

***Arte nacido durante la pandemia de COVID-19
Una reflexión con perspectiva histórica desde la
globalización actual***

***Art born during the COVID-19 Pandemic
A reflection with a historical perspective in the current
globalization***

Song, Yuying

Universitat Politècnica de València
sonyuying0203@hotmail.com

El presente artículo está financiado por el China Scholarship Council (CSC)
del Ministerio de Educación de P.R. China.

Recibido: 01-01-2021
Aceptado: 17-09-2021



Citar como: Song, Yuying. (2021). Arte nacido durante la pandemia de Covid-19. ANIAY-Revista de Investigación en Artes Visuales, n. 9, p. 1-11, septiembre. 2021. ISSN 2530-9986. doi: <https://doi.org/10.4995/aniav.2021.14867>

PALABRAS CLAVE

arte, COVID-19, historia, infección, museo virtual, pandemia, vanidad

RESUMEN

Este artículo pretende explorar y analizar la influencia de la crisis social provocada por la irrupción del COVID-19 en el contexto artístico actual, como el común denominador que impulsará nuestra investigación hacia el análisis de diversas obras de arte a lo largo de la historia. Las pandemias y las crisis sanitarias cambiaron y afectaron directamente a las cuestiones planteadas en las obras de arte. Sin embargo, ¿en qué se podría diferenciar la obra contemporánea en la era de la COVID-19, si la comparásemos con otras obras de arte del pasado? ¿Qué impacto tuvieron anteriores pandemias en el Arte?

Durante el Renacimiento y el Barroco nacieron muchas historias envueltas en la sombra de la peste, lo cual influyó en numerosas obras pictóricas. La prevalencia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en el desarrollo de la industria del Arte. Se han multiplicado las exposiciones *online* y los cursos de educación artística a distancia.



Reflexionaremos sobre la aparición de numerosas exposiciones, e incluso, un museo virtual exclusivamente focalizado hacia la temática de la COVID-19.

A través de estas obras de arte relacionadas con el tema de la enfermedad, no solo reflexionamos sobre los desastres actuales, sino también sobre los desastres que golpearon a nuestros antepasados históricos en la antigüedad. El arte del período de la peste supuso un antibiótico espiritual para el mundo real, ayudando a su comprensión, una suerte de consuelo psicológico, una lucha contra el virus con fuerza y esperanza, enfrentando desafíos y construyendo un sentimiento de comunidad en el destino de los seres humanos, algo que está volviendo a suceder en la actualidad pandémica que nos ha tocado vivir.

KEY WORDS

art, COVID-19, history, infectious, virtual museum, pandemic, vanity

ABSTRACT

This article aims to explore and analyze the influence of the social crisis caused by the emergence of COVID-19 in the current artistic context, as the common denominator that will drive our research towards the analysis of various works of art throughout history. Pandemics and health crises changed and directly affected the issues raised in the works of art. However, how could contemporary work be different in the COVID-19 era, if we compare it with other works of art from the past? What impact did previous pandemics have on Art?

During the Renaissance and the Baroque, many stories were born wrapped in the shadow of the plague, which influenced many pictorial works. The prevalence of COVID-19 has had a great impact on the development of the Art industry. Online exhibitions and distance art education courses have multiplied. We will reflect on the appearance of numerous exhibitions, and even a virtual museum exclusively focused on the subject of COVID-19. On the one hand, we analyze numerous examples of artistic works and actions by emerging creators and others widely recognized, such as the artist Pieter Bruegel the Elder, Pieter Claesz, Eduard Munch etc.

Through these works of art related to the theme of disease, we not only reflect on current disasters, but also on the disasters that struck our historical ancestors in ancient times. The art of the plague period was a spiritual antibiotic for the real world, helping to understand it, a kind of psychological comfort, a fight against the virus with strength and hope, facing challenges and building a sense of community in the destiny of the human beings, something that is happening again in the current pandemic that we have to live through.

INTRODUCCIÓN

El virus ha afectado en diversos niveles al orden social, político y económico. Es pronto para realizar un análisis global certero y la complejidad de su alcance excede los límites de este artículo, pero sí que podemos analizar en el campo cultural cómo nos enfrentamos a la pandemia a través del arte, una vía para expresar y responder a la incertidumbre social.

