

**PUERTA LÓPEZ-CÓZAR, Antonio**

Gafas para entender el arte moderno : de Manet a Banksy. -- Madrid : Encuentro, D.L. 2023

527 p. : il., fot. col. y n. ; 24 cm.

Índice onomástico

Bibliografía: p. 511-515

D.L. M. 30555-2023

ISBN 978-84-1339-156-4

1. Arte moderno 2. Crítica e interpretación 3. Historia del arte 4. Siglo XIX

5. Siglo XX 6. Siglo XXI 7. Teoría del arte

5.00 Arte

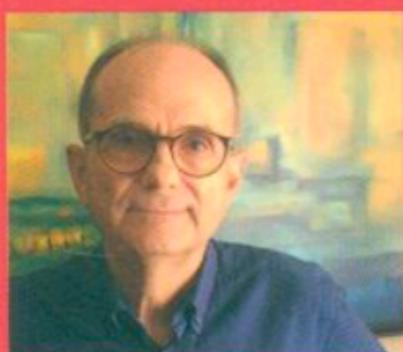
COAM A-1453

ANTONIO PUERTA LÓPEZ-CÓZAR



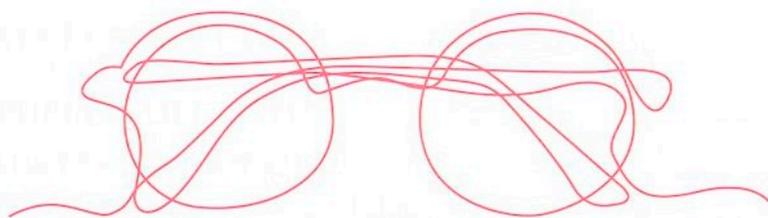
**GAFAS  
PARA  
ENTENDER  
EL ARTE  
MODERNO**

*De Manet a Banksy*



Antonio Puerta López-Cózar (Granada, 1957) es arquitecto desde 1983 y socio fundador de APL ARQUITECTOS de Madrid. De 2000 a 2005 fue presidente de la Fundación Instituto de las Artes de Madrid y coordinador del Seminario Permanente de Investigación Artística (SEPIA). En 2002 editó «*Diálogos entrecruzados*». *Categorías para un diagnóstico del arte español contemporáneo*; y también fue profesor visitante de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UIC). Actualmente es consultor de proyectos de arquitectura y colaborador habitual en publicaciones de humanidades.

Antonio Puerta López-Cózar



# GAFAS PARA ENTENDER EL ARTE MODERNO

*De Manet a Banksy*



www.centroespanolderechosreprograficos.org



© El autor y Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2023

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos ([www.cedro.org](http://www.cedro.org)) vela por el respeto de los citados derechos.

Copyright imágenes: de sus autores. (*Disclaimer*): El fin de este libro es cultural y divulgativo. Pese a esto se ha puesto el mayor empeño en identificar la procedencia de las imágenes y se han satisfecho, cuando ha sido preciso, los oportunos derechos de reproducción. No obstante, dada la antigüedad de algunas y la multitud de fuentes de donde proceden, efectuamos un ejercicio de derechos reservados que ponemos a disposición de sus posibles derechohabientes (en caso de que los hubiera).

Fotocomposición: Encuentro-Madrid

Impresión: Anzos-Madrid

ISBN: 978-84-1339-156-4

Depósito Legal: M-30555-2023

*Printed in Spain*

Esta obra ha recibido una ayuda  
a la edición de la Comunidad de Madrid



**Comunidad  
de Madrid**

Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa  
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:

Redacción de Ediciones Encuentro

Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607

[www.edicionesencuentro.com](http://www.edicionesencuentro.com)

