un modo de vida impregnado de una soberbia libertad de pensar, expresar y elegir.*

**George Brecht**, artista conceptual americano, uno de los creadores del happening, el artista que mejor supo llevar el ready-made al terreno de la acción. Aprendió de Cage el sentido de generar partituras musicales mediante procedimientos aleatorios y a

apreciar el sonido del entorno como ready-mades auditivos. La innovación Brechtiana era más bien que el espectador se preguntara que hacia allí, quién era el sujeto, objeto y autor de la interpretación con los elementos del relato: personajes, tiempo y ambiente. Obras: “Música Goteando” 1959 para un solista o varios intérpretes, una fuente de agua que gotee y un recipiente vacío se coloca de modo que el agua caiga en el recipiente, Variación: Flux I, el primer intérprete desde una escalera alta echa agua desde una vasija y lentamente cae al vientre de una corneta francesa ó tuba, mantenido para ser tocado por un segundo intérprete de pie en el suelo. “Concierto para Orquesta”1962, versiones: Flux I los miembros de la orquesta intercambian instrumentos, Flux II intercambian sus partituras, Flux III se divide en 2 equipos la orquesta: vientos y cuerdas por filas separadas (enfrentadas) y los de viento se preparan para arrojar guisantes colocando un largo tubo en los instrumentos de viento y los de cuerda se estiran con bandas de goma que se emplea para arrojar proyectiles de papel, el que es tocado tres veces, sale. “Solo para Flauta”, montarla y desmontarla. “Solo para Violín, Viola, Cello y Contrabajo” salen los intérpretes puliéndolo. “Tres piezas para piano” de pies, sentado y paseando.

## **BODY PAINTING**

**Liu Bolin**, es un artista escultor y fotógrafo nacido en 1973 en Shandong, China. Es conocido por sus fotografías donde se mimetiza con el marco de situaciones urbanas, con el entorno retratado para hacerse invisible como forma de rebelión ante el sistema. Su obra más conocida es “Escondidos en la Ciudad” y “Burning Man Obama” en honor a Barack Obama, escultura realizada en 2009 para celebrar la visita del presidente de los EEUU a China

**Spencer Tunik**, fotógrafo estadounidense nacido en 1967, conocido por sus fotografías de grandes masas de personas desnudas, dispuestas en artísticas formaciones, surgiendo una serie de tensiones entre lo: Público---Privado/ Tolerado---Prohibido/ Individual—Colectivo/. En 1994 fue arrestado con una modelo cuando posaba desnuda en el centro Rockefeller. En 2003 fotografía 7000 personas desnudas en Barcelona. En 2007 en la ciudad de México reunió 19.000 participantes.

**Compositores principios de S.XX: años 20**

**Hindemith:** 1895-1963. Compositor y musicólogo alemán... Debido a la oposición paterna a sus ambiciones musicales, abandonó su casa a los 11 años. Desde 1927 fue profesor de composición en el Conservatorio Superior de Música de Berlín. Entre 1935 y 1937 fue invitado por el gobierno de Turquía como asesor para crear un sistema de educación musical al modo occidental. A finales de los años 30 escribió un tratado de música titulado: *El arte de la composición musical*, en el que clasifica todos los intervalos musicales desde el más consonante al más disonante. Su música fue considerada *degenerada* por los nazis y en 1938 se expatrió a Suiza. En 1940 emigró a los Estados Unidos donde enseñó composición musical en las Universidades de Yale y Harvard y en sus últimos años desarrolló una importante carrera como director de orquesta. En el movimiento Ragtime de la *Suite 1922 para piano*, lleva la indicación siguiente: "considere el piano como un instrumento de percusión y obre en consecuencia". Fue compositor del otro proyecto de Brecht: *Badem-Badem*, sobre la conformidad, esta pieza exploraba por medio de la historias interrelacionadas la cuestión de si el ser humano ayuda al ser humano.

