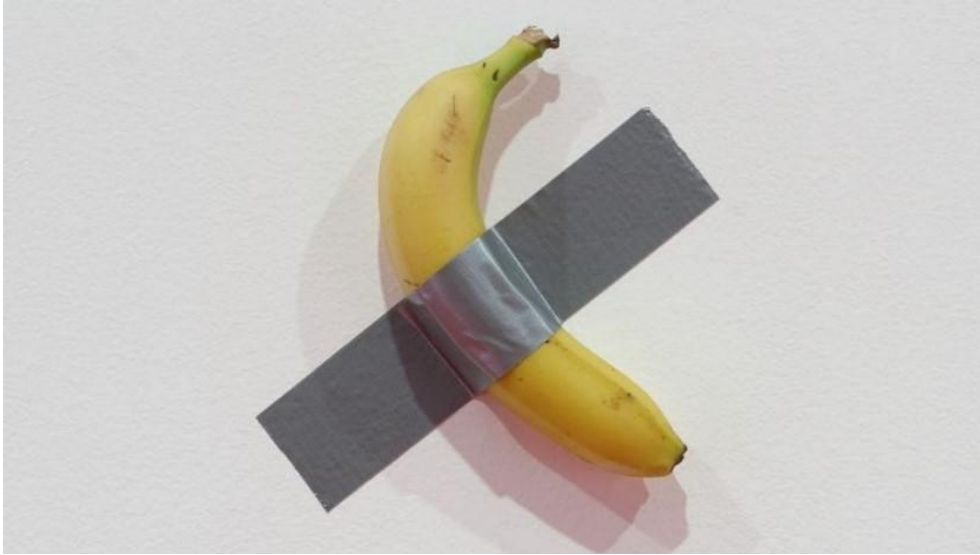

1. “Comedian” (Banana con cinta, 2019), obra de Maurizio Cattelan vendida por 6,2 millones de \$ en 2024.

Tema 15.

El arte del siglo XXI.

I. EL PANORAMA DEL ARTE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI, (2000-2025).

A modo de sugerencia o instrucciones previas antes de empezar el tema:

El **arte del siglo XXI** se caracteriza por **una diversidad sin precedentes**, tanto en las formas de expresión como en lo mucho que se han superado los convencionalismos y límites tradicionales del arte. Un siglo que ha fusionado **arte y tecnología** gracias al uso de herramientas digitales, realidad virtual e inteligencia artificial, además de por haberse experimentado profundos cambios, entre ellos la creciente **globalización** en todos los ámbitos. En este contexto, el arte también se ha visto influenciado y sacudido por las **nuevas tecnologías**, los **cambios sociales** y la **preocupación medioambiental**.

El **arte del siglo XXI**, aunque tiene sus **raíces en el XX**, es también **innovador**, rompedor, no se parece en nada a lo visto anteriormente, investiga nuevos caminos y soluciones. Para mucha gente es un arte facilón, antiestético y nada comparable a Goya, Picasso, Miró o Dalí, por ejemplo. La poca familiaridad que se tiene con este tipo de arte, es quizá que aún no ha tenido la transcendencia o el juicio del tiempo (solo hemos vivido los primeros 25 años del siglo XXI), esto hace que nos resulte más difícil su interpretación y nos produzca una sensación extraña o de rechazo, pero nunca debemos olvidar que todas las expresiones artísticas son respetables e hijas de su tiempo, y que cada arte es reflejo de su época y de su sociedad, el mundo de hoy es totalmente distinto al de Picasso o Dalí.

Por último, una recomendación, para abordar este arte **hay que partir libres de prejuicios**, dejando a un lado todos los valores clásicos estudiados desde Grecia o el Renacimiento, el arte de hoy en día es una **revolución** en sí misma y muchas veces no necesita del pasado para explicarse. Se necesita desaprender, la mentalidad abierta, tolerante, comprensiva o pensar como cuando eras niño@.

0. Referentes histórico-artísticos, localización y características del Arte.

A pesar de que no tenemos todavía suficiente distancia histórica para valorar las tres primeras décadas transcurridas durante el **siglo XXI**, sí que es posible afirmar que hay algunos hechos que han marcado y marcarán su decurso político, social, económico y ecológico, e influirán también en las localizaciones (capitales del arte) y sus producciones artísticas (cada vez más diversas y tecnológicas).

El devenir histórico del siglo XXI comenzó con el atentado de la Torres Gemelas en Nueva York (11 de septiembre de 2001 con +3.000 víctimas), tuvo como consecuencia la invasión de Afganistán y la posterior guerra de Irak. Pero, sobre todo, provocó el inicio de la etapa del **terrorismo internacional** (11 de marzo 2004 en Madrid con 191 víctimas, Sri Lanka en 2019 con 359 víctimas y varios atentados en Francia (Charlie Hebdo, sala Bataclán y París), dejando un profundo impacto en el mundo actual. Estas tres décadas han visto también, en algunos aspectos, adelantos en cuanto al reconocimiento de la **igualdad**. En 2009, EE.UU. tuvo su primer presidente afroamericano de su Historia, y en 2010 se dio lo que se conoció como la Primavera Árabe y la caída de los gobiernos autoritarios de Egipto, Túnez, Yemen y Libia, o el fin de la Dictadura en Siria en 2024 (tras 54 años). Otros eventos históricos negativos para la humanidad del siglo XXI han sido la **crisis financiera de 2008**, la **pandemia mundial** de COVID-19 en 2020 y el eterno conflicto entre Israel y Palestina (masacre israelí en la Franja de Gaza, incursiones israelíes en Líbano y Siria), la invasión rusa de Crimea en 2014 y las Guerras de Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Pakistán, etc. México y Colombia, no mantienen una guerra abierta, pero en México la violencia es el pan de cada día, con homicidios en cifras récord y un Gobierno que continúa, sin mucho éxito, su lucha contra el narco. En 2025 hay más de 20 países en los que se sufren **guerras civiles**, **guerras interestatales** y otro tipo de **conflictos armados**, como los enfrentamientos entre grupos paramilitares con el Estado o el terrorismo yihadista. En **África**, hay varios conflictos: la guerra civil en Sudán, que desde que se reactivara en 2023 ha dejado a más de 25 millones de personas dependientes de ayuda humanitaria y ha obligado a otros 9 millones a desplazarse de sus hogares; la crisis en el Sahel, con las nuevas juntas militares y la insurgencia yihadista arraigada que sigue expandiéndose a través de las actividades de las filiales regionales de Al Qaeda y Daesh; y la región de los Grandes Lagos, donde opera el grupo armado M23, que ha intensificado su actividad en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde controla valiosas explotaciones mineras, apoyado por las fuerzas estatales de Ruanda. En **Asia**, Pakistán y Myanmar. Pakistán ha experimentado un aumento de la violencia, marcado por la intensificación de la insurgencia en la provincia fronteriza de Baluchistán y la creciente militarización del conflicto. Esta situación se ha visto agravada, los talibanes de Pakistán, que buscan derrocar al gobierno y continúan con su acción terrorista en el país. En Myanmar, por su parte, las milicias y guerrillas de resistencia continúan desafiando a la junta militar, establecida en 2021 por un golpe de Estado. El eterno conflicto entre Israel y Palestina (Gaza en 2024), Siria y la guerra con Irán (2025).

La **emergencia ecológica** mundial se ha hecho todavía más intensa en el siglo XXI, no solo con hechos como el consumo y la contaminación insostenible por parte de muchos países (de los más ricos o industrializados), sino también por las múltiples catástrofes ecológicas que se han ido agravando por todo el mundo. El cambio climático provoca un aumento de la mortalidad y enfermedades, causando durante el siglo XXI +250.000 muertes al año por el calor, las inundaciones o por enfermedades.

Todo ello ha hecho que la **localización artística** que caracterizó otras épocas de la Historia del Arte (Egipto, Grecia, Roma, España, Florencia, Venecia, Londres, París en el siglo XIX o Nueva York en el siglo XX), han cambiado en el siglo XXI en favor de un nuevo paradigma caracterizado por la **globalización** artística. Las teorías del poscolonialismo de finales del siglo XX, cuestionaron la visión etnocéntrica masculina occidental y denunciaron el colonialismo cultural. Naturalmente las “antiguas capitales del arte” conservan su poder cultural, pero ya es imposible entender el arte sin aludir a lugares como la India, China o el Golfo Pérsico, entre muchos otros territorios. Las **características generales del arte** en un mundo cada vez más globalizado e interrelacionado destacan por su **interdisciplinaridad** creativa (arte+ciencia+tecnología) y el **compromiso social** (el arte no es solo estético o decorativo, denuncia y visibiliza las injusticias de nuestro tiempo, e intenta configurar propuestas de cambios, más justos e igualitarios o respetuosos con los animales y la naturaleza).

1. Características del arte a finales del siglo XX y principios del XXI.

El siglo **XXI** (2000-2099), es un siglo de profundos y vertiginosos cambios en todos los aspectos, especialmente en los que a la tecnología se refiere. La **digitalización** y la **globalización** son dos fenómenos que han transformado la manera en la que nos comunicamos, aprendemos, trabajamos y llenamos nuestro tiempo de ocio. **Internet** y las **redes sociales** han conectado a personas de todo el mundo, facilitando que fenómenos culturales tengan eco en todo el planeta en tan sólo unos segundos. Unos cambios que también plantean nuevos desafíos e interrogantes existenciales, éticos y medioambientales. El **arte del siglo XXI** constituye un reflejo dinámico de la **diversidad** y **complejidad** de nuestro mundo actual. La **tecnología**, la **innovación** creativa y la **reflexión** social (mayor igualdad y respeto por la naturaleza) ha llevado a las personas a explorar los **nuevos horizontes creativos** que se plantean, además de **desafiar** los convencionalismos del mundo del arte, mostrándonos un panorama artístico en un proceso de cambio, evolución y reinención cada vez más rápido y constante.

Entre las características del arte del siglo XXI tenemos que destacar:

1. **Fusión entre arte y tecnología.** L@s artistas emplean herramientas digitales, realidad virtual, inteligencia artificial y todas las tecnologías emergentes para crear obras que sorprendan y muevan al espectador al desafiar su percepción del mundo. Además, estas herramientas ofrecen al artista la posibilidad de explorar nuevas dimensiones sensoriales y dar rienda suelta a la creatividad. La tecnología aporta una gran libertad a la hora de crear y plasmar ideas permitiendo la creación de experiencias inmersivas y creativas.

ARTE DEL SIGLO XXI

DEFINICIÓN

Es un reflejo dinámico de la diversidad y complejidad de nuestro mundo actual. Se basa en la tecnología, la innovación creativa y la reflexión social.

CARACTERÍSTICAS

- Fusión entre arte y tecnología.
- Refleja las preocupaciones, retos y debates a los que se enfrenta la sociedad actual.
- Democratización del arte.
- Reevaluar las prácticas artísticas tradicionales.

2. Definición y características del arte del S.XXI.

2. Esa misma **libertad** facilita también poder **reflejar las preocupaciones, retos y debates** a los que se enfrenta la sociedad actual. Así, l@s artistas abordan temas tan complejos como el de la globalización, la identidad, el medio ambiente, las consecuencias de la tecnología o la justicia social, poniendo el foco sobre cuestiones complejas y moviendo a la reflexión crítica del espectador/a. El arte se ha vuelto **global**: artistas de cualquier parte del mundo comparten, exponen y venden obras gracias a internet. El espectador/a ya no es solo un observador/a: a veces participa, interviene o incluso cocrea la obra. L@s artistas denuncian las injusticias sociales de su tiempo, el racismo, la violencia de género, la crisis climática o las desigualdades.

3. Para generar ese **diálogo** entre espectador/a y artista, las obras emplean **diferentes formas de expresión**, desde la pintura a la performance. Se mezclan influencias de distintas culturas, estilos y tradiciones, rompiendo barreras entre pintura, escultura, música, teatro, cine, moda o videojuegos. Ejemplo: instalaciones donde el público debe moverse o tocar para que “funcione”.

