

El poder del humor en el arte contemporáneo. El caso de estudio de Maurizio Cattelan

The power of humour in contemporary art. The case study of Maurizio Cattelan

Alba López-Davalillo Díaz

Universidad Autónoma de Madrid, alba.lopez-davalillo@estudiante.uam.es.

Breve bio autora:

Historiadora del arte, crítica y comisaria. Licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca (2018-2021) y actualmente cursando el máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (convenio Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).

How to cite: López-Davalillo, A. (2024). El poder del humor en el arte contemporáneo. El caso de estudio de Maurizio Cattelan. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024.* <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.17131>

Resumen

Desde la llegada del posmodernismo, ha sido bastante común el uso del humor, la ironía o la sátira como herramienta para plantear diferentes problemáticas en el mundo del arte. A pesar de ello, no ha sido un concepto filosófico que se haya llegado a 'tomar en serio', ni que haya tenido especial relevancia para ser estudiado en relación al diálogo e interacción con el espectador. Maurizio Cattelan, un artista que no deja indiferente allá donde va, es consciente del poder de lo humorístico y de la broma, para poder llevar más allá esa reflexión a través de éste, sacando a la luz impulsos represivos y luchando contra la alienación que tan presente está en nuestra actualidad. En su obra, nos hace cómplices de corrupciones y de escenas incómodas, que finalmente nos hacen plantearnos el por qué éstas nos entretienen, o incluso nos producen rechazo cuando no son representaciones más provocativas que la propia realidad. Asimismo, lo cómico no sólo tiene interés en el poder de transformación del estado mental, sino que es interesante a la hora de la búsqueda de los límites dentro del arte, si es que los llega a haber.

Palabras clave: humor; Maurizio Cattelan; reflexión; límites; etc.

Abstract

Since the arrival of postmodernism, the use of humor, irony or satire has been quite common as a tool to problematize different problems in the art world. Despite this, it has not been a philosophical concept that has been 'taken seriously', nor has it had special relevance to be studied in relation to dialogue and interaction with the viewer. Maurizio Cattelan, an artist who leaves no one indifferent wherever he goes, is aware of the power of humor and jokes, to be able to take this reflection further through it, bringing to light repressive impulses and fighting against the alienation that so present is in our reality. In his work, he makes us complicit in corruptions, in uncomfortable scenes, which finally make us question why they entertain us, or even causes us rejection when they are not more provocative representations that reality itself. Likewise, the comic is not only interested in the power to transform the mental state, but is also interesting when it comes to searching for the limits within art, if there are any.

Keywords: humour, Maurizio Cattelan; reflection; limits; etc.

INTRODUCCIÓN

Maurizio Cattelan en la actualidad es uno de los artistas en activo más conocidos dentro del panorama artístico internacional, destacando sobre todo por la realización de un arte irreverente y transgresor. Sus obras podrán gustar más o menos al público, pero ninguna de ellas pasa inadvertida, de hecho, suelen ser bastante divulgadas por los medios de comunicación debido a las polémicas que crea en sus temas representados.

Nacido en Padua en 1960 dentro de un núcleo familiar humilde y tras pasar por varios trabajos para poder sacar adelante a su familia, desde jardinero o diseñador de muebles hasta trabajador en una morgue, se dio cuenta de que su objetivo en la vida era poder vivir trabajando lo menos posible y fue así cuando en 1985 decidió probar suerte en el mundo artístico. Su carácter cínico e ingenioso le fue acompañando desde el principio de su trayectoria artística, pudiéndose ver en su primera exposición monográfica en Bologna en 1989 donde cerró la galería y solo dejó un cartel que ponía *Torno súbito* (Fig.1), traducido como ahora vuelvo, o en la ocasión en la que, tras la invitación a intervenir en una galería, denunció a la policía el robo de una obra de arte inexistente, 'Untitled (Police report of stolen invisible artwork, 1991)' y el informe acabó siendo lo expuesto dentro de la institución artística.