## ÍNDICE

EL ARTE LLAMA AL ARTE.....	11
I. EL VUELCO DEL ARTE.....	15
La ruptura con la historia .....	17
<b>1863</b> La merienda campestre, Édouard Manet	
La noción de arte.....	29
<b>1872</b> Impresión amanecer, Claude Monet	
La sociedad y el artista .....	39
<b>1886</b> Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, Georges Seurat	
II. LOS PRIMEROS MODERNOS.....	47
El ideal artístico .....	49
<b>1890</b> Trigal con cuervos, Vincent Van Gogh	
Razón, sentido y trascendencia en el arte.....	59
<b>1897</b> ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos?	
¿Adónde vamos?, Paul Gauguin	
La finalidad del arte .....	69
<b>1902</b> El Monte Sainte-Victoire, Paul Cézanne	
III. LA LIBERTAD COMO VALOR ABSOLUTO.....	81
El arte como herramienta de poder.....	83
<b>1907</b> Las señoritas de Aviñón, Pablo R. Picasso	
¡Libertad sin límites!.....	95
<b>1910</b> La danza, Henri Matisse	
El mundo libre de los impulsos y sentimientos.....	105
<b>1912</b> Improvisación 28 (segunda versión), Wassily Kandinsky	

IV. LA RUPTURA TOTAL .....	115
La velocidad de la máquina y la violencia .....	117
<b>1913</b> Dinamismo de un ciclista, Umberto Boccioni	
¡La pintura ha muerto! .....	127
<b>1917</b> Urinario-Fuente, Marcel Duchamp	
Desacuerdo entre arte y realidad .....	137
<b>1918</b> Cuadro blanco sobre fondo blanco, Kazimir Malévich	
V. LA HUIDA DE LA REALIDAD .....	149
La construcción de la realidad.....	151
<b>1921</b> Guitarra y copa, George Braque	
Satirizar y desmitificar la realidad.....	163
<b>1923</b> El gran vidrio, Marcel Duchamp	
El racionalismo: la idea absoluta y universal.....	171
<b>1926</b> Composición en rojo, amarillo, azul y negro, Piet Mondrian	
Los nuevos realismos .....	183
<b>1929</b> Chop suey, Edward Hopper	
El surrealismo y la realidad virtual.....	195
<b>1931</b> La persistencia de la memoria, Salvador Dalí	
VI. BELLEZA Y VERDAD .....	205
La universalidad de la belleza.....	207
<b>1932</b> Ad Parnassum, Paul Klee	
La estética de la deformación: lo feo y lo abyecto.....	217
<b>1935</b> Cabeza de un hombre, Joan Miró	
El desencuentro entre cabeza y corazón .....	231
<b>1937</b> Guernica, Pablo Picasso	
VII. EL ARTE Y SUS CONSECUENCIAS .....	239
La propia autonomía del arte .....	241
<b>1944</b> Tres Estudios para figuras de una Crucifixión, Francis Bacon	
La cuestión moral en el arte.....	253
<b>1948</b> Mujer, Willen De Kooning	

La expresión artística.....	265
<b>1949</b> Número 8, Jackson Pollock	
<b>VIII. LAS CORRUPCIONES DEL ARTE.....</b>	<b>275</b>
El arte como negocio.....	277
<b>1950</b> White Center, Mark Rothko	
La instrumentalización política del arte.....	289
<b>1954</b> Bandera, Jasper Johns	
La pornografía vestida de arte.....	299
<b>1956</b> ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan distintos...?, Richard Hamilton	
<b>IX. LA TRANSFORMACIÓN DEL ARTE .....</b>	<b>313</b>
La materia frente a la forma.....	315
<b>1962</b> Gran equis, Antoni Tàpies	
Las fronteras del arte .....	325
<b>1964</b> Good Morning... Darling!, Roy Lichtenstein	
El «crack» artístico.....	335
<b>1965</b> Caja de Brillo, Andy Warhol	
<b>X. EL ARTE EXPLORA NUEVOS TERRITORIOS.....</b>	<b>349</b>
El arte conceptual.....	351
<b>1972</b> Wall Drawing #146, Sol Lewitt	
Todos somos artistas .....	363
<b>1974</b> Coyote: me gusta América y a América le gusto yo, Joseph Beuys	
Un arte banal: el posmodernismo.....	371
<b>1979</b> Flor y conejito inflables, Jeff Koons	
<b>XI. EL VACÍO DE LA POSMODERNIDAD .....</b>	<b>381</b>
El renacer de antiguas tendencias .....	383
<b>1981</b> Las damas de Olmo II, Georg Baselitz	
Un arte sin exclusiones sociales .....	393
<b>1983</b> Pecho y Oreja, Jean Michel Basquiat	

