

**ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES “DIEGO
QUISPE TTITO” DEL CUSCO.**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL
CUSCO.**

**Facultad de Arte
Carrera Profesional de Artes Visuales**

Representación de imágenes híbridas a través de la pintura posmoderna

Asesor de Especialidad : Artista César Augusto FLÓREZ FLÓREZ.

Asesor Metodológico : Mgt. César Augusto QUISPE CHOQUE.

Tesis presentada por el bachiller:

JUAN SÁNCHEZ QUENAYA

Para optar al Título de Licenciado en Artes
Visuales en la Especialidad de Dibujo y
Pintura.

CUSCO-PERU

2023

Anexo N° 01

INFORME DE ORIGINALIDAD

EL QUE SUSCRIBE, ASESOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS TITULADO		
"REPRESENTACIÓN DE IMAGENES HIBRIDAS A TRAVÉS DE LA PINTURA POSMODERNA"		
Presentado por:	JUAN SANCHEZ QUENAYA	DNI, N°: 23994670
Para optar el título profesional/grado académico de:	LICENCIADO EN ARTES VISUALES	
Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por	(02) veces	
Mediante el Software Antiplagio y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de	(20) %	

EVALUACIÓN Y ACCIONES DEL REPORTE DE COINCIDENCIA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL, TESIS

PORCENTAJE	EVALUACIÓN Y ACCIONES	Marque con una (X)
Del 1 al 25%	Nivel de similitud de fuente aceptable	X
Mas de 26 %	Devolver al usuario para las correcciones	

Por tanto, en mi condición de asesor metodológico, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 23 de ENERO de 2024

Firma
Mg. César Augusto Quispe Chocque
DOCENTE DE LA U.N.D.Q.T.

Post firma QUISPE CHOQUE, CESAR AUGUSTO

DNI, N°: 40465731

ORCID del Asesor 0000-0002-1557-9612

Se adjunta:

1. Reporte del porcentaje de coincidencias por el Sistema Anti plagio.
2. Reporte general de coincidencias por el sistema anti plagio en formato PDF

Representación de imágenes híbridas a través de la pintura posmoderna

INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

1	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	11 %
2	adolfovasquezrocca.wordpress.com Fuente de Internet	1 %
3	Submitted to Universidad Nacional Diego Quispe Tito Trabajo del estudiante	<1 %
4	www.guerrillero.cu Fuente de Internet	<1 %
5	docplayer.es Fuente de Internet	<1 %
6	inba.info Fuente de Internet	<1 %
7	es.gallerix.ru Fuente de Internet	<1 %
8	core.ac.uk Fuente de Internet	<1 %

DEDICATORIA

Agradezco a mis padres por acompañarme siempre en mi camino; a mis hermanos, Tatiana, Luis Alberto y Juana por estar siempre presentes; a los profesores, César Flórez y Cesar Quispe por su apoyo y dedicación; a mis amigos y colegas del arte, que siempre me incentivan a aventurarme un poco más en la oscuridad del pensar; y a mis demonios, los que hacen de mí un espíritu libre.

ÍNDICE

DEDICATORIA	ii
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT.....	ix
INTRODUCCIÓN	xi
CAPÍTULO I.....	1
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.1.1. Definición del problema.....	1
1.1.2. Descripción del problema	1
1.1.3. Formulación gráfica del problema	3
1.1.4. Formulación teórica del problema	4
1.2. Objetivos	4
1.2.1. Objetivo general.....	4
1.3. Justificación.....	5
1.3.1. Justificación teórica.....	5
1.3.2. Justificación metodológica.....	6
1.3.3. Justificación práctica.....	6
1.4. Viabilidad	7
1.4.1. De recursos y materiales	7
1.4.2. Recursos técnicos	7
1.4.3. Financieros	7
1.5. Diseño y metodología de investigación.....	7
1.5.1. Diseño de investigación	7
1.5.2. Tipo de investigación	7
1.5.3. Metodología	8
CAPÍTULO II	9
MARCO DE REFERENCIA	9
2.1. Marco Histórico.....	9
2.1.1. Hibridación: experimentación en el arte para buscar la propia identidad	9
2.1.1.1. El fin del arte	17
2.1.1.2. El apropiacionismo en el arte posmodernista	19
2.1.1.3. El collage y su incidencia en el arte contemporáneo	24

2.2.	Marco teórico.....	26
2.2.1.	El eclecticismo	26
2.2.2.	Remix	27
2.2.3.	Fotomontaje	28
2.2.4.	Sociedad de Consumo	30
2.2.5.	Modernidad líquida	31
2.2.6.	Arte Conceptual	33
2.2.7.	Ready-made	38
2.3.	Marco conceptual	39
2.3.1.	Pintura posmoderna.....	40
2.3.2.	Pintura expandida.....	40
2.3.3.	Estética relacional	41
2.3.4.	Mestizaje	42
2.3.5.	Semiótica.....	43
2.3.6.	Nomadismo y arte contemporáneo.....	44
2.3.7.	Híbrida cultural	44
2.3.8.	Interculturalidad	45
2.3.9.	Arte multidisciplinario	45
2.3.10.	Globalización	46
2.3.11.	Nihilismo.....	47
2.3.12.	Establecimiento	47
2.3.13.	Estructuralismo	48
2.3.14.	Happening	48
	CAPÍTULO III.....	50
	ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO	50
3.1.	Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones	50
3.2.	Resumen de la investigación	60
	CAPÍTULO IV.....	84
	RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CONCLUSIONES	84
	RECOMENDACIONES	85
	Referencias Bibliográficas	86
	APÉNDICES.....	91
	APÉNDICE A	92

APÉNDICE B	107
APÉNDICE C	118
APÉNDICE D	123

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Valoración Pragmática	50
Tabla 2 Valoración Paradigmática	51
Tabla 3 Tabla de Unidades.....	52
Tabla 4 Tabla de categorización.....	54
Tabla 5 Instrumento de Valoración Social y del Artista	58

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Obra titulada “Instrumento de Consumo”	3
Figura 2 (Estados transitorios)	60
Figura 3 (Instrumento de consumo)	62
Figura 4 (Amor líquido).....	65
Figura 5 (Esquizofrenia)	67
Figura 6 (No War).....	69
Figura 7 (El Postmodernista)	69
Figura 8 Velocidad exceso y desperdicio	72
Figura 9 (Frágil).....	72
Figura 10 (Fragmentos urbanos).....	76
Figura 11 (Charles Bukowski – No hay Camino al Paraíso)	78
Figura 12 (La mercantilización del alma)	80
Figura 13 (El hombre masa)	82

RESUMEN

“Representación de imágenes híbridas a través de la pintura posmoderna”

Este trabajo de investigación examina el fenómeno de la hibridación en las disciplinas artísticas visuales, particularmente, en la pintura posmoderna, y esto se muestra en la exposición individual denominada “ESTADOS TRANSITORIOS”, que se realizó en el museo galería del Banco de la Nación de la ciudad del Cusco, donde se expusieron más de 25 piezas entre pinturas, collage, técnicas mixtas, instalaciones y fotografías intervenidas. Uno de los objetivos de esta muestra fue invitar a que los estudiantes de bellas artes, y la audiencia en general, reflexione sobre la estética contemporánea.

La investigación nos inserta en un proceso interdisciplinario, donde se combinan las artes visuales con la filosofía, literatura, fotografía, etc. Se interpreta como imágenes híbridas aquello que no persigue un solo género ni se define en el ámbito de una disciplina; es variado, de estilos entremezclados, que quebranta los géneros convencionales. Las artes híbridas es el estilo y la tendencia artística de la posmodernidad, donde los límites no están definidos claramente; todo es debatible y la sociedad carece de teorías sólidas y comunes. Actualmente observamos a un hombre consumista, inquieto por adquirir y gastar, y que diseña su vida de una manera ligera, superficial, un hombre influenciado por las redes de datos (televisión, internet, celular, etc.). El *modus vivendi* de la gente se ha modificado sustancialmente, es por esta razón que los modos de expresar, interpretar y entender los procesos creativos no se encuentran establecidos a un género o estilo específico como solía ocurrir en otras épocas. sino que se mezclan varios lenguajes y conceptos propiciando enriquecer la imagen y a la vez esto amplía los horizontes creativos de los artistas y estudiantes en cada una de las fases de su formación. La expresión artística de nuestros tiempos se concreta en una práctica artística, marcada por la mezcla y la fusión de diversas disciplinas y formas; en otras palabras, el artista puede incorporar o mezclar técnicas y lenguajes globales con contenidos locales para construir su propia identidad artística, tenemos que entender que nuestra cultura está en constantes transformaciones; aunque algunos conservadores pretendan afirmar que el mundo no cambia, y que hay estructuras y

conceptos que deben permanecer; la verdad es que todo fluye, como decía Heráclito de Efeso: “La cultura y el arte se transforman de acuerdo a la época en la que surgen”.

Palabras claves, imágenes híbridas, mestizaje, pintura posmoderna

ABSTRACT

“Representation of hybrid images through postmodern painting”

This research project examines the phenomenon of hybridization in the visual arts, and that finally materialized with the individual exhibition of contemporary art entitled "TRANSITORY STATES" that was held in the gallery museum of the BANCO DE LA NACION, in the city of Cusco., where more than 25 pieces were exhibited, including paintings, collage, mixed techniques, installations and intervened photographs. One of the objectives of this exhibition is to invite reflection among art students and the public on contemporary art in the XXI century. The works presented

inserts us into an interdisciplinary process, combining visual arts, philosophy, literature, photography, etc. What is interpreted as hybrid images is that which does not seek gender specificity or is delimited within a discipline, is heterogeneous, of mixed media, that breaks with traditional genres. Hybrid Arts are the artistic movement or trend of post-modernity, where the limits are not clear, everything is questionable and society lacks firm and generalized theories, today we see a consumerist man, concerned about buying and consuming and who intends to design his own life in a light way, a man mediated by information networks (television, internet, cell phone), where the modus vivendi of people has been substantially modified, Today in the visual arts, the ways of expressing , of interpreting and understanding creative processes are not rooted in a specific discipline or technique as used to be the case. Rather, various languages and concepts are mixed, promoting the enrichment of the work of art, and at the same time this broadens the creative horizons of artists, and of students at all stages of their education. The art of our time materializes in an artistic praxis characterized by the miscegenation and hybridization of numerous disciplines and media, The artist can incorporate or mix global techniques and languages with local content to build his own identity, we have to understand that our culture is a culture of transformations, and although some conservatives claim that the world does not change and that there are structures and concepts that must remain, the truth is

that everything flows, as Heraclitus of Ephesus said. Culture and art are transformed according to the time in which they arise.

Keywords, hybrid images, miscegenation, postmodern painting

INTRODUCCIÓN

El foco de análisis de esta investigación pone énfasis en la hibridación de las imágenes en la pintura posmoderna, esto quiere decir, en la mezcla de técnicas, conceptos y géneros. El siglo pasado fue una época de cambios en las telecomunicaciones, tecnologías, políticas y como era de esperarse, en la concepción misma del transeúnte. El sujeto ha sufrido cambios sustanciales, hoy vemos un hombre consumista, mediatizado por las redes de información, (televisión, internet, celular, etc.); la tecnología se ha incorporado en la cotidianidad de los transeúntes. Las nuevas formas de comunicación modifican el comportamiento y surgen otras identidades, a estos acontecimientos, algunos lo llaman posmodernidad, por la ruptura y los cambios que se dieron con respecto a la concepción moderna. La sensibilidad posmoderna se ha incorporado a la cultura popular y la saturación de información, donde la propaganda propia de un mundo globalizado, promueve una diversidad de identidades. Esta época no solo posee una conciencia estética, sino una pluralidad de formas fragmentarias, esta realidad explica la mutabilidad del arte contemporáneo y también el permanente sentido de crisis en el que se ha desarrollado; es en este contexto, que se realiza el trabajo de investigación denominada “Representación de Imágenes Híbridas a través de la Pintura Posmoderna”, que nos invita a la reflexión sobre los procesos creativos multidisciplinarios. Con los conceptos de Hibridación y Posmodernidad se mencionan una serie de cambios drásticos en el arte contemporáneo, a finales de los años sesenta del siglo XX hasta principios del siglo XXI; período que está muy influenciada por el capitalismo postindustrial y el neoliberalismo, suceden una serie de acontecimientos como la veloz transformación tecnológica, el nacimiento de recientes movimientos sociales y la globalización.

Lo mixto en la expresión artística nos conduce a observar y a reflexionar sobre la mezcla de disciplinas que se dan en esta época. El arte contemporáneo ha generado modificaciones significativas en las modalidades de producción artística, lo que nos insta a reconsiderar las metodologías de enseñanza presentes en la educación artística actual.

Este trabajo de investigación cuenta con cuatro capítulos:

En el capítulo I, se realiza la planificación de la investigación, la formulación del inconveniente, el detalle del inconveniente y los objetivos generales y específicos, las bases teóricas, metodológicas y la categoría de investigación a la que corresponde el plan.

En el capítulo II, tenemos al marco de referencia de la indagación que incluye el contexto histórico, donde se hace un resumen histórico sobre la modernidad, posmodernidad y la hibridación en las artes visuales; se tocan temas como el apropiacionismo, el collage, fotomontaje y el arte contemporáneo y sus representantes actuales, tanto en la crítica y la filosofía del arte. El marco teórico contiene un breve resumen sobre sociedad de consumo, modernidad líquida, arte conceptual, definición de eclecticismo, ready made, etc.

El marco conceptual contiene conceptos que se han desarrollado en relación con el tema de investigación.

En el capítulo III, se realiza la evaluación cualitativa de la investigación y comprende los instrumentos de lectura estética, evaluación pragmática en la que se alude a las limitaciones y se especifica hacia qué conjunto de individuos está orientada la exposición, la paradigmática en la que se categoriza las pinturas y sus conexiones entre sí, los instrumentos de evaluación social que se enfocan en el pensamiento y el progreso laboral del artista, la evaluación ícono-simbólica en la cual se desglosan los componentes de las pinturas y su significado, la relación gramatical que se produce con los elementos y las pinturas entre sí, la interpretación gramatical que es el análisis de los elementos, los instrumentos de evaluación estética, la configuración y los principios estéticos de cada pintura.

En el capítulo IV se encuentran los hallazgos de la indagación y se desarrolla el reporte curatorial de la exposición de arte, se examinan las inferencias conforme a los propósitos; después, concluye con el inventario de citas y los apéndices correspondientes con las imágenes del desarrollo artístico y la disposición de la exposición pictórica.

CAPÍTULO I

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Definición del problema

La hibridación es un concepto del posmodernismo y el arte contemporáneo, donde los artistas visuales trabajan con diferentes materiales; está dedicada específicamente a los proyectos y enfoques multidisciplinarios; a la vez estudia los procesos de fusionar los diferentes medios, técnicas y géneros para crear nuevas formas de expresión artística. En este contexto, el arte evoluciona con la sociedad, consecuentemente también lo hacen los artistas.

1.1.2. Descripción del problema

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y obsesionado por la vanidad implícita de los selfis y el excesivo consumismo; es la era de la información o también llamada era digital, donde las acciones han modificado el funcionamiento de la sociedad, lo cual involucra a todas las esferas de la actividad humana.

La presencia humana en estos momentos está saturada de información, y publicidad con miles de imágenes todo el tiempo. Las personas han cambiado sus hábitos de vida y el modo cómo se relacionan con el entorno; la invasión y el uso excesivo de los aparatos tecnológicos que nos rodean, se han vuelto indispensables en nuestra sociedad global, lo real y lo virtual se confunden, las fronteras se han esfumado; características que se observan e influyen directamente en el arte y en sus nuevas producciones. Por lo tanto, el presente siglo XXI se considerará como la época de la mezcla que se distingue por el eclecticismo, el mestizaje y la combinación de lenguajes y géneros, llamado en algunos casos “nomadismo” (ir de un estilo a otro). Hoy el artista utiliza la repetición, la reinterpretación y el recurso de la apropiación se intensifica, donde el creador es libre y se desplaza por todos los periodos y estilos previos; somos una sociedad posmoderna donde el caos y la fragmentación se hacen fuertes y se elevan por encima de cualquier intento de ordenar la humanidad; la hibridación se

caracteriza por la aceptación de lo variado y es ecléctica. En la actualidad, el esquema cultural es como un cuadro abstracto e híbrido, que rompe las fronteras entre clase alta y cultura “popular”, los artistas jóvenes buscan nuevos lenguajes de expresión y autoafirmación. Estos cambios se dan en un mundo inestable, y fragmentario.