Figura 1. 'Untitled' de Maurizio Cattelan, 1989. Fuente: <https://www.doppiozero.com/maurizio-cattelan-torno-subito>

Se ve como ambas intervenciones sugieren ese carácter escapista que tanto caracteriza a Cattelan, pero que a su vez pone en cuestión todo el sistema del arte y su mercantilización: todo acaba siendo absorbido por el mercado.

Asimismo, cuando consiguió mudarse a Nueva York, gracias a una beca que el mismo creó para financiar la estancia a otros artistas, 'Oblomov Foundation' (1992), ya empezó a crear el tipo de obras por las que hoy es más conocido, destacando por ejemplo la figura hiperrealista del papa Juan Pablo II aplastada por un meteorito, 'la Nona Ora' (1999) (Fig.2) o el personaje Disney Pinocho ahogado en la fuente concebida por Frank Lloyd Wright del Guggenheim de Nueva York, 'Daddy, daddy' (2008) (Fig.3)

Figura 2. 'La Nona Ora' de Maurizio Cattelan. 1999. Fuente: <https://www.elmundo.es/cultura/2024/03/15/65f470fae85ecee1618b4593.html>

Figura 3. 'Daddy, daddy' de Maurizio Cattelan, 2008. Fuente: https://www.perrotin.com/artists/Maurizio_Cattelan/2/daddy-daddy/33512

¿Son estas obras una simple provocación al espectador o van mucho más allá? A pesar de todas las polémicas que ha tenido Cattelan en sus obras, en unas más que en otras, él defiende que con sus creaciones lejos de buscar atacar a nadie, tiene como objetivo poner en cuestión toda la hipocresía que reina en la sociedad actual y visibilizar lo que el sistema neoliberal intenta invisibilizar. En palabras del mismo artista: '[...] I actually think that reality is far more provocative than my art' (p. 17, Bonami, Spector, Vanderlinden, Gioni 2000).

Para entender este planteamiento, el del humor dentro de la provocación, es necesario entender el paso de la sociedad humorística a la posthumorística explicado en *Una risa nueva: posthumor, parodias y otras mutaciones de la comedia (2010)* de J.Costa . Dentro de la sociedad posthumorística en la que actualmente nos enmarcamos, el objetivo del humor no es tanto hacer reír sino incomodar, un cambio de paradigma muy ligado a la actitud posmodernista. Gilbert Gottfried en el programa Saturday Night Live, celebrado dos semanas después del incidente de las Torres Gemelas, terminó con la comedia tal y como se conocía en ese momento. Empezó su intervención precisamente burlándose del 11-S y la acabó con el espacio lleno de sonidos de carcajadas de la gente. Consiguió esto contando inmediatamente otro chiste tras el del 11-S que justamente 'atacaba' a todo tipo de colectivos y que en otra situación no hubiese hecho gracia, pero esa ofensa contada tras el chiste del atentado, hizo que sirviera como bálsamo en tiempos peores.

Precisamente, este tipo de alivio ante los sucesos que la gente tiene que lidiar en su día a día, es lo que busca Cattelan con sus obras. Tiene como objetivo crear una imagen potente, siempre partiendo de la realidad, y de hecho normalmente no de una realidad 'amable', sino buscando tocar temas muy controvertidos. Es el caso de la representación de Hitler en su obra 'Him' (2001) (Fig.4), donde se encuentra el causante del holocausto representado en un cuerpo de niño en posición de rodillas, como si tuviera intención de redimirse ante sus acciones. Lógicamente, el espectador al darse cuenta de que ese personaje infantilizado es el dictador nazi, le va a sorprender y chocar, pero tocar este tema de esta manera, con un tinte de humor y dentro de un mundo ficticio como es el arte, va a conseguir que el público digiera el mensaje de manera mucho más fácil que si se hiciera de otra manera.