4. Otra de las características del arte del siglo XXI es la **democratización del arte**. Las redes sociales e Internet permiten a l@s artistas ampliar la **difusión** y el alcance de sus obras, siendo posible compartir su trabajo ante grandes audiencias de manera inmediata y accesible. Una característica que ha promovido la **diversidad** y la **inclusividad**, permitiendo que much@s artistas de diferentes culturas, géneros, orígenes y posición económica puedan tener voz.

5. Por último, en el siglo XXI también se ha procedido a **reevaluar las prácticas artísticas tradicionales**. De esta manera, l@s artistas se han lanzado a la búsqueda y utilización de **métodos y materiales más sostenibles** en sus creaciones, así como a la exploración de formas de **colaboración** comunitaria. La **sostenibilidad** y la **responsabilidad** social da forma a nuevas maneras de hacer arte, priorizando el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las comunidades. El arte ya no está encerrado en museos: aparece en la calle, en redes sociales o festivales, y se utilizará como herramienta de creación (Arte X Arte), protesta o concienciación.

2. Movimientos artísticos más destacados del siglo XXI.

A lo largo de estas primeras décadas del siglo XXI han surgido y se han desarrollado los siguientes **movimientos artísticos**.

Arte digital. Los **avances** tecnológicos y la expansión de Internet han facilitado que l@s artistas puedan explorar nuevas formas de crear. Una **herramienta** que desafía las fronteras tradicionales del arte, permitiendo la creación de experiencias inmersivas y multidimensionales capaces de hacer que las personas formen parte de ese proceso creativo. Para ello se recurre a herramientas como programas de software, realidad virtual, realidad aumentada y medios interactivos. Los ejemplos más destacados son las instalaciones interactivas, el arte de la realidad virtual, arte generativo y obras que profundizan en la relación entre lo físico y lo digital. Se utilizan herramientas digitales para crear arte: desde programas de diseño hasta realidad virtual o inteligencia artificial (IA).

Street Art, graffiti o arte urbano. Otra de las **corrientes del arte del siglo XXI** es el **arte urbano**. Nacido a finales del siglo XX, este tipo de arte ha logrado el reconocimiento y la aceptación generalizado en el siglo XXI, pasando de ser considerados como vandalismo a ser valorados como expresiones de creatividad y cultura urbana. L@s artistas urbanos han utilizado las paredes, las calles y espacios públicos como lienzos en los que plasmar sus mensajes y críticas políticas, sociales y culturales. Su creciente popularidad ha favorecido la ampliación de su alcance y diversidad, influyendo también en la estética contemporánea al tiempo que han desafiado las normas establecidas dentro del mundo del arte.

Arte ambiental y ecoarte. El cambio climático es una de las principales preocupaciones del mundo actual. El arte ambiental o ecoarte, busca **concienciar** sobre la urgencia de proteger el medio ambiente y promover la sostenibilidad a través de sus obras. Para ello, l@s artistas recurren al uso de materiales **reciclados**, instalaciones **efímeras** y proyectos **colaborativos** con personas locales. Un trabajo que denuncia temas como la pérdida de biodiversidad, la emergencia climática o la relación entre economía y la naturaleza. Un movimiento que busca tanto generar conciencia como inspirar acciones concretas en busca de un futuro más **sostenible**.

Arte igualitario, feminista y de género. Este movimiento ha adquirido gran importancia en estas décadas del presente siglo. Unos años que han asistido a una **lucha por la igualdad real** de género y el surgimiento de movimientos como #MeToo o #NiUnaMenos, entre otros. La identidad de género, la sexualidad o el patriarcado son algunos de los temas a explorar por l@s artistas, eligiendo para ello formas de expresión como la performance, la pintura, la escultura o la fotografía.

Arte Social y participativo. El arte también sigue siendo una de las herramientas más eficaces y poderosas para abordar **problemas sociales** y tratar de mover un cambio a mayor justicia e igualdad. Para ello, los artistas **colaboran** en comunidades locales como forma de fomentar el diálogo y establecer lazos sociales. Se trata de involucrar activamente a las comunidades tanto en la creación como en la apreciación del arte, generando un mayor **impacto social**.

Arte contemplativo y Mindfulness. La necesidad de **reflexión**, **calma** y **atención** en un mundo tan caótico ha estado detrás de la aparición de respuestas como el mindfulness. Una actividad que trata de promover una atención plena, la reflexión y la calma. L@s artistas de este movimiento crean obras que invitan a la contemplación, la meditación con elementos como la luz, el color, el espacio y el movimiento al objeto de proporcionar experiencias sensoriales llenas de paz y armonía, en un mundo cada vez más tecnológico y frenético.

3. ¿Quiénes son l@s principales artistas del siglo XXI?

Aunque aún estamos dentro del mismo siglo y muchas cosas siguen evolucionando, ya podemos identificar algunas **características** y **estilos** clave que definen el arte actual. El arte del siglo XXI es **dinámico, plural, comprometido y tecnológico**. Es un reflejo de nuestro tiempo: acelerado, conectado y con muchos desafíos, pero también lleno de nuevas posibilidades creativas. L@s principales artistas de tu época han **roto las barreras** entre lo tradicional y lo experimental. Han cambiado la forma de **crear, exponer y consumir** arte (por ejemplo, en Instagram o en galerías virtuales). Han ampliado el concepto de artista: ya no es solo quien pinta o esculpe, sino también quien **programa, diseña o crea experiencias**. En consecuencia, lo han hecho más **democrático y accesible**: cualquiera puede compartir su arte en redes sociales y llegar a una audiencia mundial o global.

Entre l@s artistas más destacad@s del siglo XXI nos encontramos con:

Tsang Tsou Choi (1921–2007). Artista hongkonés conocido como el "*Rey del Graffiti de Hong Kong*", que cubrió espacios públicos con caligrafía que expresaba sus opiniones políticas y sociales. Sus obras más destacadas, son los *Murales en las calles de Hong Kong*, ahora preservados como patrimonio cultural.

