

ARTE

Y REE

CICLA

WE

nada desaparece, todo se transforma

Desde los comienzos de las primeras vanguardias artísticas del siglo XX el arte ha sido un motor de concienciación acerca de la problemática medioambiental y del uso del reciclado como práctica integrada de reproducción de los hábitos de usar y tirar hacia **la conciencia de que nada desaparece, todo se transforma, todo es aprovechable.**

En un mundo que, desde la revolución post-industrial del siglo XIX se ha caracterizado por la deshumanización y el consumismo voraz, los materiales de desecho, los objetos encontrados, los restos que la sociedad considera inútiles tras su uso se han convertido en un elemento frecuente de aprovechamiento de recursos estéticos de las disciplinas artísticas en multitud de formatos, estructuras y conceptos.

De los pioneros de esas vanguardias como el dadaísmo y la nueva experimentación pasando por el arte pop, el póvera, el movimiento fluxus, el arte conceptual y el land-art de las décadas de los 60 y 70 a la postmodernidad, el activismo artístico y social y las múltiples disciplinas del espectro contemporáneo, el arte utiliza objetos y conceptos extraídos de los desechos de nuestra vida cotidiana para tomar conciencia de la cada vez mayor falta de equilibrio en el planeta y en el ser humano.

El programa RECAPACICLA incide y trabaja en y sobre estas realidades a través de numerosas actividades enfocadas tanto a la conciencia como a la acción a través de la práctica artística contemporánea, frente a lo que sucede en nuestros entornos, sean globales o próximos, como es el caso de nuestra comunidad andaluza. Entre otras actividades, el Certamen RECICLAR ARTE promociona cada año las obras de arte más innovadoras, en diferentes lenguajes, de la creación contemporánea andaluza y su implicación con el reciclaje como motor de ideas y desarrollos artísticos.

En esta exposición se muestra un recorrido por algunas de estas propuestas artísticas que han utilizado, de múltiples formas, **el reciclaje como un recurso crítico y educativo** y como una herramienta al alcance de todos para, desde la creación, poder construir un mundo más sostenible.

RECAPACICLA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

FEDERACIÓN
ANDALUZA
DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS

ecovidrio
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

ARTE Y RE CICLA JE

reciclaje como idea

En 1917, Marcel Duchamp colocó un urinario puesto del revés en una exposición en Nueva York, lo llamo "Fontaine" (fuente) y le otorgó rango de escultura. Esta pieza, considerada la obra de arte más influyente del siglo XX, se encuentra dentro de la serie de los "ready-mades", piezas encontradas y "designadas", de uso cotidiano o extra-artístico, elevadas a la categoría de obra de arte por la designación del artista.

Aparte de un cambio sin precedentes en las estructuras de concepción del arte, estas piezas son un ejemplo de *reciclado de la realidad*, de la cotidianidad elevada a lo que hasta el momento eran los *altares sublimes e intocables* de lo que se consideraba debía ser una obra de arte.

Materiales y objetos de uso frecuente que, al cambiar de espacio y de uso a través de la mirada del artista, se tornaban otra cosa sin dejar de ser lo que en realidad eran, cambiando a la vez nuestra perspectiva de ellas y del mundo, tal vez para siempre.

(Arriba) "Electro.no domesticado", Aurélien Lortet, 2014
(1º Premio Reciclar Arte 2014)

"Fuente", Marcel Duchamp, 1917

"Un ruido secreto", Marcel Duchamp, 1916

"Brillo Box", Andy Warhol, 1964

"Rueda de bicicleta", Marcel Duchamp, 1913

RECAPACICLA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE

ARTE Y RE CICLA JE

ensamblajes y reciclajes fluxus

La palabra "fluxus" viene de flujo, de idas y venidas constantes entre los conceptos del arte y la vida. Situados como neo-dadaístas, es decir, recogiendo gran parte de las influencias del dadaísmo, el movimiento fluxus surgido en los años 60, se sitúa como desmaterializador de la obra de arte, desposeyéndola -una vez más- de su espíritu sublime y llevándola a terrenos de la cotidianidad y la sociedad de su tiempo, algo que alcanza sin duda a nuestros días.

El espíritu del "recycled art", es decir, de la transformación continua de los elementos y la reutilización de estos de forma ecológica, lo encontramos en numerosas propuestas, desde la militancia por la conservación del medio ambiente (Joseph Beuys) a las primeras manifestaciones de lo que sería el video arte y la redefinición de sus componentes como piezas de reciclaje de poéticas industriales (Nam June Paik)...