La COVID-19 no es la primera pandemia que asola a la humanidad: la historia del desarrollo de la civilización humana es también la historia de las pandemias, con varios brotes a lo largo del tiempo. En la actualidad, la historia se repite, debido a la pandemia de la COVID-19 las sociedades vuelven a padecer una terrible crisis sanitaria a nivel mundial. Las sociedades deben encerrarse en sus casas, transformado sus vidas, limitando sus movimientos no esenciales y acostumbrándose a la nueva distancia de seguridad entre personas. Ha habido grandes epidemias desde la Antigüedad hasta el siglo XX como, por ejemplo, la peste Negra en la Edad Media, la gripe de 1918. En la parte del marco teórico analizamos *El Decameron* de Bocaccio(1351-1353) y el libro *La enfermedad y sus metáforas* de Sontang (1978), el cual reflexiona y afirma que las peores epidemias no son biológicas, sino morales. Otros textos a destacar son *La infección en el arte* de Muñoz, Santos y Seoane (2017) y *The Story of the Deadliest Plague in History* de Barry (2004).

METODOLOGÍA

Al abordar el tema de la pandemia, obedeceremos a la clasificación de los cuatro niveles o perspectivas investigativas, estableciendo la conformación de una estructura metódica lo suficientemente completa y recurriendo en la mayoría de los casos a fuentes de información históricas tales como la historia del arte y la pandemia, autobiografías o biografías, documentos inéditos, historias orales, periódicos, libros, revistas, películas, fotos y documentales, etc.

En cuanto a las disciplinas artísticas, se tratarán aquellas obras influidas por pandemias y epidemias a lo largo de la Historia, como, por ejemplo, la peste Negra en la Edad Media, la viruela, la gripe de 1918, el HIV/Sida etc. También recopilaremos y analizaremos obras artísticas, sobre todo audiovisuales, surgidas a partir de la pandemia actual de COVID-19, que servirán de referentes para el propio trabajo práctico.

1. El arte y la peste negra en la Edad Media y el Barroco

Las pandemias se han asociado con las ciudades, la política, la cultura y el arte. Se está comprobando cómo el brote del virus y el desarrollo de las pandemias cambiarán el desarrollo de la civilización humana, provocando una crisis socioeconómica y de salud pública sin precedentes. Sin embargo, la historia se repite, hace más de 700 años, durante el Renacimiento, Florencia estaba golpeada por la epidemia de la peste negra.

Una imagen magistralmente retratada por Boccaccio en *El Decameron*:

“Era tan grande la multitud de cuerpos que todos los días y casi a todas horas llevaban a las iglesias que, no bastando para sepultarlos la tierra sagrada, y mayormente si se quería dar a cada uno su propio lugar, según la antigua costumbre, se hacían en los cementerios de las Iglesias, pues todo estaba lleno, fosas grandísimas donde se metían a centenares los cadáveres: una vez amontonados éstos, como se estiban las mercancías en las naves, se recubrían con un poco de tierra hasta que se llegaba a lo alto de la fosa”

El Decameron es un clásico de la literatura universal que enmarcaba la crisis sanitaria de una Florencia devastada. Una obra en la cual se reúnen 100 historias ficticias a través del relato de 10 jóvenes que encuentran su refugio a las afueras de la ciudad, rodeados de naturaleza. Deseosos de escapar del dolor y la muerte de la época, encuentran consuelo en estos relatos centrados principalmente en el elogio al amor, la inteligencia humana y la fortuna.

Las enfermedades infecciosas han tenido su aportación en el desarrollo de la sociedad y por lo tanto en el arte. Durante el siglo XIV, la continua propagación de la peste negra tuvo un profundo impacto en la sociedad europea en la Edad Media, subvirtió el sistema social feudal y los pensamientos religiosos, aceleró los principales cambios en la civilización occidental y tuvo un profundo impacto en los temas y estilos pictóricos del arte medieval. Debido al subdesarrollo de la medicina y la tecnología, la sociedad no sabía cómo resistir a la enfermedad. Además de experimentar el dolor físico y la muerte, también se extendió el miedo y la desesperación espiritual. La filósofa y crítica literaria estadounidense Susan Sontag, en la famosa obra *Enfermedad como metáfora*, al hablar del cáncer y la tuberculosis señala que: “Basta ver una enfermedad cualquiera como un misterio, y temerla intensamente, para que se vuelva moralmente, si no literalmente, contagiosa”. Sontag (1978).

