

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	13
1. Introducción	15
1.1. Hipótesis	18
1.2. Objetivos	18
1.3. Metodología	19
1.3.1. Recorrido textual	20
1.3.2. Recorrido visual	21
1.4. Estructura de la investigación	22
1.5. Estado de la cuestión	28
 CAPÍTULO I. Procesos globalizadores en la contemporaneidad y la creación	 31
2. El arte relegado a los efectos de la globalización	33
2.1. Factores para la expansión internacional del arte. Contexto cultural	36
2.2. Disolución de las fronteras artísticas. La hibridación cultural	39
2.3. La cultura popular en los espacios museísticos. Un giro identitario	41
2.4. Elogio al museo contemporáneo	43
2.5. Hacia un arte universal. Movilidad artística en la creación contemporánea	45
 3. Creatividad y función del arte como herramienta concienciadora	 47
3.1. Un enfoque sobre el misterio del acto creativo a lo largo de la historia	49
3.2. Sobre algunos artistas como modeladores de su tiempo	51
3.3. La función artística en tiempos de crisis	53
 CAPÍTULO II. Visiones de las crisis globales a través del arte contemporáneo	 55
4. Las crisis. Naturaleza y su efecto transformador	57
4.1. Siglo XX. Agentes del progreso y crisis de memoria	61
4.2. La Segunda Guerra Mundial. El rostro del desastre y posterior influencia	63
4.3. Camino al colapso planetario. Sus consecuencias estéticas	65
4.4. Efecto expansivo de las crisis globales. Su transformación en discurso artístico	68

5. Vestigios del patrimonio cultural tras las grandes crisis: Asta Gröting	69
5.1. Las huellas de la destrucción como elemento creativo: Asta Gröting	71
5.1.1. <i>Berlin Fassaden (2016-17)</i> : Asta Gröting	77
6. La ilusión del progreso en la historia reciente: Jia Aili	91
6.1. Avances tecnológicos y catástrofe. Ejemplos de expansión: Jia Aili	93
6.1.1. <i>Manuscripts Literature (2008-11)</i> : Jia Aili	99
6.2. Paisajes desolados. Respuesta artística a la acción humana: Jia Aili	105
6.2.1. <i>We come from the century / Untitled (2008-11)</i> : Jia Aili	111
7. Un laboratorio expandido de la evolución: Adrian Ghenie	117
7.1. La credibilidad histórica de una narrativa universal: Adrian Ghenie	119
7.1.1. <i>Darwin's room (2015)</i> : Adrian Ghenie	125
7.2. La evidencia de los conflictos globales del pasado y presente: Adrian Ghenie	135
7.2.1. <i>The Battle Between Carnival and Feast (2019)</i> : Adrian Ghenie	139
8. Visiones que trascienden la realidad. Utopía y distopía: Santiago Talavera	145
8.1. Escenarios distópicos para la concienciación social: Santiago Talavera	147
8.1.1. <i>Hauntopolis (2020)</i> : Santiago Talavera	153
CAPÍTULO III. Visiones de las crisis del espacio urbano en el arte contemporáneo	165
9. Un mundo sin urbanismo. La crisis de la ciudad	167
9.1. El espacio basura. Rebasando los límites constructivos	170
9.2. La deshumanización de los lugares. Del lugar al no lugar	171
9.3. El valor artístico de las construcciones históricas	173
9.4. El concepto de ruina. La mirada petrificada	174
10. Registro de la arquitectura como testimonio: Pablo Genovés	177
10.1. Recreando la imagen arquitectónica a través de la experimentación: Pablo Genovés	180
10.1.1. <i>Cronología del ruido (2011-19)</i> : Pablo Genovés	185
10.2. Supremacía de la naturaleza sobre la aquitectura: Pablo Genovés	193
10.2.1. <i>Antropoceno (2013-14)</i> : Pablo Genovés	197
11. El crecimiento urbano. Efectos sobre la metrópoli: Rachel Whiteread	203
11.1. Intervenciones a modo de resistencia colectiva: Rachel Whiteread	204
11.1.1. <i>Ghost (1990)</i> : Rachel Whiteread	211
11.1.2. <i>House (1994)</i> : Rachel Whiteread	219

12. El deterioro urbano y la memoria perdida: Yves Marchand y Romain Meffre	225
12.1. Rastreo de zonas abandonadas para la investigación: Yves Marchand y Romain Meffre	228
12.1.1. <i>The Ruins of Detroit (2005-10)</i> : Yves Marchand y Romain Meffre	233
12.2. Regeneración de tejidos urbanos degradados: Yves Marchand y Romain Meffre	241
12.2.1. <i>Theaters (2005-21)</i> : Yves Marchand y Romain Meffre	245
13. Origen de las zonas suburbanas como modelo alternativo: Ian Strange	253
13.1. Retratos del abandono y una posibilidad de transformación: Ian Strange	255
13.1.1. <i>Suburban (2011-13)</i> : Ian Strange	261
13.1.2. <i>Island (2015-17)</i> : Ian Strange	273
CAPÍTULO IV. Visiones de las crisis globales y del espacio urbano en la obra personal	277
14. Origen del archivo y su función como herramienta creativa	279
14.1. Lugares inhóspitos. Sus relatos sobre las crisis: Carlos Asensio	287
14.1.1. <i>Abandoned houses (2016-19)</i> : Carlos Asensio	293
14.1.2. <i>Forgotten roots (2016-18)</i> : Carlos Asensio	315
14.1.3. <i>Hybrids (2017)</i> : Carlos Asensio	339
14.1.4. <i>Ghost reveries (2018)</i> : Carlos Asensio	355
14.1.5. <i>Inhospitable places (2017-19)</i> : Carlos Asensio	369
14.1.6. <i>Glitch houses (2019-22)</i> : Carlos Asensio	383
14.2. Anexo de difusión y exposiciones: Carlos Asensio	408
CONCLUSIONES	417
BIBLIOGRAFÍA	431
ÍNDICE DE IMÁGENES	445