El apogeo de los minimalismos.....	403
<b>1989</b> Elogio del Horizonte, Eduardo Chillida	
<b>XII. LA RETÓRICA INVADE EL ARTE.....</b>	<b>413</b>
La instalación de la muerte .....	415
<b>1992</b> La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo, Damián Hirst	
El arte, ¿espectáculo o interpretación?.....	425
<b>1995</b> La Blusa Rosa I, Julian Schnabel	
El videoarte y las nuevas tecnologías .....	435
<b>2000</b> Passions, Bill Viola	
<b>XIII. HACIA UN ARTE</b>	
<b>AUTÉNTICAMENTE PERFORMATIVO.....</b>	<b>447</b>
Un sueño frustrado: la globalización multicultural .....	449
<b>2002</b> Marsyas, Anish Kapoor	
Arte y medio ambiente.....	461
<b>2005</b> The Gates, Christo & Jeanne Claude	
El objeto artístico y el mercado .....	477
<b>2010</b> Pipas de girasol, Ai Weiwei	
El arte políticamente correcto .....	485
<b>2015</b> Reloj de hielo, Olafur Eliasson	
El arte como plataforma efímera y <i>performativa</i> .....	497
<b>2019</b> Tienda temporal en Croydon, Londres, Banksy	
<b>AGRADECIMIENTOS.....</b>	<b>509</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>511</b>
<b>ÍNDICE DE NOMBRES.....</b>	<b>517</b>

## EL ARTE LLAMA AL ARTE

Cuentan de un profesor universitario —según han dejado constancia sus alumnos en la red— que un buen día en clase soltó la siguiente afirmación: «Señores, consuman drogas alucinógenas siempre que puedan porque será el camino más corto para entender el arte moderno»<sup>1</sup>. Desconozco si lo dijo en serio o en broma, pero es evidente que el arte ha cambiado y resulta difícil entender los motivos reales que han originado ese cambio. En realidad, más que entender el arte actual —que cuesta entenderlo— lo que no sabemos es por qué el arte moderno es como es. Algunos quizá añoran la experiencia estética de antes, en la que solo había que mirar la obra y nada más. Pero hoy, aunque la mirada continúe siendo esencial, resulta insuficiente. Para entender el arte moderno hay que ir a su encuentro, saber su lenguaje y saber leer el campo de juego artístico.

Cuando alguien se zambulle en el mar, lo único que busca es experimentar la sensación de estar rodeado de agua, sentir en su cuerpo el frescor, la sal, el yodo de la brisa marina. Realmente, para gozar de un baño no es necesario entender el mar, ni conocer su historia... Lo mismo pasaba en el arte. Para tener una experiencia estética no hacía falta entender nada, ni siquiera conocer la biografía del artista, bastaba con mirar y contemplar la obra. Sin embargo, en el arte moderno, y más aún en el arte contemporáneo, en un alto porcentaje de obras esto no es así. Y no es así, porque durante el siglo XX se han obrado grandes cambios en el arte, de ahí que se produzcan decepciones o reacciones desabridas ante alguna obra. Esas reacciones son proporcionadas cuando lo que tenemos delante no merece

---

<sup>1</sup> Véase <http://www.codigouno.com/entretenimiento/16-frases-epicas-profesores-haran-ames-clases>.

un aplauso. Otras veces no, porque ponen al descubierto la ignorancia o insensibilidad del espectador.

