O QUE É ARTE CONTEMPORÂNEA?

Jacky Klein e Suzy Klein

claroenigma

OBRAS DO MUSEU DE ARTE MODERNA DE NOVA YORK

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 6

UM BORRÃO DE COR 8

LUZES FANTÁSTICAS 10

PINGOS, PONTOS E ONDAS 13

O QUE HÁ POR TRÁS DE UM NOME? 14

CARA A CARA 17

ANDANDO EM CÍRCULOS 18

CRIATURAS BIZARRAS 20

TUDO QUE RELUZ 22

ALINHANDO 24

NOVA ROUPAGEM 26

VENDO DOBRADO 28

TUDO BRANCO 30

VOANDO ALTO 33

CONSTRUINDO
E DESTRUINDO 34

TAMANHO REAL 36

39 PURPURINA E CHOCOLATE

40 ORIGINAIS E CÓPIAS

42 ATO DE EQUILÍBRIO

44 LEIA TUDO

47 DE OUTRO PLANETA

48 MAIS UMA VEZ...

50 O CORPO DO ARTISTA

52 BRINCANDO COM JOGOS

54 HORA DE DORMIR

56 BIOGRAFIAS DOS ARTISTAS

60 GLOSSÁRIO

61 PARA SABER MAIS

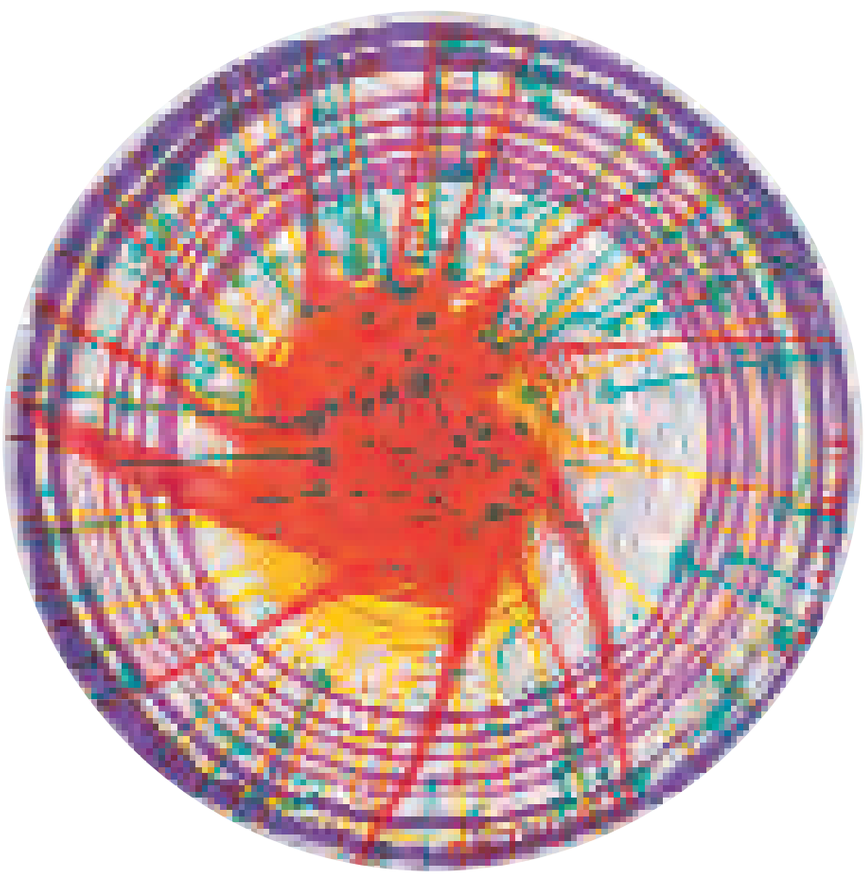
61 PARA VER MAIS

62 CRÉDITOS DAS IMAGENS

63 ÍNDICE

64 SOBRE OS AUTORES

64 AGRADECIMENTOS



INTRODUÇÃO

O QUE VOCÊ ACHA QUE É ARTE CONTEMPORÂNEA? PINTURAS E DESENHOS? ESCULTURAS E FOTOGRAFIAS?

Quando você visitar um museu de arte contemporânea, vai encontrar todas essas coisas — e muito mais. Isso porque os artistas estão sempre inventando maneiras diferentes de fazer arte. Eles ainda usam tinta a óleo, nanquim, mármore e bronze, mas, desde os anos 1960, também produzem vídeos, apresentam performances e criam instalações.

