

EL ARTE (COMO/Y) ILUMINACIÓN 1905-1933

Francisco Jarauta

W. Kandinsky. De la expresión a la abstracción

V CURSO DE
INTRODUCCIÓN AL ARTE
CONTEMPORÁNEO

ARTE {como
y} **REVOLUCIÓN
JUEGO
ILUMINACIÓN**

Resulta posible analizar el arte del siglo XX y la primera década del siglo XXI desde diversos puntos de vista. Si algo ha puesto de manifiesto la historiografía de las últimas décadas, es que las concepciones unívocas de la historia responden siempre a intereses particulares o resultan escasas en su capacidad descriptiva.

La historia es una realidad compleja en la cual diferentes valores, privilegios e intereses se confrontan para ocupar el poder. En el campo artístico estas luchas (más explícitas en el terreno de la política o de la economía) también han resultado constantes. Artistas, movimientos, críticos, museos, galerías y coleccionistas no solo han defendido su modo de entender el arte, sino también su perspectiva sobre la sociedad y la vida en general. Sin embargo, cada propuesta artística integra y despliega concepciones de mundo diversas; el arte nunca resulta esférico, sino que proyecta siempre contradicciones, puntos de vista enfrentados y propuestas de análisis heterogéneas. De estas fisuras y divergencias depende, en gran medida, su interés.

Por todo esto, resulta poco productivo llevar a cabo un acercamiento al arte reciente desde una perspectiva lineal, como si existiese «una historia única del arte moderno, posmoderno y contemporáneo» que pudiésemos recuperar.

Con el propósito de escapar de esta perspectiva y mostrar así diferentes acercamientos historiográficos, el presente Curso de Introducción al Arte Contemporáneo recupera tres conceptos que han marcado dinámicas y tendencias a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Si se tiene en cuenta que estos conceptos (**revolución, juego e iluminación**) están presentes en numerosas propuestas artísticas de este período, comprendemos que cada movimiento artístico, en general, y cada artista, en particular, desarrollan en su obra múltiples posibilidades de sentido. Un mismo artista puede integrar en su trabajo una interesante dinámica de juego y, al mismo tiempo, desplegar cuestiones vinculadas a la revolución (artística o social) o preocupaciones relacionadas con la iluminación (cognitiva o espiritual).

Este ciclo se propone, por tanto, como un acercamiento al arte realizado entre 1905 y 2013 a través de los conceptos de revolución, juego e iluminación: ¿qué artistas han asumido estos conceptos a la hora de producir su trabajo? ¿Cómo se han entendido cada uno de ellos a lo largo del siglo?

ÍNDICE

1. AUTOR

1.1 Bio p. 4

1.2 Bibliografía del autor p. 4

2. CONFERENCIA

2.1 Título p. 6

2.2 Resumen p. 6

2.3 Bibliografía p. 6

1. AUTOR

1.1 Bio

Catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Ha realizado estudios de Historia, Historia del Arte y Filosofía en las Universidades de Valencia, Roma, Münster-Westf., Berlín y París. Profesor invitado de universidades europeas y americanas, sus trabajos se orientan especialmente en el campo de la historia de las ideas, la filosofía de la cultura, la estética y teoría del arte. Ha sido Vicepresidente del Patronato del MNCARS, siendo actualmente miembro del Patronato del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y del Consejo Rector del IVAM. Forma parte del Comité Científico de la Fundación Botín, del World Political Forum y del Istituto Europeo di Design (Madrid). Dirige en Murcia el Foro de la Mundialización desde 1990. Igualmente, forma parte de los Comités Científicos de *Iride*, *Experimenta*, *Pluriverso*, *Le Monde diplomatique*. Participa en el grupo *Géo-philosophie de l'Europe* y es coordinador del Grupo Tánger. Igualmente, es director de la colección *Arquitectura*. Ha sido curator de varias exposiciones internacionales, entre las más recientes *Arquitectura radical* (2002), *Micro-Utopías. Arte y Arquitectura* (2003), *Desde el puente de los años. Paul Celan – Gisèle Celan-Lestrange* (2004), *Matisse y La Alhambra* (2010) y *Colección Christian Stein* (2010), *El hilo de Ariadna* (2012)

1.2 Bibliografía del autor

Entre sus numerosas publicaciones citamos los ensayos:

Kierkegaard. Los límites de la dialéctica del individuo (1975)

La filosofía y su otro (1977)

Fragmento y totalidad: los límites del clasicismo (1988)

Es editor igualmente de:

La crisis de la Razón (1985)
Razón, Ética y Política (1988)
La transformación de la conciencia moderna (1991)
Walter Benjamin. Tiempo, Lenguaje, Metrópoli (1992)
Pensar el presente (1993)
Tensiones del arte y la cultura en el fin de siglo, (1993)
Barroco y Neobarroco (1993)
Pensar-Componer / Construir-Habitar (1994)
Otra mirada sobre la época (1994)
Nuevas Fronteras/Nuevos Territorios (1996)
Globalización y fragmentación del mundo contemporáneo (1997)
Escenarios de la globalización (1997)
Mundialización/periferias (1998)
J. Ruskin: Las piedras de Venecia (2000)
Poéticas/Políticas (2001)
S. Mallarmé: Fragmentos sobre el libro (2001)
Teorías para una nueva sociedad (2002)
Desafíos de la Mundialización (2002)
Nueva economía. Nueva sociedad (2002)
Después del 11 de Septiembre (2003)
L.B. Alberti: Momo o del Príncipe (2003)
Oriente-Occidente (2003)
Gobernar la globalización (2004)
Escritura suspendida (2004)
Pontormo: Diario (2006)
Viollet-Le-Duc: Conversaciones sobre la arquitectura (2007)

2. CONFERENCIA

2.1 Título

W. Kandinsky. De la expresión a la abstracción

2.2 Resumen

La obra de Kandinsky, desde los primeros años del siglo XX, vividos en Murnau y München, estuvieron marcados por una cercanía a las tesis del Expresionismo alemán en sus primeras manifestaciones. Su obra fundamental de este período, *De lo espiritual en el arte*, señalará la relación directa con las condiciones de la época, asomada a la llamada crisis del *fin-de-siècle*. La correspondencia con Arnold Schönberg señalará las afinidades entre la obra de los dos artistas y el camino hacia el que dirigen su búsqueda. La *Primera acuarela abstracta* es ya el manifiesto de una transformación profunda que a partir de 1911 recorrerá con postulados nuevos la orientación de la obra del artista, que vivirá directamente acontecimientos más relevantes como la Revolución rusa o proyectos tan centrales en la historia de las Vanguardias como la creación de la Bauhaus y sus proyectos.

2.3 Bibliografía

- W. KANDINSKY, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Paidós, 1995
- W. KANDINSKY, *Punto y línea sobre el plano*, Barcelona, Paidós, 1997
- W. KANDINSKY, *El jinete azul*, Barcelona, Paidós, 2007, 2007
- W. KANDINSKY, A. SCHONBERG, *Cartas, cuadros y documentos*, Madrid, Alianza, 1987