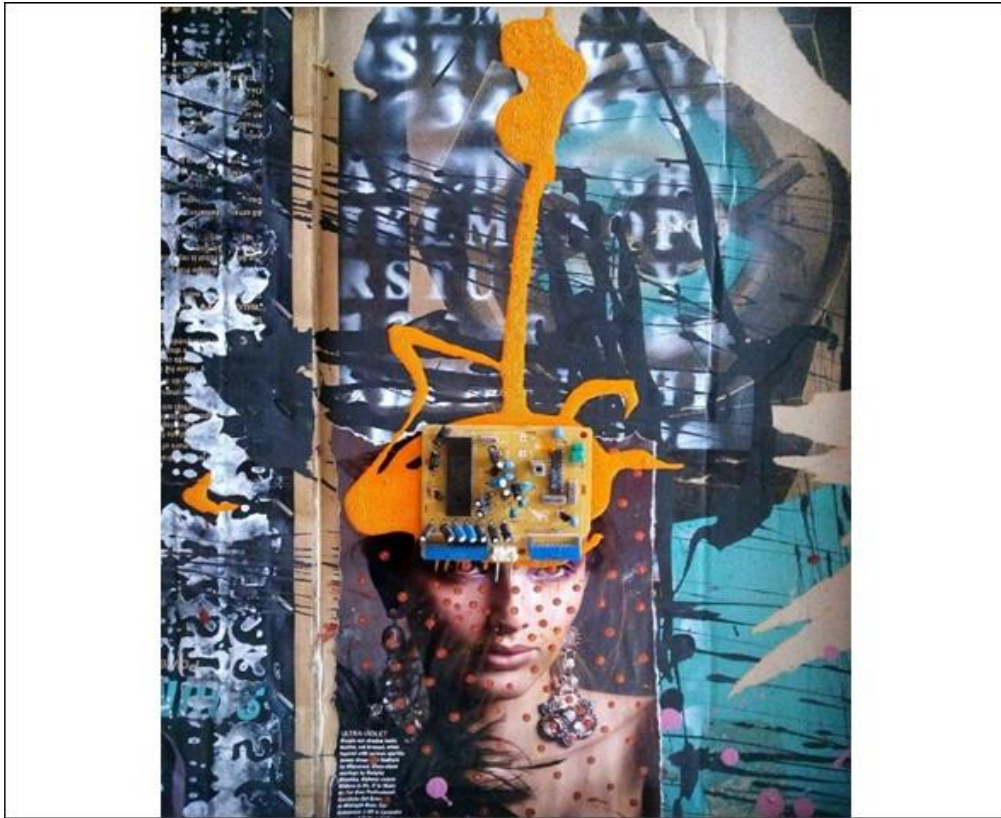
Lo mixto ha sido, a lo largo de la historia artística, un origen de experimentación e inspiración, desde las expresiones primitivas hasta artistas como Marcel Duchamp con su “Objeto encontrado”, Andy Warhol con el “pop art” y la fotografía de Cindy Sherman, entre otros. Es en este contexto, donde se desarrolló el trabajo de investigación denominada “Representación de Imágenes Híbridas a través de la Pintura Posmoderna”, se hace un estudio sobre los trabajos expuestos en una muestra multidisciplinaria de artes visuales como parte del trabajo de investigación, titulada “Estados Transitorios”; y a partir de esta muestra, se analiza el fenómeno de la hibridación, desde cómo han surgido los nuevos conceptos que hoy en día son utilizados por las nuevas poéticas contemporáneas y que sirven como herramientas para dialogar, cuestionar y reflexionar sobre la fusión de culturas que involucra la etapa de la globalización.

En conclusión, ya nada es uniforme, todo es plural, la historia misma deja de ser concebida como algo unificado, y se muestra como lo que verdaderamente es, un collage de versiones.

1.1.3. Formulación gráfica del problema

Figura 1

Obra titulada “Instrumento de consumo”

En la imagen de la obra titulada: “INSTRUMENTO DE CONSUMO”, se da como resultado la incorporación de distintos medios, la combinación de materiales, géneros y objetos (pintura, fotografía, collage, etc.); la hibridación de lenguajes se da justamente por la convivencia en un mundo globalizado, es entonces en este orden que el *modus vivendi* del ser humano se ha cambiado significativamente, hoy observamos a un individuo superficial, individualista y egocéntrico que únicamente persigue el beneficio personal a expensas de todo. Un hombre que ha diseñado su propia vida de manera ligth, un individuo influido por el exceso de datos, (televisión, Internet, celular, etc.). Y el arte contemporáneo se encuentra atravesado cada vez más por los conceptos de mezcla, y la aprobación de estos nuevos modos de comprender los procesos creativos, nos ha llevado a considerar el arte como un conjunto de conceptos globales multidisciplinarios para la producción artística.

1.1.4. Formulación teórica del problema

La expresión visual mixta se ha difundido hasta ser empleada por estudiantes de arte y creadores experimentados que exploran opciones en sus procesos creativos, donde se pueden llevar a cabo una infinidad de fusiones, combinaciones, variaciones, y montajes, etc. Para muchos críticos y artistas, la hibridación es el nuevo lenguaje del siglo XXI, en la “Representación de Imágenes Híbridas a través de la Pintura Posmoderna” se expone un proceso estético sobre doce objetos de arte que invitan a la reflexión, y que nos ayuda a entender los nuevos conceptos en las artes visuales contemporáneas.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Elaborar una investigación en el ámbito de las artes visuales, titulada “Representación de Imágenes Híbridas a través de la Pintura Posmoderna”; donde se abordan conceptos de posmodernismo e hibridación mediante la experimentación y elaboración de objetos artísticos, y se mezclan diferentes lenguajes y técnicas como el collage, el apropiacionismo y las intervenciones fotográficas.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Objetivo específico 1

Generar diálogos entre la obra artística y el espectador, invitando a la reflexión y al debate mediante la exposición de 12 obras de arte con técnica mixta para crear nuevos discursos estéticos.

b) Objetivo específico 2

Interpretar las imágenes presentadas dentro de un estudio iconográfico, estético y filosófico, para entender los procesos del arte contemporáneo.

c) Objetivo específico 3

Analizar el uso de nuevas técnicas y materiales usados en el arte contemporáneo, para realizar objetos e imágenes híbridas

1.3. Justificación

1.3.1. Justificación teórica

Esta investigación se enfoca en estudiar los procesos de hibridación en el arte posmoderno y contemporáneo, conceptos manejados por los artistas de estas últimas décadas en el ámbito de las expresiones visuales, y un aspecto esencial de la cultura actual es la anulación de fronteras entre diversas disciplinas como ciencia, arte, filosofía, etc.

El arte en estas últimas décadas se encuentra atravesada, cada vez más, por la noción de mezcla, y la aceptación de este nuevo enfoque nos ayuda a comprender los nuevos procesos creativos, posibilita reflexionar el arte como un conjunto de nuevas narrativas globales multidisciplinarias para la producción artística. Hay una pluralidad de discursos que conviven sin que unos predominen sobre otros. Esta mezcla de disciplinas ha transformado no solo los procedimientos creativos de los artistas ya establecidos en el mercado, sino también en las creaciones que los estudiantes de artes visuales llevan a cabo durante sus estudios. Hoy en día la labor de categorizar las obras artísticas contemporáneas ya no es tan sencilla como en épocas anteriores, cuando uno podía identificar claramente una pieza de arte, si era pintura, escultura, dibujo, grabado, etc. Este traspaso de las fronteras del arte contemporáneo, amplió la variedad de recursos al momento de generar nuevos productos artísticos, propiciando el pluralismo y la hibridación que caracteriza al arte contemporáneo, y al mismo tiempo, pone en evidencia los nuevos discursos de globalización y multiculturalismo.

1.3.2. Justificación metodológica

El proyecto de investigación denominada: “Representación de Imágenes Híbridas a través de la Pintura Posmoderna”, se trabajó con los siguientes métodos.

La observación; es un procedimiento cognitivo mediante el cual se observan conscientemente ciertos atributos presentes en el objeto de conocimiento. En el ámbito del arte, el objeto de conocimiento es la representación visual. El entendimiento se deriva de la obra artística y del proceso creativo.

La introspección; es una actividad donde el investigador lleva a cabo un análisis subjetivo de la realidad estética, social y personal.

La explicación; es un proceso que, al realizar la deducción objetiva, se requiere considerar aspectos subjetivos recopilados en los instrumentos de investigación.

La semiótica; se aplica porque examina todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Por ende, la semiótica en el arte posibilita percibir la obra artística como un texto (una red de símbolos y signos), que requiere una interpretación o un mensaje que debe ser descifrado, donde la experiencia estética se produce entre la pieza y el observador; ambos se afectan mutuamente construyendo un diálogo.

La historia; permite estudiar la evolución, fases y desarrollo de los procedimientos artísticos contemporáneos.

1.3.3. Justificación práctica

La exposición de artes visuales “Estados Transitorios” asume los fenómenos contemporáneos del siglo XXI, donde la identidad adoptó una naturaleza móvil, multicultural, multiétnica e híbrida. Estas acciones condujeron a que este proyecto de investigación permita observar y reflexionar sobre la creación de obras heterogéneas como las técnicas mixtas, entre ellas, objetos encontrados como las fotografías intervenidas, etc.

El proceso creativo se presenta de manera experimental. El arte es un proceso que implica reflexión y trabajo manual, donde se usaron como referentes la representación visual de la sociedad de consumo y los medios masivos de comunicación como son la internet, televisión, diarios, etc.

1.4. Viabilidad

1.4.1. De recursos y materiales

El proyecto se realizó en la ciudad del Cusco, y la información se recopiló de textos, internet, catálogos, revistas, exposiciones y diálogos con artistas y curadores de artes visuales.

1.4.2. Recursos técnicos

Los recursos fueron mixtos y heterogéneos, para lo cual se utilizó una gran variedad de soportes y materiales provenientes del reciclaje, pero también se usó material gráfico, fotográfico y publicitario.

1.4.3. Financieros

La producción de obras, elaboración de tesis y montaje de la exposición estuvieron financiadas con recursos propios.

1.5. Diseño y metodología de investigación

1.5.1. Diseño de investigación

Procesos creativos por apreciación estética.

1.5.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación es descriptivo, interpretativo y explicativo en procesos creativos; su diagrama es el siguiente

- OA
- OSE
- OA = objeto estético (obra de arte)
- O = información objetiva de la obra de arte que recogemos de manera descriptiva

- S = información subjetiva que recogemos para la interpretación de la obra de arte
- E = la explicación que se tiene para la descripción e interpretación de la obra de arte

1.5.3. Metodología

En el transcurso del estudio se ha utilizado el método de la segmentación de los componentes de la obra de arte, desde el punto de vista estético para su análisis semiótico y la clasificación de estos elementos y figuras para comprender el código y la relación que existe entre ellos, con la finalidad de explicar el contenido y mensaje de la obra mediante un discurso valorativo.

CAPÍTULO II

MARCO DE REFERENCIA

2.1. Marco Histórico

2.1.1. Hibridación: experimentación en el arte para buscar la propia identidad

Se dice que el siglo XX fue considerado una época de cambios y experimentación en el arte, la ciencia, la filosofía y el desarrollo tecnológico. Los seres humanos, su forma de vida y los lazos sociales que forman entre sí y su entorno se han visto gravemente afectados por estos acontecimientos. A medida que la tecnología ha avanzado, también lo han hecho nuestras habilidades de comunicación y nuestra comprensión del vínculo entre la geografía y el tiempo. Gran parte de esto puede atribuirse a la capacidad del Internet para proporcionar niveles de conectividad sin precedentes. La variedad de avances tecnológicos ha cambiado los comportamientos, las perspectivas y los objetivos de las personas, lo que ha provocado que el concepto de identidad evolucione constantemente. Los avances científicos y tecnológicos siempre han tenido un impacto directo en la sociedad y, por extensión, en las artes. Los nuevos materiales se utilizan para crear nuevos bienes artísticos, que combinan nuevos lenguajes, técnicas y nociones de la obra de arte. Como resultado, los modelos de representación y la interacción entre el artista y el público deben evolucionar constantemente.

La investigación, que examina las nuevas posibilidades que emergen en los procesos creativos, se presenta como un estudio teórico y práctico sobre la idea de imágenes híbridas en el arte posmodernista. Las artes híbridas se pueden definir como el movimiento o tendencia artística del siglo XXI en el que no hay límites claros, todo es discutible, la sociedad carece de teorías sólidas y la única opción es sumergirse en el vacío de la experimentación. Esto lleva a la búsqueda de nuevos enfoques, nuevos conceptos y teorías novedosas que surjan de todos los rincones de la conciencia humana.

Todo lo que tenga un origen o composición mixta que varíe y complique su estructura fundamental se considera híbrido. El concepto de mestizaje también

caracteriza el arte y las sociedades de nuestro tiempo, sabiendo que las fronteras son permeables y que las categorizaciones rígidas no son muy útiles; Es por eso que se utilizan términos como multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Esta definición abre decenas de campos de acción muy diferentes, desde la genética hasta la tecnología y las artes visuales.

El mundo del arte ha cambiado drásticamente en los siglos XX y XXI, como lo demuestran obras de arte como los ready mades de Marcel Duchamp, el arte pop de Andy Warhol y "My Bed" de Tracy Emin, donde definir lo que constituye arte se ha vuelto más desafiante.

En ese contexto, Michel Foucault cita:(2000) "Cada época tiene una perspectiva única de la realidad, lo que significa que las imágenes adquieren nuevos significados con el tiempo. También señala que debido a que esta forma de arte desafía las normas culturales, la mayoría de sus piezas todavía se respetan hoy en día" (pág. 92)

Hoy en día, los artistas tienen la libertad de crear arte utilizando cualquier medio y método, lo que presenta nuevas vías para la expresión de pensamientos y conceptos. Sin embargo, esta libertad también presenta una gran cantidad de oportunidades, problemas y opciones que los artistas deben considerar:

En el libro "Después del fin del arte", Arthur Danto dice:(1995) Dado que el arte contemporáneo es demasiado diverso en sus objetivos y métodos para encajar en una sola categoría, no hay estándares predeterminados sobre cómo debe ser visto".(pág. 224)

Esto implica que las ideas convencionales de la estética no pueden aplicarse al arte moderno; En cambio, debemos concentrarnos en la noción de que todo es concebible en los procesos creativos actuales.

Nunca ha sido fácil definir el arte con precisión, especialmente en estos días de cambios vertiginosos. Después de descubrir esto, críticos y artistas han llegado a la conclusión de que intentar condensar el arte en una sola noción sería ignorar un número infinito de ideas, estilos y concepciones de vanguardia.

Técnicamente hablando, el término "arte contemporáneo" se refiere en términos generales a todas las expresiones estéticas que se han producido a lo largo de los años, incluida la pintura, la escultura, la fotografía, la instalación, la performance y más; Sin embargo, si bien esta definición puede parecer sencilla, los detalles que la rodean son intrincados porque diferentes personas interpretarán el término "realmente" de diferentes maneras; Por esta razón, la pregunta "¿Qué es el arte?" sigue siendo objeto de discusión. Examinemos los movimientos y artistas que han dado forma al arte moderno para tener una comprensión más profunda de su desarrollo.

Los expertos opinan que el arte moderno "pisó los talones del movimiento 'pop art', que fue iniciado por creadores como Roy Lichtenstein y Andy Warhol. La definición de "arte pop" es "arte que representa la cultura popular". Esta tendencia, que tuvo lugar entre 1950 y 1970, fue revivida como arte pop en la década de 1980 con la ayuda de artistas como Jeff Koons.

El "Pop Art" se distingue por su papel en la formación del arte conceptual, que se oponía a la noción de arte como mercancía. En este tipo de arte, la idea, que constituye la base de una expresión creativa completa, tiene prioridad. Damien Hirst, Ai Wei Wei, Jenny Holzer y otros destacados artistas conceptuales se encuentran entre ellos; Si bien tiene sus raíces en el arte de principios del siglo XXI, que se convirtió por primera vez en un movimiento formal en la década de 1960, el arte conceptual sigue siendo una tendencia significativa en el arte contemporáneo actual.

La performance es otro movimiento con raíces conceptuales que surgió en la década de 1960 y sigue siendo popular hoy en día. Se distingue por su relación con el arte dramático, lo cual es importante entender porque el arte de la performance tiene como objetivo transmitir ideas o mensajes en lugar de solo diversión. Entre los artistas de performance más destacados se encuentran Marina Abramović, Yoko Ono y Joseph Beuys. Sin embargo, sus instalaciones artísticas inmersivas, que son creaciones tridimensionales que cambian su entorno y las percepciones de las personas sobre el espacio, también son significativas. Sus piezas a gran escala enfatizan la frecuencia con la que están vinculadas a la

arquitectura de un lugar. Los artistas de instalaciones más conocidos son Bruce Munroe, Dale Chihuly y Yayoi Kusama.

Uno de los principales desarrollos de la década de 1980 fue el arte urbano o callejero; Esta tendencia ganó prominencia con la aparición del "graffiti", que tenía sus raíces en el activismo social e incluía murales, trabajos de estencil y calcomanías en áreas públicas. Entre los artistas urbanos más importantes de la década de 1980 se encuentran Shepard Fairey, Banksy y Keith Haring, así como Jean-Michel Basquiat.

Dado que la definición de arte actual varía según la época, las obras creadas en un momento dado siempre serán consideradas modernas por sus pares.

También se cree que el Romanticismo, que puso un fuerte énfasis en la subjetividad, la libertad, la individualidad y la ternura, es donde se originó el arte moderno. El dadaísmo, el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el neoplasticismo, el surrealismo, etc. son algunas de las tendencias más destacadas del arte moderno.

Por último, también utiliza la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en 1945 o el comienzo de la posmodernidad, que suele definirse como el período comprendido entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. La segunda ola de vanguardia del siglo XX, que incluyó el arte pop, el nuevo realismo francés, el arte conceptual, el minimalismo, el expresionismo abstracto, el hiperrealismo, la neo figuración, las instalaciones, la deconstrucción y el arte urbano, será retratada en este marco temporal.

Luego siguió el movimiento artístico, filosófico e histórico conocido como posmodernidad, que surgió a finales del siglo XX. Se distinguió por su búsqueda de nuevas formas de expresarse y su énfasis particular en la crítica de la racionalidad y el culto a la individualidad. Como movimiento artístico, el posmodernismo se basa en las corrientes vanguardistas anteriores para crear una estética contemporánea que refleja el caos creado por la revolución de la información y la tecnología de nuestros días. Como movimiento filosófico, el posmodernismo busca nuevas perspectivas sobre el desarrollo del individuo a

través de la tecnología, criticando escuelas de pensamiento anticuadas como el positivismo y el racionalismo.

Dado que la posmodernidad es un período histórico que se extiende desde finales del siglo XX hasta la actualidad, su definición es aún imprecisa. Una de las características principales de la posmodernidad es su defensa de la cultura popular y la hibridación. También rechaza la idea de que el discurso pueda ser distorsionado hasta el punto de no retorno dentro de los dominios del conocimiento. Para alguien que busca lo inmediato, el pasado y el futuro están incontrolablemente fuera de su control, y solo le importa el presente. Debido a que el arte posmoderno incorpora en gran medida elementos e imágenes de la cultura popular, representa la complejidad y el caos de la sociedad actual, que es el resultado de las consecuencias de la globalización, la explosión de la información y la revolución tecnológica. Por el contrario, recupera las ideas de las obras clásicas; De esta manera, surgió la hibridación en el arte contemporáneo, donde predomina la fragmentación del pensamiento y se ordena el caos, una característica clave del arte híbrido y posmoderno. Friedrich Nietzsche (1844-1900), filósofo alemán, es considerado como uno de los precursores de esta escuela de pensamiento. Declaró la desaparición de Dios y la inexistencia de dogmas y valores; En este sentido, la posmodernidad es vista como una forma contemporánea de nihilismo, rechazando la idea de que los valores están por encima del individuo. Otra figura destacada de la filosofía posmoderna es Jean François Lyotard, un francés que popularizó sus ideas en 1979 con su obra "La condición posmoderna". En una línea similar, la filósofa argentina Esther Díaz sostiene que la posmodernidad es un conflicto entre el entorno tecnológico avanzado en el que vivimos y los discursos que se han transmitido de épocas anteriores, como el homomantismo y el racionalismo. Los artistas de hoy en día se sienten capacitados para producir obras utilizando una amplia gama de medios y métodos, y esta libertad abre nuevas vías para la expresión de ideas y pensamientos. También presenta una gama infinita de problemas, posibilidades y opciones para los artistas.

