

¿CÓMO BUSCAR ARTE FUERA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES?

Objetivo general

El objetivo de esta Ficha Práctica es acercar a las personas al mundo del arte en su conjunto. De hecho, el arte solo está en los museos. Este es un mito que debe ser disipado

En esta práctica ficha:

- ✓ aprender más sobre la combinación 'arte-museo' en general;
- ✓ aprender dónde podemos encontrar arte fuera de museos y centros culturales;
- ✓ Descubra cómo esto puede enriquecer la vida cotidiana.

Necesitarás:

- ✓ el deseo de descubrir más de su ciudad y dar un paseo;
- ✓ una hoja de papel, un bolígrafo y un mapa de la ciudad.
- ✓ una cámara o smartphone en relación con la Actividad 1 (opcional)

Desafíos y entornos

La combinación 'arte-museo'

A menudo, estamos acostumbrados a pensar que todo el arte está en los museos. Pero no solo tienes que ir a los museos para apreciar obras de arte. La combinación de arte y museo es tan fuerte y extendida entre nosotros que a menudo pensamos que es el único lugar dedicado al arte.

Lo más natural para todos es asociar una ciudad con un lugar que la represente, y sin darse cuenta, esto a menudo corresponde a un museo: el MoMA de Nueva York, el Louvre de París,

el Prado de Madrid, la National Gallery de Londres o los Uffizi de Florencia. De hecho, cuando viajamos, tendemos a visitar al menos un museo, el más icónico de una ciudad determinada, como uno de nuestros primeros destinos.

Pero, ¿es el arte realmente solo dentro de los museos?

El arte en realidad se manifiesta en muchas formas diferentes y en miles de lugares inesperados. Y si Instagram es donde todos estamos en este momento, es seguro decir que el arte también se puede encontrar allí. Pero también hay lugares al aire libre y no al aire libre que albergan grandes obras maestras pero que no pueden considerarse museos al mismo tiempo. Estamos pensando en galerías privadas, exposiciones que preceden a grandes subastas o estudios o archivos de artistas; así como arte callejero, monumentos en las plazas de la ciudad, incluso frescos en edificios de época o la construcción de algunas casas.

Algunos ejemplos:

- Obras de arte públicas:

El arte público es visual y físicamente accesible al público; Se instala en el espacio público tanto en entornos exteriores como interiores. El arte público busca encarnar conceptos públicos o universales en lugar de conceptos o intereses comerciales, partidistas o personales.

En cada ciudad, grande o pequeña, siempre hay al menos una obra de arte pública, a menudo una escultura. Esta idea de arte se remonta a los inicios de la historia cuando grandes piedras o estatuas de bronce que representaban dioses, generales o emperadores se elevaban sobre los espacios más importantes de la vida pública. Esta forma de presentar el arte ciertamente es anterior a cualquier museo y también es mucho más común. Una obra de arte público casi siempre se ve mucho más que cualquier obra maestra exhibida en un museo. En las últimas décadas la idea tradicional de la escultura pública se ha transformado por completo, adoptando formas cada vez más abstractas. Las calles y plazas ahora están animadas por una gran variedad de estilos y compiten con los museos de nuestras ciudades. El verdadero mérito de las obras que nos rodean es que tienen la posibilidad de reaccionar. Contribuyen a la evolución de su entorno de una manera que no sería posible en ningún cubo blanco.

Cloud Gate, también conocido como "The Bean" por Anish Kapoor, Chicago, Illinois.

- Arte callejero

Pero la escultura pública no es la única forma de arte fuera de los museos. El arte callejero, como su nombre indica, nos rodea y ahora es común en muchas grandes ciudades. Incluso más que el arte público, el arte callejero se enfrenta a su entorno y lo caracteriza. El arte callejero es arte visual creado en lugares públicos para la visibilidad pública. Se ha asociado con los términos arte *independiente*, *post-graffiti*, *neo-graffiti* y arte de guerrilla.

Girl with Balloon (2002), Banksy, Londres, Reino Unido.

Varía a menudo, a veces es de corta duración y los temas suelen estar relacionados con la política o la sátira. Las obras de arte callejero llaman nuestra atención hacia las calles. Esto lo convierte en una de las formas de arte más fotografiadas del mundo, solo superada por la arquitectura. Pero al mismo tiempo, por su propia naturaleza, no podría ser alojado en un museo. Barrios enteros como Camden en Londres están llenos de obras de arte que se mimetizan completamente con su entorno, ayudando a caracterizar ese lugar y hacerlo

recordado por su atmósfera mágica. El arte callejero también ayuda a dar un nuevo aspecto a lugares simbólicos de nuestra historia como el Muro de Berlín, dejando espacio para la libertad del arte para reurbanizar el lugar.

- **Land art:**

Land art, también llamado arte ambiental, es un movimiento artístico que surgió en los años 1960-70, basado en la intervención del artista en el entorno circundante, que se convierte en una parte esencial de la obra de arte. El land art es una expresión de la conciencia del mundo del arte sobre los problemas ambientales. Es la prefiguración artística de nuevos modelos de vida. Es una reflexión sobre la relación del hombre con el medio ambiente, que está totalmente en línea con la construcción epistemológica de las categorías naturaleza-cultura desarrolladas en el pensamiento occidental moderno. Uno de los principales exponentes ha sido el proyecto artístico conocido como *Christo & Jeanne-Claude*; por ejemplo, intervienen en el paisaje y lo modifican, en su caso temporalmente. Son más conocidos por sus trabajos hechos de tela, "empacando" monumentos o extendiendo largas sábanas en lugares naturales.