**Orff:** Munich, compositor alemán del neoclasicismo musical. Inventó un sistema de enseñanza musical para niños. En la década de los años 20 comienza a formular un concepto que llamó *Elementare Musik* que estaba basado en la unidad de las artes involucrando al tono, la danza, la poesía, la imagen, el diseño y el gesto teatral. Desde 1925 hasta el final de sus días fue jefe de un departamento y co-fundador de la escuela Guenther para gimnasia, música y danza en Munich, donde trabajó con alumnos principiantes. Su logro más singular fue un gigantesco ciclo de piezas para niños, en los que educaba a los jóvenes en los conceptos básicos de modo, armonía, forma y ritmo. Puso música a poemas de Bertolt Brecht

**Schreker:** 1878-1934. Compositor austriaco. Su estilo fue romántico tardío y compuso óperas de la que también escribía el libreto. Su ópera: "*Der Feme Klang*"- "*El sonido lejano*": Fritz joven dramaturgo y ambicioso decide abandonar su carrera y a su novia con la intención de encontrar un nuevo estilo, Grete la novia, cae cada vez más bajo, de prostituta, y cuando este se está muriendo se da cuenta que el sonido que está buscando está alrededor de él en las texturas variopintas de la vida moderna.

**Krenek:** 1900-1991, austriaco. Se casó con Anna la hija de Mahler, de la que se divorció antes del año y terminó la sinfonía n.10 de este. Se atrevió a llevar el jazz a los sagrados escenarios operísticos: "*Jonny*". Un libertino amante de poner los cuernos provoca la



muerte del marido de su amante en los engranajes de una monstruosa maquinaria y a ella la estrangula cuando se entera que se había hecho promiscua. Surge un nuevo subgénero: **Zeitopern** los autores ambientan las obras en fábricas o a bordo de transatlánticos o en la 5ª avenida de Manhattan. Contenían siempre una escena en la que uno de los personajes deja a un lado sus inhibiciones para bailar un charleston, fox-trot, un shimmy: forma de baile popular negro de los años 20 que se caracterizaba por una agitación constante del cuerpo

### **Música Gestual:**

Gestus: punto de inflexión dramático en el que la pantomima, el habla y la música cooperan hacia un puro destello de significado. **Kurt Weill**, 1900-1950, Dessau. "*Der Protagonist*" en un solo acto, libreto de George Kaiser, octeto de instrumentos de madera y metal. "*Royal Palace*" excepcional por su incorporación de danza y proyección cinematográfica. "*Tres Centavos*" se basa en el personaje del capitán Machbeath de la ópera balada del S.XVIII de John Gay (libretista). **Lotte Lenya** contrajo matrimonio con el compositor Kurt Weill y comenzó a participar en los dramas musicales de su esposo y de su colaborador Brecht

### **ARTE POVERA:**

Utiliza materiales pobres como Madera, telas, carbón, arcilla... o materiales de desecho. **Giovanni Anselmo**: escultor Italiano, sus obras están compuestas de granito, madera, piel de animales...

### **BODY ART:**

Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se calca, se pinta, se ensucia, se retuerce...Yves Klein, Bruce Nauman,

**Gilbert & George**: Gilbert italiano, George inglés, se conocieron en 1967 cuando eran estudiantes de arte en Londres, pronto comenzaron a trabajar juntos desarrollando un estilo único y reconocible como esculturas vivientes. El intenso colorido de sus cuadros,

junto a la repetición de las celdas cuadradas en que se enmarcan las diferentes escenas de su obra, le dan a su producción un toque divertido. Su obra explora temas como la sexualidad, raza, identidad, vida urbana, terrorismo, superstición, sida, edad, muerte

**Vito Acconci:** artista y poeta estadounidense. Trabaja con la página en blanco, como contenedor, como espacio en el que se puede actuar utilizando las palabras como objetos para el movimiento. En su faceta de provocador exponía su propio cuerpo ocultando el pene entre sus piernas para aparentar un cuerpo femenino. En una galería de new York aparece masturbándose bajo una rampa por la que circulaba la gente mientras por un altavoz se oían sus fantasías.

**Michel Journiac:** artista plástico francés. Transformó por un día una galería de arte en un laboratorio médico con el fin de llamar la atención de la realidad fisiológica del cuerpo humano.

**Gina Pane:** artista Italo-francesa. Escultora venida del constructivismo. Se centra su investigación en una transformación física y fisiológica del cuerpo y en la identificación del artista con los otros.

*"Project de Silence"*: se esforzaba en escupir hasta sangrar y se lavaba las manos en una taza de chocolate caliente.

