

Apropiación: entre el juego, la celebración y el reclamo

Lectura N6 Arte acerca del Arte/ Autor: Gisella Valdivieso / Resumen realizado 2024
Por Alexia Rosas Torres

Introducción

¿Qué hace el arte contemporáneo?

El arte contemporáneo nos invita a mirar más allá de lo evidente, a encontrar nuevos sentidos en lo que ya conocemos. La apropiación artística se convierte en un juego compartido entre el artista y el espectador, donde se reinterpreta la obra original, quitándole su aura de intocable. → Traducción: Cada persona interpreta el arte a su manera.

Apropiación: entre el juego, la celebración y el reclamo

Sobre el arte contemporáneo...

- El arte contemporáneo **ES DISTINTO**: ¿como así? suele generar desconfianza porque nos enfrenta con temas cotidianos, super de lo que antes se consideraba "Arte tradicional" (pinturas, esculturas etc)
- Creemos que el arte contemporáneo **NO ES FÁCIL**. Pese a que ahora hay mucho más acceso al arte, muchas veces no apreciamos el esfuerzo y la dedicación detrás de las obras de los artistas actuales.
- El arte contemporáneo **busca conectar con la cultura actual**, explorando estímulos y experiencias del presente y el pasado.
- **¿Que hace la apropiación?** Hace que el espectador participe en la obra, reinterpretando y dando nuevos significados a elementos conocidos.
- En estas obras vemos una mezcla de lo cotidiano y lo artístico donde se refleja la riqueza y diversidad de nuestra cultura.

Los inicios de la apropiación en el arte contemporáneo

La exposición "Pictures en New York" (1977)

- La apropiación artística surge como un estilo del arte contemporáneo, tomando fuerza en esta exposición de arte organizada por Douglas Crimp.
- **¿Qué se presentó en la exposición?** Obras que reutilizaban imágenes existentes, dándoles nuevos significados y contextos. Ejemplos:
 - Sherrie Levine "Sons and Lovers": toma la silueta de 35 presidentes y los enfrenta a siluetas de hombres y mujeres tomadas de avisos de pelucas
- Se toman imágenes populares y las resignifican, cuestionando la idea de originalidad y autoría en el arte → NO se crean imágenes nuevas, sino que contextualizan las existentes para subvertir su significado cultural.

¿Qué hace el Arte de la apropiación?

Desafía la idea de que todo debe ser original, y en su lugar, se centra en cómo las imágenes existentes pueden generar nuevas reflexiones

- Cuestiona el papel del artista y la obra en la sociedad,
- Explora la influencia del contexto en nuestra percepción del arte y su mensaje.
- Permite jugar y celebrar nuestra identidad.
- Invita a reflexionar sobre temas incómodos de la sociedad.
- Cuestiona nuestras ideas y creencias.
- El arte se convierte en un espejo de quiénes somos.

La apropiación en el arte hoy

Del juego...

	¿Cómo sería la vida de los dioses en la actualidad?	¿Quién soy en el arte?	¿El arte necesita ser serio?
Obra	“La vida cotidiana de los dioses”	Reinterpretaciones de obras clásicas	Fat Cat Art
Autor	Alexey Kondakov:	Yasumasa Morimura	Svetlana Petrova
En qué consiste	Reimagina personajes mitológicos y religiosos en situaciones modernas y cotidianas.	Se convierten en personajes históricos, cuestionando la identidad y el papel del artista.	Introduce a su gato Zarathustra en pinturas famosas, añadiendo humor a obras clásicas.
Significado	Reflexiona sobre cómo los mitos antiguos se adaptarán a la vida actual, conectando el pasado con la experiencia contemporánea.	Se transforma en personajes icónicos de la historia del arte occidental, mezclando elementos modernos.	Desafía la seriedad del arte clásico, invitando a ver la historia del arte desde una perspectiva más divertida y accesible.
Imagen			

Lo que tienen en común: Comparten la idea de usar obras clásicas occidentales para hablar de la vida moderna. **¿Por qué?** Para “demostrar” que personas de otras culturas pueden conectar con el arte (que no es de su cultura o tiempo) y disfrutarlo como algo propio.

La celebración...