(Arriba) "3 tamices", Rafael Jiménez Reyes, 2014
(pieza seleccionada Reciclar Arte 2014)

"Object to smear and turn", Joseph Beuys, 1972

"TV is kitsch", Nam June Paik, 1996

"Autorretrato bien hecho, mal hecho, no hecho", Robert Filliou, 1973

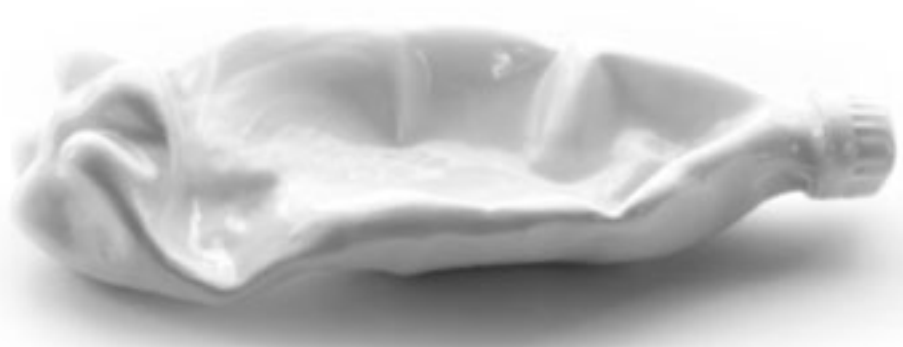
"¿Por qué el juicio entre Jesús y Pilatos duró sólo dos minutos?", Wolf Vostell, 1986

RECAPACICLA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE

ARTE Y RE CICLA JE

arte, diseño y reciclaje

Las extensiones de las prácticas artísticas en la actualidad no se remiten solo a lo que consideramos como “plásticas” o “visuales”. La utilidad de los conceptos ha sido aplicada en infinidad de campos -como el diseño- y ha tenido múltiples funcionalidades a través de propuestas en las que interaccionan la ecología y el respeto al medio ambiente con la creación de técnicas a medio camino entre el arte, el urbanismo, la moda y la sociología política.

Muchos de estos diseñadores provienen del campo del arte, cuando no artistas, que desde la aparición de las primeras escuelas integradas de arte y diseño del siglo XX, como la Bauhaus, se han preocupado de reciclar elementos cotidianos y residuos para integrarlos en la sociedad como objetos consumibles y adaptados, reciclables y reciclados en el tiempo, fuera de las exigencias del mercado de la sociedad de consumo.

(Arriba) "Línea basura", Cuca Santurino, 2011
(pieza seleccionada Reciclar Arte 2013)

"Epal, lámpara de pie", Apaletarte, 2014 (pieza seleccionada Reciclar Arte 2014)

"Future Bike Recycled Plastic", Drod Pelleg, 2011

"Etapas de la vida", Jerónima Ana Salcedo Galán, 2013
(2º Premio Reciclar Arte 2014)

"Explorando-té", Pedro Gómez Pastrana, 2013
(2º Premio Reciclar Arte 2013)

RECAPACICLA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE

ARTE Y RE CICLA JE

arte y residuos

La utilización de los residuos, procedentes de los crecientes sistemas de producción y consumo de nuestra sociedad, ha sido objeto de una profunda reflexión a lo largo de la historia del arte contemporáneo por parte de muchos artistas que han visto en esta un potencial de trabajo para construir el discurso.

La eliminación de residuos, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta nuestro planeta, de características estéticas por lo general poco atractivas, se ha reconvertido en un elemento de denuncia social y de concienciación para favorecer el debate sobre la utilización sostenible de los residuos y, al mismo tiempo, de compromiso ante un enfoque racional del consumo.

Esto se ha plasmado en la obra de artistas como H.A. Schultz, quien decidió concienciar a la población a través de gigantescas instalaciones en las que ejércitos de más de mil "personas-basura", hechas con material reciclado, inundan espacios públicos y naturales. Por otro lado, el trabajo de Tim Noble y Sue Webster incide en la creación de otros imaginarios a través de la basura, la luz y la sombra.

(Arriba) "Reciclarios", Guilomar Díaz, 2013
(pieza seleccionada, Reciclar Arte 2013)

"Friso", Recycle Group, 2012

"Trash People", H.A. Schultz, 2003

"Real life the rubbish", Tim Noble y Sue Webster, 2002

"S/T", Guillermo Ronda, 2013
(pieza seleccionada, Reciclar Arte 2013)

RECAPACICLA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE

ARTE Y RE CICLA JE

reciclaje y arte pobre

El término “arte povera” (arte pobre) es una tendencia dada a conocer a finales de la década de los 60, cuyos creadores utilizan materiales considerados “pobres”, de muy fácil obtención, como maderas, hojas, rocas, placas de plomo o cristal, vegetales, telas, carbón, arcilla y también materiales de desecho y, por lo tanto, carentes de valor.