*"Escalade non anesthésièe"*: 1970-1971, asciende con los pies desnudos por una escalera metálica en la que las escaleras están llenas de acedados dientes que al apoyar las palmas de las manos y las plantas de los pies estos sangraban. Llamó así a la obra para protestar por un mundo en el que todo está anestesiado

*"Accion sentimental"*: 1973, se corta la palma de la mano con una cuchilla de afeitar y deja que su sangre al manar resbale entre sus dedos a través de las incisiones. Denota desinterés por los conceptos de belleza y perfección corporal vigentes

*"The conditioning, first action of self-portrait"*: se tiende durante 30 minutos en una estructura de metal sobre unas velas encendidas mientras el public observa su sufrimiento

*"Cuerpo presente"*: se corta lentamente la parte superior del pie con una cuchilla de afeitar y comienza a dejar las huellas mientras sangra y despues pasa por brasas y cenizas.

**Marina Abramovic:** artista yugoslava. Su trabajo explora la relación entre el artista y la audiencia, los límites del cuerpo y las posibilidades de la mente.

*"Ritmo 10"*: 1973, exploró elementos de rituales y gestos usando 20 cuchillos y 2 grabadoras, ejecutando el juego ruso de dar golpes rítmicos de cuchillo entre los dedos abiertos de su mano y cada vez que se equivocaba, repetía la operación, después de cortarse 20 veces, reproducía la cinta, escuchaba los sonidos y trataba de repetir los mismos movimientos y errores, uniendo de esta forma el pasado y el presente.

*"Ritmo 5"*: 1974, intentó revocar la energía del dolor corporal extremo, usando una gran estrella mojada en petróleo encendida al comienzo de la actuación y cortando sus uñas y cabello, las lanzaba la centro de las llamas provocando un estallido de luces, en el acto final de purificación salta al centro de las llamas perdiendo el conocimiento por falta de aire y que el público no nota debido a las luces y las llamas, dándose cuenta un doctor y varios miembros de la audiencia que la rescataron.

*"Ritmo 2"*: 1974, obra para probar si su estado de inconsciencia puede ser incorporado en una performance. En la primera parte toma una píldora que se usa para la catatonía-tipo de trastorno- estando su cuerpo sano reacciona violentamente a la droga experimentando ataques y movimientos involuntarios, perdiendo el control de los movimientos de su cuerpo, mientras su mente lúcida observa lo que ocurre y en la segunda parte toma otra píldora utilizada por personas depresivas y violentas, dando como resultado una inmovilización general en la que se encontraba físicamente presente pero no mental

*"Ritmo 0"*: 1974, para probar los límites de la relación entre el artista y el público. Ella adoptaba un rol pasivo, mientras el público la fuerza a realizar la acción. Coloca en una mesa 72 objetos: tijeras, cuchillo, látigo, pistola... algunos podían dar placer y otros dolor y durante 6 horas permitió a los miembros de la audiencia manipular su cuerpo y a sus acciones, estos reaccionaron en un principio con pudor y precaución, pero a medida que se pasaba el tiempo, la gente comenzó a actuar sin pudor.

En Amsterdam conoció a Ulay: artista germano. Comenzaron a colaborar juntos, interesados ambos en las tradiciones de sus patrimonios culturales y el deseo del individuo por los ritos.

*"The Other"*: se vistieron y comportaron como gemelos

*"Relation in Space"*: corrían alrededor de la sala dos cuerpos como dos planetas, mezclando las energías masculinas y femeninas en un tercer compñete llamado "That self" eso mismo

*"Relation in Movement"*: la pareja conducía dentro de un museo un automóvil dando 365 vueltas y un líquido negro salía del automóvil formando una especie de escultura y cada vuelta representaba un año

*"Death Self"*: la muerte misma. En la cual sus labios se unían e inspiraban el aire expelido por el otro hasta agotar todo el oxígeno disponible, a los 17 minutos exactamente cayeron al suelo inconscientemente, llenándose sus pulmones de dióxido de carbono.

En 1988 decidieron después de una tensa relación realizar un viaje espiritual que daría fin a su relación, comenzando cada uno en el otro extremo de la muralla china y encontrándose en el centro.

**Ana Mendieta**: Habana 1948. Se siente atraída particularmente por el cuerpo de la mujer que para ella es el sujeto pasivo de la violencia, el erotismo y la muerte a la vez que es el instrumento y el material para la producción de arte. Su propio cuerpo es el eje de las performance. Fascinada por las leyendas y prácticas religiosas afrocubanas que conocía en la infancia. De su arte inicia un periodo de intensa relación con los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego.