Debido al enorme descenso demográfico causado por la enfermedad, las reflexiones en torno a la muerte eran habituales entre la población de la época. Después de la peste negra surgieron dos nuevas temáticas en la historia de la pintura: la danza de la muerte y la victoria de la muerte.

El triunfo de la Muerte (1562) es una de las obras más conocidas del pintor flamenco Pieter Brueghel el Viejo. En el fondo se aprecia un campo de batalla estéril, lleno de humo. La obra representa la embestida sufrida en Europa por la peste negra, epidemia que costó la vida al 50% de la población del viejo continente, Martin (2020). La victoria de la muerte significa lo mismo tanto para reyes y nobles; como el resto del pueblo, la sociedad no es inmune ni inmortal; en el sistema feudal de la Edad Media resulta que hay una igualdad que resulta irónica.



Figura 1. *El triunfo de la Muerte, Pieter Bruegel el Viejo (1562)*

Durante el período barroco, prevaleció la pintura catalogada como *vanitas*, empleando la moral religiosa como metáfora. Los artistas pintaban bodegones a partir de cráneos, huesos e incluso flores o frutas que evocaban la muerte y la fragilidad humanas. La *vanitas* es un género pictórico que viene del arte funerario, surgido por las crisis de subsistencias y la extensión de la peste bubónica.

Las obras *Vanitas still life* (1630) de Pieter Claesz y *Alegoría de la vanidad* (1635) de Antonio de Pereda son ejemplos de este género que reflejaron esta situación utilizando de manera dramática la luz y las sombras en busca del impacto, la conmoción del espectador. “*Vanidad de vanidades, todo es vanidad.*”, en palabras de Salomón, recogidas en la Biblia, en el libro de Eclesiastés. La idea resalta la importancia de la muerte y la vacuidad de los placeres mundanos y hasta de la vida misma. En este sentido, la *vanitas* estaría intentando demostrar lo relativo del conocimiento y la vanidad del ser humano, que no puede librarse del paso del tiempo y, por supuesto, de la muerte. Simoni (2007)



Figura 2. *Vanitas still life, Pieter Claesz (1630)*



Figura 3. *Alegoría de la vanidad, Antonio de Pereda (1635)*

2. Las obras de arte durante la gran epidemia de gripe de 1918

La pandemia de influenza de 1918 fue una de las más devastadoras. Tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, los espacios reducidos y cerrados y los movimientos masivos de tropas ayudaron a impulsar la propagación de la enfermedad, provocando la muerte de entre 20 y 50 millones de personas. A la luz de los esfuerzos durante la guerra, las noticias sobre la propagación inicial de la gripe de 1918 fueron minimizadas en muchos lugares.

A lo largo de la historia, muchos artistas se vieron golpeados por la gripe, como el pintor noruego Edvard Munch que realizó *Autorretrato con la gripe española* (1919) y *Autorretrato después de la gripe española* (1919), detallando su propia experiencia de contraer y sobrevivir a la enfermedad. Estas pinturas nos evocan sentimientos traumáticos, reflejando la desesperación que se generalizó en medio de la pandemia. El autorretrato se sitúa junto a su cama, sentado en una silla totalmente absorto y bajo un aspecto demacrado y enfermo que mira directamente al espectador.



Figura 4. Autorretrato con la gripe, Edvard Munch (1919)
Figura 5. Autorretrato después de la gripe, Edvard Munch (1919)

En el mismo año la gripe de 1918 nos arrebató a otro genio, Gustav Klimt. En la cúspide de su carrera artística, Gustav Klimt sufrió un derrame cerebral severo que lo dejó parcialmente paralizado. Tuvo que ser hospitalizado y estando allí contrajo la mortal gripe española. Menos de un mes después, murió de una neumonía severa. Su obra *Muerte y vida* (1910-15) expresa la oleada humana que transmite una impresión vibrante y esperanzadora, los cuerpos desnudos están apilados y rodeados por una colorida abundancia de flores y ornamentación. Cada grupo de edad está representado, desde la niñez hasta la vejez, en esta descripción del círculo interminable de la vida, la imagen representa una alegoría universal a través de la cual el artista ejemplificó el ciclo de la vida humana. El círculo de la vida se repite.