En un esfuerzo por huir de la comercialización del objeto artístico, ocupan el espacio y exigen la intromisión del público. Tratan de provocar una reflexión entre el objeto y su forma, a través de la manipulación del material y la observación de sus cualidades específicas.

El arte povera es un claro exponente del reciclado de materiales sin significación cultural alguna, materiales de los que no importa su procedencia ni su uso, reciclados o transformados por el artista en una indagación estética sobre las relaciones entre el material, la obra y su proceso de fabricación en un claro rechazo ante la creciente industrialización, metalización y mecanización del mundo que les rodeaba, incluido el del arte.

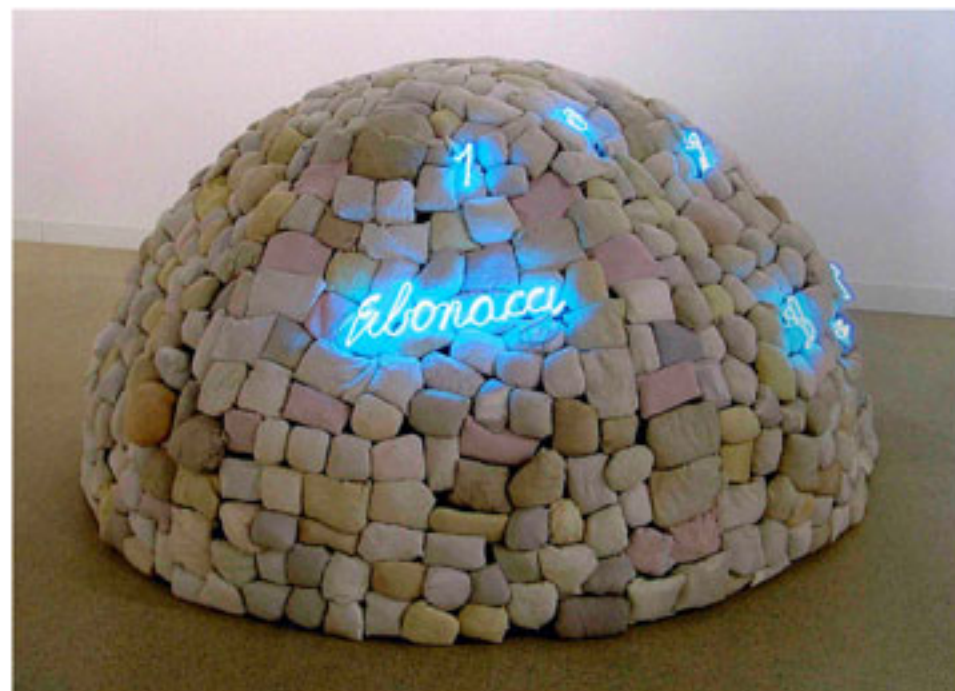

“Venus of the rag”, Michelangelo Pistoletto, 1969

(Arriba) “Columna 3”, Inmaculada Rodríguez Cunill, 2013
(1º Premio Reciclar Arte 2013)

“Lavoro di genazzano”, Jannis Kounellis, 2000

“Fibonacci Iglú”, Mario Merz, 1972

“The Bloomberg Commission”, Giuseppe Penone, 2000

RECAPACICLA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE

ARTE Y RE CICLA JE

arte y reciclaje en España

En nuestro país existen, aparte de artistas cuyo trabajo se enfoca directamente al reciclado, numerosos eventos, muestras y publicaciones especializadas en reciclaje y en las relaciones entre arte, reciclaje y medio ambiente.

Entre los artistas podemos destacar desde Picasso, que utilizó el ensamblaje de piezas encontradas en multitud de ocasiones, a Joan Miró, Juan Grís o Joan Brossa -correspondientes a nuestras primeras vanguardias-, a los conceptuales de la década de los 70 como Antoni Muntadas o Nacho Criado o artistas coetáneos como Dora García, el colectivo Basurama, el evento Drap-Art en Barcelona...que nos ofrecen miradas transversales y diversas sobre la re-utilización de materiales de desecho, sean "físicos", orgánicos o "basura digital"...

En Andalucía podemos ver algunos gráficos ejemplos en la obra de artistas como María Cañas, Jesús Palomino, Luís Cruz, Arsenio Rodríguez, Rafael Jiménez...

(Arriba) "Fósil", Luís Cruz, 2012
(artista invitado Reciclar Arte 2013)

"Cabeza de toro", Pablo Picasso, 1942

"Eres lo que tiras", Basurama, 2007

"Bombilla, poema-objeto", Joan Brossa, 1967

"The Toro's Revenge", María Cañas, 2005

"The Joycean Society", Dora García, video-instalación, 2012

RECAPACICLA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE

