

BREVE HISTORIA DEL ARTE CONTEM-PORÁNEO

BLUME

Susie Hodge

Título original *The Short Story of Contemporary Art*

Documentación iconográfica Penny Bowden, Proudfoot Pictures
Traducción Antonio Díaz Pérez
Revisión de la edición en lengua española Llorenç Esteve de Udaeta Historiador de Arte
Coordinación de la edición en lengua española Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2025

© 2025 Naturart. S.A. Editado por Blume
Carrer de les Alberes, 52, 2.º Vallvidrera, 08017 Barcelona
Tel. 93 205 40 00 E-mail: info@blume.net
© 2025 del texto Susie Hodge
© 2025 del concepto y formato Mark Fletcher
© 2025 del diseño de cubierta Mark Fletcher y The Orion Publishing Group Limited, Londres
© 2025 Laurence King Publishing, Londres

ISBN: 978-84-10268-92-0
Depósito legal: B. 22638-2025
Impreso en China

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total
o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos,
sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

BREVE HISTORIA DEL ARTE CONTEM-PORÁNEO

BLUME

Susie Hodge

Contenido

6 Introducción
9 Cómo usar este libro

MOVIMIENTOS

12 *Word art*
13 *Hard-Edge painting* / Abstracción pospictórica
14 Fluxus
15 Minimalismo
16 Realismo contemporáneo
17 Arte *hurufiyya*
18 Posmodernismo
19 *Body art*
20 *Arte povera*
21 Arte conceptual
22 *Performance art*
23 Arte feminista
24 *Supports / Surfaces*
25 *Land art*
26 Fotorrealismo
27 Realismo capitalista
28 Arte digital
29 Videoarte
30 Posminimalismo
31 *Street art*
32 Instalacionismo
33 Arte de la identidad política
34 Neoexpresionismo
35 Escuela de Londres
36 Hiperrealismo
37 *Pictures generation*
38 Transvanguardia
39 Young British Artists (YBAs)
40 *Neo-geo*
41 Arte del East Village
42 Xiamen Dada
43 Realismo cínico
44 *Net-art* y *post-internet art*
45 Estética relacional
46 *Superflat*
47 Arte posnegro

OBRAS

50 *La pareja*, Sigmar Polke
52 *Flux Medicine*, Shigeko Kubota
54 *Sin título (Estructura que come)*, Giovanni Anselmo
56 *Vinculum I*, Eva Hesse
58 *Spiral Jetty*, Robert Smithson
60 Tres firmas de *Familia del hombre*, Barbara Hepworth
62 *Swingeing London '67*, Richard Hamilton
66 *Sin título (Cristal sobre huellas del cuerpo-cara)*, Ana Mendieta
68 *Fotograma sin título, n.º 21*, Cindy Sherman
70 *Shoubeegi*, Frank Stella
72 *Notes in Time*, Nancy Spero
74 *Tres estudios para un autorretrato*, Francis Bacon
76 *Dein goldenes Haar, Margarete*, Anselm Kiefer
78 *Serie Viviendo*, Jenny Holzer
80 *El portador de agua*, Sandro Chia
82 *7000 robles*, Joseph Beuys
84 *A Visit To / A Visit From / The Island*, Eric Fischl
86 *Sin título (A Don Judd, colorista) 1-5 1987*, Dan Flavin
88 *Pequeños círculos de piedra blanca*, Richard Long
90 *Materia oscura fría: una vista explosionada*, Cornelia Parker
94 *Estudio de Picasso*, Faith Ringgold
96 *Piedra de Rosetta*, Joseph Kosuth
98 *Etiquetada*, Jenny Saville
100 *Lo que ya pasó: un romance histórico de una guerra civil tal como ocurrió entre los muslos oscuros de una joven negra y su corazón*, Kara Walker
104 *Gweong-Gweong*, Yue Minjun
106 *Supervisora de beneficios durmiendo*, Lucian Freud
108 *La santísima Virgen María*, Chris Ofili
110 *Double Ketchup*, Ralph Goings
112 *I Couldn't Agree With You More*, Pipilotti Rist
114 *Prisión amarilla con conducto subterráneo*, Peter Halley