La película *El Séptimo sello* (*Det sjunde inseglet*, 1957) de Ingmar Bergman. La muerte es la protagonista, representando escenas de sufrimiento, muerte, guerra, peste, hambre. Asociaba las cruzadas que terminaron en el siglo XIII, la Peste Negra del Siglo XIV, la propagación de los desfiles religiosos y el asesinato masivo de brujas. Narra como un caballero regresa de hacer una cruzada, se encuentra con la muerte y logra que alargue su vida hasta terminar la partida de ajedrez a la que le reta. Esta obra apela a la alegoría, dando cuenta de los miedos en los que el hombre se sumerge, no solo los de ayer; son también los temores que hoy se padecen.

3. Obras artísticas contemporáneas influidas por la COVID-19

Durante la pandemia de la COVID-19, un gran número de centros de arte y museos fueron cerrados y se cancelaron exposiciones de arte a nivel global. La COVID-19 provocó un gran impacto en el mundo del arte y, en cierta medida, cambió la producción artística al mismo tiempo que condicionó la creación contemporánea.

Mucho ha cambiado en 2020, a pesar de contar con estructuras laborales muy limitadas, muchas galerías han tenido que suspender o despedir permanentemente personal en respuesta a la crisis, lo cual afecta directamente al mercado del Arte. A través de analizar los datos del último informe *Art Basel UBS*, podemos observar que la cancelación de ferias de arte supuso que las ventas en las galerías se redujeran radicalmente en la primera mitad de 2020, llegando al 16% (en comparación con el 46% en 2019).

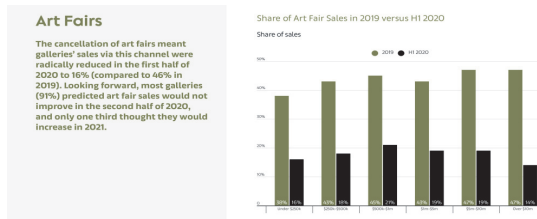


Figura 6. Arts Economics (2020)

La formación *on-line* y el formato de exposición virtual se acentuó y se convirtió en modo de compartir y vender, los artistas se comunicaron a través de Internet. Por ejemplo, Jean-Luc Godard y Lionel Baier, jefe del departamento de cine de la Universidad de Arte y Diseño en Lausana, (Suiza) realizaron una transmisión en vivo a través de la conocida red social Instagram, sobre el impacto del nuevo período del coronavirus. Durante dicha transmisión Godard conversó sobre temas como las noticias en televisión y los medios impresos, la relación entre la fotografía, la pintura y las redes sociales.

Durante los primeros días de cuarentena en España, tres creativos publicitarios crearon COVID Art Museum, un museo virtual en la plataforma de *Instagram* destinado a compartir contenido online. Al estar desarrollado en redes sociales, su impacto y difusión fue globalizado, bajo el usuario [@covidartmuseum](https://www.instagram.com/covidartmuseum/), provoca y expresa emociones, Sánchez (2020). Lo más significativo de este museo es la ausencia de restricciones en las formas de expresión artísticas, cualquier disciplina es bienvenida y acogida. De este modo, podemos encontrar fotografías, instalaciones, collages, vídeos, animaciones, óleos, etc. Las obras originales aportan nuevos puntos de vista sobre el coronavirus y analizan la situación desde multitud de perspectivas. Los temas más populares cuestionan y reflexionan el confinamiento y las mascarillas como un nuevo elemento distintivo en nuestras vidas.



Figura 7. Ilustración de Donna Adi, directora creativa (2020)

4. Las diferencias entre el arte de los siglos XVI, XVII, la epidemia de 1918 y la actualidad

El arte se considera como una herramienta de denuncia social, los artistas con sus obras apelan a los sentimientos. El arte en general no fue el mismo tras numerosas epidemias. Las propias enfermedades infecciosas afectaron a las corrientes artísticas, tal y como menciona Rafael Seoane Prado, coautor del libro *Infect-Arte: La infección en el Arte*. Muñoz, Santos, Seoane (2017). Durante el siglo XIV, se dieron formas y motivos de arte inspirados en terribles pandemias, ya que la peste negra tuvo un profundo impacto en la sociedad europea de la Edad Media, impacto en los temas y estilos pictóricos del arte medieval, surgiendo dos nuevas temáticas en la historia de la pintura: la danza de la muerte y la victoria de la muerte, un tema repetido muchas veces por distintos artistas. Hubo más epidemias y contagios en el siglo XVII, con lo cual prevaleció la pintura catalogada como *vanitas*, empleando la moral religiosa como metáfora. Los artistas pintaban bodegones a partir de cráneos, huesos e incluso flores o frutas que evocaban la muerte y la fragilidad humanas; este género pictórico viene del arte funerario. La gripe de 1918 fue la epidemia más devastadora desde la Peste Negra medieval, provocó muertes e importantes secuelas a varios artistas, como es el ejemplo del pintor noruego Eduard Munch, que relata su propia experiencia al contraer y sobrevivir a la enfermedad, o el caso del pintor Gustav Klimt.

A pesar de tener raíces profundas que han ido desarrollándose a lo largo del tiempo y de las diversas épocas, las obras contemporáneas en la era actual del COVID-19 y, a diferencia de otras obras del pasado, están vinculadas a movimientos artísticos diferentes. Por un lado, las técnicas y las narrativas han cambiado, durante los siglos XVI y XVII, tanto en la pintura, como en la escultura y otras producciones artísticas, se expresa la preocupación por el destino individual de cada uno hacia *el más allá* y el *juicio final*. Por otro lado, el arte está teniendo un nuevo rol, hay gran impacto de internet en las artes y los medios de comunicación, lo cual es un cambio drástico en nuestra sociedad. El gran cambio en el lenguaje artístico obliga a repensar el mundo, proporcionándole a los seres humanos las herramientas idóneas que les permitan mejorar la sociedad actual.

CONCLUSIONES

A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades a menudo se han visto transformadas por diferentes pandemias como la Peste Negra en la Edad Media y el Covid-19 en la actualidad. A través del análisis de diversas obras de arte a lo largo del tiempo, podemos encontrar medios y enfoques heterogéneos. Durante la Edad Media surgió el tema la danza de la muerte, donde el símbolo más recurrente es el esqueleto y las calaveras, que representan no sólo la enfermedad, sino también la potencia de la muerte. A partir del Barroco, el género artístico de *La Vanitas* pasó a considerarse un

género independiente por sí solo. En cuanto al arte contemporáneo, totalmente influido por la tecnología y el formato digital, se han impuesto las obras basadas en la imagen digital, la fotografía y el video.

Durante la pandemia del COVID-19, numerosos museos fueron cerrados y se cancelaron exposiciones de arte a nivel global. Las y los artistas intentaron conectarse con el mundo a través de Internet. La pandemia también está siendo una fuente de inspiración para muchos artistas, que se están centrando en expresar las emociones, puntos de vista y realidades asociadas al nuevo mundo que emerge tras el coronavirus. Aunque estamos en una situación límite, el arte sigue siendo una vía de escape, pero también de crítica y reflexión para muchas personas.

Las pandemias en diferentes períodos han tenido diferentes resultados en el desarrollo social. En la Edad Media, la muerte era la protagonista, el miedo ante aquello que no podía controlar dominaba a la humanidad. Las consecuencias de la peste negra del siglo XIV provocaron el fin de la Edad Media y marcó el inicio del Renacimiento. *La Vanitas* se estableció como género en la época del Barroco, incitando más reflexiones en torno a la muerte, pero ya poniendo el acento en cómo vivir con la muerte como referente directo. En cambio, en la actualidad hay otras reflexiones sobre la mesa; cómo la enfermedad afecta a nuestra rutina diaria, qué medidas estamos aplicando para afrontar hoy y qué medidas tomaremos en el futuro para afrontar y contener los próximos desastres virales y, consecuentemente, desastres sociales.

