

1. Exhibición de arte *Beyond Green: Toward a Sustainable Art* (2006).

Descripción: exhibición de arte realizada en el Museo Smart de Chicago sobre sostenibilidad medioambiental desde la perspectiva del diseño.

Comentario:

Síntesis de la Exhibición "Beyond Green"

Tema o línea curatorial

La exhibición "Beyond Green" explora la intersección entre el arte contemporáneo y el diseño sostenible. Se enfoca en cómo los artistas abordan la sostenibilidad a través de prácticas que desafían las nociones tradicionales de la ecología, destacando la importancia de la responsabilidad social y ambiental en la producción artística. Este enfoque se aleja de las formas más convencionales de arte ambiental hacia prácticas más modestas y adaptativas que pueden ser experimentadas directamente por los visitantes en diferentes contextos. (pg. 7 – 5)

Pregunta o asunto a atender

La exhibición busca responder a la pregunta de cómo el arte contemporáneo puede contribuir a un futuro sostenible. A través de la presentación de obras que se centran en la sostenibilidad, se cuestiona la percepción de que "el medio ambiente" está separado de las ciudades y comunidades contemporáneas. El objetivo es transformar la manera en que los espectadores entienden y se relacionan con la sostenibilidad en su vida diaria. (pg. 5 – 9)

Artistas participantes y curador

La exposición agrupa catorce grupos artísticos y artistas contemporáneos:

1. Allora & Calzadilla
2. Free Soil (Amy Franceschini, Myriel Milicevic, Nis Rømer)
3. JAM (Jane Palmer and Marianne Fairbanks)
4. Learning Group (Brett Bloom, Julio Castro, Rikke Luther, and Cecelia Wendt)
5. Brennan McGaffey with Temporary Services (Brett Bloom, Salem Collo-Julin, Marc Fischer)
6. Nils Norman
7. People Powered
8. Dan Peterman
9. Marjetica Potrc
10. Michael Rakowitz
11. Frances Whitehead
12. WochenKlausur
13. Andrea Zittel.

El curador de la exhibición es Stephanie Smith, quien ha sido reconocida por su compromiso con la práctica artística crítica y socialmente comprometida.

Importancia de la exhibición

Stephanie Smith en una entrevista para el proyecto de E-Book, expresa que "Beyond Green" no solo es una muestra de arte, sino un esfuerzo para integrar la sostenibilidad en el discurso artístico contemporáneo. Resalta que la colaboración entre artistas, curadores y comunidades es fundamental para crear un impacto real. Según los artistas, la exhibición también invita a los visitantes a reflexionar sobre los problemas y contradicciones de la sostenibilidad, proponiendo nuevas formas de vivir y trabajar que sean más responsables con el medio ambiente

La exhibición "Beyond Green" se presenta como una plataforma para la experimentación y el diálogo sobre la sostenibilidad, resaltando la necesidad de que las instituciones culturales se adapten y respondan a los desafíos contemporáneos del medio ambiente y la sociedad.

En general, esta exposición artística explora la intersección entre el diseño sostenible y el arte contemporáneo, presentando una visión innovadora que trasciende los enfoques tradicionales de la sostenibilidad. Se destaca cómo esta nueva corriente artística busca equilibrar preocupaciones ambientales, sociales y estéticas en la creación de obras.

La exposición itinerante "Beyond Green: Toward a Sustainable Art" se erige como un ejemplo emblemático de esta tendencia. La muestra reúne a una nueva generación de artistas internacionales procedentes de ciudades como Brooklyn, Chicago y Londres, entre otras. Estos creadores fusionan una estética contemporánea con una profunda reflexión sobre el impacto de su trabajo en el mundo, integrando preocupaciones ambientales dentro de un marco ético más amplio.

Este enfoque holístico, que va más allá de una mera preocupación por lo ecológico, se caracteriza por una participación global y multidisciplinaria. Arquitectos, diseñadores, activistas y corporaciones se unen en la búsqueda de soluciones sostenibles que promuevan la justicia ambiental y social. Los artistas presentados en la exposición combinan una nueva sensibilidad estética con un enfoque crítico constructivo, cuestionando los procesos de producción y exhibición del arte.

En resumen, la mira de la exposición va dirigida en cómo el diseño sostenible está transformando el arte contemporáneo, fomentando un diálogo entre la estética, la ética y la justicia social. Esta nueva corriente artística no solo busca crear obras bellas, sino también generar conciencia y promover un cambio positivo en la sociedad.

En conclusión, "Beyond Green" no solo se enfoca en el arte como objeto, sino que también plantea la posibilidad de un cambio institucional significativo a través de la práctica del diseño sostenible en el arte y en la vida diaria. Se espera que esta exposición abra nuevos espacios tanto en la cultura más amplia como dentro del mundo del arte para prácticas que son esperanzadoras y comprometidas

Fuentes:

Beyond Green: Toward a Sustainable Art: Smith, Stephanie, Margolin, Victor:
9780935573428: https://temporaryservices.org/served/wp-content/uploads/2015/10/Beyond_Green_ebook1.pdf

Beyond Green: Toward a Sustainable Art | Smart Museum of Art.
www.smartmuseum.uchicago.edu/exhibitions/beyond-green-toward-a-sustainable-art.