116 *Sala de hongos al revés*, Carsten Höller
118 *Paraíso I*, Chiho Aoshima
120 *Con amor e indiferencia: éxtasis*, Jules Olitski
122 *La casa con vistas al océano*, Marina Abramović
124 *Sin título n.º 9*, Agnes Martin
126 *Desaparecida en combate 1*, Yoshitomo Nara
128 *2003.2.1*, Fang Lijun
130 *El proyecto del clima*, Olafur Eliasson
132 *Sin título*, Banksy
134 *Punto caliente (levantado)*, Mona Hatoum
136 *Barbie*, Tjalf Sparnaay
138 *Retrato de Mnonja*, Mickalene Thomas
142 *La serpiente del océano*, Huang Yong Ping
144 *Paisaje*, Etel Adnan
146 *Habitación reflejada al infinito: llena del brillo de la vida,* Yayoi Kusama
148 *Atlas*, Julie Mehretu
150 *The Beautyful Ones Serie n.º 9*, Njideka Akunyili Crosby
152 *¿Qué me preocupa? (Azul)*, Kenny Scharf
154 *Hombre en una piscina III*, Osinachi

TEMAS
158 El paisaje
159 Los objetos
160 La espiritualidad
161 La comida
162 La paz y la armonía
163 El amor
164 El clima
165 La supervivencia
166 La historia
167 El tiempo
168 El lenguaje
169 Las complejidades
170 Las creencias
171 La raza
172 La indentidad
173 El cambio
174 La memoria
175 El lugar
176 Las contradicciones
177 El dinamismo
178 El medio ambiente
179 El feminismo
180 El comercialismo
181 Las ideas preconcebidas
182 El cuerpo
183 El culto a la fama
184 La destrucción
185 El mundo
186 Las migraciones
187 El espacio

TÉCNICAS Y MATERIALES
190 Bronce
191 Cerámica
192 Óleo sobre lienzo
193 Yeso y hormigón
194 *Performance*
195 *Collage*
196 Acuarela
197 Acrílico
198 Serigrafía
199 Técnica mixta
200 Fotografía
201 Resina
202 *Assemblage*
203 Tejidos
204 Medios digitales
205 Luces
206 Tinta
207 *Gouache*
208 Vídeo
209 Aluminio
210 Pintura en aerosol
211 Fibra de vidrio
212 Espejos
213 Madera
214 *Ready-made*
215 Xilografía
216 Instalación
217 NFT

218 Índice
222 Museos
224 Créditos de las imágenes

Paraíso

2001

CHIHO AOSHIMA: LITOGRAFÍA ÓFSET SOBRE ALUMINIO • 99 X 270 CM

OTRAS OBRAS DE AOSHIMA

Tribu de ojos rojos, 2000, Seattle Art Museum, Seattle, Estados Unidos

Niños de Lotus, 2006, colección privada

Las almas y flores a mi alrededor, 2021, colección privada

Para plasmar las imágenes que surgen por entero de su imaginación, Chiho Aoshima (n. 1974) suele emplear sofisticadas tecnologías contemporáneas. *Paraíso I*, por ejemplo, es una fantasía absoluta compuesta por formas amarillas, rojas y naranjas que se asemejan a llamas en los bordes de la composición, así como de criaturas vivas, similares a peces, que dan la sensación de flotar en las proximidades. En el centro de la obra, se observa el agua que cae de un río y una figura de una joven que parece formar parte de la tierra y surgir de un paisaje edénico. Un colorido loro se posa tras la muchacha en una pequeña montaña. Así, *Paraíso I* nos presenta la exuberante tierra sobre el agua en el centro de la obra y busca fascinar, encantar y absorber al espectador. Repleta de líneas animadas

SUPERFLAT **pág. 46**

y colores radiantes, la imagen evoca ideas sobre jardines en flor, cascadas que se derraman e intrincados patrones. En conjunto, la imagen es una armoniosa fusión de motivos tradicionales japoneses y estética digital contemporánea. Aoshima combina a la perfección lo natural y lo sobrenatural y nos brinda la visión de un paisaje onírico que equilibra la sobrecogedora belleza de la naturaleza con una sensación de fascinación mística. Esta obra evoca un sentimiento de irrealidad etérea y crea la sensación de un mundo encantador que existe más allá de la vida cotidiana. El título corrobora aún más la idea de lugar tranquilo e idealizado. Por todo ello, *Paraíso I* invita al espectador a explorar ideas sobre la naturaleza, el medio ambiente y el lugar de la humanidad en él.

CHIHO AOSHIMA

Nacida en Tokio, Japón, Chiho Aoshima es una artista autodidacta, que en la actualidad está asociada al movimiento artístico *superflat*. En su obra, entreteje paisajes extraños, intrincados patrones e ideas imaginarias en las que se combinan sueños y realidad. Como resultado, su obra, evocadora y de colores vibrantes, puede considerarse una amalgama de ideas surrealistas y simbolistas en la que reflexiona sobre la naturaleza, la espiritualidad y la existencia humana.

EL CAMBIO **pág. 173** EL LUGAR **pág. 175** EL MEDIO AMBIENTE **pág. 178** EL MUNDO **pág. 185** SERIGRAFÍA **pág. 198** ALUMINIO **pág. 209**

Barbie

2010

TJALF SPARNAAY: ÓLEO SOBRE LIENZO • 150 X 100 CM • COLECCIÓN PRIVADA

OTRAS OBRAS DE SPARNAAY

Knikkers, 2012, colección privada

Hamburguesa con cebolla roja, 2018, colección privada

Huevo frito, 2018, colección privada

Tjalf Sparnaay (n. 1954) era profesor de deporte cuando se aficionó a la fotografía y empezó a capturar escenas de la vida cotidiana. A la vez, inspirado por el arte de Albert Carel Willink (1900-1983), empezó a pintar. Con todo, no se centró solo en documentar la realidad, sino que también intensificó lo que veía gracias a sus agudas observaciones y al empleo de tonos y colores vivos. En todas sus obras, por lo general enormes, examina con gran meticulosidad todos los pormenores de sus sujetos, que suelen ser objetos cotidianos, como huevos fritos, patatas fritas, ensaladas y canicas. «Mis pinturas», ha reflexionado, «pretenden que el espectador pueda volver a la realidad». Sostiene que quiere que el espectador redescubra la esencia de los objetos corrientes: «Mi intención es darles a estos objetos un alma y una presencia renovada».

Aunque la muñeca Barbie es un juguete conocido en casi todo el mundo, en esta obra Sparnaay también exploró el culto a la celebridad. No es una muñeca cualquiera, ya que ha alcanzado el estatus de celebridad y se han creado canciones y filmes sobre ella. Esta imagen de la muñeca, pintada con el meticuloso estilo de Sparnaay, nos la presenta con su aspecto básico: podemos ver las secciones de plástico, que se cortorsionan y se mueven, y el fino cabello, que emerge de los agujeros de la cabeza. Nada en la pintura nos distrae de ella como sujeto, lo cual recuerda a los iconos religiosos del período bizantino y del renacentista temprano.

TJALF SPARNAAY

Con pinturas expuestas en colecciones de todo el mundo, Tjalf Sparnaay, pintor autodidacta nacido en Haarlem, Países Bajos, expone a menudo fuera de su país. Sus composiciones intensifican la realidad al ampliar objetos corrientes hasta proporciones monumentales, lo que le da la oportunidad de explorar de cerca cada detalle. Siguiendo ciertas técnicas que estudió de artistas del siglo XVII, como Johannes Vermeer (1632-1675), Sparnaay emplea colores claros y pinceladas finas.

LOS OBJETOS **pág. 159** LA COMIDA **pág. 161** EL LUGAR **pág. 175** LAS IDEAS PRECONCEBIDAS **pág. 181** EL CULTO A LA FAMA **pág. 183**
ÓLEO SOBRE LIENZO **pág. 192** ACRÍLICO **pág. 197**

Performance

PRINCIPALES EXPONENTES: MARINA ABRAMOVIĆ • VANESSA BEECROFT • ANA MENDIETA • CHRIS BURDEN • JOSEPH BEUYS • NAM JUNE PAIK • VITO ACCONCI • TANIA BRUGUERA

Además de ser un movimiento artístico, la *performance* también lo practican otros artistas que pueden formar o haber formado parte de otros movimientos o no tener nada que ver con ninguno. Aunque la historia de la *performance* como forma artística comenzó a principios del siglo XX, cobró especial importancia hacia finales de dicho siglo y en el XXI. En las *performances* suelen entrar en juego el tiempo, el espacio, el cuerpo y la conexión entre el artista y el público. Suelen llevarse a cabo en galerías de arte y museos, pero también pueden tener lugar en cualquier escenario o espacio y en cualquier momento. El principal objetivo de los creadores de *performances*, entre los que hay artistas tan diversos como Carolee Schneemann, Marina Abramović, Ana Mendieta, Chris Burden (1946-2015), Tania Bruguera, Abel Azcona (n. 1988) y Petr Pavlensky (n. 1984), es provocar reacciones en el público. Las *performances* artísticas suelen formar parte del arte conceptual, por lo que, a diferencia de una representación teatral, no se ejecutan para entretener, rara vez narran historias ni tienen guión, sino que, por lo general, se representan para hacer pensar o reconsiderar ideas a los espectadores, para romper las convenciones de las artes tradicionales y derribar las ideas convencionales sobre lo que es el arte.

