

“Cuanto más dura es la crítica, más incentivado deberá sentirse el artista”

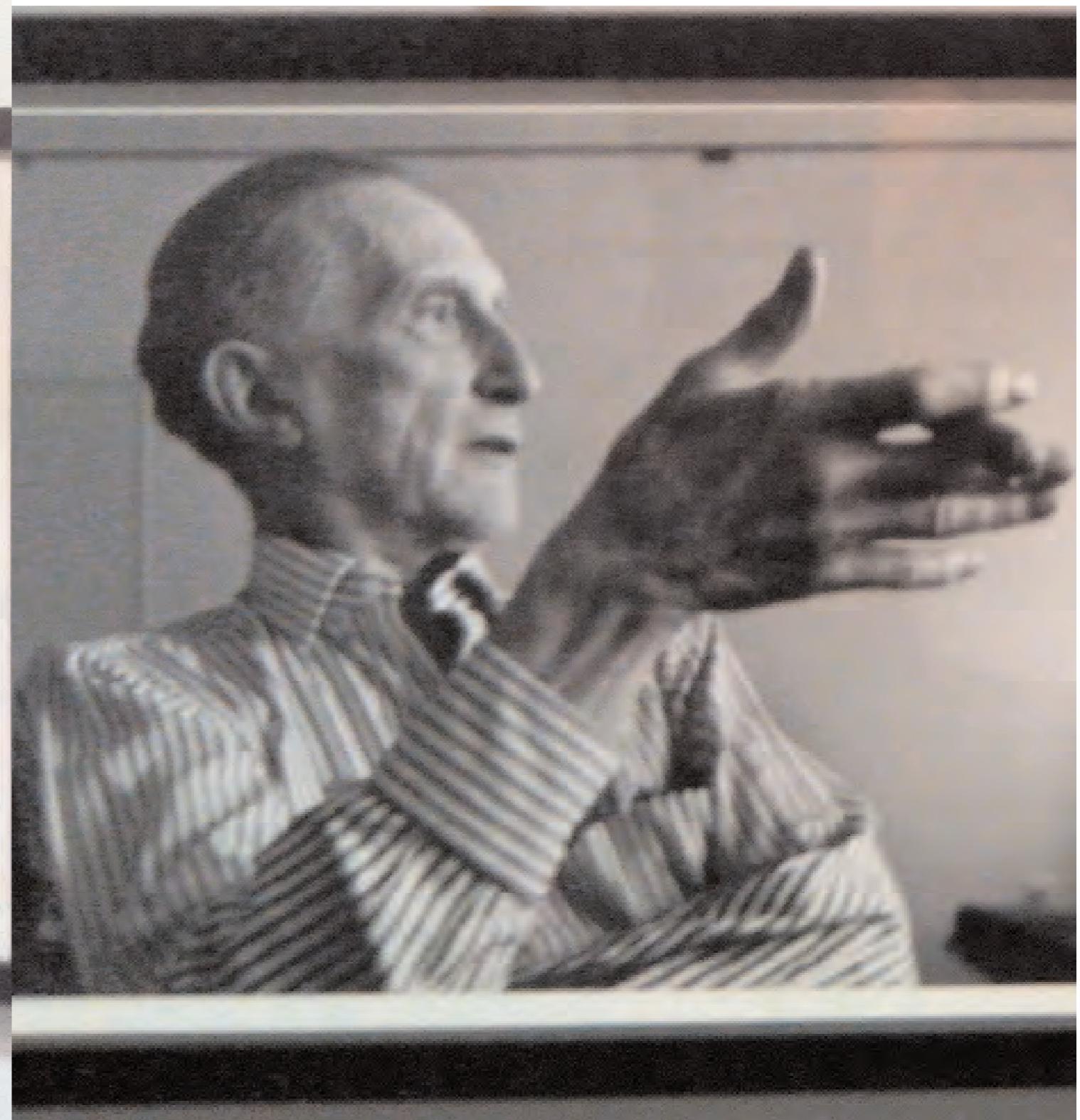
Marcel Duchamp

FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR
MAN RAY.