En pocas palabras, los artistas modernos utilizan la idea de hibridación para discutir, criticar y considerar la mezcla de culturas que implica el período de globalización.

Como se menciona en un artículo de Marzia (2010), abrazar la hibridación en las artes: "La tendencia o inclinación creativa de nuestra contemporaneidad en el pasado podría llamarse las Artes Híbridas. el lugar donde todo es discutible y los límites no están claros" (pág. 1).

Arte y posmodernismo

Es difícil definir la posmodernidad en la era contemporánea debido a la falta de evidencia histórica y a la falta de tiempo suficiente para que los expertos en el área lleguen a un consenso sobre varias ideas clave. Aunque se desconoce el inicio exacto de la posmodernidad en la historia, podemos ubicarla en las artes visuales durante la segunda mitad del siglo XX, a partir de la década de 1970, cuando las grandes corrientes artísticas llegaron a su fin.

La posmodernidad es lo que siguió al modernismo en la historia del arte; De ahí que las grandes causas y los grandes cuentos ya no estén presentes (se han cambiado por otros más pequeños, como por poner un ejemplo, antes era la revolución socialista y ahora es Salva al oso panda). Los grandes conceptos de modernidad han llegado a su fin con la posmodernidad.

Una de las señas de identidad del arte posmoderno es su inestabilidad; Otras cualidades son la multiplicidad y la diversidad. La fotografía surrealista de Cindy Sherman ejemplifica esta noción, enfatizando las formas en que una obra de arte puede ser interpretada y alterada.

Para terminar su trabajo, algunos artistas, como Marina Abramovic, incluso invitan a los espectadores a participar en su arte escénico.

Las últimas décadas del siglo XX vieron el auge del consumismo y el desarrollo de las tecnologías digitales, que tuvieron un profundo efecto en las artes visuales. La gente buscaba espectáculo, entretenimiento y novedad, y muchos artistas, curadores y otros profesionales posmodernistas se aprovecharon de esto y convirtieron el arte en un "producto de entretenimiento".

Los espectadores han estado expuestos a una variedad de experiencias novedosas, y ocasionalmente sorprendentes, gracias a la introducción del movimiento posmodernista de nuevas formas de arte, incluidas las actuaciones y los happenings, así como otros conceptos y productos culturales novedosos. Algunos ejemplos son los tiburones disecados, las latas de excremento, las masas de cuerpos desnudos, las islas cubiertas de tela de polipropileno, las imágenes proyectadas en edificios públicos y mucho más. Por todas estas razones, el tema del arte moderno es bastante polémico en este momento.

Como movimiento artístico, la posmodernidad defiende la cultura popular y la hibridación. Se distingue por su eclecticismo y su carácter nómada, combinando con frecuencia elementos tradicionales y contemporáneos; Dicho de otro modo, es la búsqueda de nuevas formas de expresión que se basan en el culto al individualismo y en la crítica del racionalismo.

Otra característica de esta expresión es que con frecuencia hace uso de la reinterpretación y la repetición, lo que permite al artista recorrer libremente todos los períodos históricos y movimientos artísticos; En otras palabras, todas las formas de arte son igualmente legítimas, cualquier cosa puede ser utilizada para crear arte, y la nueva idea es la democratización del arte. Andy Warhol (1928-1987) dice que "cualquiera puede ser famoso durante 15 minutos" para lograrlo. Esta frase encierra el concepto de arte posmoderno.

La expresión posmodernista se ha beneficiado enormemente de la introducción de nuevas tecnologías, como las computadoras, el video, la televisión, la serigrafía e Internet. Estas tecnologías también han coincidido con el auge del videoarte y los fotomontajes, que han disminuido la importancia de las habilidades de dibujo y pintura. Los fotogramas de la estadounidense Cindy Sherman, que hablan de las mujeres en una sociedad dirigida por hombres, y el videoarte de la coreano-estadounidense Nam June Paik (1932-2006), conocido mundialmente como el "Padre del TrueArt", cuya vasta obra incluye instalaciones, performances y videoesculturas, son dos ejemplos de este tipo de expresión.

Una de las contribuciones del posmodernismo es que alteró el enfoque de la instrucción en muchas escuelas de arte. La pintura y, en menor medida, la

escultura fue vista como anticuada a lo largo de la década de 1970. El aprendizaje de las habilidades necesarias para la práctica de estas artes plásticas tradicionales requirió cuatro años de estudio, lo que se percibió como bastante anticuado. Las escuelas de arte evolucionaron hacia un nuevo tipo de laboratorios experimentales para la creatividad creativa, ya que se pensaba que el arte estaba emancipado de la élite y disponible para el público; Es decir, se valoraba más la idea o concepto que la adquisición de habilidades técnicas.

Desde el neodadaísmo, los posmodernistas han disfrutado experimentando e incorporando nuevos elementos en formas y objetos convencionales. Por ejemplo, en sus pinturas fotográficas de la década de 1970, Gerhard Richter combinó la pintura y el arte de la cámara; Jeff Koons combinó técnicas escultóricas de alto acabado con imágenes consumistas (formas de globos) para crear sus esculturas pop; Andreas Gursky combinó la fotografía y las imágenes generadas por ordenador para crear Rhein; Jeff Wall, por su parte, utilizó fotomontajes procesados digitalmente para crear sus obras realistas.

La individualidad es otro rasgo de los artistas posmodernos: todos tienen su propia base, se preocupan exclusivamente por su propia verdad y piensan que son los únicos que pueden estar seguros de algo.

¿Qué significa realmente el término "individualidad"? El artista contemporáneo se distingue del artista tradicional en que está insatisfecho con el mundo en lugar de apático. El artista de esta época, solo, vive en su propio mundo y transmite su propia forma de ver las cosas y las emociones, pero no espera alterar a la humanidad; Combinar estilos, técnicas, lenguajes, géneros, lo exquisito con lo kitsch, lo bueno con lo malo, o lo clásico con lo actual parece ser lo único que queda por hacer. Como menciona Rodríguez Cascante (2002), ella misma Trata de:

Comportamientos que se producen en un entorno rico en información, donde los espectadores están constantemente expuestos a miles de imágenes, y el arte parece tener que llamar la atención, causar un impacto o provocar, en otras palabras, "todo vale", donde los espectadores se enfrentan con frecuencia tanto a obras de arte bien

elaboradas como a absurdos o sin sentido. En consecuencia, sólo hay tiempo para una mayor reflexión, y esa reflexión debe ocuparse de los fundamentos de nuestro tiempo, ya que todo arte es un producto de su tiempo. (pág. 22)

Por su parte, Arturo Danto (1995) menciona:

No existen estándares predeterminados para evaluar el arte contemporáneo, ya que desafía la categorización debido a sus objetivos y métodos excesivamente diversos, lo que hace imposible analizar el arte contemporáneo utilizando las definiciones convencionales de belleza. (pág. 35)

2.1.1.1. El fin del arte

La obra de Arthur Danto ha sido, sin duda, la más analizada y estudiada en cuanto a eventos de artes visuales como bienales, exposiciones, coloquios, conferencias, mesas redondas, cátedras, etc. Incluso llegó a convertirse en la persona a la que acudían los aspirantes a artistas y curadores, así como los millones de lectores de su columna publicada regularmente en *The Nation*, cuyo contenido cambió por completo el discurso en torno a la crítica de arte tradicional. Sin embargo, es importante recordar que Danto y Hans Belting no son los autores principales de esta tesis sobre "El fin del arte", ya que es esencialmente una reformulación de la conocida tesis hegeliana que se encuentra en el texto "Las Lecciones de Estética". Su tema es el deterioro de las formas de arte clásicas, que los movimientos artísticos contemporáneos han etiquetado como "algo del pasado". Hegel estaba constantemente atento a los fenómenos estéticos en todas sus manifestaciones y se interesaba tanto por el significado histórico como por el propósito del arte de su época desde un punto de vista filosófico.

En este sentido, en una revista de arte contemporáneo "Aesthesis", se publicó un artículo sobre el libro "Lecciones trabaja el y la "estética" de Hegel, donde cita lo siguiente:(2020)

Cuando una creación artística es una manifestación del espíritu y algo con lo que el espíritu puede identificarse, es genuinamente hermosa.

Por el contrario, la belleza de la naturaleza sólo puede atribuirse al grado en que encarna el alma. La belleza natural no es más que un reflejo de la belleza espiritual, que es la belleza auténtica; Sin embargo, sólo en el arte deja de ser una mera realidad sensible y se incorpora al reino del espíritu. Es también en el arte donde el espíritu se configura a sí mismo y se reconoce a sí mismo en la naturaleza (materia) como en su otro. En este sentido, la estética está desterrada de lo bello natural, y gracias a Hegel, la estética se establece finalmente en forma de estética. "Filosofía del Arte" (pág. 36)

Las "Conferencias sobre estética" de Hegel son una obra fundamental en la historia del arte y la cultura. Dado que Hegel creía que la historia del arte es una parte de la historia de la cultura, y que la cultura es la historia de la humanidad, la historia del arte juega un papel importante en la evolución del espíritu humano, todos los autores que desde entonces han dedicado su vida a estos campos han sufrido su influencia de una forma u otra.

Otro pensador influyente es Jean Baudrillard, filósofo, sociólogo y crítico de la cultura francesa. Su "Fin del arte" obtuvo un amplio reconocimiento, lo que llevó a los artistas a explorar temas como la simulación, la seducción y la hiperrealidad. Estas ideas se reflejarán en el arte contemporáneo a través de la performance, los medios de comunicación y la investigación dirigida por artistas utilizando las tesis de Baudrillard. Sin embargo, la relación de Baudrillard con los artistas fue solo informal, ya que Sulvére Lotinger afirma que fue durante el recorrido de su libro "Cultura y simulacro" que el ambiente artístico se relacionó con Baudrillard en solo unos pocos años.(1981)

El renombrado filósofo Baudrillard se sintió atraído por la obra de artistas que, de una forma u otra, encarnaron sus principios estéticos, incluidos Andy Warhol, Barbara Kruger y Nan Goldin.

"Y en el simulacro lo real se desvanece, y no es por su falta; más bien, hay demasiada realidad, y es este exceso de realidad el que pone fin a la realidad", así resume Baudrillard su idea (1978, pág. 57)

Sin duda, la globalización y la sociedad de la información han incrementado el número de métodos de producción artística, medios de comunicación, transmedia y nuevos canales de distribución que nos vinculan a todos en el ámbito de las mercancías artísticas y culturales. A pesar de todo esto, y quizás aún más como resultado de ello, la confusión sobre lo que constituye arte y lo que no es cada vez más evidente. Los artistas posmodernos encuentran a Baudrillard particularmente fascinante, ya que el arte moderno es de naturaleza sarcástica e híbrida.

Sin embargo, Arthur C. Danto ha continuado ofreciendo una severa crítica al arte contemporáneo y ha diagnosticado una nueva época posthistórica basada en la conocida historia de Hegel sobre el "Fin del Arte" en sus conferencias sobre estética. Por otro lado, Danto ya había puesto fin al arte en la década de 1960. Danto cree que la "Caja de Brillo" de Andy Warhol marcó el final de la historia del arte desde principios de la década de 1980 hasta finales de la década de 1990 (1964). Y después del "Fin del Arte", habría un período posthistórico de libertad durante el cual se crearía nuevo arte sin referencia a la historia del arte anterior. Citado por Arthur C. Danto.(1995)

Una de las señales más evidentes de que estábamos viviendo en un período posthistórico era la ausencia de una gran narrativa o paradigma que gobernara cómo debíamos ver y comprender el arte. El arte había llegado a su fin en esta era posthistórica, meditando sobre sí mismo y sobre su propio objeto, engreído y ensimismado. Desde que el arte se ha convertido en filosofía, realmente ha llegado a su fin. (pág. 205)

2.1.1.2. El apropiacionismo en el arte posmodernista

En 1977, el Artist Space de Nueva York acogió la muestra "Pictures", organizada por Douglas Crimp, que dio origen a la idea de apropiación. Al combinar ideas como la copia, la hibridación, el simulacro y la parodia, esta muestra reunió a artistas de otras disciplinas que trabajaron con imágenes relevantes. Esto llevó a la creación de una nueva idea que finalmente evolucionó hacia su propio movimiento creativo.

También se menciona en el libro "La apropiación en el posmodernismo" de Juan Martín Prada (1998), lo siguiente:

No se puede comprender el comportamiento apropiacionista posmoderno como una mera estética historicista y referencial, dedicada únicamente a la búsqueda del placer a partir de un lenguaje diferido que se ha dislocado en el tiempo. Este lugar funciona principalmente a través de su reubicación contextual, no a través de la idea de transferir estilos, principios estéticos e imágenes a lo largo del tiempo. Inevitablemente, esto dirige la investigación artística hacia los dominios sociales y políticos. (pág. 1)

El apropiacionismo nació como respuesta a otros movimientos como el minimalismo y el conceptualismo; Este tipo de práctica tiene diferentes antecedentes, por un lado, las propuestas del ready-made, entre otros. el que podemos nombrar a Marcel Duchamp con su obra (1919) "L.H.O.O.Q.", donde colocó bigotes sobre una réplica de la pintura La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci; Este gesto, directamente hilarante, provoca una postura crítica que se expresa con las recomendaciones dadaístas de una provocación directa al sistema de poder entonces vigente. Sin embargo, otro punto de referencia son los métodos utilizados en la reproducción, que implicaban la impresión de imágenes de las obras originales mediante procesos manuales o automatizados.

Una de las ideas o métodos más polémicos en el arte posmoderno es esta declaración, que parece replantear piezas anteriores en lugar de usar imágenes para representar la realidad. El nombre de este movimiento deriva de la idea de "apropiación", en la que los artistas toman partes de obras existentes y las utilizan para crear piezas completamente nuevas que luego se contextualizan y se les da nuevos significados, como contar nuevas historias.

Cindy Sherman, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert Longo, Troy Brauntuch y Philip Smith son algunos de los artistas más importantes que han empleado la técnica de apropiación de imágenes. Todos ellos han combinado elementos de la cultura popular, la publicidad y las obras de arte clásicas para producir nuevas obras con significados distintos. Douglas Crimp sabía que estos

artistas estaban más allá de la estética establecida del momento, por lo que tuvo que idear un nombre que describiera sus expresiones.

Esta nueva proposición necesitaba un nombre, y se eligió el "apropiacionismo". La apropiación se ha utilizado históricamente en muchos contextos diferentes, pero como movimiento artístico, comenzó a finales del siglo XX. El movimiento dadaísta ganó notoriedad por apropiarse de periódicos, publicaciones periódicas e incluso otras creaciones artísticas. Los artistas pop también adoptaron aspectos de la cultura popular. Así, la apropiación siempre se ha dado en las artes visuales; El dilema del plagio surge por el hecho de que este movimiento se basa en tomar aspectos de otras obras escritas por otros escritores. Este es un tema de discusión continua porque los derechos de autor y el plagio son temas muy debatidos. Andy Warhol ya fue objeto de muchas demandas en la década de 1960 debido al uso de fotos robadas en sus serigrafías.

Mientras que los críticos del apropiacionismo criticaban, afirmando que se trataba de un plagio más que de una obra de arte, algunos críticos refutaron esto, argumentando que cuando algo se recontextualiza, el significado cambia y la obra en sí también; Como resultado, es una obra diferente, y se valida su interpretación e imagen.

Asumasa Morimura, el artista más prolífico e indudablemente extravagante de Japón, es otro conocido practicante del apropiacionismo. Es conocido por ser un fotógrafo conceptual y poco convencional que experimenta con la apropiación, interfiriendo con las obras maestras históricas al agregar elementos adicionales a través del fotomontaje. En esta exposición que muestra una parte de sus treinta años de trabajo, Morimura explora las ideas del ego y el narcisismo, argumentando que la identidad es una construcción moldeada por factores étnicos, políticos y sociales, y que el género también juega un papel. Este artista se apropia, reinterpreta y reconstruye la cultura pop occidental. Es un tipo asiático que subvierte, pluraliza y eleva lo marginal a la categoría de universal, creando un choque de civilizaciones donde convergen.

A lo largo de la historia de la humanidad, la adecuación ha sido una táctica empleada. En el presente, puede servir como recurso como reacción al diluvio de

imágenes que impregnan las civilizaciones internacionales. En estos días, nos escudriñamos a nosotros mismos y nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Inspirarse en otras obras es menos creativo? ¿Por qué usar algo que ya ha sido creado? Y a la luz de esto, también nos preguntamos si existen obras completamente únicas en las que el creador no se inspiró en obras anteriores; En este sentido, los artistas trabajan dentro de un proceso basado en percibir, identificar, interpretar y significar; Se apropian de imágenes pertenecientes al imaginario colectivo y logran generar nuevas lecturas. El apropiacionismo desafía el concepto tradicional de autoría y reflexiona sobre la apropiación de imágenes visibles y reconocibles para desarrollar un nuevo concepto. De esta manera, al agregar una nueva historia y ofrecer soluciones a problemas contemporáneos, pueden cambiar el significado original.