Figura 4. 'Him' de Maurizio Cattelan, 2001. Fuente: https://www.perrotin.com/artists/Maurizio_Cattelan/2/him/6510#images

Asimismo, si cuando se expuso 'la Nona Ora' (1999) en Varsovia, ciudad natal del antiguo papa, fue víctima de un acto de vandalismo por dos políticos religiosos, precisamente lo que desvela es todo ese poder que en los estados sigue teniendo las instituciones religiosas.

Vemos como en el ejemplo de ambas obras, si ese mismo mensaje se hubiera realizado de manera directa, esas reflexiones no hubiesen sido así de fructíferas, sino que hubiera llevado muy probablemente al rechazo o incluso al enfado. Por eso mismo, es necesario que todas estas problematizaciones de la realidad, en este caso el tema del cristianismo y el del Holocausto, sean representados de manera subliminal bajo el filtro del humor para que así, por un breve tiempo, el espectador sea capaz de suspender sus principios y represiones y dar lugar tanto a una mayor relatividad como asimilación del mensaje.

Tal y como se ha ido introduciendo en esta primera parte del escrito, el objetivo de este es realizar un análisis de las obras de Cattelan y estudiar e indagar todas esas posibilidades que brindan los rasgos humorísticos dentro de ellas. El humor, mucho más allá que hacer reír, da la capacidad de introducirse en el espectador de una manera diferente y más fructuosa que de cualquier otra manera. Por lo tanto, todas esas oportunidades que este componente proporciona son las que se van a analizar en esta investigación.

DESARROLLO (Metodología, resultados, discusión)

El arte y el humor se tratan de dos conceptos que han ido de la mano a lo largo de toda la Historia del Arte, pero que sobre todo llevan teniendo su máximo apogeo desde el siglo XX hasta nuestra actualidad. Es esta misma razón la que resulta paradójica ya que, dentro de la investigación académica, este vínculo no haya suscitado el suficiente interés como para ser debidamente analizado. En muchas ocasiones, el humor parece que se limita a sacar una carcajada al espectador, cuando realmente es un mecanismo para poder afrontar la realidad en la que vivimos de una manera mucho más llevadera. Es precisamente el objetivo de esta investigación, a través de su análisis desde las obras de Cattelan, dar al humor la importancia que se merece.

Para poder encontrar un primer estudio de esta unión, tenemos que esperar hasta 2006 con *Art and laughter* de Sheri Klein donde la autora, a través de su propio conocimiento, intenta hacer una catalogación de los diferentes tipos de humor enlazándolos con obras de artistas contemporáneos, pero lejos de ser una genealogía se queda en la mera superficie. Por otro lado, las instituciones artísticas hasta un año después, en 2007, no han tenido tampoco interés por esta indagación, hasta la publicación de *The artist's joke* de Jennifer Higgie bajo el respaldo de la Whitechapel Gallery, donde mediante textos de diferentes personas dentro del mundo del arte: artistas, comisarios o críticos, intenta evidenciar las diferentes perspectivas y vínculos que el arte ha tenido con el humor. En el caso de España, hay que esperar hasta 2013 para que Leo Gómez publique el primer libro investigando esta asociación, con *El arte parodiado: humor y caricatura del mundo artístico en España, 1860-1930*.

Por otra parte, muchos de las investigaciones que se han publicado posteriormente a las mencionadas, cuando tratan el vínculo del arte con lo humorístico, se suelen centrar en las artes gráficas: grabado, viñetas... que acaban dejando de lado al resto de disciplinas artísticas que también tienen esa unión, como es el caso de la obra del protagonista del trabajo: Maurizio Cattelan.

Sin embargo, sí que se puede hacer una genealogía del estudio del humor: desde filósofos clásicos como son Aristóteles o Aristófanes, pasando por Freud con *El chiste y su relación con el inconsciente (1905)* o Bergson con *La risa. Ensayo sobre el significado de la comicidad (1899)*. Ya no solo escritos pertenecientes al mundo de la filosofía, sino que se puede ver también el interés por parte de artistas como el fundador del surrealismo Breton con su escrito *Antología del humor negro (1940)*. Asimismo, en la actualidad podemos encontrar ensayos de los

más completos como es el caso de *Humor (2021)* de Terry Eagleton, que intenta realizar varias interpretaciones de lo cómico desde diferentes puntos de vista a través de varios autores, o algunos más científicos como *La ciencia de cuándo reímos y por qué (2015)* de Scott Weems e incluso de personajes pertenecientes al mundo de la comedia como *Una risa nueva: Posthumor, parodias y otras mutaciones de la comedia (2018)* de Jordi Costa.

En cuanto a las fuentes encontradas sobre el objeto de estudio, Maurizio Cattelan, al ser un artista en activo no tiene una amplia bibliografía y si a eso le sumamos que el propio artista en muchas ocasiones dificulta su propio estudio, ya que en muchas de las entrevistas que realiza se apropia de contestaciones de otros autores o simplemente aparece otra persona en lugar de él a responder, nos encontramos con una búsqueda de investigaciones bastante reducida. Gran parte de información de las obras y de su biografía viene dada por *Maurizio Cattelan (2000)* de F. Bonami, N. Spector, N. Vanderlinden y M. Gioni, que contiene entrevistas tanto supuestamente suyas como de los personajes del mundo del arte más cercanos a él. Aunque, también ha sido de bastante utilidad el catálogo de la primera exposición monográfica que se ha hecho de él en España de la mano de la Colección Fondazione Sandretto Re Rebaudengo en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga en 2013.

Por lo tanto, tras hacer un análisis de la situación bibliográfica que se va a necesitar para realizar el trabajo, me veo obligada a estudiar ambos conceptos, el humor y la obra de Cattelan, por separado al no haber suficientes escritos sobre esta vinculación y menos aun específicamente del artista italiano. Se va a hacer un profundo estudio del humor y se cogerán las teorías que más se puedan adecuar a su obra para poder hacer un total análisis de su trayectoria artística bajo el prisma cómico, escogiendo obras del artista separadas en temáticas como la blasfemia religiosa, el código moral o el subconsciente. Al ser dos estudios independientes y poco indagados, puede llevar a una investigación densa, pero precisamente el objetivo de este escrito será poder aportar un rayo de luz a esa escasez de estudios sobre este vínculo.

Una de las problemáticas que todo investigador se encuentra cuando aborda el estudio del humor es identificar qué tipo de comicidad se está usando en cada caso ya que, en muchas ocasiones es casi imposible distinguir un tipo de humor de otro. Es por esta razón, que lejos de buscar eso, este escrito pretende no tanto explicar qué tipo de comicidad se utiliza sino desentrañar la intención que cada humorista tiene al hacer su uso, puesto que por muchos tipos de humor que contenga su obra, todas las utiliza con un mismo objetivo. Esta elección de metodología ha sido brindada en gran parte gracias a *De qué te ríes. Beneficios y estragos de la broma (2024)*, un estudio reciente de Daniel Gamper en el que identifica dos tipos de humoristas: los conformistas y los parresíastas. De la misma manera, el término *parresía* es en sí mismo bastante conflictivo por lo que, tras una larga indagación, la elección más correcta de este concepto sería la interpretación que los filósofos pertenecientes a la escuela cínica recogen. En este caso la lectura más interesante sería la de Diógenes, analizada de manera completa por Foucault en las conferencias que dio en la Universidad de Grenoble en 1982 y recogidas en el libro *Discurso y verdad: conferencias sobre el coraje de decirlo todo (2022)*.

