

BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO
"GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA"
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
6TO SEMESTRE GRUPO "B"

INSTALACIONES

EQUIPO:

María Isabel Arias Ramírez
María Julieta Castro Sánchez
Belén Cruz Pérez
Maray Hernández Luna
Lizbeth Luna Flores
Lilian Quiroz Morales
Susana Rivas Arellano

INSTALACIONES

- El arte de las instalaciones forma parte del arte contemporáneo, el cual se caracteriza fundamentalmente por su capacidad para inquietar y perturbar al espectador. Basándonos en la definición que Ecured (s.f.) hace del concepto de instalación, se aplica a aquellas obras en las que los artistas utilizan, como parte de la composición, el propio medio (paredes, el suelo, luces, etc.) además de objetos diversos.

DEFINICIONES

- “La instalación es una manifestación del arte contemporáneo que propone un espacio simbólico para representar una idea o mensaje intencionado. Para ello, se articulan las especiales condiciones del lugar y de los objetos que sirven de soporte y son mediadores del discurso del artista. No necesariamente se configura para su transformación por parte del espectador, pero debe permitir "entrar en juego" a través de diferentes modos de interpretación e interpelación”. Abad (2014)
- Amnon Barzel (2001, pp. 87) defiende que “La instalación representa una vía de salida al espacio pintado del ilusionismo y pone en práctica uno de los propósitos fundamentales del modernismo, el de llevar el arte a la realidad”.

AUTORES PRINCIPALES

- Los principales autores contemporáneos que se dedican al mundo de la instalación artística:
- Christo (Bulgaria, 1935) y Jeanne-Claude (Marruecos, 1935) formaban un matrimonio de artistas que realizaban instalaciones artísticas ambientales similares al Land Art. Sus obras se caracterizan principalmente por utilizar tela para envolver gigantescos edificios o cubrir extensas áreas públicas, y su trabajo más reciente fue The Gates (2005), que consistió en instalar 7.503 marcos metálicos con telas naranjas el Central Park.

AUTORES PRINCIPALES

- Christian Boltanski (París, 1944) es un artista francés fotógrafo, escultor y cineasta, conocido principalmente por sus instalaciones. Sus obras se caracterizan principalmente por la actividad de “contar historias”, en las que introduce diversos elementos extraídos de recuerdos, pesadillas infantiles y liturgias religiosas.

AUTORES PRINCIPALES

- Jordi Colomer (Barcelona, 1962) es un artista catalán cuyas obras están centradas en la fotografía, en el vídeo y en la puesta en escena de ambos dentro del espacio expositivo. La serie de vídeos *Anarchitekton* (Barcelona, Bucarest, Brasilia, Osaka) es una de sus obras más conocidas. En esas cuatro ciudades el artista presenta, a través de maquetas de cartón, réplicas de edificios reales.

AUTORES PRINCIPALES

- Ernesto Neto (Brasil, 1964) es un artista brasileño que se dedica actualmente a la instalación y ha llevado a cabo gran cantidad de exposiciones a nivel internacional. Neto crea sus obras con el fin de que puedan ser atravesadas, habitadas, sentidas e, incluso, olidas, lo que permite al espectador experimentar con su propio cuerpo, sus sentidos y su mente por medio de la obra de arte. El artista ha expuesto algunas de sus obras en el Museo Guggenheim de Bilbao bajo el nombre “El cuerpo que me lleva”.

AUTORES PRINCIPALES

- Alex Chinneck (Londres, 1984) es un escultor británico que combina el arte, el diseño y la arquitectura en instalaciones a gran escala que transforman las fachadas de edificios reales. Una de sus instalaciones más conocidas es: *From the knees of my nose to the belly of my toes* en la que Chinneck reconstruyó la fachada de una casa abandonada de forma que pareciera que se había deslizado hacia abajo. Las ventanas, puertas y ladrillos están curvados para parecer que la fachada cedió a la gravedad.

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

Las instalaciones son un género de arte contemporáneo que comenzó a tomar un fuerte impulso a partir de la década de los 60 con el fin de catalogar un amplio número de obras que no encontraban clasificación bajo el orden tradicional de las categorías artísticas. El arte llegó a un momento en su evolución en el que ni la pintura ni la escultura satisfacían las necesidades de los artistas. Sin embargo, a través de las instalaciones, estos podían expresarse utilizando una gran variedad de técnicas en la creación de sus obras que, además, permitían la participación del espectador.

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

- Los orígenes de este movimiento se encuentran en el artista francés Marcel Duchamp, quien, a través del Ready-Made, utilizaba objetos cotidianos para sacarlos de contexto y llevarlos a un ámbito artístico. Asimismo, sus orígenes también están ligados al Arte Conceptual de la década de los 60, en el cual la idea de la obra prevalecía sobre sus aspectos formales y, en muchos casos, la idea era la obra en sí misma.
Para elaborar sus obras, los artistas comenzaron a utilizar materiales de todo tipo, incluso las luces y el sonido se convirtieron en elementos imprescindibles para el arte de la instalación artística.

En los inicios, las instalaciones eran normalmente creaciones temporales y formaban parte del moderno movimiento que trataba de desechar la idea del arte como objeto coleccionable. Sin embargo, hoy en día, muchas instalaciones artísticas son realizadas para exposiciones permanentes y muchas de ellas han sido compradas y vendidas como obras de arte tradicionales.