SALIDA DE CAMPO

DUCHAMP

BOÍTE EN-VALISE 1935-1941 CAJA EN MALETA

Caja de cartón con copias en miniatura y fotografía en color de obras de Duchamp.

La exposición de Marcel Duchamp que tuve la oportunidad de ir a ver en Burgos pertenece a una colección particular de la Señora Luisella Zignone.

Me parece imposible que alguien tenga en una colección privada tal cantidad de imágenes que forman parte de la representación de la historia del arte del siglo xx.

Según el catálogo de la exposición esta muestra de 89 obras independientes, es considerada por la crítica internacional como una de las tres colecciones indispensables para el conocimiento de la obra de Marcel Duchamp. La parte más enriquecedora de la colección para mí, fueron los documentos, las notas, bocetos y las presentaciones de algunos de sus trabajos como el de la caja en la maleta; también, la Mariée Mise à nu par ses célibataires, même (La novia puesta al desnudo por sus solte-

ros, incluso), que es el compendio de diferentes creaciones que se reparten entre la Caja Verde el Gran Vidrio y las Interpretaciones de la crítica.

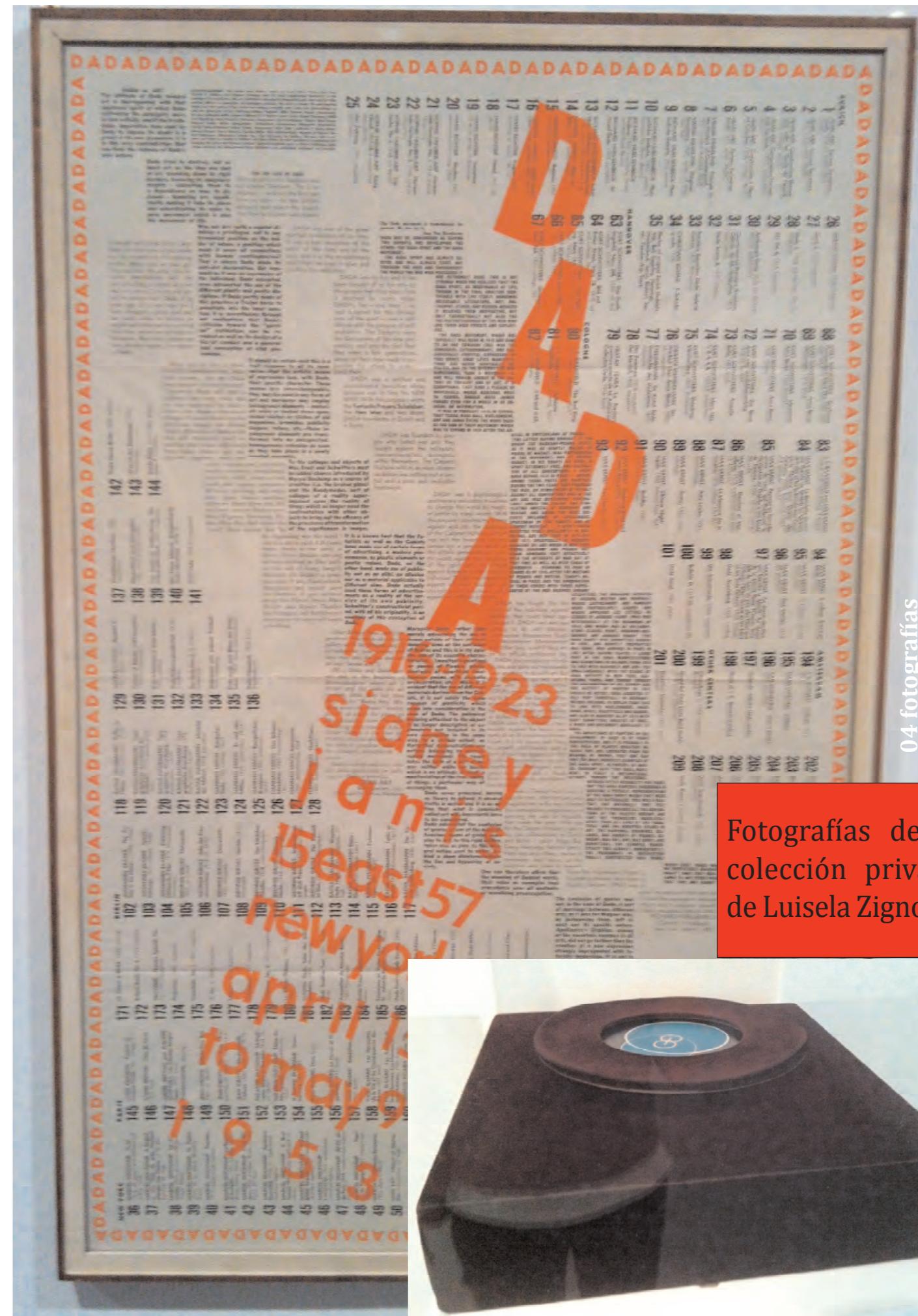
La visita me pareció una inmejorable forma de conocer la obra de este gran artista, al que, reconozco que no conocía demasiado; el hecho de poder apreciar físicamente algunas de sus grandes obras maestras, como la fuente, o la maleta, —la que más me impactó sobre todas las demás—. Esta exposición me acercó en gran medida a su obra y fue una excelente invitación a estudiarlo más profundamente, lo cierto es que me fascinaron sus bocetos, aunque,

