CUANDO LA APROPIACIÓN DE OBJETOS, ESPACIOS Y OBRAS AJENAS TAMBIÉN ES ARTE

La resignificación: un recurso para la creación en el arte contemporáneo

La resignificación de objetos cotidianos, de espacios naturales y urbanos y de obras de arte. La cita, la parodia, el pastiche y la apropiación como recursos estéticos. Sus diferencias con la copia y el plagio.

La resignificación como recurso

Resignificar es otorgar a algo un sentido nuevo y distinto al original. En el campo del arte se utiliza la resignificación como un recurso para la creación: los artistas dan nuevos significados a obras de otros artistas, a objetos cotidianos, a los espacios que nos rodean.

La resignificación de objetos cotidianos

Los ready-mades creados por Marcel Duchamp a principios del siglo XX son, precisamente, resignificaciones de objetos cotidianos. Mediante esta técnica, los artistas "elevan" a la categoría de obras de arte objetos que, en la vida cotidiana, no lo son.

Es evidente que en los ready-mades lo que tiene importancia no es la realización técnica de la obra por parte del artista (su nombre lo indica: son cosas que ya están hechas) sino la intención que tiene el artista, lo que quiere transmitir con su obra, la elección que hace para ello de un objeto concreto y cómo elige presentarlo. De esta manera, el artista propone una nueva mirada sobre ese objeto.

Rueda de bicicleta (1913) de Marcel Duchamp y El regalo (1921) de Man Ray

Los ready-mades adquieren su identidad artística, en primera instancia, porque se las confiere el artista al convertirlos en su obra, y al darles un título y su firma. El contexto en el que se ubican (generalmente galerías museos) también es un factor muy relevante.

Un caso paradigmático: Fuente (1917)

El ejemplo más paradigmático de ready-made es la obra que ya conocemos: el urinario titulado Fuente que Duchamp firmó con el seudónimo de R. Mutt para enviarlo en 1917 a la exposición de la Sociedad Artistas anual Independientes.

El mingitorio fue rechazado por considerarlo indecente, lo cual provocó varias discusiones internas y la dimisión del mismo Marcel Duchamp, que formaba parte del comité directivo. En su alegato de protesta, el artista formuló al mismo tiempo la definición del readymade: "Que el Sr. Mutt haya hecho con sus manos La fuente o no, carece de importancia. Él es quien la ha elegido. Ha tomado un artículo común de la vida de todos los días, lo ha colocado de modo que su significado útil desapareciera, creado nuevo ha pensamiento para este objeto".

La creación y presentación de Fuente fue una total provocación al mundo del arte. Duchamp estaba convencido de la inutilidad de la pintura tradicional, que a sus ojos se había vuelto burguesa y elitista; él quería desacralizar el arte y hacerlo más democrático, por eso buscaba la sustitución de la obra de arte tradicional, "hecha a mano", por artículos ordinarios producidos en serie, industrialmente.

Con sus ready-mades no sólo niega el concepto tradicional de arte sino que también cuestiona la idea de belleza. En definitiva, Duchamp plantea con sus obras que el único factor determinante de que un objeto tenga o no valor estético es la manera en que las personas lo perciben.

El urinario de cerámica se considera la primera obra de arte conceptual (estilo que, en realidad, no surgiría sino 30 años más adelante). La idea que quería transmitir el artista era más relevante que la apariencia o la estética del objeto. En 2004 Fuente fue votada como "la obra de arte del XX" más influyente siglo por 500 profesionales británicos del sector artístico.

La resignificación de espacios

Los espacios que observamos y transitamos también pueden ser convertidos en obras de arte. En el arte visual contemporáneo la creación de obras de arte mediante la resignificación de espacios toma diferentes formas: ambientaciones, instalaciones, land art, street art.

Instalaciones y ambientaciones

Las instalaciones y ambientaciones son por lo general resignificaciones de espacios cerrados, internos (salas, habitaciones, etc.). Consisten en transformar el espacio mediante el agregado de diferentes elementos. Las instalaciones se observan "desde afuera", mientras que las ambientaciones pueden ser recorridas y vividas por el espectador "desde adentro".

Ambientación de Yayoi Kusama

El Land Art (arte de la tierra)

El Land Art utiliza el marco y/o los materiales de la naturaleza. Son obras efímeras, de las cuales se guardan registros fotográficos. Este tipo de arte surgió como una rama del arte conceptual, y 70', en respuesta a la comercialización de las obras de arte.

El principio fundamental del Land Art es alterar el paisaje con un sentido estético para producir determinadas sensaciones en el observador. El contenido (mensaje) de estas obras suele tener que ver con el medio ambiente o la relación ser humano-naturaleza.

Coloración del Gran Canal (Venecia, 1968) del argentino Nicolás García Uriburu y Sombrillas amarillas (1990) de Christo

El Street Art (arte urbano)

El arte urbano se popularizó a mediados de los 90' y engloba tanto al graffiti como a los posters, los murales, los stencils, las pegatinas, etc.

El arte callejero constituye una resignificación de los espacios urbanos, a los que toma como soportes y/o elementos compositivos de sus obras, que al aparecer en lugares públicos bastante transitados. sorprenden espectadores. Suele tener un mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión.

Si bien en la actualidad de le está dando reconocimiento artístico (se invita a artistas callejeros a realizar o exponer sus obras en museos -con lo paradójico que eso resulta), en muchas sociedades se lo considera vandalismo y está penado por la ley. Esa es la razón de que las obras generalmente sean anónimas.

La resignificación de obras de arte

Las resignificaciones de obras constituyen producciones artísticas realizadas a de otras obras. Pueden ser citas. parodias, apropiaciones, pastiches...

- Cita: cuando dentro de una obra de arte aparece otra o un fragmento de otra.
- Parodia: cuando en una obra de arte se hace referencia burlonamente a otra.
- Apropiación: cuando en una obra de arte se utiliza algo de otro artista u obra (la forma de pintar, la composición, etc.)
- Pastiche: cuando una obra se crea a partir de componentes presentes en obras de otros autores.

Las resignificaciones de obras de arte no son plagios: mientras que en las resignificaciones la intertextualidad1 (la relación de una obra-texto con la otra) se produce abiertamente (el artista quiere que nos demos cuenta de que está usando otra obra como punto de partida), en el plagio se da de manera oculta (el plagiador no quiere que encontremos la conexión entre la obra original y su producción, pues quiere llevarse el crédito).

Las resignificaciones de obras de arte tampoco son copias: el objetivo no es copiar la obra original imitándola, sino utilizarla como punto de partida para crear una nueva. Siempre presentan alguna variante con respecto al original.

Las meninas (1656) de Velázquez y la versión de la misma obra realizada por Picasso (1957)

Relación de una obra (texto visual) con otra.