A través de estas obras de arte relacionadas con el tema de la enfermedad, no solo se pretende reflexionar sobre los desastres actuales, sino también sobre los desastres que golpearon a nuestros antepasados históricos en la antigüedad. El arte del período de la peste supuso un antibiótico espiritual para el mundo real, ayudando a su comprensión, una suerte de consuelo psicológico, una lucha contra el virus con fuerza y esperanza, enfrentando desafíos y construyendo un sentimiento de comunidad en el destino de los seres humanos, algo que está volviendo a suceder en la actualidad pandémica que nos ha tocado vivir.

FUENTES REFERENCIALES

Ardenne, P. (2002). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia: Cendeac.

Barry, J M. (2004) *The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History*. Nueva York: Prensa vikinga

Boccaccio, Giovanni. *El Decameron*. Obra reproducida sin responsabilidad editorial, 1351-1353. Recuperado de:
<http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Giovanni%20Boccaccio/El%20Decameron.pdf>

- Camus, A. (1997). *La peste*. París en Ed. Gallimard.-Chotiner, I. (2020). *How pandemics change history*. New York: The New Press. Recuperado de: https://www.newyorker.com/news/q-and-a/how-pandemics-change-history?itm_content=footer-recirc[Consulta: 22 de julio de 2020]
- Fisher M. Bubola E. (2020). *As Coronavirus Deepens Inequality, Inequality Worsens Its Spread*, NewYork Times. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/2020/03/15/world/europe/coronavirus-inequality.html>
- Gérvás J. (2020). *Tiempos históricos requieren comportamientos heroicos. Del estado de alarma al de solidaridad*. Acta sanitaria, Recuperado de: <https://www.actasanitaria.com/tempos-historicos-requieren-comportamientos-heroicos-del-estado-de-alarma-al-de-solidaridad/>
- León Vegas, Milagros. (2010) *Arte y peste: Desde el medievo al ochocientos, de la mitología a la realidad local.*, Málaga: Universidad de Málaga, Núm. 30-31. Recuperado de: <https://doi.org/10.24310/BoLArte.2010.v0i30-31.4373>
- Martin C. (2020). *Peste bubónica, gripe española y coronavirus. Las pestes y pandemias que asolaron a la humanidad y su historia*, Izquierdaweb. Disponible en: <http://izquierdaweb.com/peste-bubonica-gripe-espanola-y-coronavirus/> [Consulta: 28 de Agosto de 2020]
- Muñoz A., Santos Y., Seoane R. (2017) *Infecta-Arte. La infección en el arte*. Santiago de Compostela: Andavira.
- Ramonet, I. (2020). *Coronavirus: La pandemia y el sistema-mundo*. El Mundo. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/262989-coronavirus-la-pandemia-y-el-sistema-mundo>
- Ramírez, M. A. (2018). *El séptimo sello. Una mirada fílmica sobre el silencio de Dios*. Ética y Cine Journal, 8(1).
- Rodríguez, T., M. E. Infantes, Víctor. (2020). *Las danzas de la muerte. Génesis y desarrollo de un género medieval (siglos XIII-XVII)*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, Recuperado de: <https://www.aacademia.org/maria.mercedes.rodriguez.temperley/15.pdf>
- Sánchez, Ana. (2020). *El primer museo de arte covid*. El periódico. Recuperado de: <https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/mirar/20200407/covid-art-museum-primer-museo-arte-covid-instagram-7919509>
- Simoni, K. (2008). *De peste e literatura: imagens do Decameron de Giovanni Boccaccio*, Anuario de Literatura. Recuperado de: <https://doi.org/10.5007/5447>
- Sontag, S. (1978). *La enfermedad y sus metáforas*, traducción de Mario Muchnik, Editor digital: Titivillus, recuperado de: <http://ceiphistorica.com/wp-content/uploads/2016/04/Susan-Sontag-La-enfermedad-y-sus-metáforas.-El-sida-y-sus-metáforas.pdf>

Sorolla, M. P. (2020). *Triunfo de la muerte de Petrarca, traducido por Juan de Coloma*. Anuario de estudios medievales, 23(1). Recuperado de:
<https://doi.org/10.3989/aem.1993.v23.1056>

Tiscornia A. (s.f.). La guerra que no hemos visto. Recuperado de:
<http://www.laguerraquenohemosvisto.com/espanol/principal.html>