*"Death of Chickepe"*: completamente desnuda decapita un pollo y lo deja desangrarse a la altura de su pubis.

*"Rape Scene"*: recrea el escenario de una violación y un crimen

*"Siluetas"*: le interesa más su cuerpo como huella, eliminándose como objeto material

## **ART FUNK**

Deriva del término musical funky que describe lo apasionado, sensual y estrafalario. Inspirado en la cultura popular que une mezclas de materiales y técnicas, incluyendo objetos encontrados. Collages, assemblages.

**Hervé Télémaque**: uno de los primeros de la figuración pop en Francia

## **ACTION PAINTING:**

Jackson Pollock: artista estadounidense y un referente en el movimiento del expresionismo abstracto. Es considerado uno de los pintores más importantes de Estados Unidos. Técnica: Dripping: goteo de la pintura como técnica

## **2ª ESCUELA DE VIENA**

**Schönberg** 1874-1951, compositor, teórico musical y pintor austriaco. Es de los primeros en introducirse en la música atonal y especialmente en la música dodecafónica y posteriormente al serialismo. Las primeras composiciones se sitúan en el posromanticismo. En 1921 desarrolló en Modling su método de composición con 12 sonidos. Se dedicó con esmero a la pintura, sus cuadros formaron parte de 10 exposiciones, entre las que se encuentra la exposición "El jinete azul", iniciada por su colega Kandinsky. La ópera cómica "Von Heute auf Morgen" - de hoy a mañana- retrata a una agitada pareja de casados en un entorno moderno, lleno de llamadas de teléfono, sonidos de timbre, de puerta, 3 saxofones y 1 guitarra. "Moses und Aron" se trata de una profunda meditación sobre la fe y la duda.

El desplome de la bolsa estadounidense en 1929 desencadenó una depresión mundial poniendo fin al espíritu festivo de lo que los alemanes siguen llamando los dorados años veinte, entrando la música alemana en un nuevo periodo de sobriedad, muchos compositores jóvenes dejaron la idea de entretener a un público de masas y empezaron a escribir música de un carácter agresivamente político.

**Stefan Wolpe**, compositor alemán, estudió composición con Schreker. Escribió música atonal utilizando el dodecafonismo de Schönberg, a pesar de ello influenciado por el pensamiento de Hindemith escribió un cierto número de obras para los sindicatos obreros y los grupos de teatro comunista de su país, simplificando su estilo, incluyendo elementos de jazz y de la música popular. Con la llegada del nazismo al poder en Alemania huye del país, instalándose en Austria donde conoció a Anton Webern con el que estudió. En Darmstadt, docencia en verano. En 1934 escribió sencillas canciones para los trabajadores de los Kibutz. Se convirtió en el principal agitador musical del movimiento: Novembergruppe. Organizó en una ocasión una especie de happening en el que 8 fonógrafos reprodujeron grabaciones de la 5ª sinfonía de Beethoven a diferentes velocidades. Escribió una Zeioper titulada Zeus und Eilda, en la que un narrador le dice al público que piense en Zeus como si fuese Hitler

**Hanns Eisler**, alemán, perteneció en un principio a la 2ª escuela de Viena, estudió con Schönberg, su música se volvió intensamente orientada a temas políticos, con influencias del jazz y del cabaret-pese a la desaprobación de Schönberg. Huye del expresionismo y se inscribe en el movimiento de la nueva objetividad. Escribió música para varias de las

producciones de Brecht, colaborando ambos en las canciones de protesta que jugaron un rol en la agitación política de la república de Weimar a inicios de los años 30. Renegó de los métodos de su maestro y en 1926 ya no era capaz de reconciliar la complejidad modernista con sus ideas políticas de izquierda: *“La música moderna me aburre, no me interesa una gran parte la odio y la desprecio incluso. Realmente no quiero tener nada que ver con lo moderno. A ser posible evito oírla y leerla”* Schönberg lo acusó de cometer traición. Desarrolló un género que él llamó **Kampflieder**, canciones de lucha concebidas para públicos proletarios y sus aliados intelectuales. Su mano derecha fue el actor y cantante Ernst Busch, solían ir a salas y bares de los barrios obreros de Berlín, suscitando el entusiasmo con la fuerza de sus interpretaciones, el compositor provocaba gritos de aprobación cada vez que aporreaba las teclas del piano con el puño cerrado. Colabora con Brecht en una pieza teatral en 1930 extremadamente feroz, titulada “Die Massnahme”-la Medida- Eisler responde con una música de una franqueza deslumbrante utilizando corales de Bach.