Asimismo, no sólo se ha encontrado una problemática en su clasificación, sino que también es fundamental ser consciente de que cada humor es diferente según el espacio geográfico y temporal en el que se sitúe, por lo que lo acertado será indagar en la cultura italiana que haya podido influenciar en su humor. De esa forma, se conseguirá identificar posibles influencias italianas de Cattelan: la tradición de la *Commedia dell'arte*, Dario Fo, Pirandello, Roberto Benigni y Federico Fellini gracias al libro referenciado anteriormente *The artist's joke (2007)* de Jennifer Higgin.

Por otra parte, ya se ha mencionado lo fácil que es caer en la poca rigurosidad de la información que hay sobre Cattelan, y es que en la mayor parte de los escritos que se hacen sobre él, sí que llegan a mencionar ese tinte

humorístico identificándole con calificativos como bufón, bromista...etc pero siempre se quedan en la superficie, no llegando realmente a indagar todas las posibilidades que este componente puede brindar a sus obras.

Por último, creo que sería de gran enriquecimiento, a la par que estudiar su obra bajo las teorías humorísticas, investigar sobre el límite que tanto el arte y el humor tienen, si es que lo tienen. Si ambos se crean dentro de un mundo ficticio, no habría que tomarse la broma tan en serio, y mucho menos llegar a 'cancelarla' o censurarla. Aunque, sí que es verdad que no todo humor y arte se ciñe al mundo fantástico y puede tener consecuencias verdaderas en la realidad. Estos mismos parámetros son los que serán estudiados a través del libro *La libertad del artista. Censuras, límites y cancelaciones (2023)* escrito por V.J Vázquez.

CONCLUSIONES

A través de la metodología mencionada que se ha adoptado en esta investigación, indagar todas esas posibilidades del humor dentro de la obra de Maurizio Cattelan, se ha conseguido ver todas esas capas y significaciones que el artista toca en los diferentes temas que se encuentran en sus obras.

En la primera introducción de este, se ha conseguido explicar de dónde viene ese carácter humorístico e irreverente del artista, tanto del propio contexto italiano en el que creció como de sus posibles referentes cómicos. Asimismo, también se ha puesto en contexto del cambio de paradigma del humor al llamado posthumor o Nueva Comedia. Consiguientemente, se han analizado las diferentes fuentes bibliográficas del tema y se ha propuesto una metodología no tan habitual en el campo, pero necesaria para llegar a los objetivos e hipótesis planteadas. De esa manera, son estas las conclusiones a las que se han llegado desde las diferentes temáticas y obras que se han analizado de la trayectoria del artista italiano.

En el ámbito religioso a través de 'la Nona Ora' (1999), se ha examinado la importancia de analizar la blasfemia dentro del contexto secular en el que nos encontramos. Inevitablemente vivimos en una sociedad pluralista en la que las creencias religiosas de unos pueden ser directamente contrarias a las de otros. Esto hace que, al vivir en una comunidad política donde todos convivimos con todos, la libertad de expresión dé el derecho a ser crítico con el dogma religioso, siempre que la razón del ataque a esa comunidad no sea únicamente por razón de sus creencias. Sin embargo, es interesante como Cattelan revela el hecho de que, por mucho que la blasfemia ya no sea un delito penal, muchas instituciones religiosas acaban ejecutando sus propias sanciones al margen del estado.

En el caso del código moral por medio de 'Him' (2001), vemos como ha puesto en cuestión problemas tan importantes y aun tan presentes en la actualidad como el Holocausto. A pesar de la distancia temporal, el genocidio alemán sigue siendo tema tabú en muchos lugares, pero es importante rescatarlo y no olvidarlo para no repetir la historia. De hecho, desde la década de los 80, la generación de la posmemoria, de la que Cattelan forma parte, tiene la necesidad de invocar ese pasado que realmente no vivieron, pero del que se sienten conectados. De esa forma, se busca seguir reflexionando sobre nuestro pasado histórico en busca de un futuro mejor.