Por eso es muy necesario intentar acercarse a la idea generadora de la obra; conocer el contexto histórico, social y cultural que acompaña siempre a cualquier trabajo artístico; tener una idea clara de cómo ha evolucionado el concepto de arte y situar los momentos claves de su transformación. Esa es la razón de ser de este libro. El arte moderno no se entiende si no se comprende entero, en su esencia, en su contexto, en su evolución y en sus ideales. No necesitamos que nos lo expliquen, sino saber más: reflexionar y profundizar más.

Continuando con el símil marino, si antes de zambullirnos en el mar nos colocamos unas gafas de bucear, la experiencia será radicalmente distinta. Lo que antes era puramente sensorial puede enriquecerse en el encuentro con lo racional. Bastaría que viéramos en el fondo marino restos de un pecio hundido, unas ánforas, o cualquier otro vestigio de civilización, para acrecentar nuestro interés y lograr que la inmersión tuviera otra dimensión. Ver más, saber más, familiarizarnos con el medio marino, puede ayudarnos a entender con mayor hondura el lugar en que nos hemos sumergido, pese a que el agua esté fría, sucia o apetezca salir de inmediato.

En ocasiones, ante una obra de arte moderno, uno se queda frío o le apetece pasar de largo porque no entiende nada. Incluso puede que en ese momento la ligereza o los prejuicios se apoderen de él. No es extraño entonces que surja una actitud de cerrazón, contraria al diálogo con la obra que tenemos delante. Estamos de acuerdo en que tanto el contexto como la interpretación no proporcionan la explicación de todo, ni justifican la veracidad de una obra, pero pueden resultar útiles y valiosos cuando el artista ha velado la significación de su trabajo. La clave está en mantener una actitud abierta ante la obra, lo que no impide ser crítico o, en su caso, llegar a evidenciar un posible fraude. Pero solo con una actitud sincera es posible conectar con la cultura de nuestra época y entender el mundo en que vivimos a través del arte.

En resumen, del mismo modo que hoy se habla de la necesidad de una *alfabetización digital* para *saber estar* en las redes sociales, resulta imprescindible ampliar nuestro conocimiento sobre el arte moderno. No solo conocer el itinerario artístico sino la influencia cultural, social, económica o ideológica que rodea a cada obra concreta. Durante un largo tiempo, por ejemplo, ha sido decisiva la repercusión en el arte de la filosofía. Hoy en día, en cambio, son las nuevas tecnologías o la ecología las que están muy presentes. Para saber lo que hacen algunos artistas no hay más remedio que interesarse por

sus lenguajes, por los contenidos de sus obras..., y desde luego estar al tanto de los fines que persigue el arte actual, que difieren a los que ensalzaban el ideal clásico de belleza. Es verdad que en las últimas décadas ha proliferado la creación de un «arte vedado» —autorreferencial y codificado—, ante el que solo cabe una actitud interpretativa, tarea exclusiva de expertos. Se explica que haya quienes opten por *consumir arte*: sacarse un selfi ante una obra famosa que no entienden, o ponerse en la cola de una exposición dejándose llevar por la corriente.

Paradójicamente el interés por el arte va aumentando. ¿Por qué? Quizá porque la creación artística siempre ha estado persiguiendo el misterio del hombre y de la vida en su ineludible conexión con la búsqueda de la felicidad. También porque la importancia e influencia de las manifestaciones artísticas en la sociedad exige conocer cuánto hay en ellas de verdad y cuánto de mentira. Inquieta un poco comprobar que el arte actual es valorado en función de su cotización en el mercado, o evidenciar el prestigio social que le otorga la posesión de una determinada obra. ¿Qué más motivos podríamos aducir que justifiquen ese creciente interés? Tal vez lo definitivo sea la capacidad que confiere el arte de desarrollar una mayor libertad personal, y de descubrir nuevos estilos de vida que estimulen a superarse a sí mismo. En otras palabras, experimentar el poder transformador del arte. Hay obras que consuelan, pero también las hay que nos interpelan y nos hacen cambiar. Se explica la atracción que suscita la idea tan extendida de que *todos podemos ser artistas y hacer de nuestra vida una obra de arte*.