En la tesis "El plagio y la cultura de la copia", Elba López (2021) se refiere al hecho de que:

Desde este punto de vista, la imitación puede verse como un desarrollo lógico que abarca una amplia gama de experiencias, desde una parte intrínseca del proceso creativo hasta una estética de la desviación que cuestiona el origen a través de la emulación, la hibridación o la mutación. (pág. 67)

Las búsquedas artísticas de finales del siglo XX y principios del XXI apelaron a la experimentación para desarrollar un presente contemporáneo que dé cuenta de lo que vivimos e imaginamos vivir. Además, encontramos prácticas como la apropiación que se centran en cuestionar los procesos de legitimación dentro del arte, como Pozo dice Leda Rodríguez (2013):

"Una condición más que una definición es lo que tiene que ver la contemporaneidad". Dado que el arte moderno está en constante evolución y en constante creación, intentamos abordar algunos de los conceptos que lo rodean en esta tesis. Debido a esto, nos interesa concentrarnos en el "apropriacionismo", una de sus técnicas experimentales, que nos da una mejor comprensión de la complejidad de la era creativa en la que estamos involucrados.

Sin duda, el arte contemporáneo nos desafía a crear un universo en el que cada acción pueda ser creativa. Esto implica que el arte en nuestros días se crea y se hace visible en el presente, reaccionando a la sociedad, a las necesidades colectivas, a la conciencia cultural del momento y al espíritu del momento.

Sin embargo, años antes, el advenimiento de la fotografía ya había trastocado severamente las nociones de autoría y originalidad, que eran dos de los principios fundamentales de la concepción moderna y occidental del arte; Además de esto, también se perdieron los ideales emancipatorios de la vanguardia artística, que ya estaba en decadencia. y que proporcionó el entorno perfecto para el surgimiento de un nihilismo cultural que sostiene que nunca se puede producir nada nuevo.

Las imágenes cargadas de contenido político están muy cargadas de apropiacionismo. También ofrecen una variedad de niveles y posibilidades interpretativas, donde los significados pueden ser cuestionados, superpuestos, multiplicados, alterados o distorsionados para denunciar un contenido ideológico. Como resultado, se convierten en el vehículo preferido de crítica para temas como el feminismo y el anticapitalismo, entre otras cosas.

Por ejemplo, Barbara Kruger emplea imágenes comerciales ya existentes y las superpone con un texto crítico o sardónico que desafía nuestra percepción de ellas, generalmente como una crítica feminista o una oposición al consumismo. Los extremos del conflicto entre la apropiación y la autoría se alcanzan cuando la prominente apropiacionista Sherrie Levine vuelve a fotografiar las fotos de fotógrafos famosos sin ningún cambio perceptible en la originalidad.

El vínculo entre un original y su copia también fue estudiado por el intelectual Walter Benjamin (1989), quien propuso la tesis "A esta es la primera vez que hemos sido capaces de" No vamos a poder lograr nada donde se menciona: "Vivimos en una época donde la imitación

es más común que nunca. Nos modelamos a nosotros mismos a partir de nuestros héroes e íconos culturales, y los maniqués, los clones genéticos y otras formas de replicación están a nuestro alrededor. A la luz de esto, es apropiado considerar cuestiones relacionadas con la originalidad, la autenticidad y la identidad a través de la lente del arte". (pág. 45)

2.1.1.3. El collage y su incidencia en el arte contemporáneo

Según la revista Fahrenheit, dado que el collage es una de las formas de arte más utilizadas en la historia de las artes visuales y que la palabra tiene su origen en coller (pegar en francés).(2019)

La base del collage es la creación de nuevas obras a partir de nociones preexistentes, como una imagen que se daña para crear una nueva realidad o significado.

El collage fue empleado inicialmente por los calígrafos japoneses en el siglo XI, que creaban fondos para su poesía recortando trozos de tela y papel. Desde entonces, el collage se ha utilizado en una variedad de contextos y épocas.

Por ejemplo, el collage se utilizó por primera vez como método ornamental de fondo en imágenes religiosas a lo largo de la Edad Media. No fue hasta el siglo XX que el collage ganó reconocimiento como un medio artístico propio y comenzó a pegarse en las imágenes para acentuar los personajes mostrados. El término "papiers collés" se refiere a los trozos de papel básicos de colores planos que los cubistas adjuntaban a sus pinturas para realzar los efectos de color. Sin embargo, a Picasso se le atribuye la creación del primer collage de la historia del arte con su obra "Naturaleza muerta con silla" (1912). Una de las contribuciones más significativas al arte de vanguardia, este nuevo método creativo tuvo un gran éxito entre los dadaístas y surrealistas. Sus practicantes más ilustrativos fueron Man Ray, Marcel Duchamp, Juan Gris, Max Ernst y Georges Braque.

Además, el collage surgió como una protesta contra las ideas limitadas sobre la creación que dominaron a finales del siglo XIX y principios del XX.

George Braque fue uno de los pioneros de esta técnica, utilizando recortes de revistas y etiquetas de productos para cigarrillos y bebidas alcohólicas. Más tarde, el collage se solidifica y comienza a desarrollarse, liberando al arte de las limitaciones de la imitación o la representación.

Este método, en sí mismo, refleja una época de convulsiones en muchos ámbitos, pero particularmente en las artes, y marca una ruptura con el objetivo y la realidad. "Gris, cubismo y collage" fue la primera exposición de collage celebrada en el Ministerio de Cultura y el Banco de Bilbao en Madrid. Según Christine Poggi, esta fue la primera exposición de collage que se realizó en público y fue creada en respuesta al Salón de Otoño de París. Dos de los primeros collages de Juan Gris se incluyeron en esta exposición: "El reloj" y "El lavabo", que más tarde pasó a llamarse "El tocador" debido a la característica única de un espejo fijado a una pintura al óleo. De acuerdo con su objetivo de evitar la participación en exposiciones, Picasso y Braque optaron por no participar en esta. El collage ha resistido la prueba del tiempo y se considera una forma moderna de expresión, ya que resurgió con la facilidad de las herramientas digitales y casi cualquier material, lo que permite una distribución más fácil a través de canales digitales.

Estudiar el collage implica examinar la fragmentación y las interacciones del sujeto con la realidad externa y objetiva. Como hemos visto, el collage es algo más que una técnica sencilla; Fue un catalizador crucial para el cambio en nuestra comprensión del arte y la sociedad del siglo XX, y su relevancia se extiende hasta el día de hoy.

El proceso de uso de esta técnica implica dos etapas: la selección de las piezas que se van a utilizar y la creación de un nuevo todo siempre abierto a la composición clásica cerrada regida por las unidades aristotélicas de imitación. Por esta razón, el collage no puede caracterizarse solo como una técnica basada en la materia.

Para Norma Annicchiario, el collage es ante todo una expresión de su inagotable espíritu creativo. Basándose en sus conceptos pasados y modificándolos mediante la adición de nuevos elementos, crea nuevas

composiciones experimentando con la técnica más que con el tema, recreando repetidamente el encanto del fragmento. El collage se utiliza ahora en una amplia gama de medios artísticos, como el diseño gráfico, la moda, la fotografía, el cine y otros. Esta estrategia es exitosa porque implica algo más que cortar y pegar.

Según Norma Annicchiarico (1986), "el collage como noción filosófica artística permite al artista desarrollar una narrativa compleja con cargas simbólicas y permite que múltiples capas de significados y alusiones se arraiguen en un mismo plano". (pág. 16).

2.2. Marco teórico

2.2.1. El eclecticismo

La escuela filosófica de la antigua Grecia y Roma que dio origen al eclecticismo pretendía rechazar toda adhesión a la sistematización y seleccionar sólo aquellas ideas de otras escuelas filosóficas que consideraba adecuadas. En consecuencia, "eklektikos" significa "seleccionar lo mejor".

Lo mixto, o ecléctico, es algo que se compone de componentes de varias fuentes. Debido a que el término "ecléctico" o "eclectismo" en las artes se refiere a la mezcla irrestricta de muchas formas creativas, el eclecticismo siempre ha estado en el ámbito de la creación, pero nunca ha sido una tendencia distinta.

Johann Joachim Winckelmann utilizó el término "ecléctico" para describir las pinturas de Annibale Carracci, que combinaba rasgos clásicos y renacentistas. Ecléctico siempre se refiere a combinar los mejores componentes de varios estilos convencionales para crear una mezcla fresca y original.

Por el contrario, el semiólogo Omar Calabrese (1996) afirma que el eclecticismo es un aspecto distinto de la cultura posmoderna: "El eclecticismo es aquel en el que todas las posiciones se asumen bajo diferentes parámetros éticos, es decir, no hay uniformidad en las acciones, todo está permitido y todo puede ser concebido como una experiencia estética" (p. 34).

La mezcla de varios estilos y la falta de adherencia a un estilo en particular definen el eclecticismo.

2.2.2. Remix

La cultura del remix se define como aquella que valora la apropiación, la mezcla, la fusión y la adaptación.

El remix es un lenguaje artístico moderno que abarca todo, desde collages creados a partir de fragmentos de revistas de circulación masiva hasta intrincadas composiciones audiovisuales basadas en fragmentos de YouTube. También implica apropiarse de obras de arte famosas para crear nuevos discursos, generalmente humorísticos y poco a menudo subversivos en torno a ellas. Es posible decir que las prácticas de remezcla se originaron con las vanguardias del siglo XX. A principios del siglo XXI, se formalizaron conceptualmente en el pensamiento del arte contemporáneo y, con el desarrollo de Internet y otras tecnologías digitales, ganaron popularidad masiva y finalmente se consideraron prácticamente un nuevo lenguaje.

Es crucial dejar claro que prácticas artísticas como la remezcla producen obras que no son mecánicamente copias de obras originales anteriores; más bien, son procesos transformadores que se apropian y reutilizan el material existente para jugar con su significado y llevarlo a nuevos contextos, creando obras completamente nuevas que son capaces de afirmar su autonomía en relación con el material original del que se originan. Esto no es lo mismo que las reproducciones, adaptaciones, traducciones o incluso el plagio.

El DJ y el programador, que se comprometen a elegir artefactos culturales preexistentes y colocarlos en contextos frescos, son los dos individuos que más ejemplifican este nuevo paisaje. La transición del paradigma de producción al paradigma de selección e inserción está simbolizada por la estética del remix, que es música creada a partir de grabaciones anteriores y cuya filosofía modifica la idea de creación musical en su sentido original.

El arte comienza a ser visto de manera diferente cuando se mueve hacia un mundo de bienes, formas y señales preexistentes. Ya no se ve como un museo complejo con obras que deben ser veneradas e intentadas superar, sino más bien como un vasto bazar del que se pueden tomar los componentes para recombinarlos y crear algo nuevo.

Además, no se puede negar que los últimos 50 años, desde la llegada de la televisión hasta los desarrollos más recientes de la realidad virtual e Internet, han cambiado drásticamente el panorama estético. En este entorno, el arte no se limita a las pinturas de caballete o a los escenarios y lugares sagrados.

2.2.3. Fotomontaje

El grupo Dada de Berlín, Alemania, desarrolló la palabra "fotomontaje", que se refiere a la forma de arte que surgió en Europa justo después de la Primera Guerra Mundial.

Una composición fotográfica conocida como fotomontaje utiliza fotografías con fines comerciales, artísticos y de otro tipo. Dado que la fotografía es reconocida como una forma de arte en la que predomina el uso de maquinaria y procedimientos mecánicos, la yuxtaposición de lo humano y lo mecánico fue un tema recurrente en los montajes creados por los dadaístas berlineses. Los dadaístas estaban especialmente interesados en el fotomontaje, ya que formaba parte del mundo técnico, así como de los campos de la comunicación de masas y la reproducción fotomecánica. Aunque tanto el collage como el fotomontaje implican la superposición o vinculación de múltiples imágenes opuestas dentro de un mismo plano, el collage emplea elementos de libros, revistas, periódicos y otras fuentes para incorporar objetos reales a la pieza, mientras que el fotomontaje manipula la realidad a través de la fotografía. Hay casos esporádicos del uso de fotografías en collages cubistas y futuristas. Sin embargo, para los dadaístas, las fotografías o fragmentos fotográficos se convirtieron en los materiales primarios que estructuraban sus obras; Combinaron fotografías con dibujos, recortes de periódicos, revistas, tipografías y fotografías para

crear imágenes tumultuosas y provocadoras que eran el resultado de su brutal desmembramiento de la realidad.

Este método fotográfico se utiliza en el proceso y producto final de producir una ilustración hecha de imágenes de otras personas. La pieza de Henry Peach Robinson de 1858 "Las últimas hormigas" se considera el primer ejemplo de fotomontaje de la historia; Cada persona que aparece en la pieza es un negativo por separado.

El fotomontaje fue utilizado por primera vez por los artistas dadaístas como una anarquía visual después de la Primera Guerra Mundial (con temas de profundo contenido social, antiautoritario y revolucionario).

El artista de fotomontajes más conocido es John Heartfield; debido a su enfoque del arte, fue apodado Monteur Heartfield mientras estaba empleado y usaba overoles de trabajador para trabajar.

Otra destacada artista del fotomontaje fue Hannah Höch, quien nació en Gotha, Alemania, en 1889. A través de sus collages y fotomontajes, Höch cuestionó la sociedad y la idea de la belleza femenina, cuestionando todo, desde la ropa que usaba hasta la apariencia física de la persona y los estereotipos que se le imponían, incluida la forma en que la humanidad en su conjunto ve la belleza. Fue una de las pocas mujeres reconocidas oficialmente como dadaísta, enfatizando en sus obras la fragmentación del globo causada por la guerra y las dificultades económicas.

El fotomontaje demuestra cómo la fotografía puede ser alterada para replantear o distorsionar la realidad; La práctica de la edición de imágenes es anterior a la fotografía misma. Los dadaístas estaban particularmente interesados en este nuevo método, ya que se relacionaba con el ámbito de la tecnología, que incluye la reproducción fotomecánica y la comunicación de masas.

Las actividades antinucleares de la década de 1980 están vinculadas al gran renacimiento del fotomontaje en Europa; Una gran parte de la fotografía de esta época estaba destinada a ser utilizada en protestas, en particular utilizando su potencial como forma gráfica de comunicación. Entre los pintores destacados de esta época se encuentra Klaus Staeck, un

artista político, abogado, político y publicista que creó carteles, postales, grabados y folletos sobre la pobreza, el medio ambiente, la libertad de expresión y la paz durante más de treinta años. El inglés Peter Kennard es otro artista importante. Su objetivo principal era crear imágenes que condenaran la pobreza mundial y se opusieran a la guerra.

Hoy en día, el fotomontaje es el más utilizado en publicidad, que es también donde es más probable que lo veamos. Con este método, los anunciantes crean imágenes fantásticas y extrañas, agregando encanto a las fotografías tomadas de la vida cotidiana.

2.2.4. *Sociedad de Consumo*

Zygmunt Bauman es, sin duda, un sociólogo muy conocido y una fuente valiosa a la hora de leer sobre el funcionamiento de la sociedad. En sus escritos, Bauman ha discutido a menudo el tema del consumismo en nuestra modernidad fluida y en evolución; Si bien el término en sí necesita más aclaraciones, el tema se ha vuelto popular.

Como todos los "ismos", el consumismo se refiere ahora a una filosofía particular de consumo que está imbuida de una determinada valoración moral y sirve como mensajera de una verdad sobre un sistema de vida que, históricamente, se ha impuesto como el más humano para escapar de la barbarie. Sin embargo, no se tienen en cuenta los efectos a largo plazo de esta forma de vida. Por esta razón, se dice que el consumo a gran escala en la civilización moderna representa una gran amenaza para el equilibrio ecológico y los recursos naturales. Se dice que el consumismo, que se define como la búsqueda desenfrenada de adquisición o compra, idealiza sus resultados e implicaciones y vincula sus acciones a la consecución del placer y la realización personal mientras oculta los inconvenientes de este proceso.

El término "sociedad de consumo", acuñado por la antropología social para describir el consumo generalizado de bienes y servicios como un marcador de posición social, ganó popularidad por primera vez en el llamado mundo occidental antes de extenderse a otras áreas del mundo. Al respecto, Zygmunt Bauman afirma lo siguiente: Todo este proceso se ve

favorecido por la pérdida de identidad de las personas, el desconocimiento de sus necesidades básicas y elementos influyentes como la imitación de personalidades televisivas u otros arquetipos que crean un ídolo que se sigue descuidadamente. Estos ídolos persuaden a aquellos que carecen de individualidad para utilizar marcas prominentes o comprar bienes específicos sin sentido (automóviles, ropa, tecnología, etc.). Esto conduce a la creación de demandas ilimitadas que no se satisfacen, lo que a su vez conduce al vacío y, en última instancia, a la infelicidad. (2009, página 82)

Dada la exageración, el estilo de vida consumista ya no tiene que justificarse, ya que llegó para quedarse. Por el contrario, se centra en el individuo y sus exigencias, que le parecen impostergables. El consumista a menudo se enfoca en su necesidad ilimitada de propiedad y satisfacción. Su definición de felicidad combina elementos de ostentación como táctica de seducción y forma de obtener más posesiones, así como ideas de riqueza material, logro social y reconocimiento por parte de la comunidad.

2.2.5. Modernidad líquida

Para Zygmunt Bauman, lo que Gilles Lipovetsky denomina "posmodernidad" es el "orbe líquido, o capitalismo ligero", que sirve como metáfora crucial para comprender el mundo moderno. Al respecto, Bauman dice:(2003)

Los líquidos, a diferencia de los sólidos, son difíciles de detener porque viajan fácilmente y pueden fluir, filtrarse, gotear, inundarse, brotar, y exudar. Tampoco se adhieren al espacio y pueden corromperse con el tiempo. Al igual que nuestras enigmáticas culturas, son difíciles de caracterizar y precisar en el espacio o en el tiempo; licuar. Teniendo en cuenta la rapidez con la que los individuos deben licuarse y adaptarse, la individualidad misma parece haber desaparecido. (pág. 9)

Un término sociológico utilizado para caracterizar la situación actual de nuestra civilización es modernidad líquida. Según Bauman, se trata de una figura de perpetuo flujo y fugacidad conectada a variables sociales, culturales y educativas. Un clic en una relación humana representa un muro o un puente. La

metáfora de la liquidez pretende ilustrar la inconsistencia de las relaciones humanas en diversos ámbitos, como el afectivo y el profesional. Las redes sociales contribuyen a esto al permitirnos conectarnos con todos y, al mismo tiempo, permitirnos desconectarnos cuando lo deseemos.