Yayoi Kusama (1929-). Es una artista japonesa muy conocida por sus instalaciones de arte psicodélico y sus contribuciones al arte pop y neopop. Su estilo es muy reconocible por sus patrones repetitivos de puntos y formas orgánicas como forma de crear una sensación de infinitud y expansión. Tiene entre sus temas la identidad, la obsesión y la sexualidad, siendo una de las artistas contemporáneas más influyentes del siglo XXI.

Marina Abramović (1946-). Es una artista serbia famosa por sus performances, conocida por su trabajo de corte radical en el que desafía los límites del cuerpo y la mente. En sus obras explora temas como la vulnerabilidad y el dolor mediante acciones duraderas y extremas. Así, ha realizado performances que supusieron riesgo físico y emocional, desafiando a los espectadores a hacer frente a sus propias percepciones y prejuicios.

Ai Weiwei (1957-). Es un artista chino conocido por su activismo político y social, además de por ser un artista polifacético y multidisciplinario. Así, este artista ha realizado esculturas, fotografías, cine e instalaciones. Su obra es toda una crítica y un desafío las normas establecidas, además de cuestionar el autoritarismo, los abusos de los derechos humanos y la censura en China o en todos los rincones del mundo. **Weiwei** lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión, siendo en la actualidad una de las figuras más emblemáticas del arte reivindicativo y de protesta.

3. *La ley del viaje*, (Ai Weiwei, 2018).

Julie Mehretu (1970-). Artista etíope-estadounidense, conocida por sus pinturas abstractas de gran escala que combinan mapas, arquitectura y símbolos políticos. Su obra aborda temas de migración, globalización y cambio social. Obra destacada: *Sin título* (2001), vendida en 2023 por +9 millones de dólares en Sotheby's Hong Kong.

Sara Ramo (Madrid, 1975-). Artista hispano brasileña que trabaja en instalación, video, escultura y collage, explorando temas de memoria, identidad y feminismo. Obra destacada: *Las artistas que vivimos no existimos* (2017), exposición en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro.

Favianna Rodríguez (Oakland, 1978-). Artista y activista estadounidense de ascendencia afroperuana, utiliza el arte como herramienta de activismo social, abordando temas como la inmigración, el feminismo y la justicia racial. Obras destacadas: *Carteles políticos* diseñados en la década de 1990 en Oakland, California.

Alejandra Ugarte (Santiago de Chile, 1980-). Artista visual y feminista chilena que trabaja en performance, video-arte e instalaciones, explorando temas de maternidad, memoria y feminismo, desde una perspectiva decolonial. Obra destacada: *Nacidas en primera línea* (2019), exposición en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.

Steffani Jemison (Berkeley, 1981-). Artista estadounidense que trabaja en pintura, escultura, fotografía y escritura, explorando temas de identidad, historia y cultura afroamericana. Obra destacada: *Sensus plenior* (2017), una instalación que combina dibujo y sonido.

Lauren Halsey (Los Ángeles, 1987-). Artista y activista afroamericana que crea instalaciones públicas en L.A, reinterpretando el ready-made y abordando temas de comunidad y resistencia. Obra destacada: *My Hope* (2020), una escultura en South Central Los Ángeles.

Shamsia Hassani (Teherán, 1988-). Grafitera y profesora afgana que utiliza el arte urbano para representar a las mujeres en Afganistán, desafiando las restricciones sociales y políticas. Obras destacadas: *Murales en Kabul*, que representan mujeres con burka, simbolizando el retorno de las mujeres a la cultura afgana.

Banksy (?-?). Detrás del nombre Banksy, un/a artista callejero@ británico@ satírico@ y combativo@ desde el punto de vista político. Sus obras a menudo tratan temas como la desigualdad social, sobre la guerra y el consumismo. A pesar de ser desconocida su identidad, ha alcanzado gran fama mundial y su trabajo ha recibido tanto rechazo como admiración a partes iguales, convirtiéndose en una figura realmente icónica del arte callejero y el arte en general, siendo sus obras muy cotizadas. La obra *Niña con globo*, (2006) en acrílico y aerosol, es una de las más famosas. *Love is in the Bin*, es una intervención artística de 2018 de Banksy en Sotheby's Londres, siendo "la primera obra de arte en la historia creada o destruida en vivo durante una subasta". Su pintura de 2006 de *Girl with Balloon* se autodestruyó inesperadamente en directo en 2018, justo después de que se vendiera por 22 millones de euros.

4. *El amor está en el cubo de la basura, (Banksy, 2006-2018).*

A est@s artistas habría que sumar los nombres de **Olafur Eliasson**, **Cindy Sherman** y los artistas españoles **Miquel Barceló**, **Santiago Sierra**, **Cristina Iglesias**, **Dora García**, **José Manuel Ballester** o **Jaume Plensa**.

4. La escultura del siglo XXI; aportaciones y artistas.

Las aportaciones generales de la escultura del siglo XXI a la Historia del Arte son:

- **Fusión con la ciencia y la tecnología:** se emplean algoritmos, mecánica, materiales inteligentes o luces LED.
- **Auge del arte público monumental:** muchas esculturas se sitúan en espacios abiertos y son accesibles al público.
- **Crítica social y política:** desde el consumismo hasta la migración o el ecologismo.
- **Hibridación de medios:** escultura que se convierte en instalación, arquitectura o performance.
- **Espectacularización y participación:** muchas esculturas se hacen pensando en la experiencia del espectador/a.
- **Renovación del concepto de escultura:** ya no se trata solo de tallar o modelar, sino de intervenir el espacio, provocar emociones o denunciar injusticias.
- **Diversificación de materiales:** desde tejidos hasta tecnologías o materiales reciclados.
- **Perspectiva femenina:** revalorización de la experiencia, el cuerpo y la voz de la mujer en el arte.
- **Compromiso ético y político:** muchas obras son reflexiones sobre el dolor, la memoria, el feminismo o el medio ambiente.
- **Ruptura de límites:** hibridan instalación, performance, arquitectura, ciencia...