**Alban Berg**, austriaco y alumno de Schönberg, perteneció a la 2ª Escuela de Viena. Incursionó como ellos en la atonalidad y luego en el dodecafonismo, escribiendo obras vinculadas a la estética expresionista, pero su música tiene además una sonoridad que siempre evoca la tonalidad, evocando siempre al romanticismo y una inclinación marcadamente dramática. Sus tres obras más reconocidas: Concierto para Violín, **Wozzeck** y **Lulú**: encarna las violentas contradicciones de Europa central en vísperas de la catástrofe de Hitler. Lulú se abre en un prólogo alegórico en el que un domador trata de atraer a los viandantes para que entren a ver un espectáculo circense, este ruego para captar al espectador es característico de las técnicas escénicas de los años 20. Acto I: Lulú está siendo retratada por un pintor, su marido llega en esos momentos y de un ataque de celos le da un infarto y muere, en la 2ª escena se casa con el pintor, pero este al enterarse de sus lios amorosos se corta el cuello. El hombre de su vida es el doctor Schön-director de un periódico- En la 2ª escena Schön le dice que su relación tiene que terminar para el poder casarse con una muchacha de la alta sociedad, pero en la 3ª escena cae rendido a los pies de Lulú. En el acto II, se casa con Schön, Geschwitz, condesa lesbiana trata de conseguir los favores de Lulú, Schön colérico mantiene una disputa proporcionándole un revolver a Lulú para que se suicide y esta accidentalmente lo mata, llega el hijo Alwa descubre el cadáver y la denuncia, condenándola a 20 años de cárcel, pero la condesa consigue que las ingresen a las dos en un hospital. Un año más tarde la

condesa la ayuda a salir y Alwa que siempre había estado enamorado la ayuda. En el epílogo o en el tercer acto, Lulú es una prostituta y la condesa su única amiga, una noche recibe a un cliente que resultó ser Jack el Destripador, matando a ambas, tras limpiar el cuchillo abandona la escena

**Anton Webern**, austriaco, 2ª escuela de Viena. Sus obras de madurez tienen una claridad de textura y una densidad emocional que influyó a compositores como Boulez y Stockhausen

2ª escuela: Alban Berg, Anton Webern, Hans Eisler y Schönberg

1ª escuela: Haydn, Mozart y Beethoven, algunos incluyen a Schubert

## **AÑOS 50**

Cuando terminó la guerra fría, la música explotó en pandemónium de revoluciones. La música dodecafónica dio paso al serialismo, este a la música aleatoria, esta a la música de timbres que flotaban libremente y este al happening y collages neodadaístas y así sucesivamente. Podría decirse que la época de la vanguardia comenzó el 15 de Enero de 1941 con el estreno de *“Quarter por la fin du temps”* de Olivier Messiaen, la música dejaría de ajustarse a una métrica invariable.

**Boulez**, 1925, compositor, pedagogo y director de orquesta francés, comenzó a estudiar con Messiaen y la técnica dodecafónica con Renè Leibowitz. Las series dodecafónicas de Schönberg fueron llevadas por Messiaen y Boulez hasta unos parámetros donde la rítmica jugaba un papel muy importante, dando lugar a una técnica compositiva: “El Serialismo Integral”

**John Cage**, 1912, Los Angeles. Inventor del piano preparado: inserción de tornillos, monedas, trozos de madera, fieltros y otros objetos de cuerda. *“Imaginary Landscape No.1”* para piano con sordina, platillo chino y tocadiscos a velocidades variables. En 1951 el ciclo para piano *“Music of Changes”* dependía del I Ching-juego chino- en las que las diferentes tiradas de los dados determinaban que sonido debía oírse, cuanto debería de durar, cuan fuerte era... En *“Walter Music”* el pianista David Tudor, barajaba cartas, echaba agua de un recipiente a otro, tocaba un silbato que imitaba el parpar de los patos y cambiaba de emisoras en una radio. En *“Black Mountain Piece”*, el primer auténtico happening, David Tudor tocaba el piano, se proyectaban películas y se servía café. *“4:33”*, David Tudor abría y cerraba la tapa del piano en los tres movimientos.