Dado que el tiempo y la modernidad misma harán que la sociedad líquida se desintegre, parece que no tiene sentido crear cosas nuevas porque siempre está cambiando, lo que causa sufrimiento existencial. Debido a esto, nosotros, como especie, nos vemos obligados a navegar a través de océanos de incertidumbre. No tenemos ni idea de lo que le depara el futuro a la economía, si se materializará una crisis o no, si tendremos trabajo, si formaremos una familia, etc.

La estratificación social, los movimientos obreros, el consumismo y el carácter de la modernidad son los principales temas de estudio de Bauman. También piensa mucho en las interacciones sociales contemporáneas, los problemas de identidad y el consumo excesivo en todas las esferas de la vida.

Así es como las "cosas líquidas" se caracterizan por estar desapegadas al tiempo o al espacio y se les permite fluir hacia donde quieran, pero solo brevemente. Por el contrario, los objetos sólidos son fijos, tienen una forma definida, son duraderos y habitan el tiempo y el espacio.

Por lo tanto, la liquidez es una metáfora perfecta del estado de cosas en el que nos encontramos hoy en día; Todo en la vida fluye, se mueve, se desborda, se filtra y gotea, pero solo por un tiempo determinado y sin ocupar un lugar específico y definido. Por esta razón, Bauman utiliza la idea de "liquidez" para simbolizar una nueva era en la historia de la humanidad, así como una metáfora natural.

Sin embargo, una cuestión más que plantea la modernidad líquida es la necesidad de identidad. Debido a que los valores contemporáneos son efímeros, el proceso de creación de la propia identidad como sujeto lleva mucho tiempo y se centra en tradiciones e ideas particulares que sirven como eje focal en la vida. Esta identidad se basa en cimientos inestables, lo que provoca fragilidad y desarraigo en los individuos.

Esto lleva a la emergencia de una nueva identidad flexible, adaptable a muchas situaciones y personas, pero que ya no está asociada a la construcción de un "yo", sino que es una función de otros. Esto crea en los sujetos una fuerte dependencia de otras personas y de sus expectativas, que deben ser satisfechas.

El campo más afectado por la modernidad líquida ha sido el de las interacciones humanas, donde las instituciones y los roles sociales han evolucionado bajo la bandera de asociaciones más liberadas y sin restricciones. Por ejemplo, el matrimonio es una institución que pocas personas están dispuestas a asumir porque nadie quiere comprometerse con algo a largo plazo y porque las personas son demasiado egocéntricas para formar lazos genuinos porque temen perder su independencia.

En una sociedad más individualista y mercantilizada, donde las relaciones se caracterizan por la turbulencia y la volatilidad, la metáfora de la liquidez también pretende explicar la precariedad de los vínculos humanos. El amor se convierte en un concepto flotante sin obligación para con el otro, reducido al vínculo sin rostro que proporcionan las redes sociales (Facebook, Instagram, etc.)

2.2.6. Arte Conceptual

El término "arte conceptual" se refiere a una tendencia artística nacida en la década de 1960 que se ha arraigado en varias naciones, incluidos Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia, y pone énfasis en la idea por encima del material.

El objetivo del arte conceptual es priorizar los procesos de pensamiento sobre la competencia técnica; Este tipo de pensamiento afirma que la experiencia estética es posible incluso en ausencia de un objeto artístico.

La técnica ready-made de Marcel Duchamp, que consistía en tomar un objeto ordinario, descontextualizarlo y luego intervenir en él, es la fuente de este movimiento.

La frase "arte conceptual" proviene de un ensayo de 1961 de Henry Flynt titulado "Arte conceptual", en el que Flynt examina cómo ha cambiado el arte a lo largo del siglo XX.

La guerra de Vietnam, el auge del feminismo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y varias revoluciones sociales durante esa década contribuyeron al polémico nacimiento del arte conceptual. Los artistas conceptuales abogaron por un firme rechazo de los aspectos mercantiles del consumo de arte, mientras que al mismo tiempo muchos de ellos intentaron relacionar su actividad artística en un contexto más amplio, como cuestiones sociales, ecológicas e intelectuales, en lugar de producir objetos funcionales al establishment cultural y diseñados según criterios utilitarios.

El arte conceptual en este contexto desafía la historiografía del arte como historia de estilos, así como la historia del arte como historia de la percepción visual. También pone de relieve la falibilidad de la hegemonía del arte contemporáneo y sus posturas autorreflexivas.

La obra física se convierte en un mero remanente documental de la verdadera obra de arte; La experiencia misma, la idea, el concepto que subyace al objeto, es una especie de desmaterialización del objeto artístico. Este fenómeno progresivo de desmaterialización del objeto artístico se inició con el fin del Informalismo y los inicios del Pop Art. El cambio en el lenguaje hegemónico de la crítica entre el modernismo y el posmodernismo se produjo al darse cuenta de que la visualidad ya no era necesaria para que una obra de arte fuera considerada arte en el arte conceptual. Desde una perspectiva histórica, el arte conceptual es ese movimiento que surgió a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, exhibiendo una amplia gama de expresiones y límites mal definidos.

La relación entre la crítica y el arte evolucionó con el advenimiento del arte conceptual a finales de la década de 1960. El reencuentro entre críticos y artistas fue un aspecto vital de esta época, ya que

numerosos artistas comenzaron a pensar y analizar su propio trabajo, lo que resultó en la creación de algunos de los textos seminales sobre arte conceptual.

El artista era el responsable de la creación de la obra, mientras que el trabajo del crítico era valorarla y explicarla. Esta era la división habitual del trabajo entre las dos profesiones. Esta división se eliminó en las últimas décadas del siglo XX con la creación de la idea de un arte conceptual, que permitía a los artistas participar en actividades curatoriales, críticas y curatoriales.

El campo de la crítica de arte fue moldeado por nuevos enfoques de análisis, principalmente pertenecientes a las teorías del lenguaje, como el estructuralismo o la semiótica. También incorporó ideas de pensadores como Rolan Barthes, Theodor W. Adorno, Ernest Fischer y otros.

Parece que el conceptualismo está ligado al estudio discursivo que utiliza el lenguaje como soporte; No todos los conceptos tienen que cumplirse.

Este movimiento también exige un mayor nivel de participación y compromiso por parte del espectador, tanto en términos de su percepción como de sus propias acciones. Varias disciplinas artísticas están representadas en esta categoría, incluyendo el arte de la performance, el arte corporal, el land art, el arte de proceso y el arte povera. Artistas como Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Weiner, Gilbert and George, Dennis Oppenheim, Walter de Maria, Robert Smithson, Jean Dibbets, Richard Long y el grupo inglés Art and Language son algunos de sus representantes más significativos. También es digno de mención el movimiento Fluxus, que buscaba influir en el público imitando lo inherentemente vital. Sus conciertos eran experiencias auditivas complejas donde cualquier cosa y todo se convierte en un instrumento. Artistas como Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik y Charlotte Moorman colaboraron para concretar estas acciones,

interpretando la música de manera que expresara su visión única y poco convencional de la vida.

De esta progresión artística surgió la idea de que cada persona es una obra de arte única y que la vida puede ser vista como una composición artística en su conjunto. El reconocimiento de la causalidad, donde la causa y el efecto se desvanecen y el caos deja una impresión duradera en la realidad, es una de las cualidades únicas de los conciertos de Fluxus y la libertad en los arreglos. En este sentido, Fluxus influye en la sociedad desde una perspectiva psicológica y social y entra en el discurso. La peculiar atmósfera que rodeaba a los artistas del movimiento Fluxus era una representación cercana de su yo único, sin verse afectado por modas o tendencias.

Al observar el desarrollo de los mercados globales del arte desde la década de 1970 hasta el presente, podemos observar que el movimiento Fluxus tuvo una amplia gama de influencias en el happening y el videoarte, que transformó el mundo del arte en la década de 1960.

Por el contrario, la obra de Marcel Duchamp demuestra, en pocas palabras, las infinitas posibilidades de "leer lo real" desde una perspectiva tanto plástica como conceptual; En este escritor encontramos el núcleo de una concepción de las operaciones mentales y artísticas, abierta a una lectura de lo real como diverso y plural; Por el contrario, Joseph Beuys fue un gran conceptualista, y las teorías sociales que desarrolló se basaron en las enseñanzas del teósofo y educador Rudolf Steiner, que ya habían tenido un impacto significativo en otros artistas como Kandinsky.

Joseph Beuys se embarcó en un largo viaje para desafiar la noción del arte como un esfuerzo solitario, con el objetivo de crear una comprensión más amplia del arte que fomentara la innovación fuera de los confines del gueto artístico. Según Beuys, el arte debe comprometerse con el "cuerpo social" en su conjunto y dar paso a

través de él a una teoría antropológica de la creatividad. En otras palabras, es como una universidad al aire libre donde se implementan las ideas pedagógicas del artista y se le da a la creatividad un estatus especial como ciencia de la libertad, porque cada hombre es un artista con facultades creativas desarrolladas y reconocidas.

Joseph Beuys afirma que: "Todo el potencial humano, o la capacidad de comprometerse artísticamente, deriva del adagio "todo el conocimiento humano proviene del arte". La ciencia como noción es defectuosa. Debido a esto, Beuys sostiene que debemos fomentar la educación creativa de las personas; Sin embargo, esto no debe hacerse relegándola a la categoría de artesanía; más bien, debe posicionarse deliberadamente en el centro del programa académico, al igual que el plan de estudios de São Paulo. Es el método más eficiente para difundir la inteligencia tecnológica y crear nuevos puntos de vista sobre el mundo. Estas convicciones sostienen que solo este tipo de formación, inspirada en una idea estética extendida y esencial para abordar los desafíos políticos del futuro urbano, energético y social, puede preparar suficientemente a los futuros ciudadanos. (pág. 45) (1995)

La noción de arte en sí misma ha cambiado significativamente en los últimos años debido a la introducción de prácticas artísticas como performances, happenings, instalaciones, etc., que han alterado el concepto, las técnicas y los objetivos del arte moderno.

Ha surgido un fenómeno de hibridación de géneros e interferencia de procedimientos y lenguajes como resultado de la influencia de los nuevos medios, incluidos el video, el cine, la fotografía, Internet, y la aparición de nuevas técnicas de exhibición y museos. Esto nos ha obligado a intentar definir los nuevos conceptos con los que podemos pensar el arte contemporáneo y sus problemáticas.

2.2.7. Ready-made

A Marcel Duchamp (1887-1968), artista francés, se le atribuye el desarrollo de la idea de ready mades, que se conoció por primera vez como objet trouvé (objeto encontrado) en francés. Al desafiar la santidad del arte, Duchamp le dio al arte un giro real y deconstruyó el gusto y la belleza.

Marcel Duchamp es sin duda uno de los artistas más importantes de la historia del arte, habiendo desempeñado un papel clave en el crecimiento del conceptualismo, la poesía, el realismo y el adaísmo. Su énfasis en la calidad intelectual de cada pieza también tuvo un profundo efecto en una amplia gama de artistas, cuyas creaciones empujaron los límites de lo que podríamos considerar "verdadero" al introducir objetos comunes y convertirlos en obras de arte con una sola decisión creativa, alterando así el curso del arte moderno y contemporáneo.

Su mayor contribución a la humanidad ha sido enseñarnos que una experiencia artística debe desafiarnos y provocarnos tanto visual como intelectualmente.

En 1913 creó "La rueda de la bicicleta", un taburete y una rueda de bicicleta invertida que descansaba sobre una base de metal. Con esta pieza, introdujo la idea de que un artista podía transformar un objeto ordinario en arte eligiéndolo y así establecer el concepto de ready-made, que el propio Duchamp acuñó en 1915.

Se trataba de artículos producidos en serie a los que posteriormente se les dio la distinción de ser considerados obras de arte.

Un ready-made es un objeto que ha sido sacado de su contexto original, desfuncionalizado y transformado en arte que está destinado a provocar la reflexión en el espectador. Uno de los ready-mades más conocidos de Duchamp es "La fuente", un urinario de porcelana que se exhibió en Nueva York el 9 de abril de 1917. Duchamp utilizó esta pieza para criticar y parodiar la crítica de arte, que creía inútil. Los críticos contemporáneos han señalado que esta obra sigue siendo relevante hoy en día.

Duchamp pretendía demostrar que el arte era sobre todo una mentalidad que existía en el espectador dando a los objetos ordinarios y comunes el respeto del arte.

Los ready-mades eran expresiones antiartísticas que iban en contra tanto de la idea del objeto artístico como de algo sagrado alojado en un museo como de su comercialización.

La cualidad rebelde de los ready-mades sirvió de inspiración a muchos artistas.

Podemos pensar en Waltercito Caldas y Cildo Meireles de Brasil, por ejemplo; Otra pieza significativa que puede considerarse ready-made es "One and Three Chairs", creada en 1965 por el artista estadounidense Joseph Kosuth. En esta pieza, el artista muestra una silla normal, una imagen de la silla y un texto que explica el significado de la silla; También se incluyó en el movimiento de arte conceptual.

Otra característica del ready-made es que no es especial de ninguna manera; Una réplica ya hecha expresa la misma idea; En realidad, la mayoría de los ready-mades en el mercado hoy en día no son únicos; Al respecto, Octavio Paz. (1989) citado:

Los ready-mades son objetos sin nombre que, a través de la libre voluntad y la selección del artista, se transforman en una obra de arte. La contradicción se encuentra en el corazón del acto, incluso cuando el gesto socava la idea de esfuerzo. (pág. 31)

Por último, pero no menos importante, la mayor contribución de Marcel Duchamp a la historia del arte es su comprensión de que una obra de arte debe inspirar visual e intelectualmente a su público.

2.3. Marco conceptual

Definición de términos artísticos

2.3.1. Pintura posmoderna

El término "posmodernidad" se refiere a una amplia gama de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos que surgieron desde finales del siglo XX hasta el presente. A menudo se entiende como una oposición o una victoria sobre las tendencias modernas y la idea de avance, evolución e innovación de los movimientos artísticos de vanguardia.

El arte posmoderno se define por el eclecticismo, la mestizificación, el nomadismo (cambiar entre diferentes estilos), la deconstrucción y la defensa de la cultura popular y la hibridación (tomar elementos artísticos del pasado).

De acuerdo con el libro "Lto Postmodern Appropriation", es sólo discutiendo el aspecto social del enorme espacio de préstamos lingüísticos, transferencias y migraciones que caracteriza a la creación artística contemporánea que el término posmodernismo puede aplicarse correctamente en su sentido pleno. Es decir, cuando se convierte en un análisis crítico de los elementos y procedimientos que definen cómo se define el arte en una cultura determinada. (*Prada, 2001, p. 1*)

2.3.2. Pintura expandida

La idea de la pintura de campo ampliada o expandida se originó con la necesidad del artista de encontrar nuevas formas de comunicar su trabajo y, en ocasiones, alejarse del formalismo. Esto crea un área nueva y creativamente inexplorada donde la pintura no se limita a un bastidor y puede adoptar otros medios.

En la década de 1980, el trabajo del artista Daniel Buren comenzó a denominarse "pintura en el campo extendido". El ensayo de Rosalind Krauss "Escultura en el campo expandido" es donde se originó la idea del campo expandido. La ruptura histórica que dio lugar a la visión posmodernista de la escultura en la década de 1960 sirve como texto de referencia para comprender la reubicación del pensamiento moderno. (1996)

En un artículo sobre "pintura expandida", la artista visual Irma Álvarez Laviada (2019) Señala Qué:

“Con el fin de escapar del encuadre y trasladar el material plástico a diferentes soportes visuales, donde el color, la forma, la textura y el empaste se depositan de diferentes maneras en un nuevo soporte espacial, audiovisual o virtual, intervienen otras disciplinas como la fotografía, la escultura o el vídeo para dar vida a diferentes obras. Este nuevo enfoque de esta forma de arte se conoce como pintura expandida. Este esfuerzo pictórico da como resultado la materialización de un imaginario visual a través del color, que permite la integración del movimiento en el imaginario ampliándolo a nuevos soportes visuales”.

Ampliado aquí alude a la variedad de medios y fórmulas artísticas disponibles.

2.3.3. Estética relacional

El arte es la organización de la presencia compartida entre objetos, imágenes y personas, pero también es un laboratorio de formas vivas que cualquiera puede tomar", afirma Nicolas Bourriaud en su libro "Estética relacional". Esta definición define la actividad artística como un juego en el que el jugador debe participar para existir, y mucho menos para tener sentido. La obra es una "duración" en el momento del encuentro; no es un objeto y carece de esencia. En un currículum sobre "Lo relacional como función en la gestión cultural" se menciona lo siguiente:

A partir de las investigaciones del artista francés Nicolas Bourriaud, la estética relacional fue estudiada por especialistas en investigación artística en la década de 1990. Teniendo en cuenta la estrecha relación entre el sujeto, el objeto (obra de arte) y el artista, uno de los postulados más significativos de esta corriente estética es que el objeto de estudio del arte no se concentra en el objeto artístico sino en el vínculo que se genera entre el objeto artístico y el público. Estos conceptos se basan en teorías como las de Pierre Bourdieu, quien indica que el arte moderno es un ámbito de relaciones objetivas entre puntos de vista y que la producción creativa sirve como mecanismo relacional. Este ensayo se basa en una estrategia de gestión museística basada en el arte relacional, que considera el arte relacional como una herramienta para fomentar mejores vínculos e incluir

a la comunidad como participante activo en el museo. En los últimos años, el arte relacional (a través de sugerencias como la performance, el arte y la improvisación) ha brindado a los trabajadores culturales instrumentos con los que luego crear programas educativos, talleres y exposiciones que consideren tanto al público como al artista, crítico de arte y estudiante de historia del arte. (Chaparro, 2019)

2.3.4. *Mestizaje*

El mestizaje, definido como la mezcla biológica y cultural de personas de distintos orígenes étnicos, se deriva del término latino *mixticius*, que significa "mezclar". La unión de grupos étnicos ha recibido numerosos nombres a lo largo de la historia. Por ejemplo, los hijos de inmigrantes españoles en América se llaman criollos, mientras que los hijos de padres con diferentes tonos de piel o colores se llaman mulatos (blancos y negros).