Est@s artistas han aportado nuevas perspectivas y enfoques al mundo de la escultura contemporánea de tu siglo, desafiando las normas establecidas y abriendo caminos para las futuras generaciones de artistas en el campo de la escultura actual. Destacan:

Veronica Ryan (1956-). Escultora británica cuya obra explora temas de memoria, identidad y pertenencia, utilizando materiales como bronce, mármol y objetos encontrados. Obra destacada: *Chirimoya, Fruta del pan y Soursop* (2021), una serie de esculturas que conmemoran la generación Windrush en el Reino Unido.

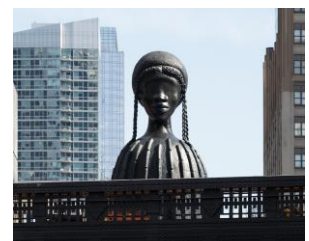
Sheela Gowda (1957-). Escultora india que emplea materiales como cabello humano, estiércol de vaca y polvo de kumkuma para crear obras que reflexionan sobre el trabajo, la espiritualidad y las tensiones sociales en la India contemporánea. Obra destacada: *Behold* (2012), una instalación que utiliza cabello humano para representar la conexión entre lo físico y lo espiritual.

Doris Salcedo (1958-). Escultora colombiana cuya obra aborda la violencia política y social en Colombia, utilizando objetos cotidianos transformados para evocar memoria y el sufrimiento. Obra destacada: *Shibboleth* (2008), instalada en la Tate Modern de Londres, presenta una grieta en el suelo del museo como metáfora de la exclusión social.

Huma Bhabha (1962-). Escultora pakistaní-estadounidense que crea figuras híbridas y grotescas utilizando materiales como terracota, corcho y plástico, fusionando lo primitivo con lo contemporáneo. Obra destacada: *Mask of Dimitrios* (2019), una escultura que combina elementos humanos y animales para explorar la identidad y el trauma.

Rachel Whiteread (1963-). Escultora británica reconocida por sus vaciados de espacios cotidianos, como habitaciones o muebles, transformándolos en negativos que exploran la memoria y la ausencia. Obra destacada: *House* (1993), ubicada en Londres, fue la primera escultura monumental al aire libre en el Reino Unido.

Simone Leigh (Chicago, 1967-). Artista estadounidense que utiliza la escultura para explorar la subjetividad femenina afroamericana, fusionando tradiciones africanas y americanas. Obra destacada: *Brick House* (2019), busto de bronce mitad mujer, mitad casa africana, presentado en la Bienal de Venecia 2022, donde representó a Estados Unidos como la primera mujer afroamericana en hacerlo. Sonia Boyce (Londres, 1962) y Simone Leigh (Chicago, 1967), las primeras mujeres en representar a sus respectivos países (Gran Bretaña y Estados Unidos) en los 127 años de historia de la Bienal de Arte de Venecia, galardonadas con el León de Oro, la máxima distinción que otorga el evento más antiguo e importante del arte en la actualidad.

5. *Brick house*,
(Simone Leigh, 2019).

5. La arquitectura del siglo XXI; aportaciones y artistas.

No tenemos todavía la distancia histórica suficiente ni hemos recorrido una parte significativa del siglo XXI como para hacer afirmaciones definitivas de lo que será la arquitectura de este periodo. Aún así, es evidente que en las primeras tres décadas están desarrollándose nuevas tendencias arquitectónicas.

En primer lugar, se tiene que destacar la **relevancia social** de la arquitectura. Puede servir como ejemplo el caso del Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por **Fran Gehry**, su construcción (1992-1997), no se redujo al surgimiento de un nuevo equipamiento para la ciudad postindustrial, sino que supo la transformación económica y urbana de Bilbao, convirtiéndola en una de las capitales del arte contemporáneo, que atrae a una gran afluencia de visitas (+1 millón en 2024).

Este modelo de éxito se intentó reproducir en otras ciudades con resultados desiguales. Esto ha generado profundos debates sobre la necesidad real de estos equipamientos, sus elevados costes y la recurrencia a architect@s de “renombre” (artistas estrellas de la arquitectura). En parte por la presencia de los debates arquitectónicos en los medios de comunicación y redes sociales, resulta significativo el prestigio de architect@s que reciben encargos por todo el mundo.

6. Museo Guggenheim Bilbao,
(*Fran Gehry, 1992-1997.*)

Se trata de profesionales que han realizado innovaciones en el lenguaje de la arquitectura, como [Jean Nouvel](#), que llevó a cabo en Barcelona el diseño del [Parque del Centro del Poblenou](#) y de la *Torre Glòries* o [Torre Agbar](#), [Zaha Zahid](#) y su pabellón puente que diseñó para la Expo de Zaragoza (2008), [Richard Rogers](#) que en Barcelona ha realizado la Hyatt Regency o [Torre Hesperia](#) y la remodelación y reconversión de la [plaza de toros de las Arenas](#) en un centro comercial, y la [Terminal 4](#) del aeropuerto de Barajas (2005). [Peter Eisenman](#), que ha diseñado la [Ciudad da Cultura](#) de Santiago de Compostela (2011) y el mencionado Frank Gehry.

La arquitectura entendida como una creación de **edificios singulares** y rompedores en el contexto urbanístico de la ciudad, responde, en sus ejemplos más espectaculares, a encargos por parte de alcaldes, gobiernos o empresas que utilizan la arquitectura como símbolo de prestigio al servicio del poder.