**La Monte Young**, Idaho 1935. Creador del minimalismo. Cultivo el jazz, el bebop y la música dodecafónica y cada nota de la serie se convertía en un trozo prolongado ó tono largo. Experimentó con la mescalina. En sus obras, bajo la influencia de Cage, incluía muebles que se arrastraban por el suelo, cubos de basura que se tiraban por el hueco de la escalera. Abandonó la composición escrita a favor de improvisaciones rituales que duraban toda una tarde y que el bautizó como “Teatro de la música eterna” y el primer acto tuvo lugar en New Jersey, 1963.

**Steve Reich:** Compositor Estadounidense, 1936. Es conocido por ser uno de los pioneros del minimalismo con Jonh Cage, La Monte Young; Terry Riley, Phlipp Glass. Sentado delante de dos pletinas para grabar la frase “*It’s Gonna Rain*”, con la intención de pasar en una pletina: It’s gonna y en la otra: Rain, se equivocó al pulsar la tecla de reproducción, sonando al unísono pero produciéndose un fenómeno en el que se oía una más ligera que la otra, de modo que el unísono se descompuso en un modelo de fase y decidió transferir el efecto de desfase a la música instrumental. En “*Piano Phase*”, obra de veinte minutos es generada a partir de diversas permutaciones, de las primeras seis notas de la escala de la mayor, mientras dos pianistas se sincronizan y desincronizan mutuamente, sucediéndose una narración rica en acontecimientos plagados de modulaciones, transiciones y climax. “*City Live*” obra de cinco movimientos, transmite lo que sería vivir el mundo a través de los oídos de Steve Reich, las melodías ocultas de conversaciones oídas por casualidad y los ritmos de martinetes hidráulicos se fundan en una composición. “*Drumming*”, “*Music for 18 Musicians*”, “*The Cave*”, “*Bikini: In the air 2*” “*Violoin Phase*”, “*Clapping*”, “*Come Out*”: 1966, obra de trece minutos en la que hace uso de una línea hablada y manipulada, en al que un muchacho de 19 años, Daniel, fue acusado junto a otros cinco de matar a un policía y mostraba sus heridas para convencer a la policía de que había sido golpeado. La línea hablada incluye la frase “*dejar la sangre de la magulladura, salir para mostrárselo*” Reich regrabó el fragmento: *come out to show them* en dos canales que se tocan inicialmente al unísono, pero que rápidamente se desincronizan.

## **Años 60**

**Stockhausen:** 1928, compositor Alemán. Conocido por sus trabajos de música contemporánea y sus innovaciones en música electroacústica, música aleatoria y composición seriada. En “*Zeitmasse*”- *masa temporal*, 1955- cinco instrumentos de



viento-madera se liberan de un tempo común y no paran de trajinar uno tras otro en diseños cada vez más rápidos o más lentos. Escribió una serie de "*Klavierstücke*" para David Tudor y el IX comienza con 139 repeticiones de un acorde fuertemente disonante, desvaneciéndose lentamente en el silencio, el X presenta cascadas de acordes contruidos como clusters aporreados con los puños, las manos y los antebrazos, en el XI se hallan esparcidos por la página diecinueve fragmentos y el intérprete decide en que orden han de tocarse.

## **VIDEOARTE**

**Bill Viola** artista americano 1951 New York, influenciado por Bruce Nauman, Vito Acconci... su arte tuvo un gran impulso hacia 1980 por el desarrollo de los medios audiovisuales. Su inquietud espiritual le llevó a viajar por todo el mundo

Volf Vostell y Nam June Paik, Videoarte surgido en EEUU y Europa hacia 1963, considerados los primeros videoartistas

**Volf Vostell** fue un artista alemán de los más representativos de de la 2ª mitad del siglo XX que trabajó con varios medios y técnicas como la pintura, la escultura, la instalación, el decollage, el videoarte, el happening y el fluxus

**Nam Jun Paik** compositor y videoartista surcoreano de la 2ª mitad del S.XX. estudió en Tokio y continuó en Munich y Colonia, participó en el grupo de Performance happening, Fluxus y mantuvo relación con Yoko Ono. El 4 de noviembre grabó desde un taxi las calles de New York, con la visita del papa Pablo VI, para captar una realidad subjetiva