

CONSTRUCCIÓN ARTÍSTICA

Instalación artística

El arte de instalación es un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza, como parte de la composición, el propio medio como paredes, piso, luces e instalaciones, además de objetos diversos. En muchas ocasiones, los materiales escogidos, llenan más o menos el espacio y el espectador es invitado a moverse alrededor de la obra o interactuar con la pieza, en esos casos el espectador mismo deviene parte de esa obra en ese preciso momento y ese preciso tiempo. A veces las instalaciones son frágiles por lo que solo pueden ser vistas desde la puerta o un extremo del espacio.

Existen varios precedentes para este tipo de arte, pero no fue hasta los años 80 que los artistas comenzaron a especializarse en las instalaciones. Materiales de todo tipo, luces y sonido han seguido siendo elementos fundamentales para la instalación artística.

En los inicios, las instalaciones eran usualmente creaciones temporales; eran parte del moderno movimiento que trataba de desechar la idea del arte como objeto coleccionable, en la actualidad, muchas instalaciones artísticas son realizadas para muestras permanentes y muchas de ellas han sido compradas y vendidas como las obras de arte tradicionales.

El uso de materiales diversos, la asimilación de diferentes escalas, la libertad de concepto y de la potenciación de la interactividad entre el producto artístico y el

público son algunas de las características más importantes de esta peculiar manera de concebir obras de arte. Otro aspecto dentro de la concepción de instalaciones artísticas es la ubicación, en este sentido se hace válido recordar que existen artistas que en su búsqueda de una mayor interacción social, manifiestan su gusto por los espacios exteriores o urbanos, mientras que otros continúan creando dentro de los restringidos límites de las galerías de arte, museos y recintos de exposición.

Elementos artísticos

Son el grupo de componentes o partes básicas para crear una obra de arte.

Las listas de los elementos del arte varían, su función de diferentes autores, pero en general incluyen las siguientes: espacio, color, forma, textura, valor y línea.

Los artistas trabajan con estos elementos básicos para componer una obra de arte, no siendo necesario que aparezcan todos, aunque han de estar presentes, al menos, dos de ellos. Entre ellos están:

El espacio: es el área proporcionada por un motivo particular. Puede tener dos dimensiones (alto y ancho) o tres si se agrega la profundidad.

La creación de una perspectiva visual, que da la ilusión de profundidad es otro elemento de arte utilizado para crear un espacio. En las técnicas pictóricas clásicas hay un esfuerzo por recrear un espacio tridimensional. El uso correcto del espacio es un arte en sí mismo.

El color: es la parte más expresiva de la obra, y puede verse gracias a la luz que refleja la obra.

La forma: es una zona que define objetos en el espacio. Puede ser geométrica como cuadrados o círculos u orgánica como formas naturales o libres.

Una forma crea automáticamente otra forma alrededor de ella. Las formas en la decoración y diseño de los interiores de una casa pueden usarse para agregar practicidad y estilo, como por ejemplo, en el diseño de una puerta. La forma en el diseño de interiores depende de la función del objeto como una puerta de armario de la cocina. Las formas naturales que forman patrones en madera o piedra, pueden ayudar a aumentar el atractivo visual en el diseño de interiores.

La textura: es la cualidad de una superficie que puede ser vista o sentida. Hay dos tipos de textura: la visual y la textura que se puede tocar. Las texturas pueden ser ásperas o suaves, blandas o duras. Las texturas no siempre se sienten como se ven,

por ejemplo, si representamos un cardo lleno de espinas en un cuadro, en realidad si pasáramos la mano por las espinas de la pintura, la textura sería suave.

EL valor: el valor, luminosidad o simplemente luz, describe cual claro es un color. Los artistas utilizan el valor del color para crear diferentes estados de ánimo. El valor está directamente relacionado con el contraste.

La línea: es el medio más sencillo de representación. De manera fácil puede definirse como la marca (con mayor longitud que anchura) que une dos puntos, tomando cualquier forma en el camino o también el camino identificable creado por un punto que se mueve en el espacio. Las líneas pueden ser rectas o curvas, finas o gruesas, horizontales, verticales y diagonales.