Desde el punto de vista urbanístico, destaca la **atención prestada al entorno** en el que se ubica la obra, ya sea para contrastar con ese lugar o para integrarse en él de manera armoniosa, como vemos en la obra de los españoles [Rafael Aranda](#), [Carmen Pigem](#) y [Ramón Villalta](#), galardonados en 2017 con el premio Pritzker

En resumen, las aportaciones para entender la arquitectura del siglo XXI son:

- Arquitectura más **sostenible** y **bioclimática**.
- **Fusión** entre arte, escultura y arquitectura.
- **Tecnología** y **diseño** paramétrico (como hacen F. Gehry, Z. Hadid y el grupo BIG).
- **Reinvención** del espacio público urbano.
- Arquitectura **emocional**, sensorial y experiencial.
- Mayor **visibilidad** y **liderazgo** femenino: muchas arquitectas han roto techos de cristal a principios del XXI en una profesión tradicionalmente masculina.
- Arquitectura con **conciencia social y ecológica**: priorizan el bienestar de las personas y del planeta.
- **Diversidad** de enfoques: desde lo monumental y futurista (Hadid), a lo social (Bilbao) o lo sensorial (Sejima).
- **Revalorización** de **materiales** locales y **tecnologías** más **sostenibles**.
- Transformación del **espacio público**: rediseñar espacios o ciudades más habitables y humanas.

Durante el siglo XXI, much@s artistas han dejado huella con estilos innovadores, avances tecnológicos y propuestas sostenibles. Desde el minimalismo japonés de Tadao Ando hasta las formas esculturales de Frank Gehry, la arquitectura del siglo XXI abarca una amplia gama de estilos que reflejan la **diversidad** cultural y tecnológica de nuestro tiempo. Arquitectos como Norman Foster y Frank Gehry o arquitectas como Lina Bo Bardi y Zaha Hadid, han incorporado **tecnologías** avanzadas y materiales **innovadores** para crear estructuras sostenibles y futuristas. Jeanne Gang y Bjarke Ingels, han centrado su trabajo en el diseño de espacios que promueven la comunidad, el respeto por el entorno y la **sostenibilidad** ambiental. Vari@s architect@s han sido galardonad@s con el **Premio Pritzker**, el más prestigioso en el campo de la arquitectura, destacando su contribución al desarrollo de la disciplina durante el siglo XXI ([Riken Yamamoto](#) ganador en 2024 y [Liu Jiakun](#) en 2025). Destacan por orden cronológico:

[Frank Gehry](#) (Toronto, 1929–). Destacó durante el siglo XX con su estilo arquitectónico deconstructivista, con formas esculturales y un uso innovador de materiales. Transformó la arquitectura contemporánea con diseños icónicos y expresivos. Sus obras más destacadas son el *Museo Guggenheim* (1997, Bilbao), *Walt Disney Concert Hall* (2003, Los Ángeles) y *Fondation Louis Vuitton* (2014, París).

[Norman Foster](#) (Mánchester, 1935–). Sus obras destacan por el uso de la alta tecnología, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Pionero en integrar tecnología avanzada y diseño ecológico en la arquitectura. Obras destacadas: *The Gherkin* (2004, Londres) y el *Aeropuerto de Pekín* (2008, China) y *Apple Park* (2017, California).

[Renzo Piano](#) (Génova, 1937–). Destaca por el uso de la alta tecnología, la ligereza estructural, la sensibilidad urbana y la ecología arquitectónica. Aporta un gran humanismo arquitectónico, y el respeto por el entorno. Obras clave: *The Shard* (2012, Londres) y *Museo Whitney de Arte Americano* (2015, Nueva York).

[Rafael Moneo](#) (Tudela, 1937–). Arquitecto español, reconocido por su obra de gran impacto internacional y por haber recibido el Premio Pritzker en 1996. Su arquitectura se caracteriza por la integración armoniosa de elementos contemporáneos y referencias históricas, buscando una relación equilibrada con el entorno. Sus obras más destacadas son; *Museo Nacional de Arte Romano* (Mérida, 1980-85), *Museo Thyssen-Bornemisza*, (Madrid, 1992), *Museo de la Ciencia* (Valladolid, 2001), con Enrique de Teresa, la *Ampliación del Museo del Prado* (Madrid, 2007), y la *Rehabilitación y Museo del Teatro Romano de Cartagena* (2008).

[Tadao Ando](#) (Osaka, 1941–). Destaca en el Minimalismo, el uso del hormigón y el juego de luces y sombras. Creó espacios contemplativos que armonizan con la naturaleza. Obras destacadas: *Pulitzer Arts Foundation* (2001, St. Louis), *Museo de Arte Moderno de Fort Worth* (2002, Texas) y el *Centro de Arte Contemporáneo Punta della Dogana* (2009, Venecia).

[Rem Koolhaas](#) (Róterdam, 1944–). Desarrolla una arquitectura conceptual y experimental. Exploró nuevas formas de urbanismo y diseño arquitectónico. Obras destacadas: *Biblioteca Central de Seattle* (2004, EE. UU.) y *Casa da Música* (2005, Oporto).

[Zaha Hadid](#) (1950–2016). De origen iraquí, destacó en el estilo deconstructivista, con formas muy fluidas y futuristas, con líneas curvas y estructuras orgánicas. Rompió con la rigidez de la arquitectura moderna. Fue la primera mujer en recibir el Premio Pritzker (2004), revolucionó la arquitectura con diseños muy audaces. Destacan; *Museo MAXXI* (2009, Roma) y *Centro Heydar Aliyev* (2012, Bakú, Azerbaiyán).

7. Pabellón Puente de Zaragoza
(Zaha Hadid, 2007-2008).

[Santiago Calatrava](#) (Valencia, 1951–). Destaca por su arquitectura escultural, inspirada en la naturaleza y la anatomía humana. Fusionó ingeniería y arte en estructuras dinámicas. Sus obras más destacadas son: *Ciudad de las Artes y las Ciencias* (1998–2009, Valencia) y el *Museo del Mañana* (2015, Río de Janeiro) y *Oculus* (2016, Nueva York).

David Chipperfield (Londres, 1953–). Destaca por su arquitectura sobria, elegante y funcional, y por la reconstrucción y rehabilitación del patrimonio. Premio Pritzker 2023. Sus obras clave son: [Viviendas Sociales de Villaverde](#) (2005), *Neues Museum* (2009, Berlín), *Museo Jumex* (2013, Ciudad de México) y *Amorepacific Headquarters* (2017, Seúl).