Este autor logra la reflexión a través del juego y la celebración

Obra	Performance. Transformación en Claudia Schiffer
Autor	Pachi Santiago
En qué consiste	Se convierte en la supermodelo usando collages, videos y fotos de revistas antiguas
Significado	Explora su identidad personal y cuestiona la naturaleza de la imagen fotográfica y el concepto de identidad en el arte.
Imagen	

In crescendo...

	Utilizar
Obra	Pop Latino. "Asado en Mendiolaza" "Power Rangers"
Autor	Marcos López
En qué consiste	Reinterpreta la cultura argentina mezclando personajes populares como Carlos Gardel y figuras religiosas en escenas exageradas, con colores vivos y detalles kitsch.
Significado	Refleja la identidad argentina combinando humor y crítica social, destacando la capacidad de los argentinos para transformar la escasez en un espectáculo visual vibrante y llamativo. <ul style="list-style-type: none"> • Crítica y celebra el exceso, la mezcla cultural y la resiliencia.
Imagen	

Un tema muy peruano...

- Susy Díaz es una figura icónica y polémica de la cultura popular peruana, conocida por su estilo irreverente y su participación en la política.

Representar la cultura popular con Suzy Diaz			
Obra	Susy diaz, Ángel o Gallinazo	La Pachakuti (Like a Virgen) (1998)	Susy Díaz (Chill Out Lounge) – La arrechazada (2017)
Autor	Capitán Porrito	Alfredo Márquez	Tito Silva
En qué consiste	Representa a Susy Díaz como un ícono pop, con alas y colores llamativos, rodeada de símbolos como cervezas y figuras invertidas. (Evoca su pasado político y su estilo provocador)	Representa a Susy Díaz como una figura religiosa con elementos sexuales, mezclando cultura pop y referencias religiosas.	Reinterpreta la canción de Susy Díaz en un estilo musical lounge, con elementos de jazz y saxofón.
Significado	Explora la crítica y la sátira social. Resaltando la imagen de Susy como un símbolo del exceso y la cultura pop en Perú.	Crítica la sexualización y la idolatría de figuras mediáticas, asociando a Susy con una Virgen moderna y provocativa.	Transforma la imagen local de Susy en un ícono musical internacional, contrastando lo erótico y lo sofisticado.

Imagen		 no estoy segura que sea pero algo así es jaja	
--------	---	---	---

Impacto en la percepción cultural: Estas obras desafían la percepción del público sobre lo que constituye arte y cultura, jugando con la idea de que lo local puede transformarse en algo global y sofisticado.

Y el reclamo..

La apropiación nos permite

	Crítica a los Medios y la Realidad Nacional	Racismo y Desigualdad Social en el Perú	Desigualdad en el Espacio Doméstico
Obra	Peruano Trome	97 empleadas domésticas (2010)	Habitaciones de servicio (2011)
Autor	Gabriel Acevedo	Daniela Ortiz	Daniela Ortiz
En qué consiste	Composición audiovisual usando recortes de prensa nacional para criticar el sensacionalismo y la superficialidad de los medios peruanos.	97 fotos compartidas en redes sociales mostrando el trato y la exclusión de las empleadas domésticas en la sociedad peruana.	Fotos de los espacios asignados a empleadas domésticas en 16 casas de la clase alta limeña, comparando su tamaño con el resto de la vivienda.
Significado	Refleja el impacto de la prensa en la percepción de la realidad y cómo se construye el star system en el Perú. Critica la banalización de la información en los medios.	Expone cómo las empleadas domésticas son excluidas en fotos familiares y eventos sociales, reflejando el racismo y clasismo hacia estas trabajadoras. Invita a reflexionar sobre cómo la sociedad excluye a estas personas, mostrándolas como "invisibles".	Denuncia la enorme desigualdad en los hogares de clase alta, donde las empleadas viven en espacios reducidos, mientras los propietarios gozan de lujo. Hace visible la disparidad de trato y la herencia colonial en la estructura social.
Imagen	this-is-peruano-trome-gabriel-acevedo-by-galeria-80/2363661967261404/">https://www.facebook.com/PERUSINFRONTERASTV/posts/peruano-trome-gabriel-acevedo>this-is-peruano-trome-gabriel-acevedo-by-galeria-80/2363661967261404/		