La figura: cuando un conjunto de cuerpos organizados, relacionados entre sí, representan uno solo. La Figura puede emplearse en múltiples contextos y con significados diferentes. Una figura es, entre otras cosas, la apariencia o el aspecto externo de un cuerpo u objeto, a través de la cual se puede distinguir frente a otros. En un sentido similar. Se conoce como figura a toda estatua, escultura u obra de arte que reproduce las formas características de animales u hombres, y al dibujo que refleja a cuerpos humanos.

Arte visual contemporáneo

El arte contemporáneo no solo hace énfasis en el arte que se elabora durante esta época, por otra parte se le denomina como arte contemporáneo a las obras de creación no vista durante el pasado.

La característica más fundamental existente en el arte contemporáneo es que esta no posee la presencia de

alguna narrativa para sus obras ya que los artistas del arte contemporáneo no se rigen por una dirección en especial, es decir, no influyen de alguna manera en el movimiento artístico.

Por otra parte, actualmente los artistas poseen una gran libertad para realizar arte por la razón de que a diferencia del arte de los siglos pasados, estos necesitaban cumplir con ciertas características para poder ser catalogada como parte del arte, mientras

que en la actualidad no existe alguna de esas normas, es decir, los artistas tienen la autonomía de tomar cualquier objeto y poder convertirlo en arte.

Apartando que el arte contemporáneo no posee una presencia de alguna narrativa para fortalecer la obra, durante la elaboración del arte contemporáneo nos encontramos con diversas características tal como lo son que el tomar el arte del pasado puede otorgarle a la obra un nuevo mensaje que transmitir hacia los espectadores.

Los museos ahora no son los únicos lugares donde se pueda presentar el arte reconocido de la época, ahora se puede exhibir las obras en cualquier lugar que se desee, sin la necesidad de acudir hacia alguna galería.

Dentro del desarrollo y expansión del arte contemporáneo nos encontramos con que nace la técnica del collage, con el fin de poder reorganizar las ideas dentro de una obra proveniente del arte contemporáneo.

Con el nacimiento y gran desarrollo de la tecnología durante los finales del siglo XX y principios del siglo siguiente, este se ve vinculado con el arte para crear nuevas formas y estilos de arte contemporáneo, tal como lo es el origen del cine, el cual se encarga de realizar diversas tomas por segundos para crear el efecto de un movimiento, sea de algún objeto o de algún personaje.

Tipos de arte contemporáneo

❖ Arte contemporáneo moderno

Dentro de este tipo de arte nos encontramos con grandes maestros de la historia universal del arte, tal como lo fue Van Gogh y Monet, los cuales eran etiquetados como los grandes artistas de la década del año 1880. Estos dos conocidos artistas le otorgaron un gran cambio drástico al estilo de expresar las obras de arte. Cabe destacar que hicieron énfasis en la presentación de la subjetiva de los individuos

en una vez de hacer hincapié en la corriente del realismo, tal como sucedía antes de que aparecieran Monet y Van Gogh.

El arte contemporáneo moderno posee una clase única de arte ya que transmite mediante sus obras un mundo interior y por otra parte el exterior del cuerpo humano. Este estilo se encargó de hacer énfasis en el surrealismo apartando así a la ideología de la religión o de la sociedad.

❖ Arte contemporáneo abstracto

El arte abstracto es un tipo de la estructura que conforma al arte contemporáneo, este estilo artístico sugiere un nuevo pensamiento sobre una realidad distinta comparada con la que observamos rutinariamente. El arte abstracto utiliza una forma visual conformada por diversos colores distribuidos en líneas con diferentes sentidos con el fin de obtener un arreglo de elementos e ingredientes provenientes del arte.

❖ Arte contemporáneo fauvismo

El movimiento artístico de fauvismo también es conocido como el fovismo, el cual se originó en el continente europeo, haciendo énfasis en Francia, durante los años de 1904 y 1908. Con el pasar del tiempo este se fue expandiendo hacia los países vecinos.