PRINCIPALES APORTACIONES

En 2008, la fotógrafa, videoartista, escultora y pintora italiana Vanessa Beecroft (n. 1969) creó en la iglesia de Santa Maria dello Spasimo de Palermo, Italia, la *performance* titulada *VB62*. Fue una de las muchas *performances* que tituló «VB» seguida de un número correlativo. La artista impuso estrictas normas al comportamiento de sus modelos durante las *performances*, y esta en concreto conectaba con el patrimonio artístico de Sicilia.

VB62, Vanessa Beecroft, 2008, *performance*, Santa Maria dello Spasimo, Palermo, Sicilia, Italia

ARTE CONCEPTUAL **pág. 21** *PERFORMANCE ART* **pág. 22** ARTE FEMINISTA **pág. 23** VIDEOARTE **pág. 29** *LA CASA CON VISTAS AL OCÉANO* **pág. 122** EL AMOR **pág. 163** LA SUPERVIVENCIA **pág. 165** LAS COMPLEJIDADES **pág. 169** LA IDENTIDAD **pág. 172** EL CAMBIO **pág. 173** EL DINAMISMO **pág. 177** LAS IDEAS PRECONCEBIDAS **pág. 181** EL CUERPO **pág. 182**

Collage

PRINCIPALES EXPONENTES: RICHARD HAMILTON • WANGECHI MUTU • KERRY JAMES MARSHALL • NANCY SPERO • CHRIS OFILI • MARK BRADFORD

Yo Mama, Wangechi Mutu, 2003, tinta, mica en escamas, acrílico, filme sensible a la presión, papel impreso cortado y pegado y papel pintado sobre papel, 150,2 x 215,9 cm Museum of Modern Art, Nueva York, Estados Unidos

Es probable que Picasso (1881-1973) y Braque (1882-1963) fueran los primeros artistas que, en el siglo XX, usaron el *collage* en las bellas artes. Antes, pegar fragmentos para crear imágenes se consideraba una artesanía femenina, pero estos experimentos cubistas cambiaron esa visión. Al poco, los artistas dadaístas también empezaron a crear *collages*. Al principio, la técnica se usó para expresar sensación de realidad cuando se estaba abandonando la perspectiva lineal; después, durante la Primera Guerra Mundial, se empleó para transmitir irreverencia y desprecio por las técnicas tradicionales. Más tarde, en su afán por hacer el arte más accesible, varios exponentes del *pop art* trabajaron con el *collage*, y, desde entonces, numerosos artistas contemporáneos han producido *collages*. Por ejemplo, Mark Bradford crea obras a gran escala en las que combina pintura y *collage*, Chris Ofili usa con frecuencia *collage* con acrílico, resina, purpurina y estiércol de elefante, y James Rosenquist (1933-2017) empezó a hacer *collages* a modo de estudios para sus pinturas a gran escala. Cuando estos le parecían especialmente vivos e interesantes, Rosenquist las presentaba como obras acabadas. En la actualidad, cada vez hay más artistas que crean obras que desafían las creencias, a menudo estrechas de miras, sobre el *collage*, que se ha convertido en una poderosa y relevante técnica cuya redefinición y reinvención muchos artistas persiguen.

PRINCIPALES APORTACIONES

El *collage* es hoy en día un método más de creación artística. Como se menciona en la página 175, David Hockney experimentó con *collages* fotográficos en la década de 1980, y muchos otros, como Wangechi Mutu (n. 1972) y Nancy Spero (*véase* «Obras», páginas 72-73), crean *collages* que invitan a la reflexión y se apropian de materiales como recortes de revistas y periódicos, papel y pintura creando referencias sobre los puntos de vista de los artistas.

ARTE CONCEPTUAL **pág. 21** ARTE FEMINISTA **pág. 23** POSMINIMALISMO **pág. 30** *NOTES IN TIME* **pág. 72** LA RAZA **pág. 171** LA IDENTIDAD **pág. 172** EL FEMINISMO **pág. 179** EL CUERPO **pág. 182**

Guía de bolsillo sobre los movimientos, las obras, los temas, y las técnicas fundamentales

MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C104740
www.fsc.org

ISBN 978-84-10268-92-0

BLUME