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES

Basándonos en autores como Lemarroy (2004), las instalaciones artísticas se caracterizan principalmente por los siguientes aspectos:

1. Se pueden presentar en cualquier espacio y este mismo espacio puede dar cabida a la creación de otro espacio. Como Lemarroy (2004) expone en su tesis, una instalación depende del espacio y de cómo estén colocados los elementos que la forman, y no es posible hacer una recreación exacta de ella, lo cual le aporta una cualidad efímera. Por otro lado, no se trata de una obra de arte de carácter comercial, aunque los elementos que la compongan puedan serlo.
2. Se exhibe por un tiempo determinado. Las instalaciones tienen una duración determinada, después esta se desmonta y solo se puede recordar a través de la documentación (fotos o vídeos) que confirmen su existencia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES

3.- Las instalaciones están basadas en la técnica del Ready-made que consiste en sacar un objeto del contexto que le es habitual y situarlo en otro contexto para darle otra utilización estética.

4.- La instalación no está completa si no integra al espectador. Las instalaciones están creadas para que el propio espectador participe en ellas y forme parte de las mismas. Es por esto por lo que ninguna instalación debe ser igual a otra, ya que es el propio individuo quien la completa en función de lo que le transmita la obra.

5.- En el arte de la instalación, los artistas pueden hacer uso de cualquier medio o material, pueden utilizar desde componentes naturales y tradicionales hasta luces, sonidos, sensaciones térmicas o los más novedosos medios de comunicación.

LAS INSTALACIONES ARTÍSTICAS AL ÁMBITO EDUCATIVO

- Abad (2008) expone algunas de las características que estas presentan:
 1. Cabe destacar la idea de arte comunitario como el arte creado por un grupo de personas. Las instalaciones permiten a los niños crear un espacio en el que las relaciones humanas desempeñan un papel fundamental porque durante su desarrollo pueden surgir conflictos que ellos mismos han de solucionar y/o negociar.
 2. Normalmente los niños comienzan a experimentar con el material de la instalación de manera individual y cada uno crea su propio espacio. Sin embargo, a medida que la instalación se va transformando, se dan cuenta de que sus espacios se juntan con los de los demás niños y comienzan un trabajo de colaboración en equipo.
 3. Les permite crear libremente la realidad que ellos desean alejar y transformar, aquello que está impuesto por la realidad y les desagrada. De esta forma, el juego permite a los niños “comunicarse, expresarse, crear y pensar a través de la función simbólica” (Abad 2008), lo cual hace que sean ellos mismos los protagonistas de su proceso de aprendizaje y, a través de la experimentación e interacción con los elementos que constituyen la instalación, construyan sus propios aprendizajes significativos.
 4. Hace referencia a la idea de “orden-caos”, que surge a partir del juego espontáneo. Esta idea hace referencia a un desorden ordenado, que permite el cambio y la transformación del espacio. Las instalaciones y los objetos que la forman están presentados en un sistema de orden, de forma que provoque la transformación del espacio y los niños entiendan la existencia de unos límites en el juego libre. Permitir el caos, significa que es posible destruir el espacio que el adulto ha creado y el niño pueda hacerlo propio (Abad 2008).

ACTIVIDAD

CREANDO MI PROPIA INSTALACIÓN

MATERIALES: Objetos de distintas formas y tamaños.

PASOS

- 1.- Pensar y analizar la instalación que quieren realizar (casa, un juego, un circulo, piedras con forma etc.)
- 2.- Observar detalladamente los objetos que va a necesitar para su instalación.
- 3.- Basándose en lo que va a realizar, crear su instalación.
- 4.- Estrictamente deberá tener una forma.
- 5.- Explicar como lo realizaron y el porque.

CONCLUSIÓN

Llegamos a la conclusión que dentro de todo esto, las **instalaciones** tienen la posibilidad de intervenir espacios públicos o destinados a un uso común diferente y esa es precisamente la particularidad con la que se reconceptualiza un contexto de modo tal que es mutable y dependiente directamente del observador y de las circunstancias que envuelvan al lugar elegido.

Para nosotras una de las características más interesantes de las instalaciones es su carácter multidisciplinario, ya que la unión de distintas manifestaciones artísticas provoca una sensación única en el espectador y un reto para los creadores que consiste en crear un lenguaje codificado por medio de elementos distintos.

BIBLIOGRAFÍA

1. ABAD, J. & MOYA, V. (2007, Julio-Agosto). Instalaciones de luz en el aula de bebés: aprendizaje y bienestar. [Versión electrónica]. Revista Aula de Infantil N° 38 p. 2.
2. ABAD, J. (2008). El placer y el displacer en el juego espontáneo infantil. Revista Arteterapia Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la inclusión social. Publicación de la Universidad Complutense de Madrid. Vol. 03. Pp. 167-188.
3. ABAD, J. (2011). Experiencia estética y arte de participación: juego, símbolo y celebración. Recursos online. Recuperado el 07/08/2014 de http://www.oei.es/artistica/experiencia_estetica_artistica.pdf
4. MUÑOZ, M° J. (2010, Febrero). El arte contemporáneo en la educación infantil. [Versión electrónica] Innovación y experiencias educativas. N° 27. Granada.