Durante la colonización española de América, nuevas conexiones entre las dos culturas dieron lugar a la idea de mestizo. La idea aludía específicamente a la mezcla de nativos americanos y europeos. A lo largo del tiempo se han creado mezclas entre personas de otros continentes. Más allá del color de la piel, el mestizaje también incluye atributos físicos básicos, costumbres, idioma y elementos culturales. Ha habido países a lo largo de la historia en los que estaba prohibido el mestizaje. Sin embargo, la unión pacífica de linajes es necesaria e inevitable en un mundo cada día más interconectado y en el que diversas culturas interactúan continuamente.

Además, Andrade señala lo siguiente en su tesis, "Evidencias visuales de la nueva estética mestiza": la masificación de los medios de comunicación, el avance de las nuevas tecnologías y la apertura de nuevas fronteras culturales han intensificado las formas en que el colonialismo ideológico y el consumo han alterado las formas de ser en el mundo latinoamericano. El predominio de la estética urbana mestiza y sus representaciones ha crecido, llevando a los artistas a rechazar las normas establecidas y

trascender las limitaciones que tradicionalmente las disciplinas artísticas les han proporcionado. (2017, página 8)

2.3.5. Semiótica

La semiótica, que a veces se conoce como teoría de signos o semiología, es el estudio de cómo los seres humanos construyen y comunican significados y sentidos utilizando signos.

Esta teoría ha tenido un impacto significativo en las humanidades y las ciencias sociales, ya que mejora profundamente nuestra comprensión de cómo nos comunicamos y nos conectamos con los demás. También considera algunos aspectos de los entornos en los que crecemos.

Todos los procesos culturales son estudiados por la semiótica como procesos de comunicación. En consecuencia, la semiótica en el arte nos permite entender la obra creativa como un texto (una red de símbolos) que requiere una interpretación o un mensaje que debe ser descifrado, y la experiencia estética como una interacción de construcción de diálogo entre el artista y el espectador.

Sin embargo, como señala Pedro Agudelo en "Hacia una semiótica de las implicaciones del pensamiento peirceano en el estudio de lo contemporáneo", el arte ya no se entiende como una representación de la belleza sino como una forma de pensamiento que implica una dimensión artística y estética, así como formas de integrar los campos conceptuales a través de los cuales se cuestiona la realidad social. Como resultado, la semiótica del arte contemporáneo implica la comprensión de procesos estéticos, intelectuales e institucionales complejos. Las relaciones intersubjetivas permiten que el arte active varios sentidos, que a su vez estimulan la cognición y la emoción. El arte consiste principalmente en capturar cualidades y sentimientos, para luego exhibirlos y contemplarlos a través de signos. (Página 140; Agudelo, 1914)

2.3.6. Nomadismo y arte contemporáneo

Una forma de existencia compartida por algunos pueblos, particularmente los primitivos, que implica desplazarse en lugar de permanecer permanentemente en un área.

Como señala Fernández del Campo en el libro "La estética del nomadismo en el arte contemporáneo", el "nomadismo" se refiere a un salto entre el pasado y el presente en la historia del arte, en el que el artista se inserta en periodos históricos y, a partir de ellos, elige situaciones o momentos significativos y los trae al presente para confrontarlos con la realidad. Al hacerlo, crea una crítica de cómo el hombre ha evolucionado y cambiado".

Muchos artistas desarraigados han encontrado un hogar en el arte que construye residencias extrañas al mundo real e invita a la reflexión desde la interioridad de la obra. La era moderna está marcada por grandes migraciones y movimientos masivos de personas, lo que diluye las referencias locales y las naciones. (2016, página 23)

2.3.7. Híbrida cultural

El fenómeno conocido como "hibridación cultural" es lo que sucede cuando dos culturas distintas se unen. El antropólogo argentino García Canclini presentó por primera vez la idea en su obra "Culturas híbridas", que explora las tácticas de escape y asimilación de la sociedad moderna.

Las ideas, las costumbres, las obras de arte, el lenguaje y los comportamientos que adoptan los grupos sociales se denominan su cultura. Estos se pueden encontrar en pequeños grupos de individuos o en grandes naciones que tienen rasgos similares. En las ciencias, una fusión o mezcla se conoce esencialmente como hibridación. (1995, página 56)

Canclini utiliza esta frase para explicar cómo las civilizaciones se adaptan y evolucionan de manera similar a como ocurre en la naturaleza en el campo de los estudios sociales.

2.3.8. Interculturalidad

El proceso de comunicación entre muchos grupos humanos con costumbres dispares se conoce como interculturalidad. Su característica principal es la "heterozonalidad", lo que significa que ningún grupo cultural es superior a otro, fomentando la igualdad, la integración y la cohabitación pacífica entre ellos.

Cabe destacar que, si bien es inevitable que surjan conflictos en este tipo de relaciones internacionales, pueden ser manejados con respeto, comunicación y construcción de consensos, como señala González Mohíno en su libro "Educación para la Transformación Social" como "herramienta e integrador":

La multiplicidad de culturas de nuestro tiempo nos obliga a aceptar la tarea de respetar y tolerar a los demás como piedra angular de la convivencia pacífica. El sistema educativo debe ser un lugar donde podamos aprender los verdaderos significados de las muchas civilizaciones que coexisten en un pedazo de tierra específico en un momento determinado de la historia. Por qué cada uno de ellos tiene una función que desempeñar. Se trata de aceptar la diversidad como un fenómeno alimentador y rechazar los supuestos y estereotipos que la ignorancia engendra en la sociedad y que son a la vez la causa fundamental y el resultado de la discriminación a la que se enfrentan muchos grupos étnicos. (2004, página 92)

2.3.9. Arte multidisciplinario

Hoy en día, la actividad, expresión u obra producida por la fusión de lenguajes de muchas disciplinas —literatura, música, cine, artes visuales, teatro, artes interactivas y multimedia, videojuegos, performances, etc.— se conoce como arte multidisciplinario. Tanto el universo de disciplinas que se conjugan en esta práctica como la definición de arte, que es subjetiva, ambigua y abierta a muchas clasificaciones, son amplias y abiertas.

Multidisciplinario se refiere a la aplicación de conocimientos de múltiples disciplinas a un propósito compartido, en este ejemplo el arte, a través de la colaboración interdisciplinaria. Una colección de artistas interdisciplinarios está formada por personas comprometidas

con diferentes áreas de las artes; Cada uno es un experto en un idioma en particular. Cuando hablamos de arte o trabajo interdisciplinario, estamos hablando de arte que combina varios lenguajes, como la música, la danza, la narrativa, la ciencia, la pintura, la escritura y la tecnología.

Es por ello que David Aladro define la multidisciplinariedad como "un producto que pertenece indiscutiblemente a numerosas disciplinas y que se forma a través del intercambio o fusión de técnicas" en un ensayo sobre arte contemporáneo. Como hemos comentado anteriormente, el término se ha vuelto más popular en los círculos artísticos recientes. Un número creciente de artistas, incluidos los de las obras de Merce Cunningham, John Cage y Oskar Schlemmer, así como el escenógrafo Robert Wilson, el compositor Philip Glass y la coreógrafa Lucinda Childs, lo están utilizando. Desde que apareció por primera vez el happening y la performance, muchos más artistas también lo han utilizado. Creemos que existe una creciente multidisciplinariedad. (2013, pág. 23)

2.3.10. Globalización

La globalización, como concepto, es un proceso histórico de integración global en las esferas política, social, económica, tecnológica y cultural; Los estudiosos del tema lo traducen como el resultado de la consolidación del capitalismo, los principales avances tecnológicos y la necesidad de ampliar el flujo del comercio mundial. Sin embargo, en El campo cultural, Yanetsy Ariste (2019) Dice:

Además de fomentar numerosos procesos de intercambio cultural, la globalización fortalece el comercio internacional de obras y servicios artísticos, promueve el desarrollo tecnológico (que es una herramienta o medio utilizado por muchos autores contemporáneos), apoya el avance de los creadores y difunde los valores estéticos internacionales. Pero también puede dar lugar a la pérdida de identidades culturales

distintivas como resultado de la imposición de la cultura global por parte de las superpotencias. (pág. 45)

Cuando se trata de vincular a personas de todo el mundo, Internet es la mano derecha de la globalización. Una persona puede acceder a elementos audiovisuales extranjeros desde cualquier lugar utilizando una computadora o dispositivo móvil. Existen numerosos beneficios dentro del ámbito cultural gracias a la red de redes, entre los que se encuentran la información instantánea y el acceso a ella, la reducción de los costes de distribución de la obra, la multimedia y la posibilidad de convertir a un artista aficionado en un profesional a través de cursos online o Photoshop, software de diseño y edición.

2.3.11. Nihilismo

La palabra "nihilismo", que deriva del latín nihil, que significa "nada", se refiere a una persona pesimista que cree que la existencia no tiene propósito y expresa su desprecio y resentimiento hacia ella. Filosóficamente hablando, el nihilismo está ligado a las ideas de Nietzsche, quien creía que la cultura occidental está vacía de los falsos valores que se encuentran en la filosofía, el cristianismo y la moral tradicional cuando alcanza su propia ruina y completa decadencia. En esa línea, Nietzsche afirma que(1982):

El nihilismo es la creencia de que los ideales últimos han perdido todo significado debido a su absurdo e incoherencia. Dios solía dar respuestas a los porqués, pero ahora esas respuestas faltan, dejándonos perdidos en el desierto histórico sin brújula. (pág. 89)

2.3.12. Establecimiento

Un conjunto de individuos, organizaciones y cosas poderosas en una comunidad o industria que trabajan para mantener y regular el statu quo.

El círculo interno, o establishment, también puede referirse al grupo de personas que "dominan" una sociedad, independientemente del partido político, el

sistema ideológico o la afiliación religiosa que puedan tener (Diccionario etimológico, 2001).

2.3.13. Estructuralismo

De acuerdo con el marco teórico y metodológico del estructuralismo, todo sistema sociocultural tiene una serie de estructuras (formas organizativas) que influyen o dictan cada acontecimiento que tiene lugar en ese sistema.

Como resultado, el estructuralismo se centra en el estudio de las estructuras; Sin embargo, esto lleva a un análisis de las relaciones entre ellos, es decir, cómo influyen en diversos sistemas socioculturales y en el comportamiento humano. Este método surgió como movimiento cultural en las primeras décadas del siglo XX, cuando se creía que cada objeto de estudio debía ser visto como un todo, con cada componente relacionado con los demás y el todo de tal manera que el cambio de un componente también afectaba a los demás.

Estructuralismo

Muchos campos e intelectuales contribuyeron a su popularidad, incluyendo el psicoanálisis de Jacques Lacan, la semiótica de Roland Barthes, la epistemología de Michel Foucault y la antropología de Claude Lévi. El de Strauss y la filosofía marxista de Louis Althusser son solo algunos ejemplos. (Segundo, 2016)

2.3.14. Happening

Happening es una expresión artística híbrida en la que convergen el lenguaje teatral; Se originó en la década de 1950 y es una forma de teatro de improvisación. Aunque se ha asociado con el pop-art y el movimiento hippie, happening se deriva de la palabra inglesa que significa evento, ocurrencia, evento, provocación, participación e improvisación. Los eventos son un componente del arte escénico en su conjunto. Uno de los primeros en desarrollar las ideas del arte de performance fue el artista estadounidense Allan Kaprov (1926-2006).

La ocurrencia se distingue por el hecho de que es una forma de hacer arte, pero no un proceso artístico.

Contradice la naturaleza misma del arte. Cualquier artista que cree ocurrencias lo demostrará como una acción que desafía todas las normas institucionales del arte. El arte está contenido dentro de un solo circuito por museos, galerías, templos, libros de historia del arte y grandes teatros, sin embargo, el acontecimiento viaja al exterior para protestar contra todas las instituciones. (Machiste, 2022).

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO

3.1. Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones

Tabla 1

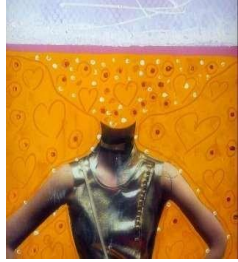

Valoración pragmática

		Espectador			
		Genero	Edad	Creencias	Contexto académico
Pragmática		Ambos	Sin restricción	Todo contexto	Todo contexto

Nota: va dirigido a ambos sexos, sin restricción de edad, creencias de todo contexto y a todo contexto académico.

Tabla 2

Valoración paradigmática

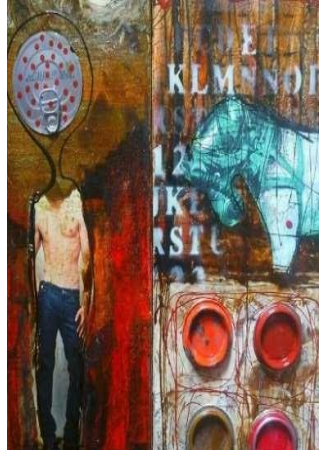
Paradigma diferencias	Categorización paradigmática		
	Ideas articuladas		
	Elementos que tienen entre sí algo en común		
	Similitudes		
Categoría 1 retratos			
Categoría 2 torsos			
			
Categoría 3 abstractos			
Categoría 4 Imágenes en negativo			

Fuente: Autor: Juan Sánchez Quenaya

A. Categorización valorativa gráfica

Tabla 3

Tabla de unidades

<p>Título: Estados Transitorios Cuadro Nro. 1</p>	<p>Título: Instrumento de consumo Cuadro Nro. 2</p>	<p>Título: Amor liquido Cuadro Nro. 3</p>
		
<p>Título: Esquizofrenia Cuadro Nro. 4</p>	<p>Título: No War Cuadro Nro. 5</p>	<p>Título: El postmodernista Cuadro Nro. 6</p>
		

Título:
**Velocidad, exceso y
desperdicio**
Cuadro Nro. 7

Título:
Frágil
Cuadro Nro. 8

Título:
**Fragmentos
urbanos**
Cuadro Nro. 9

Título:
**Charles Bukowski - No hay
camino al paraíso**
Cuadro Nro. 10

Título:
**La mercantilización del
alma**
Cuadro Nro. 11

Título:
**El hombre
masa**
Cuadro Nro. 12

Tabla 4

Tabla de categorización

Categorización		Similitudes			
Diferencias	1ra. categoría Retratos	Instrumento de consumo	Charles Bukowski	Esquizofrenia	
	2da. categoría torsos	El post modernista	Amor liquido	La mercantilización del alma	El hombre masa
	3ra. categoría abstractos	Frágil	Velocidad, exceso y desperdicio	Fragmentos urbanos	
	4ta categoría negativos	Estados transitorios	No war		

A) Primer nivel de investigación: categorización (similitudes)**a) Primera categoría: retratos**

Para crear una nueva imagen personal o lenguaje artístico, se creaban recortes fotográficos de diversas figuras, montadas en un soporte (como cartón o lienzo) y luego manipuladas con tintes, pigmentos o texturas.

- **Instrumento de consumo:**

Discute el resultado, la mezcla de diferentes medios y la combinación de materiales, géneros y objetos (collage, pintura, fotografía, etc.); Las lenguas se están hibridando precisamente por nuestra convivencia en un mundo globalizado; En este orden, asistimos al *modus vivendi* significativamente alterado del ser humano; Somos testigos del hombre consumista de hoy, preocupado por el consumo y la compra, el hombre individualista y egocéntrico que persigue sus propios intereses a toda costa.

- **Charles Bukowski – No hay camino al paraíso:**

Una instalación es una obra de arte totalmente transitoria, a menos que sea fotografiada o documentada; de lo contrario, no habría pruebas de su presencia. Se trata de una instalación en la que se valoran más las "ideas" y el "impacto" que el calibre de un "producto" o una "obra de arte".

- **Esquizofrenia:**

Los textos del arte moderno, que ya no es comparable a "un estado enigmático del mundo, o a un fragmento de lenguaje incomprensible e hipnótico, sino algo mucho más parecido al aislamiento de una frase divorciada de su contexto", están estrechamente relacionados con la visión esquizofrénica. El autor cita varias obras de Beckett, música de John Cage y, en un caso menos conocido, poesía de Bob Perelman como ejemplos de arte de la esquizofrenia. Estos artistas parecen haber hecho de la fragmentación esquizofrénica un principio estético básico.

- b) **Segunda categoría: torsos**

Esta categoría aborda la prevalencia de representaciones del cuerpo humano que se limitan a la parte superior del torso y las extremidades; De vez en cuando, están desnudos.

- **El posmodernista:**

El carácter del hombre posmoderno carece de certeza sobre el bien, sobre lo que tiene sentido en la vida, sobre Dios y sobre todo lo demás. Vive en la duda, sin certezas, y aún contempla los vestigios moribundos de la angustia moderna con un cinismo casi intolerable. Camina con un enorme vacío en su vida.

- **Amor líquido:**

El líquido es una frase que mantiene el examen preciso de la sociedad mundial y los ajustes drásticos realizados a la situación humana.

Zygmunt Bauman demuestra cómo todo está cubierto por el ámbito comercial y cómo las interacciones humanas se ven constantemente en términos de conveniencia y precios. La sociedad de mercado moderna está definida y moldeada por el homo economicus y el homo consumens.

- **La mercantilización del alma:**

Por encima de todo, la comercialización de la vida y del alma se refiere a un conjunto de acciones, creencias, planes financieros y decisiones políticas y sociales que hacen que la vida ya no sea vista como un refugio que contiene el misterio de la existencia, sino como un objeto que es impulsado por una manía de propiedad.

- **El hombre masa:**

La humanidad no es más que una masa malformada que se somete a la formación mediática. Las personas en la cultura actual a menudo están homogeneizadas.

c) **Tercera categoría: abstracciones**

Esta categoría se ocupa de las representaciones no figurativas, es decir, de las obras en las que es difícil discernir el contenido. Sin embargo, algunas obras contienen multitud de aspectos que se adhirieron en diversos soportes y formatos.