Este estilo de arte es caracterizado por el gran uso de diversos colores vivos, con base en los colores de amarillo, azul y rojo, mientras que los otros colores serán el resultado de una mezcla entre los colores bases.

❖ Arte contemporáneo romanticismo

El romanticismo es una corriente cultural la cual fue adaptada hacia el ámbito de la pintura durante los inicios del siglo XIX y por lo tanto, esta manifestación artística nació en los países de Alemania y Reino Unido.

La historia del romanticismo se divide en tres grandes etapas, siendo la primera el pre romanticismo abarcando los años desde 1770 hasta 1820, arrancando así con la expresión artística llamada Rococó. Las primeras pinturas provenientes del estilo del romanticismo se pueden apreciar que utilizan por otra parte rasgos del Rococó.

❖ Arte contemporáneo expresionismo

El estilo artístico del expresionismo se basa en transmitir los sentimientos y emociones desde parte del autor hacia el espectador. Mediante este tipo de arte contemporáneo nos encontramos con que se desea exponer el lado pesimista de la historia de la humanidad, generado por las grandes guerras y destrucciones hechas por el individuo.

El arte del expresionismo nació en Alemania durante los comienzos del siglo XX el cual no solo se basaba en expresiones pintorescas, por otra parte se encontraba el expresionismo dentro de las otras áreas culturales, tal como lo es la música hasta la danza, pasando por el teatro y finalizando con la literatura.

EDUFUTURO

1, 689 palabras

Referencias

https://www.ecured.cu/Instalaci%C3%B3n_art%C3%A1stica

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=cxXjXHbgK9MC&oi=fnd&pg=PA70&dq=instalaciones+artísticas&ots=8U7EuQmvzF&sig=05z8rrpZ-amweiX3d_iucb2u-ds#v=onepage&q&f=false

<http://www.cenidiap.net/biblioteca/abrevian/1abrev-carlosblasgalindo.pdf>

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39418245/Resumen_Giunta_Elorza_Cabrera_y_Aguayo.pdf?1445825880=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCuando_empieza_el_arte_contemporaneo_An.pdf&Expires=1616804661&Signature=FasH69HLNLUHkz0c-kLYw0YgRPhJCB01PC89KoRqhubf0vuu3lG0xtwqnR5q~4Ae2Y8P32PNDDxmg6gKqKZcJ7bFag1QtiLRwLXgzl57MoGYDSZgNwWdpXSakfOD0jrv5cJvpo7xh-HZbd1EGFK3TULG72I25KJ-jwcROp9V1a2iUmQulqJIZ0nIWulFTE3o7-bI0NMiaPQP9ovKmlx081foSoSmzYkF3Rq0YXbhp4Kg50dgGFhqFshtYuGo4mwaLvtfS54UBGwDrHJdeE291zi8uEGpsX~Vs8t8~YdG9Zfjyc2-LWL5V3PvimsjM6U723bDQepr66xxJUmPrG1g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39418245/Resumen_Giunta_Elorza_Cabrera_y_Aguayo.pdf?1445825880=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCuando_empieza_el_arte_contemporaneo_An.pdf&Expires=1616804661&Signature=FasH69HLNLUHkz0c-kLYw0YgRPhJCB01PC89KoRqhubf0vuu3lG0xtwqnR5q~4Ae2Y8P32PNDDxmg6gKqKZcJ7bFag1QtiLRwLXgzl57MoGYDSZgNwWdpXSakfOD0jrv5cJvpo7xh-HZbd1EGFK3TULG72I25KJ-jwcROp9V1a2iUmQulqJIZ0nIWulFTE3o7-bI0NMiaPQP9ovKmlx081foSoSmzYkF3Rq0YXbhp4Kg50dgGFhqFshtYuGo4mwaLvtfS54UBGwDrHJdeE291zi8uEGpsX~Vs8t8~YdG9Zfjyc2-LWL5V3PvimsjM6U723bDQepr66xxJUmPrG1g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

<http://smjegupr.net/newsite/wp-content/uploads/2018/10/4-Bourriaud-post-produccion.pdf>

<https://hablemosdeculturas.com/arte-contemporaneo/>