8. Viviendas Villaverde, Madrid (D. Chipperfield, 2005).

Elizabeth Diller (Łódź, Polonia, 1954–). Arquitecta del estudio Diller Scofidio + Renfro. Destacada por su arquitectura interdisciplinar entre arte, tecnología y urbanismo. Rompe límites entre espacio público, arte y arquitectura. Obras destacadas: [Instituto de Arte Contemporáneo de Boston](#) (2006), [The High Line](#) (2009–2019), Nueva York (parque lineal elevado sobre una antigua vía de tren) y *The Shed* (2019), Nueva York (centro cultural con una fachada móvil).

Odile Decq (Laval, Francia, 1955–). Crea una arquitectura expresiva, con colores intensos y formas dinámicas. Defensora de la libertad creativa y de género en la profesión. Obras destacadas: *MACRO* (Museo de Arte Contemporáneo de Roma, 2010) y *Phantom Restaurant* (2011) en la Ópera Garnier, París y el [Edificio Antares](#), Barcelona (2020).

Amanda Levete (Bridgend, Reino Unido, 1955–). Dirige AL_A, con un enfoque en innovación estructural y sostenibilidad. Sus obras tienen líneas suaves, producto de una fusión entre tecnología y naturaleza. Obras destacadas: *Victoria & Albert Museum Exhibition Road Quarter* (2017, Londres) y *MAAT – Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología* (2016, Lisboa).

Kazuyo Sejima (Ibaraki, Japón; 1956–). Su estilo minimalista, destaca por su transparencia y ligereza. Se centra en la luz natural, la fluidez espacial y el uso comunitario. Co-fundadora de [SANAA](#), creó espacios etéreos y funcionales. Premio Pritzker 2010 junto a Ryue Nishizawa. Obras destacadas: *Museum of Contemporary Art* (2004, Kanazawa, Japón) y el [Rolex Learning Center](#) (2010, Lausana, Suiza).

Shigeru Ban (Tokio, 1957–). Innova en sus obras con el uso de materiales reciclados (papel, cartón, bambú). Su arquitectura es humanitaria y de emergencia. Premio Pritzker 2014. Obras clave: *Catedral de Cartón* (2013, Christchurch, Nueva Zelanda) y *Centro Pompidou-Metz* (2010, Francia).

Benedetta Tagliabue (Milán, 1963–). Co-directora de EMBT junto a Enric Miralles. Su arquitectura dialoga con la cultura local y el paisaje. Usa formas orgánicas y materiales tradicionales. Obras destacadas: *Parlamento de Escocia* (2004), Edimburgo (junto a Miralles) y *Mercado de Santa Caterina* (2005, Barcelona).

Jeanne Gang (Belvedere, Illinois, 1964–). Destaca por sus diseños sostenibles y el enfoque en la comunidad. Fundadora de Studio Gang. Innovó en la integración de la arquitectura con el entorno urbano. Obras destacadas: *Aqua Tower* (2009, Chicago) y *Nature Boardwalk* (2010, Chicago).

Farshid Moussavi (Shiraz, Irán; 1965–). Profesora en Harvard y fundadora de FMA (Farshid Moussavi Architecture). Desarrolla una arquitectura conceptual y cultural, introduce ideas filosóficas en sus obras. Destacan: *Yokohama International Port Terminal* (2002) y *Museum of Contemporary Art* (2005, Cleveland).

Tatiana Bilbao (Ciudad de México, 1972–). Destaca por su arquitectura social, sostenible y de bajo coste. Trabaja en viviendas accesibles y dignas. Obras destacadas: *Casa Ventura* (2011, México) y *Ruta del Peregrino-Mirador* (2008, Jalisco).

Bjarke Ingels (Copenhague, 1974–). Destaca por su arquitectura pragmática, sostenible y lúdica. Fundador de [BIG](#), combinó funcionalidad con diseño innovador. Obras destacadas: [8 House](#) (2010, Copenhague) y [CopenHill](#) (2017, Copenhague) y [The Spiral](#) (2023, Nueva York).

9. Torre The Spiral, NY. (BIG Bjarke Ingels Group, 2014-2023).

6. La pintura del siglo XXI; aportaciones y artistas.

La **pintura del siglo XXI** se caracteriza por la experimentación, la innovación y la búsqueda de nuevas formas de expresión, manteniendo el carácter participativo y crítico de las vanguardias anteriores del siglo XX. Artistas de tu siglo, exploran una amplia gama de técnicas, materiales y conceptos, influenciados por la tecnología, la globalización y los movimientos sociales actuales.

La pintura realizada entre los años 2000-2025 se caracteriza por; la **integración de la tecnología** digital en la pintura, tanto en la creación como en la presentación de las obras, es un aspecto fundamental. La pintura del siglo XXI exhibe una **gran variedad de estilos**, desde la pintura figurativa hasta la abstracción, pasando por el arte digital y la performance. Muchos artistas utilizan su obra para expresar **críticas** a la sociedad, los problemas sociales y políticos del momento. La pintura se cruza con otras **disciplinas** artísticas, como la música, el cine, la danza y el diseño, creando obras híbridas y experimentales. La **globalización** y la migración de artistas a nivel mundial han influenciado el panorama artístico, dando lugar a nuevas perspectivas y fusionando diferentes tradiciones. El papel del artista se ha ampliado, y no solo se limita a la creación de obras, sino que también se involucra en la **reflexión** sobre el arte y la sociedad. La pintura del siglo XXI no solo busca la belleza, sino que también funciona como un medio de **expresión, crítica y reflexión** sobre la realidad. El **público** se ha convertido en un elemento clave en la obra de algunos artistas, quienes buscan su interacción y participación.

A principios del siglo XXI destacan: **Gerhard Richter** (reconocido por su obra abstracta y su uso de la pintura como un medio de expresión personal), **Marina Abramović** (artista de performance que utiliza su propio cuerpo y la interacción con el público como elementos clave de su obra), **Jeff Koons** (explora la relación entre el arte popular y el arte elevado, utilizando objetos cotidianos y figuras influyentes) o **Yayoi Kusama** (artista japonesa conocida por sus instalaciones de puntos coloridos y su exploración de la infinitud y el universo).