- **Frágil:**

Imagino que la presencia real o simbólica de la muerte es una de las formas en que se manifiesta la vulnerabilidad de la situación humana; sin embargo, creo que la vulnerabilidad también contiene componentes significativos de fuerza y resistencia en sus actos. Creo que el mundo en el que vivimos nos evalúa continuamente en función de estándares uniformes para el éxito y el fracaso, y eso influye en la forma en que mostramos y ocultamos ciertas emociones. A menudo se considera como algo negativo, es decir, como un signo de debilidad para exponer nuestras debilidades.

- **Velocidad, exceso y desperdicio:**

Con frecuencia se afirma que la propaganda refleja el materialismo extremo de nuestra cultura. Además, la publicidad crea una sensación de escasez y estimula demandas de compra tanto racionales como irracionales. Como resultado, podemos preguntarnos de dónde provienen estas demandas de consumo; También se muestran estilos de vida "ideales" que se anima al público a seguir.

- **Fragmentos urbanos:**

Como hemos visto, esta pieza se sitúa dentro de la noción estética de fragmentación, que se produce en el proceso creativo y durante la investigación artística; Sin embargo, para representar la fragmentación en una obra artística, hay que recurrir al descubrimiento de un individuo; Si el artista no se considera a sí mismo como una criatura que forma parte de la multiplicidad de la realidad, no reconoce su heterogeneidad y no investiga la "madeja" del mundo post-estructural, entonces es imposible producir una obra que incorpore las nociones fragmentarias del arte. Hay una retroalimentación entre lo que se piensa y lo que se crea, por lo tanto, identificar el sujeto artístico fragmentado es tan crucial como identificar la articulación fracturada del objeto creado. Sólo después de que esto se reconozca se puede desenredar la fragmentación en la obra.

d) Cuarta categoría: márgenes negativos

- Analiza la interacción entre una persona y su entorno, en este ejemplo, la ciudad, sus calles y las estructuras que representan los entornos en los que las personas se ven afectadas.

- **Estados transitorios:**

El objetivo de Estados transitorios es recuperar las cualidades más táctiles de la pintura, incluida la materialidad, la textura y el tacto. Este esfuerzo consiste ocasionalmente en el ensamblaje y recolección de materiales reciclables a los que se les ha dado el estatus de obras de arte.

- **No war:**

La historia de la humanidad siempre ha estado asociada a la guerra. En la literatura se pueden encontrar grandes narraciones de conflictos, reveses y victorias desde el comienzo de la historia humana. Hay pruebas de la guerra en el antiguo Egipto, el Antiguo Testamento y las obras de arte de grandes pintores. La guerra ha sido esencial para el desarrollo de todas las civilizaciones, y los hombres son considerados por su valentía como guerreros. Aunque muchos artistas han expresado su oposición a la guerra en el siglo XX, el hombre es susceptible a la manipulación y la seducción por argumentos como el honor, la patria o los dioses.

Tabla 5

Instrumento de valoración social y del artista

Nombre del artista: Juan Sánchez Quenaya	
Exposición de Arte: estados transitorios	
Tipo	Descripción
Componentes personales	
Tiempo y contexto	El arte simplemente apareció en mí por el destino, siempre me interesó el mundo surrealista, los sueños, lo fantástico y lo absurdo. En el colegio empecé a hacer mis primeros dibujos por hobby o por diversión, al mismo tiempo, empecé a leer mis primeras obras y poemarios; Cuando terminé el colegio empecé una vida complicada, porque la nostalgia, el amor y la soledad me introdujeron en un mundo que aún no entendía, porque me introduje en la lectura de libros de filosofía, y fue así que por azares del destino terminé ingresando a la Escuela de Bellas Artes y, desde entonces vivo del arte y la creación es mi forma de resistencia a la muerte
	Tengo un temperamento impulsivo, con un aura de nostalgia, locura y romanticismo
Psicológico (personalidad)	En el ámbito artístico, el rasgo más destacado es la ausencia de una narrativa específica; No obedezco ninguna dirección, estilo o técnica en particular. Mi personaje es libre.
	Me considero experimental y siempre estoy ahondando en lo desconocido, la música, el cine, fotografía, filosofía, etc.
Académico	En materias académicas, me interesaban los talleres de libre expresión, la experimentación con materiales y la lectura de literatura, poesía, filosofía, sociología, antropología, etc. etc.
Componentes Sociales	
Ideológicos	El origen del arte comienza con el origen de la humanidad. desde pinturas rupestres hasta la última obra contemporánea.

Tiempo y contexto:

Mi fascinación por los sueños, lo fantástico y lo ridículo, y el mundo surrealista se remonta a mi primera infancia. Durante mi tiempo en el Colegio Nacional de Ciencias, cuando comencé mis estudios, también leí mis primeros libros y poemarios y comencé a dibujar como pasatiempo. Tuve una vida bastante problemática después de graduarme de la escuela ya que, durante un tiempo, la bebida, la música y el ocio fueron mi modus vivendi, y la nostalgia, el amor y la soledad me habían expuesto a un mundo de excesos. Solía crear imágenes de músicos de rock para mis amigos, y a veces dibujaba imágenes de Cristo u otros temas en las paredes de la ciudad. Me arrojaron a un mundo de ilusiones, desafío y desorden, pero siempre me había gustado leer, desde Vallejo hasta Sartre, y escuchaba música de Pink Floyd para calmar mi alma. De esta manera, mi gusto por el arte se fue definiendo, asumiendo las características de un "anarquista". Tomé la decisión de lanzarme a la profesión en ese momento, y por suerte, terminé inscribiéndome en la Escuela de Bellas Artes. Empecé en una posición fantástica, pero mi admisión en la escuela coincidió con mi tardanza en la entrevista en persona. un gran resultado en las otras pruebas; Fue entonces cuando comenzó mi carrera como artista. Soy artista, y hacer arte es la forma en que lucho contra la muerte todos los días.

Siendo impulsivo y poseedor de un sentido de melancolía y locura, me identifico como alguien que valora la libertad, el mundo natural y la espiritualidad.

Mi cualidad más notable en las artes es que no sigo ninguna historia, estilo o enfoque. Como resultado, tengo una personalidad experimental y de forma libre y siempre estoy explorando nuevos medios como la música, el cine, la fotografía, la filosofía, etc.

En las disciplinas académicas, la teoría del color, el dibujo, la composición, la historia del arte, la filosofía del arte y la lectura de libros sobre arte moderno son cosas que creo que son vitales saber. Todas estas cosas ayudarán al estudiante a comprender cómo se crea una obra de arte.

Dado que el arte siempre ha existido, desde las pinturas rupestres prehistóricas hasta las creaciones contemporáneas más recientes, las escuelas de arte deben implementar un plan de estudios estético, moderno y filosófico que equipe a los estudiantes con las habilidades para explorar, desafiar y experimentar en el proceso de creación tanto de sus propias obras de arte como de su sentido de sí mismos.

Además de combatir la alienación burguesa del arte y la monetización de la pieza, el artista tiene el deber de ayudar al cambio social y político de un país.

3.2. Resumen de la investigación

Discurso crítico

Figura 2

(Estados transitorios)

En la imagen se puede ver una intensa luz amarilla que emana de las luces de los postes de la vía pública, que representa tres siluetas humanas agarradas a un paraguas. La metáfora de Bauman de la modernidad líquida es evidente, ya que intenta explicar la fragilidad de las relaciones interpersonales dentro de una sociedad.

Desde una perspectiva cónica, la calle es un desarrollo urbano formado por ubicaciones o edificios destinados al transporte público.

Los tonos cálidos que reflejan aspectos sensoriales contrastan con los puntos.

Esta pieza se enmarca en el género posmodernista; Muestra a tres personajes que son capaces de emitir luz, y también muestra una metrópolis con parches de color psicodélicos. Estos dos elementos no son naturales.

El collage y el fotomontaje, o técnicas mixtas, son las técnicas empleadas en la obra de arte. El fotomontaje es el proceso de utilizar una fotografía que ha sido alterada digitalmente.

En cuanto a la anatomía visual de los personajes y el vínculo compositivo entre el tamaño de las calles y los contornos de las figuras humanas, la proporción es erudita.

Debido a que los caracteres en el campo gráfico inferior izquierdo crean un equilibrio de peso visual con el fondo, el equilibrio de las masas en el campo gráfico tiene una distribución desequilibrada de las partes.

Esta obra intenta recuperar las cualidades más táctiles de la pintura, incluyendo la materialidad, la textura y el tacto. Esta iniciativa reconoce de vez en cuando que su producción es una "colección de basura urbana", pero lo que es más fascinante es cómo el arte eleva esos desechos.

En definitiva, el arte es el producto de un intenso ejercicio de reflexión y expresión del artista, que también le ayuda a construir una relación con su público. La interpretación del espectador a veces es necesaria para completar la obra, y otras veces no.

Figura 3
(Instrumento de consumo)

En esta pieza se puede ver el retrato de una mujer con impresionantes pendientes, junto con un componente tecnológico de un transistor reciclado colocado en su frente y rodeado por una mancha de pigmento de esmalte naranja. En el fondo también se pueden ver elementos adheridos mediante la técnica del collage, complementados con texto blanco y números que representan códigos encontrados en el mundo tecnológico.

Esta obra de arte se inscribe en un género híbrido que se sitúa a caballo entre el retrato figurativo y el abstracto, con todas sus características de estilo collage en el fondo.

Para crear el lenguaje mixto en cartón, se utilizaron diversos materiales como colores de esmalte, aerógrafos, aparatos eléctricos reutilizados, fragmentos de revistas, etc.

Se utilizan proporciones académicas, y la anatomía creativa y la composición general de los personajes se colocan adecuadamente dentro del área gráfica.

Debido a que el personaje en la parte inferior crea un equilibrio de peso visual tanto con los otros elementos como por sí solo, el equilibrio de masas en el campo gráfico tiene una distribución desequilibrada de elementos.

Debido al impacto del espacio intermedio, la perspectiva es de jerarquía. En cuanto al primer plano, el primer, segundo e incluso el tercero y cuarto elementos son claramente evidentes, dispuestos según el contraste de color.

La morfología de la expresión se deriva de la iluminación natural, ya que el personaje femenino está iluminado con precisión por la luz que emana de la esquina lateral derecha.

Las líneas y contornos borrosos de la composición en conexión con los planos de la pintura crean atmósferas escénicas surrealistas, mientras que la combinación de elementos hace que las líneas y los contornos sean indefinidos.

Los colores de temperatura, que van desde el cálido en primer plano hasta el dominante en el fondo de azul turquesa y negro, conforman la armonía cromática.

El contenido de esta obra expresa una perspectiva sobre el arte moderno al tiempo que destaca los acontecimientos que están teniendo lugar en el presente y en el futuro. La idea del arte como una performance permanente de carácter infinito, como una actitud cotidiana, o como algo que el arte no era solo de museos, fue introducida por primera vez por los dadaístas, quienes también promovieron la idea de que el artista no era solo el creador de un objeto. Lo contemporáneo es como un espacio maleable donde la reflexión actualiza sus herramientas y ensaya construcciones conceptuales, que dan cuenta de la constante experimentación en el campo del arte actual.

Corriente significa que el arte moderno ya no se limita a cuestiones formales, técnicas o estéticas. Además, la belleza ya no es el estándar o la medida, ni la perspectiva, la proporción, la armonía o la simetría son las cosas que este arte demuestra. Es por eso que a menudo se plantean al observador preguntas como "¿Qué significa esto?" sobre el arte contemporáneo.

Por lo tanto, teóricamente también se podría interpretar esta imagen a través de la lente de la apropiación. En otras palabras, un artista "apropiacionista" es aquel que utiliza la cultura popular y los objetos cotidianos y los reelabora para crear significados complejos, valorando el papel del artista y la obra de arte como agentes de transformación social y política, al tiempo que ayuda a construir nuevos fundamentos teóricos para una epistemología de las artes visuales contemporáneas.

Figura 4
(Amor Líquido)

En esta pieza, dos figuras con el torso desnudo se abrazan, con un billete de 100 dólares teñido de amarillo con pintura de esmalte cubriendo sus cabezas y rostros.

En el fondo se pueden ver muchas piezas pegadas y letras y números colocados al azar, junto con la apariencia de pintura negra que gotea.

Esta obra entra en la categoría híbrida ya que combina imágenes de figuras humanas, billetes y otros componentes gráficos.

La pintura emplea el collage, un método de técnica mixta en el que se aplican diferentes materiales a un marco bidimensional.

Debido a que las figuras están dentro de un canon idealizado de belleza, la proporción es académica.

Un billete, cuyo peso es mayor que los otros elementos, se desliza sobre una pareja que se abraza, creando un balance de masa asimétrico. Esto se debe a que el billete se encuentra justo en el centro de la estructura compositiva de la figura abrazada, y la fragmentación de la composición crea un viaje visual entre la parte superior e inferior de la obra.

Un examen de la sociedad mundial globalizada y de los drásticos ajustes impuestos a la situación humana se transmiten en la sustancia de la obra. Zygmunt Bauman demuestra cómo el mundo de los negocios lo abarca todo, ya que las relaciones humanas están plagadas de riesgos y preocupaciones sobre el retorno de la inversión. En la actualidad, la sociedad de mercado está definida y moldeada por el homo economicus y el homo consumens.

La forma en que vivimos y nos enamoramos ha cambiado como resultado de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Las personas forman cada vez más relaciones temporales, fluidas e innecesarias entre sí a través de las pantallas. Cuando consideramos esto, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Tienen estas conexiones algún propósito, o son las nuevas que emergen en la posmodernidad? Una sociedad de consumo que exige todo en el momento, de un prolongado aquí y ahora en un presente eterno, es lo que hace que el amor sea "a la carta". Todo está determinado por la rapidez y la transición con la que se satisfacen las demandas.

Examinemos esta pregunta: En un mundo fluido, ¿son las relaciones fluidas aquellas que van y vienen en el mismo momento, donde el amor es fugaz y la pasión dura solo unos segundos, y donde el amor se convierte en un negocio que ayuda a las corporaciones multinacionales que desarrollan aplicaciones de software destinadas a saciar nuestro insaciable deseo de relaciones? Es vital considerar las relaciones humanas en el mundo en este entorno capitalista, posmoderno y globalizado.

Figura 5
(Esquizofrenia)

Se puede ver el retrato de un personaje en escala de grises (recorte fotográfico) con un fondo negro de aspecto humano y líneas pintadas, puntos rojos y dorados en el lado izquierdo de la cara, creando la impresión de que el sujeto tiene un tatuaje en la piel.

El fondo de la expresión es un ambiente colorido de esgrafiados en escala de grises con letras y letreros que da la impresión de un paisaje apocalíptico.

Esta pieza se enmarca en un género híbrido, existente entre el arte figurativo y el abstracto. Se compone de un retrato de un personaje, así como elementos de fondo creados por el artista utilizando líneas y grafemas.

La pintura es un enfoque combinado, ya que utiliza pigmentos, tintes y recortes de revistas para superponer motivos gráficos en un bastidor.

Se utilizan proporciones académicas, y la anatomía creativa y la composición general de los personajes se colocan adecuadamente dentro del área gráfica.

El personaje en la parte superior crea un equilibrio de peso visual con la parte inferior, y el equilibrio de las masas en el campo gráfico tiene una distribución desigual de elementos y un diseño de formato vertical.

En cuanto al tercer plano, las formas producen una escena dinámica, a veces caótica.

Dado que la luz ilumina a todo el personaje desde la esquina central, la morfología de la obra se basa en la iluminación natural.

El contraste entre los tonos rojo, negro y blanco conforma la armonía cromática, que engendra un estado de ánimo surrealista.

El contenido de este trabajo aborda la relación entre la esquizofrenia y sus efectos, entre los que se encuentra la fragmentación del ser humano. Lacan se refiere a esta fragmentación como una desarmonía porque hace que la persona afectada se sienta incompleta y como si le faltara algo, lo que hace casi imposible que lleve una vida equilibrada. Los conflictos y los problemas de salud también pueden persistir, así como mantener las conexiones emocionales con los demás.

Figura 6

(No war)

El chimpancé de la siguiente pieza está representado en blanco y negro sobre papel impreso; lo muestra de pie con un texto y una X en magenta o rojo en el pecho, que pretende representar la evolución del hombre que sirve como personaje principal de la imagen. Usando una plantilla y pintura negra de sprite, el artista creó un paisaje distópico con una metrópolis bombardeada por aviones.

Esta obra entra dentro de la categoría de expresionista figurativo y está realizada dentro de un lenguaje posmoderno, híbrido y contemporáneo.

La pintura está creada utilizando una combinación de técnicas de collage y estarcido sobre cartón blanco. La pintura de sprites se aplica a las plantillas y los recortes gráficos se pegan posteriormente en un lienzo. La apropiación fue otro recurso que se empleó; De esta manera, la composición cobra sentido en cuanto a los volúmenes de los personajes y sus relaciones con el fondo y otros aspectos.

El proceso de tomar un aspecto distintivo de una obra original, descontextualizarlo y ponerlo en un contexto diferente se conoce como apropiación. Para lograr esto, también emplea la parodia y otros tipos de crítica de la obra en sí. Muchas obras apropiacioncitas contienen un fuerte elemento de protesta, en este caso sobre las guerras; Se cuestiona la idea de que el hombre evolucionó naturalmente hasta convertirse en un ser violento y destructivo. El recurso de apropiación se empleó en esta pieza junto con una pieza del artista contemporáneo BANKSI.

Figura 7

(El postmodernista)

Las tapas de latas de atún y los frascos de esmalte de tonos cálidos fueron algunos de los materiales reciclados y recortes gráficos utilizados en el desarrollo de esta pieza (rojos y ocres).

Un perro con una máscara de gas turquesa es visible en el campo superior derecho; Está rodeado de letras de plantilla y líneas en alto relieve.

En la pintura se utilizaron técnicas de collage y estencil para producir una sensación posmodernista.

Este trabajo entra en la categoría híbrida porque consta de varias partes combinadas.

Dos lienzos forman el soporte (díptico).

Los elementos están correctamente colocados en el área gráfica, por lo que la composición y la proporción son intuitivas.