Fotogalería:

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Returning a Sound, 2004. Videoinstalación.

Proyección de video monocanal con sonido 5 minutos, 41 segundos Colección de los artistas; cortesía de Galerie Chantal Crousel, París

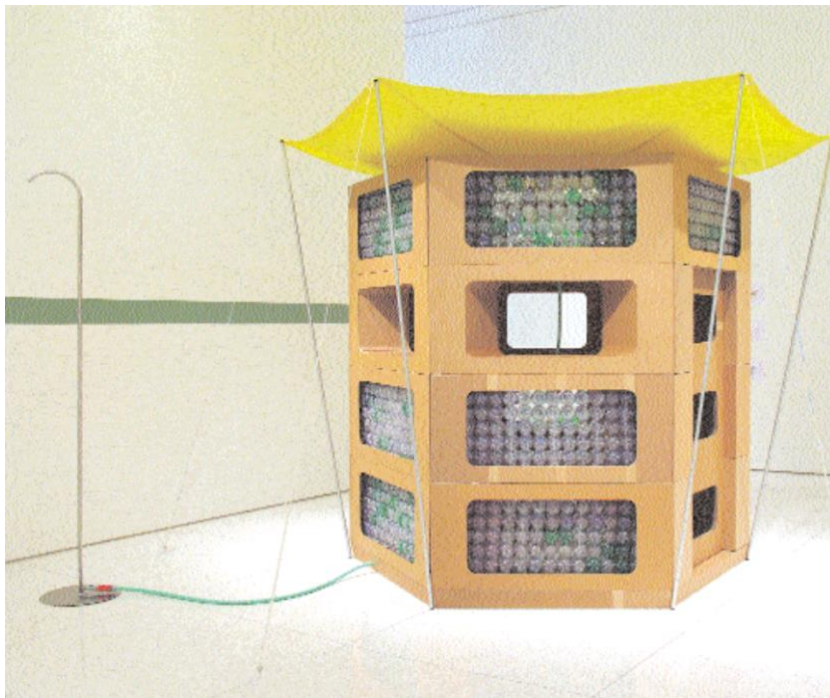
JAM, Jump Off, 2005, Instalación de medios mixtos con bolsas de tela y cuero hechas a mano, paneles solares flexibles, monitor de pantalla plana, reproductor de DVD, teléfono celular y circuitos eléctricos; Animación flash de Arthur Jones Vista de la

instalación en el Smart Museum of Art, Universidad de Chicago.

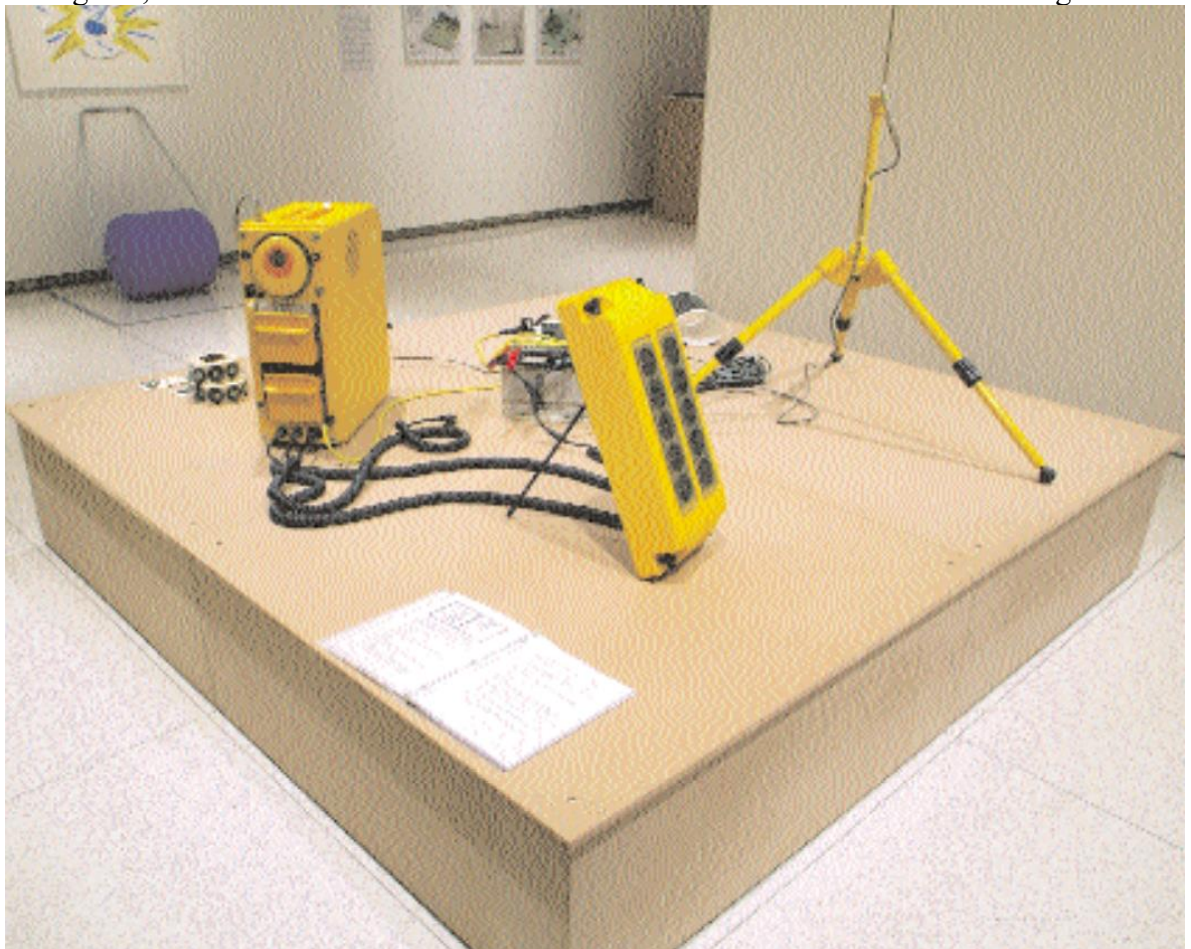
Dimensiones de la instalación variables; aprox. 60 x 96 x 96 pulg. (152,4 x 243,8 x 243,8 cm) Colección de la Comisión de Artistas, Smart Museum of Art, Universidad de Chicago