10. Gaze.
(Jenny Saville, 2021-2024).

Características generales de la pintura del siglo XXI:

1. **Hibridación de técnicas:** combinación de pintura tradicional con medios digitales, instalaciones, videoarte, realidad aumentada o IA.
2. **Temáticas sociales y políticas:** condenan el racismo, abogan por el feminismo, la identidad de género, el medioambiente y el derecho a la migración.
3. **Interculturalidad:** se globaliza el arte, dando protagonismo a artistas de África, Asia y América Latina.
4. **Crítica al sistema del arte:** se cuestionan el mercado del arte, el elitismo de los museos y el papel de las redes sociales.
5. **Arte colaborativo y relacional:** artistas crean obras con la participación del público.
6. **Retorno de la figuración:** aunque persiste la abstracción, la pintura figurativa vive un renacimiento con enfoques actuales.
7. **Pintura post-internet:** influencia del lenguaje digital y las redes sociales en la estética y el formato.

Las innovaciones más destacadas en el campo de la pintura a principios del siglo XXI son:

- Uso de NFTs y Blockchain para autenticar obras.
- Pintura generada o asistida por inteligencia artificial.
- Integración con el arte urbano y el muralismo como forma de protesta y de revitalización urbana.
- Pintura expandida: obras que se derraman fuera del lienzo e invaden el espacio, así como una ampliación del concepto de pintura más allá del lienzo.
- Revalorización del papel de las mujeres y artistas racializados en la Historia del Arte.
- Democratización del acceso al arte y sus discursos gracias a Internet y las redes sociales.

Marlene Dumas (Sudáfrica, 1953-). Artista sudafricana que vive y trabaja en Ámsterdam. Destaca por su estilo de pintura figurativa expresionista, cruda y emocional. Trata temas como el cuerpo, la muerte, la sexualidad, las raíces o la maternidad. Usa imágenes fotográficas como base de sus cuadros. Sus [obras más destacadas](#) son: *The Painter* (2005), *Magdalena* (Out of Eggs, Out of Business, 2012) y *Losing* (Her Meaning, 2013).

Kerry James Marshall (Alabama, 1955-). Pintor y profesor. Realiza figuración crítica, simbolismo político con fuerte identidad afroamericana. Reivindica la representación de los afroamericanos en la pintura occidental. Usa colores intensos, composiciones clásicas con narrativa contemporánea. [Obras destacadas](#): *School of Beauty*, *School of Culture* (2012), *Untitled* (Studio, 2014) y *Black Star 2* (2020).

Cecily Brown (Reino Unido, 1969-). Desarrolla una pintura gestual y erótica, entre la abstracción y la figuración. Recupera la tradición expresionista de forma contemporánea. Su estilo muestra influencias de varios pintores, desde Francisco de Goya, Willem de Kooning, Francis Bacon y Joan Mitchell, hasta Maestros antiguos como Rubens y Poussin con gran energía visual y sensualidad. [Obras destacadas](#): *The Sleep Around and the Lost and Found* (2007), *Where, When, How Often and with Whom* (2017) y *Unmoored from Her Reflection* (2021).

Njideka Akunyili Crosby, (Nigeria, 1983-). Artista visual nigeriana que vive y trabaja en Los Ángeles. Practica un realismo híbrido, con collages e imágenes transferidas. Reflexiona sobre la identidad bicultural y los vínculos entre África y Occidente. Usa técnicas mixtas y elementos fotográficos. [Obras destacadas](#): *I Refuse to Be Invisible* (2010), *Predecessors* (2013) y *And We Begin to Let Go* (2017).

Ewa Juszkiewicz (Gdansk, Polonia, 1984-). Realiza una reinterpretación feminista de retratos clásicos, ocultando los rostros con telas, trenzas u objetos. Crítica a la invisibilidad de las mujeres en la Historia del Arte. Uso de la ironía y el misterio. [Obras destacadas](#): *Untitled (After Élisabeth Vigée Le Brun)*, 2013), *Girl in Blue* (2018) y *Green Self-Portrait* (2020).

Amoako Boafo, (Ghana, 1984-). Trabaja el retrato figurativo con enfoque expresionista y uso del “finger painting” (pintar con los dedos). Representación del cuerpo humano desde una mirada digna, íntima y poderosa. Obras destacadas: *Green Beret* (2018), *The Lemon Bathing Suit* (2019) y *Yellow Dress* (2020).

Christina Quarles, (Chicago, 1985-). Artista y escritora estadounidense que vive y trabaja en Los Ángeles. Sus pinturas abstractas y gestuales confrontan temas como las identidades raciales y sexuales, el género y la homosexualidad. Destaca por su pintura figurativa distorsionada y cuerpos híbridos. Obras destacadas: *Forced Perspective* (Give Me Space, 2017), *Casual Misgivings* (2019) y *A Moment Alone In The Life* (2022).

Tovyn Ojih Odutola, (Nigeria, 1985-). Artista visual contemporánea nigeriana-estadounidense conocida por sus vívidos dibujos multimedia y obras en papel. Su estilo único de marcas complejas y composiciones fastuosas replantea la categoría y las tradiciones del retrato y la narración. Realiza retratos gráficos con fuerte carga narrativa. Uso del bolígrafo, pastel y carboncillo. Crea universos alternativos sobre la aristocracia africana. Obras destacadas: *To Wander Determined* (2017), *A Countervailing Theory* (2020) y *The Umuada Series* (2022).

Jadé Fadojutimi, (Londres, 1993-). Es una pintora abstracta británica afincada en Londres. Nacida en 1993, se licenció en Bellas Artes por el Royal College of Art en 2017. Su estilo es la abstracción emocional, de pincelada rápida y colores intensos. Representa emociones complejas sin recurrir a la figuración. Una de las voces jóvenes más prometedoras en la actualidad. Obras destacadas: *My Love Is Your Love* (2019), *A Thistle Throb* (2020) y *And Must You Bear It?* (2022).