Os artistas de hoje adoram experimentar e romper com as tradições. Muitas vezes, utilizam materiais inesperados, como esterco de elefante, peças de carros destruídos ou chocolate. Ao dar nova vida aos objetos que para nós são cotidianos e descartáveis, os artistas contemporâneos estão sempre reinventando e "reimaginando".

O QUE É ARTE CONTEMPORÂNEA? será seu guia por esse mundo emocionante.

Neste livro, as obras estão separadas por temática, para que você possa compreender melhor as ideias e técnicas compartilhadas por diferentes artistas ao redor do globo. No glossário, você vai encontrar o significado de palavras importantes no mundo da arte, então toda vez que se deparar com um asterisco (*), vá até o final do livro para consultá-lo. Lá também há informações sobre todos os artistas mencionados, indicações de sites sobre o tema e uma lista de museus de arte contemporânea ao redor do mundo, caso você queira se aprofundar no assunto.

INSPIRAÇÃO

Este livro contém obras que contemplam jogos, o espaço sideral e criaturas bizarras. Ele aborda as bases fundamentais da arte, como formas, linhas e cores, mas também está cheio de trabalhos feitos com materiais surpreendentes, como luz elétrica e cascas de ovos. Dê uma olhada nas páginas seguintes e responda: na sua opinião, quais destas obras são mais inspiradoras?

Atualmente, e mais do que nunca, fazer arte significa fazer perguntas e estabelecer regras próprias. As ideias e os sentimentos são tão importantes quanto a aparência da obra. Artistas contemporâneos buscam abrir os nossos olhos para nos fazer enxergar o mundo de uma forma diferente, e você está convidado a mergulhar nesse universo, observando, explorando, questionando e se entretendo.

Afinal, O QUE É ARTE CONTEMPORÂNEA? Vamos descobrir...

UM BORRÃO DE COR

Yves Klein, *Antropometria: princesa Helena,* 1961

ALGUMA COISA AZUL SE ESPARRAMOU NESTE PEDAÇO DE PAPEL. O QUE PODE TER SIDO?

O artista Yves Klein era obcecado por uma única cor, o azul, e trabalhou ao lado de um químico para desenvolver sua própria tinta. Batizada de International Klein Blue, mas também conhecida como "Azul Klein", ela possui uma tonalidade intensa e um brilho particular. Em seus quadros, Klein aplicava a tinta usando rolos, esponjas e até mesmo pessoas! Este trabalho faz parte de uma série na qual Klein usou mulheres nuas como "pincéis vivos". Elas foram cobertas com tinta azul, depois deitaram sobre enormes folhas de papel e então rolaram de um lado para o outro, ou foram arrastadas umas pelas outras sob a orientação do artista. As marcas dos corpos produzidas durante essas performances* criaram formas e padrões surpreendentes.