las formas de presentación no eran quizás las más acertadas.

La caja verde, y especialmente la maleta, la considero la más especial y enriquecedora, y por supuesto las fotografías que le había hecho Man Ray, tanto a él como a sus contemporáneos, me fascinaron.

"La critica del arte moderno es un resultado natural de la libertad concedida al artista para expresar su punto de vista individual. Considero que el barómetro de la oposición es un saludable indicador de la profundidad de la expresión individual"

Marcel Duchamp

Fotografías de la colección privada de Luisela Zignone.

Hace el equivalente del collage ensamblando objetos ya construidos con los que elaborar Ready-mades. Que practica entre 1913 y 1921. Por lo que más se le conoce popularmente.

La aportación duchampiana ha tenido innumerables niveles de comprensión, al grado de parecer que cada quien tiene su Duchamp personal. Fue la génesis de muchos de los más importantes movimientos de artes plásticas del siglo XX: el neo-dadá, el arte pop, el funk art, el arte op y el cinético; la bad painting, el land art y el process art (o anti-forma); el arte óptico, body art, apropiacionism, arte de género, instalaciones; el performance, el happening, el accionismo vienesés, los del Fluxus y el body art; el assemblage, el nuevo realismo, la junk sculpture y el arte povera; el situaciónismo y la apropiación. Se puede encontrar a Duchamp en la raíz de movimientos y actitudes tan diferentes. Intenta, junto con

otros artistas de la época como Man Ray, generar una corriente que pretende combatir la idea que hasta entonces se tenía del arte y literatura. Utilizando para ello hasta la ironía, que utiliza como un arma artística; es, para muchos, el creador más radical de la historia del arte, es el primero en proponer el arte como mercancía, en sobrepasar la relación entre arte y forma. Es el momento de transgredir, para crear usando el escándalo como arma propagandística; entremezclar géneros y técnicas.

Los Ready-mades son las obras más conocidas que tiene junto con la obra pictórica Desnudo Bajando la escalera.