El Arco del Triunfo envuelto por Christo (2021), París, Francia.

- **La galería privada**

En primer lugar, la galería privada, que, ya sea que acoja a un joven artista o proponga un proyecto expositivo vinculado a un gran nombre, es un lugar con una misión que va más allá de la venta de una sola obra. Después de todo, nuestra historia del arte también fue hecha

por grandes galeristas como Paul Duran Ruel. Los primeros en apostar por los impresionistas y en hacerse grandes en el extranjero. ¿Y quién de nosotros habría perdido la oportunidad de disfrutar de los impresionistas solo por el puro miedo a entrar en la galería de Rouen?

- Archivos de artistas

Otra oportunidad para ver una obra de arte de cerca y a menudo sin filtros es visitar el estudio del artista que la creó. También es una oportunidad para descubrir y apoyar a los jóvenes talentos.

Entonces, ¡el arte no está solo en los museos! Todas estas otras formas nos empujan a encontrar arte incluso cuando no está explícitamente indicado. Estamos acostumbrados desde pequeños a pensar en el arte donde se nos indica, y los museos son para nosotros puntos de referencia estables pero a menudo inmóviles. Luego hay muchas otras formas de ponerse en contacto con el arte fuera de los museos: se han escrito libros enteros sobre arte de performance, arte del tatuaje, arte digital o diseño.

Adaptación

Según Mary Jane Jacob, curadora e historiadora del arte / arquitectura, el arte público acerca el arte a la vida.

Las características comunes del arte público son la accesibilidad pública, la colocación en el ámbito público, la participación de la comunidad, el proceso público (incluida la financiación pública); Estas obras pueden ser permanentes o temporales.

El arte público es de acceso público, tanto física como visualmente. Cuando el arte público se instala en propiedad privada, todavía existen derechos generales de acceso público. El arte público se caracteriza por la especificidad del sitio, donde la obra de arte es "creada en respuesta al lugar y la comunidad en la que reside" y por la relación entre su contenido y el público. Cher Krause Knight afirma que "la publicidad del arte se basa en la calidad y el impacto de su intercambio con el público ... En su forma más pública, el arte amplía las oportunidades para la participación de la comunidad, pero no puede exigir una conclusión particular", introduce ideas sociales, pero deja espacio para que el público llegue a sus propias conclusiones.

El arte público infunde significado creando experiencias memorables para todos. Humaniza el entorno construido, proporciona una intersección entre el pasado, el presente y el futuro, y puede ayudar a las comunidades a prosperar. Se ha descubierto que el arte público proporciona un impacto positivo en las comunidades al apoyar el crecimiento económico y la sostenibilidad, el apego y la identidad cultural, los artistas como contribuyentes, la cohesión social y la comprensión cultural, y la salud pública y la pertenencia.

Y ahora... **¡Intentemos descubrir el arte fuera de los museos!**

Como hemos visto hasta ahora, el arte en los museos no es el único arte. Los museos son una construcción social de la humanidad, si lo pensamos, son un invento relativamente reciente y típicamente occidental.

El arte público infunde un mayor sentido de identidad y comprensión de dónde vivimos, trabajamos y visitamos, ahora puedes intentar buscar arte fuera de museos y centros culturales.

Ejemplos prácticos e inspiración

Para ello, proponemos dos actividades diferentes.

La primera actividad está diseñada para varias personas. Puedes dividirse en grupos, y cada grupo tendrá un mapa de la ciudad. Busque obras de arte en su ciudad en cada una de las categorías descritas anteriormente y márkelas en su mapa. Si tienen una cámara, tomen una foto juntos como prueba de que la encontraron y estuvieron allí. Este juego funciona un poco como una búsqueda del tesoro. El primer grupo en identificar cada tipo de arte gana.

Para la segunda actividad volveremos a utilizar el mapa; No para ir a buscar algo, sino para ser nosotros mismos y crear una especie de museo al aire libre. Con esta actividad, nos daremos cuenta de lo rica en arte que puede ser nuestra ciudad y la vida cotidiana.

Piensa en las calles a las que estás acostumbrado. Cada persona marca en el mapa los lugares donde siente que ha visto monumentos, grafitis, pequeños estudios de artistas. Haz una leyenda en una hoja de papel junto al mapa, escribe lo que has marcado. También marca los monumentos / arte público que más te sorprendan de tu ciudad.

¡Este será tu mapa de arte personal! Diviértete compartiéndola, recomendándola, regalándola, para llevar el arte a la vida cotidiana de todos.

Recursos adicionales

- Para saber más sobre dónde disfrutar del arte fuera de los museos
 - o <https://www.tatler.com/gallery/where-to-enjoy-art-outside-of-museums>
- Para saber más sobre el arte de Christo y Jeanne-Claude
 - o <https://christojeanneclaude.net/>
- Para referencias sobre arte público y para saber más sobre él:
 - o <https://www.americansforthearts.org/by-topic/public-art>
- Las 10 piezas de arte callejero más famosas del mundo
 - o <https://blog.artsper.com/en/get-inspired/the-10-most-famous-pieces-of-street-art-in-the-world/>