Siguiendo ese mismo planteamiento, con 'Daddy, daddy' (2008), tomando prestado la interpretación que Eagleton hace de *El chiste y su relación con el inconsciente (1905)* de Sigmund Freud, pone en valor el poder del subconsciente en nuestros actos y en nuestra personalidad. Vemos como el artista pone parte de sus vivencias de la infancia en las obras ya que, cada pieza que hace, consigue liberarse de esos traumas desde el propio proceso artístico. Tal y como Freud exponía, los sueños, pero también el humor, nos permiten construir una historia liberando los traumas y dejando a un lado los impulsos represivos de lo consciente.

En definitiva, esta investigación no está cerca de estar completa, son muchas las obras que no se han analizado, así como aquellas que el artista está por crear ya que, como se ha mencionado, a pesar de que en 2011 tras la retrospectiva del Guggenheim dijera que se retiraba del mundo del arte, sigue siendo un artista en activo. De hecho, contra todo pronóstico, es uno de los artistas elegidos para representar al pabellón del Vaticano en la Bienal de Venecia en este 2024, por lo que, de nuevo, aquí vemos todas esas ambigüedades y realidades que están presente en nuestra sociedad y que el artista italiano lucha por cuestionarlas y reflexionar sobre ellas.

FUENTES REFERENCIALES:

- Bergson, H. (2011). *La risa. Ensayo sobre el significado de la comicidad*. Recuperado de: <https://ciudadanoaustral.org/biblioteca/07.-Henri-Bergson-La-risa.pdf>
- Bonami, F., Spector, N., Vanderlinden, V. y Gioni, M. (2000). *Maurizio Cattelan*. Phaidon.
- Breton, A. (1972). *Antología del humor negro*. Anagramas.
- Cattelan, M. (1989). Untitled. Fuente: <https://www.doppiozero.com/maurizio-cattelan-torno-subito>
- Cattelan, M. (1999). *La Nona Ora* [escultura]. Fuente: <https://www.elmundo.es/cultura/2024/03/15/65f470fae85ecee1618b4593.html>
- Cattelan, M. (2001). *Him* [escultura]. Fuente: https://www.perrotin.com/artists/Maurizio_Cattelan/2/him/6510#images
- Cattelan, M. (2008). *Daddy, daddy* [escultura]. Fuente: https://www.perrotin.com/artists/Maurizio_Cattelan/2/daddy-daddy/33512
- Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. (2014). *Maurizio Cattelan, Colección Fondazione Sandretto Re Rebaudengo*. [Catálogo de exposición]. https://cacmalaga.eu/wp-content/uploads/2020/11/M_Cattelan.pdf
- Costa, J. (2010). *Una risa nueva: posthumor, parodias y otras mutaciones de la comedia*. Nausicaä.
- Eagleton, T. (2021). *Humor*. Taurus.
- Foucault, M. (2007). *Discursos y verdad: conferencias sobre el coraje de decirlo todo*. SIGLO XXI.
- Freud, S. (1905). *El chiste y su relación con el inconsciente*. Recuperado de: https://www.elortiba.org/old/pdf/freud_chiste.pdf
- Gamper, D. (2024). *De qué te ríes. Beneficios y estragos de la broma*. Herder.
- Gómez, L. (2013). *Del humor en el arte contemporáneo: teoría y práctica*. Recuperado de: <https://lectura-unebook-es.bucm.idm.oclc.org/viewer/9788415443117/1>
- Higgin, J. (2007). *The Artist's Joke. Documents of Contemporary Art*. The MIT Press.
- Klein, S. (2006). *Art and Laughter (Art and Series)*. Bloomsbury Publishing.
- Vázquez, V.J. (2023). *La libertad del artista. Censuras, límites y cancelaciones*. Atheneica Ediciones.
- Weems, S. (2015). *Ja. La ciencia de cuándo reímos y por qué*. Taurus.