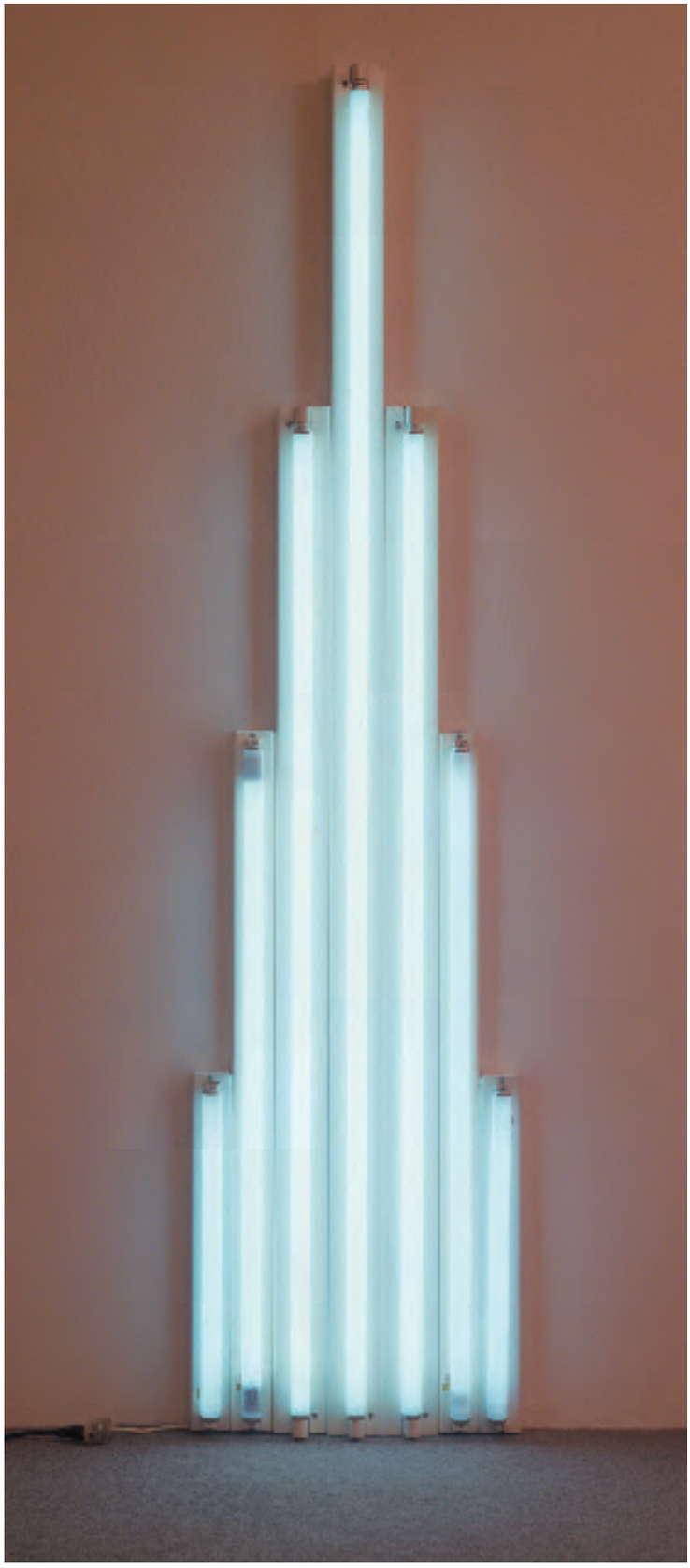
Olafur Eliasson, *Série do espectro de cores*, 2005

UM MUNDO DE COR

Ao longo da história, as cores sempre foram associadas a muitas coisas. Vermelho pode significar amor ou perigo; azul geralmente simboliza a lealdade, a sabedoria ou a verdade. O verde-oliva é tradicionalmente a cor da paz, enquanto o verde-escuro é associado à ganância e à inveja. Imagine a sua cor favorita: o que ela faz você pensar e sentir?

Olafur Eliasson gosta de usar o maior número possível de cores no seu trabalho. Ele criou um gigantesco sol alaranjado para ambientes fechados, fez surgir um arco-íris dentro de uma galeria e tingiu um rio de verde, entre outras façanhas. Esta série de impressões* mostra a gama completa de cores que o olho humano pode ver, do ultravioleta no canto superior esquerdo ao infravermelho no canto inferior direito. Eliasson nos faz pensar sobre como cada um de nós vê as cores de maneira diferente. Nosso entendimento ou percepção das cores depende de nossas memórias, emoções e até mesmo da nossa história familiar e do país em que nascemos. Quando você olha para esta paleta, qual verde parece mais com o de uma maçã, e qual parece mais com o dos brócolis? Será que você e seus amigos escolheriam a mesma cor?

LUZES FANTÁSTICAS



Dan Flavin, *"monumento" 1 para V. Tatlin*, 1964

ÀS VEZES, MATERIAIS* SIMPLES E COMUNS PODEM VIRAR OBRAS DE ARTE DESLUMBRANTES

Esta escultura* foi criada pelo artista Dan Flavin e consiste em lâmpadas florescentes afixadas em uma parede. Flavin gostava de trabalhar com lâmpadas comuns, que pudessem ser compradas em qualquer lugar. Elas se converteram em uma nova matéria-prima para sua arte e ofereceram um sistema fixo de formas e cores que podia ser organizado em incontáveis combinações diferentes. Esta escultura produz uma luz branca e, se você olhar com atenção, verá que a parede também parece brilhar. Você consegue enxergar o halo delicado ao redor das lâmpadas? Que efeito você acha que ele tem sobre a obra?

CINCO FORMAS, DEZ CORES

Dan Flavin usou poucos tipos de lâmpadas em seu trabalho, embora houvesse vários disponíveis. Ele optou por apenas cinco formatos (uma lâmpada circular e quatro lâmpadas retas de comprimentos variados) e dez cores (vermelho, azul, verde, rosa, amarelo, ultravioleta e quatro tons diferentes de branco).