¿No será que el auténtico arte nos trasporta a un lugar privilegiado, desde el que podemos contemplar —superando el reduccionismo que supone una escueta mirada práctica o científica de la realidad— la riquísima estela de nuestra cultura? Pero, por qué el arte moderno ha alimentado la continua sospecha de fraude, y ha sido calificado en ocasiones como una tomadura de pelo, granjeándose el desprecio del público. ¿Por qué ha sido y es un arte alabado, denostado e insultado? Pese a todos los porqués, con sus luces y sombras, ha resultado ser una de las aventuras más apasionantes emprendidas por el hombre en los últimos siglos; y no sería justo hablar del arte moderno sin considerar sus logros, la multiplicidad de caminos que ha abierto y el descubrimiento de tantos mediterráneos, convertidos después en fecundísimos universos de creación. Lo que más se valora del arte es su carácter de fenómeno abierto, personalista y participativo, gracias al cual está presente en todas las facetas de la vida y de la sociedad.

El viaje por el tiempo en que te sumerge el libro permite ver el conjunto, no tanto el detalle de cada obra sino su papel dentro del proceso de transformación del arte. Pero este libro no es un libro de historia —hay muchos y muy buenos—, es más una reflexión profunda al hilo de los cambios que se van produciendo en el campo artístico, ayudando a entender la evolución del concepto de arte con sus nebulosas e incoherencias, lo que permite destacar mejor sus luces y destellos. De ahí que el texto sea una sucesión cronológica de obras singulares desde Manet (1863) hasta Banksy (2019). La mayor parte de ellas son verdaderos iconos de la historia del arte, y nos servirán para reflexionar sobre las diferentes cuestiones relativas a la creación artística. Estoy abierto a otras opiniones y convencido de que el contraste entre todas suscitará un interesante debate, al que contribuye también mirar transversalmente desde las ópticas de distintas disciplinas. La inclusión en el libro de un buen número de imágenes artísticas, históricas y culturales, gracias a la colaboración de fundaciones y otras instituciones, enriquece y favorece la comprensión del tema. Este tipo de libros, en los que texto e imagen se refuerzan mutuamente, están destinados a compartir el conocimiento y a extender el amor por el arte. Por eso atraerá sin duda el interés de los principiantes en la materia, también de los que quieran descubrir nuevas visiones estéticas o apreciaciones distintas; y, sobre todo, del amante del arte, pues comprobará lo apasionante que resulta aproximarse al arte moderno como medio de desarrollo personal, cultural y social, porque el arte siempre llama al arte.

Antonio Puerta  
2023puerta@gmail.com



Antes no hacía falta entender nada para tener una experiencia estética al contemplar una obra de arte, pero hoy no es así: desde las cajas de *Brillo* de Andy Warhol hasta el tiburón en formol de Damien Hirst, en el mundo del arte actual se exponen muchas cosas extrañas, incluso chocantes. Se comprende que a menudo los espectadores se pregunten: ¿no es esto una tomadura de pelo? ¿Por qué el arte actual es así, por qué no se entiende?

Antonio Puerta narra con claridad y perspicacia el viraje del arte en el siglo XX a través de 43 obras icónicas, dialogando a la vez con las ideas sociales, científicas, religiosas o culturales que las acompañan. *Gafas para entender el arte moderno* se abre, con estilo informativo y ameno, tanto al amante como al detractor del llamado «arte después del arte», para mostrar el contexto, advertir el impulso creador de cada artista y desenmarañar el sentido de sus obras. Porque una cosa es aprender a mirar el arte actual y otra distinta entenderlo, las gafas que nos propone Puerta no son para corregir nuestra visión, sino para favorecerla. Tras la lectura de este libro, ir al museo o a la galería puede convertirse en una experiencia completamente diferente y, sobre todo, más gratificante.

Depósito Legal: M-30555-2023



ISBN: 978-84-1339-156-4



9 788413 391564