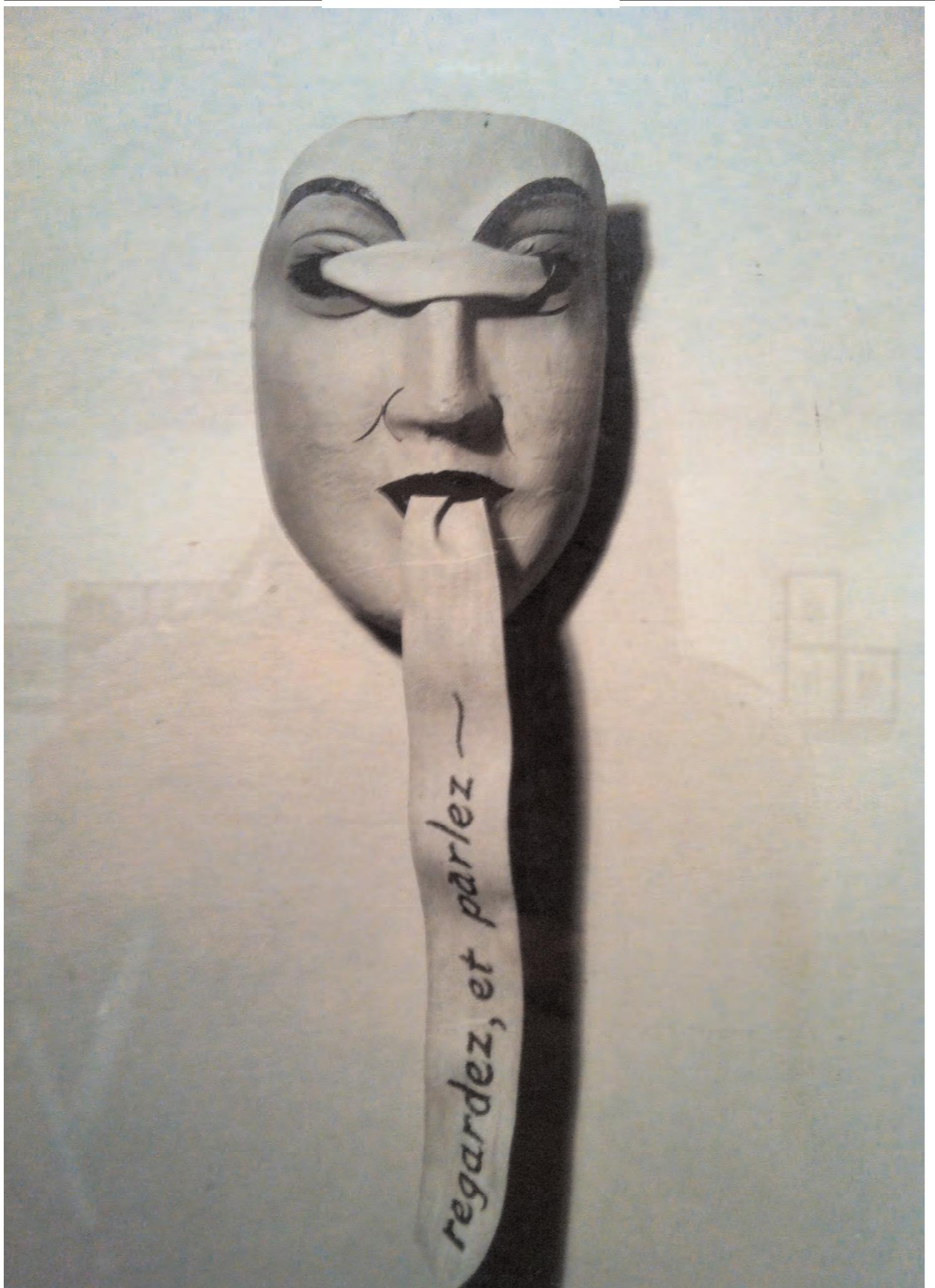
Después de sus devaneos iniciales con el fauvismo, el cubismo y el orfismo discurrió con la idea, fundamental para su obra, del "arte interpretado por la mente en lugar de por la retina". Con esa idea del arte mental como crítica del arte retiniano, continuó su trayectoria, destacando Desnudo bajando una escalera núm. 2, el Gran vidrio, el Molinillo de chocolate núm. 1 y la primera pieza de arte cinético Rueda de bicicleta sobre un taburete.