Learning Group, Vivienda de material recolectado, modelo 1:1, 2005 Instalación de técnica mixta que incluye cartón reciclado, botellas recicladas, tela, cuerda, metal, contenedor de plástico y manguera Vista de la instalación en el Museo de Arte Inteligente, Universidad de Chicago

Dimensiones totales de instalación: aprox. 8 pies 4 pulg. (2,5 m) de alto x 15 pies 9 1/2 pulg. (4,8 m) de diámetro; Vivienda: 7 pies 10 pulg. (2,2 m) de alto x 6 pies 10 pulg. (2,08 m) de diámetro

BRENNAN McGAFFEY in collaboration with TEMPORARY SERVICES, retransmisión de audio, 2002 (presentación de 2005), Instalación. Caja de madera pintada, transmisor de audio, antena, paneles solares, cables eléctricos, reproductor de CD, CD, altavoces y pegatinas Vista de la instalación en el Museo de Arte Inteligente, Universidad de Chicago

Dimensiones de instalación: 10 x 8 x 8 pies (3 x 2,4 x 2,4 m)

Nils Norman. Ideal City, Research/Play Sector, Chicago, 2005 Mural de vinilo impreso.

9 pies 6 pulg. x 30 pies (2,9 x 9 m)

Nils Norman, The Gerrard Winstanley Mobile Field Unit (Prototype NYC), 1999 Instalación de técnica mixta. Vista de la instalación en American Fine Arts Co., Nueva York

People Powered. *Loop and Soil Starter*, 2005 Instalación en la pared con pintura reciclada y muestras de pintura; Caja de madera con taburete, equipo informático, latas de metal y kits de muestras de plástico biodegradable que recubren impresiones de inyección de tinta, barras de pintura, papel, tierra y organza. Vista de la instalación en el Museo de Arte Inteligente, Universidad de Chicago.

Vitrina cerrada: 64 x 45 x 20 pulg. (162,6 x 114,3 x 50,8 cm); Dimensiones de instalación variables

People Powered, Soil Starter, 2002 (detalle) Organza, etiqueta impresa con instrucciones y composta.

Dan Peterman, Extractos del Laboratorio Universal (cápsula de viaje #1, #2 y #3), Instalación, 2005 Materiales variados en esferas de plexiglás sobre soportes metálicos con ruedas Vista de la instalación en el Smart Museum of Art, Universidad de Chicago

Materiales variados en plexiglás Esferas sobre soportes metálicos con ruedas Esferas con soportes: 43 1/2 x 31 3/4 x 31 3/4 pulg. (110,5 x 80,6 x 80,6 cm); 45 x 31 3/4 x 31 3/4 pulg. (114,3 x 80,6 x 80,6 cm); 49 x 31 3/4 x 31 3/4 pulg. (124,5 x 80,6 x 80,6 cm); Dimensiones de instalación variables

Michael Rakowitz, *Opposite: paraSITE (Bill S.)*, 1998 In use in Cambridge, Massachusetts

Vinilo, nylon y accesorios de 60 x 48 x 116 pulg. (152,4 x 121,9 x 294,6 cm)

Videografía:

special collection. "MoMA - Artist Michael Rakowitz Discusses His Inflatable Homeless Shelter Project." *YouTube*, 30 June 2016, www.youtube.com/watch?v=XXdSg1RaUgo.

Melbourne School of Design. “The Homerton Playscape Multiple Struggle Niche - Nils Norman.” *YouTube*, 22 May 2024, www.youtube.com/watch?v=CP3XFzdkpPE.

Fabian Wilkins. “Returning a Sound Allora and Calzadilla Colab W/ FabianWilkins - Julio Morales.” *YouTube*, 4 Nov. 2009, www.youtube.com/watch?v=i-fGxVNa2OQ.