En 1917, en Nueva York, para la exposición de la Sociedad de Artistas Independientes inscribió, con el seudónimo de R. Mutt, la obra Fuente (un urinario pintado y colocado en posición horizontal), que causó escándalo, fue rechazada y acabó exhibiéndose en la galería 291 de Stieglitz. Este ready-made, así denominado por

Duchamp, tuvo una extraordinaria importancia en el posterior desenvolvimiento del arte de las vanguardias.

Desde los románticos, particularmente, fue evolucionando un arte que se fue desprendiendo gradualmente de las "categorías" —antes inamovibles— del bien, de la verdad, de la razón y de la belleza. Se podía hacer, y se hizo, arte muy destacado con el mal, con la transgresión, con la fealdad, con la desesperación, con lo grotesco, con la vesania y con el delirio (desde el Marqués de Sade, Thomas de Quincey, William Blake, Baudelaire, Lovecraft, Ambrose Bierce, Lautréamont, Breton, Antonin Artaud, Cioran y Jean Genet hasta Félicien Rops, Edvard Munch, James Ensor y Francis Bacon).

También se desarrolló, desde Hölderlin, el arte autoconsciente, la poesía sobre la poesía. Luego Malevich propuso un arte de la no-representación, el Cuadro blanco sobre blanco. Pero nadie se había atrevido a hacer lo que hizo Duchamp. Prescindir de la técnica del artista plasmada en un objeto. El arte sucede en la mente del artista y esa idea se traslada a la mente del observador, y el intermediario —el objeto artístico— puede ser cualquier cosa, cualquier objeto elegido. La Fuente de R. Mutt (alter ego de Duchamp) fue, sobre todo, una crítica devastadora a la obra de arte —tal como se había entendido hasta entonces—, al fetichismo del objeto artístico.

02 ARTISTA

Se preocupa por los efectos visuales. Indagó sobre las posibilidades de la percepción tridimensional de pinturas y dibujos concebidos en principio para dos dimensiones. Sus máquinas y retrorelieves permitieron a la ciencia estudiar aspectos como problemas de visión o demostrar hipótesis geométricas.

Es un artista mítico por su obra, por su proceder y especialmente por mantener su propia vida reservada. Construyó un personaje en sintonía con sus trabajos, y esa podría considerarse como su gran obra. Aparece durante buena parte de la historia como un anti-artista, e incluso se dice que ha dejado de ser artista para dedicarse a otras cosas, como jugar al ajedrez, algo que hizo durante muchos años y que constituyó una forma de ganarse la vida, sobre el ajedrez decía: *"juego al ajedrez noche y día y no hay nada que me interese más que dar con la jugada adecuada"*. Pero posteriormente, vuelve al mundo artístico, y podemos ver muchos proyectos que se han ido desarrollando durante este período.

Marcel Duchamp abrió la caja de Pandora del arte contemporáneo hay un antes y un después en la estética del siglo XX. ¿Se puede hacer arte con una crítica hacia la misma obra de arte? Duchamp demostró que sí y abrió una caja de Pandora. Demostró que es posible hacer arte con la crítica al mismo arte. Pero ¿por qué detenerse ahí? Lo que pasó es que se creó una especie de fractal: también se puede hacer arte con la crítica a la crítica del arte, y se puede seguir con la crítica a la crítica de la crítica al arte y así hasta el vértigo actual, donde se juntan y se revuelven los genios y los impostores, los cradores y los estafadores.

Nada fue igual a partir de ese momento. Se desbocó un largo proceso que llega hasta nuestros días en el que *"Las intenciones, las actitudes y los conceptos se vuelven sustitutos de obras. Sin embargo, no es el fin del arte; es el fin de su régimen de objeto"*, dice Yves Michaud en El arte en estado gaseoso (2003).