La idea del hombre masa, hombre objeto, permisivo, despersonalizado, des culturalizado, irracional y alienado de sí mismo abarca la parte conceptual de la obra. Es un nómada en medio de una civilización que está alienada de manera similar en una variedad de niveles.

Marx describió al hombre posmoderno como "un sujeto alienado, alienado, pero ahora lleno de consumo y bienestar, cuyo propósito es despertar admiración y superioridad sobre el resto". En otras palabras, el hombre posmoderno se ha convertido en un hombre desligado de la naturaleza, excepto con la tecnología (teléfono celular, televisión, internet); en otras palabras, un individuo reducido a la categoría de un objeto, de una mera cosa. Cita

En términos generales, la persona posmoderna es un nómada que quedará huérfano por la humanidad, perdido y completamente confundido por las preocupaciones inevitables de la existencia. Será aplastado tanto por los problemas más grandes como por las cosas más simples. Frente a un diluvio de conocimiento, solo pensará en sí mismo, en su placer y en ninguna limitación.

Figura 8

Velocidad exceso y desperdicio

Esta pieza, que es un díptico compuesto por dos lienzos orientados verticalmente, presenta materiales reciclados como huesos de animales, recortes y gráficos que se adherieron al lienzo pintado al óleo y esmalte. Las expresiones de los rostros y el movimiento de las líneas rojas y negras, que transmiten una sensación de vida y muerte, crean una composición que es reconocible como un paisaje postapocalíptico.

El método es el collage sobre lienzo, que consiste en adherir varios componentes sobre un lienzo.

Aunque la composición tiene una cualidad intuitiva, el campo gráfico tiene un equilibrio de masas, y la colocación de los elementos se realiza a menudo por accidente. Este es un método común en el arte moderno.

La publicidad es un claro reflejo de nuestra cultura materialista, como sugiere con frecuencia el contenido de este libro. Para decirlo de otra manera, la publicidad fomenta ciertos defectos que conducen a demandas de consumo tanto racionales como irracionales.

Los medios de comunicación, en general, dan al público actitudes y formas de vida. A través de sus imágenes, se pueden imponer modas, cambiar normas de conducta y/o reforzar valores. Los medios de comunicación son cruciales en la transmisión de los ideales sociales y educativos de nuestra sociedad.

En particular, Baudrillard señala que: "La importancia del consumo es en realidad un dogma posmodernista. Lo único que queda es el revoltijo de apariencias; Dios, Marx y el hombre están todos muertos".

Por lo tanto, se puede afirmar que la publicidad sirve como control sobre lo que la sociedad debe ver, buscar y adquirir; Se impone como una agenda pública tener un solo nivel de consumo. Como resultado, se supone que solo debemos consumir en este entorno. Lipovetsky afirma que en situaciones en las que se cumplen los requisitos, ha surgido un nuevo método de regulación del comportamiento.

Figura 9

(Frágil)

En la parte inferior de la pieza, hay una franja en tonos fríos, entre el azul y el turquesa, acompañada de letras y números que realzan la composición. La mancha quemada se considera en este trabajo, y tiene una morfología irregular hecha de texturas, efectos, formas, etc.

Del mismo modo, una frase roja que dice "frágil" es visible y encaja bien con la forma en que se arma la pieza.

Se aplica una plantilla sobre cartón reciclado en este proceso de pintura híbrido mixto; El fuego también se utiliza para crear los efectos de negro y gris que se mueven como sombras.

El azar fue uno de los recursos empleados en esta obra. El equilibrio de las masas en el campo gráfico tiene una distribución desigual de elementos debido a

la distribución existente de elementos, lo que proporciona armonía y peso visual entre ellos.

La parte conceptual de esta obra discute la vulnerabilidad de la condición humana, que está simbolizada por la presencia de la muerte. Sin embargo, creo que la vulnerabilidad también puede contener elementos significativos de fuerza y resistencia en las acciones de las personas porque vivimos en una sociedad que continuamente nos juzga de acuerdo con estándares predeterminados de éxito y fracaso. Esto influye en la forma en que expresamos y ocultamos algunas de nuestras emociones, ya que hacerlo se ve con frecuencia como un signo de debilidad y expone nuestras vulnerabilidades.

De esta manera, la vulnerabilidad, la fugacidad de la existencia y otras facetas delicadas y desconocidas de la condición humana son exploradas e intentadas ser profundizadas en el arte. Ver nuestra fragilidad, entonces, nos permite reconocer nuestros límites sin romperlos.

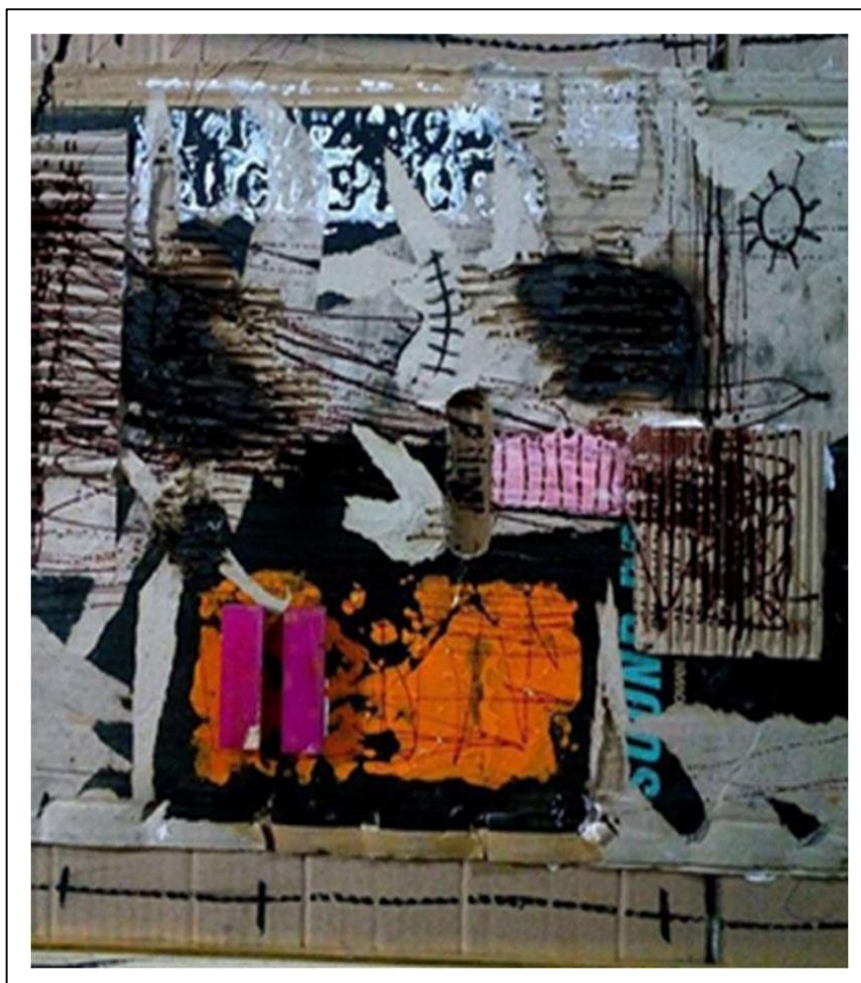
En su etapa ética, Foucault creía que la vida debía ser vista como un proceso creativo de transformación personal y una obra de arte. El reto es crear una obra de arte a partir de la propia vida y liberarse del contagio asfixiante que mantiene a las personas divididas por las estructuras sociales que sostienen el principio de "sálvese quien pueda". La persona que aspira a ser ella misma, a crear un propósito convincente para su vida, es el sujeto ético.

El arte sólo ofrece un método para moverse, para existir, para resistir y para mutar, lo que implica espacio, tiempo, geometría y longitud. No proporciona respuestas a preguntas, no soluciona problemas ni viene a su casa a lavar los platos, cortar el césped o alimentar a su perro.

Dada la naturaleza efímera de la vida, no somos más que "seres del tiempo", criaturas frágiles

Basada en la experiencia autobiográfica, esta pieza adopta un enfoque vulnerable y ruinoso de la vulnerabilidad.

Figura 10
(Fragmentos Urbanos)

En la expresión se pueden observar manchas quemadas con una morfología irregular, produciendo texturas, efectos, formas, etc. En la parte inferior de la pieza se aprecian puntos cálidos en tonos cálidos entre el naranja, el magenta y el turquesa, acompañados de letras que equilibran la composición.

Del mismo modo, el fondo parece ser una escena urbana debido a las sombras y líneas en movimiento.

La pintura emplea una técnica de técnica mixta conocida como collage. Se utilizó cartón reciclado como base, luego se adhirieron otros objetos encontrados y fragmentos de cartón de varios colores.

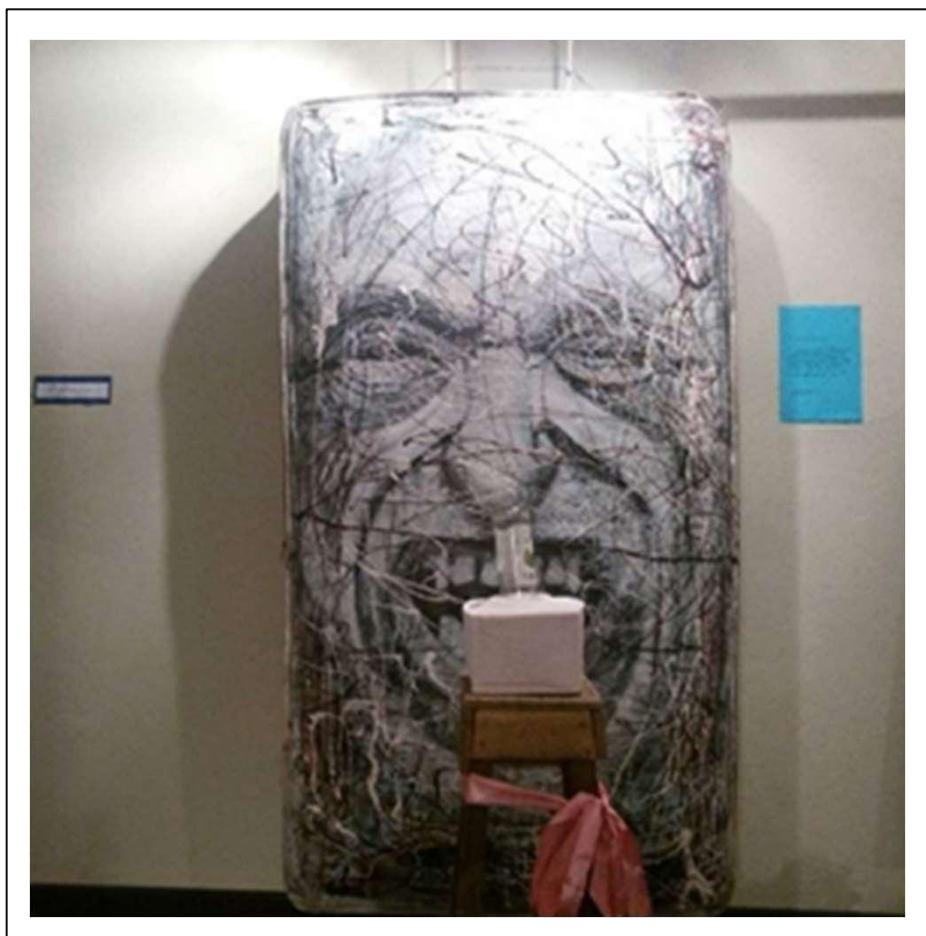
La intuición y el azar también son recursos; En este contexto, el fenómeno de la "sociedad fragmentada" es la base social misma de la democracia; una

sociedad que, a través de diversas estrategias de fragmentación, transforma a la mayoría o a toda la sociedad en un conjunto de grupos aislados (minorías), que se declaran la guerra entre sí y adquieren una doble condición de víctimas y victimarios. El equilibrio de las masas en el campo gráfico tiene una distribución asimétrica de elementos debido a la distribución existente de elementos, generando armonía y peso visual entre ellos. Esto impide la creación de mayorías hegemónicas y el condicionamiento estructural de la democracia, lo que impide que evolucione hacia una democracia transformadora frente a la fragmentación social. Contiene la pedagogía del encuentro, que es el único medio para restablecer las condiciones de la política por encima del conflicto y una base social genuinamente democrática.

En el arte contemporáneo o posmoderno, la idea de descomposición surge porque la obra no se siente agobiada por el deber de adoptar una postura ideológica o de hacer más accesible el arte. El fin de los detalles, el fin de los grandes sistemas, el fin de las grandes historias, todas estas cosas son expuestas por el arte fragmentario, que también enfatiza la variedad del mundo, la diversidad de puntos de vista y la imposibilidad de unificación. Por lo tanto, la descomposición será relevante para comprender el cosmos múltiple.

Figura 11

(Charles Bukowski – No hay camino al paraíso)

Se trata de una instalación de objetos encontrados e intervenidos, donde se aprecia una estructura de yeso incrustada por una botella de licor, que se encuentra en un banco adornado con una cinta rosa decorativa; Al fondo hay un colchón reciclado, en el que se puede ver un retrato del escritor Charles Bukowski, el cual fue pintado con líneas en blanco y negro, utilizando la técnica del goteo para dar mayor expresión al retrato.

La categoría de esta obra es mixta e híbrida; Encontrada dentro del lenguaje del arte conceptual, la instalación es una forma de arte conceptual, un género en el que la "idea" se considera más importante que la calidad de la obra terminada; por otro lado, la instalación es temporal y efímera, a menos que sea fotografiada o documentada para evidenciar su existencia.

Esta instalación artística se caracteriza por cuestionar la marginalidad social, donde se hace evidente el papel del arte contemporáneo.

La manifestación conceptual de esta obra se nutre y refleja la vida y obra de Charles Bukowski.

Como dice en uno de sus textos:

"Estaba sentado en un bar de Western Avenue, era cerca de la medianoche y estaba en mi habitual estado de desconcierto. Quiero decir, bueno, ya sabes, nada funciona bien: las mujeres, el empleo, el ocio, el tiempo, los perros... Finalmente puedo ir y sentarme aturdido, totalmente noqueado, y esperar; como si estuvieras en una parada de autobús esperando la muerte".

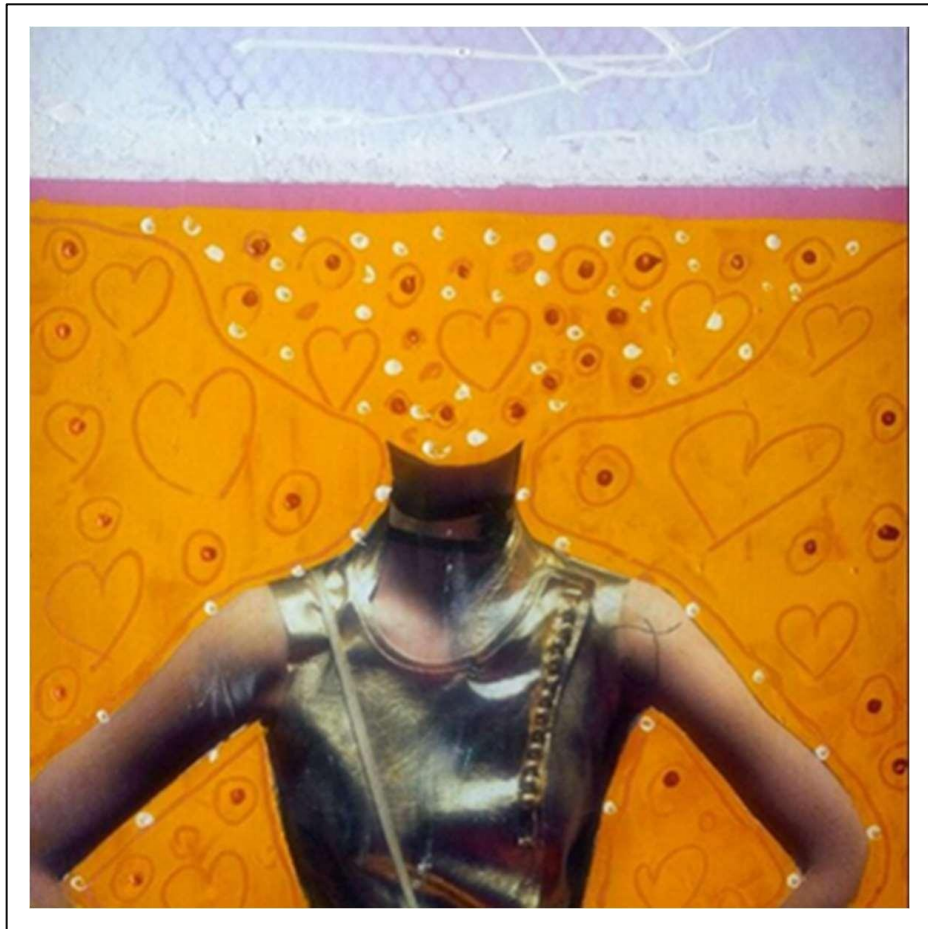
Bukowski es a la vez parte y resultado de la contracultura californiana, su discurso pertenece al hombre común que no puede ni quiere hacer suyo el sueño americano, y disfruta atacando la perfecta simetría de la moral burguesa.

La literatura de Charles Bukowski, símbolo del "realismo sucio", escapista *de la clandestinidad y anciano indecente, sigue teniendo una vigencia arrolladora a 100 años de su nacimiento; especialmente, se hizo notoria en la etapa de la pandemia de Covid-19,*

Nacido en la ciudad alemana de Andernach en 1920, Bukowski fue el resultado de la unión de un soldado estadounidense con una joven local, y la familia se mudó a Los Ángeles cuando el hijo tenía dos años. El romanticismo de lo que parece ser una historia de amor bélico común se ve anulado por las noticias sobre el comportamiento violento y despótico del padre de Bukowski, un mitómano que hizo creer a los vecinos que era ingeniero, cuando en realidad solo trabajaba en una lechería. Se dice que puso la cara de Bukowski cuando era adolescente en su propio vómito cuando ensució la alfombra en su primera borrachera.

Figura 12

(La mercantilización del alma)

La expresión muestra un recorte fotográfico de un cuerpo femenino sin cabeza con un traje dorado y una correa colgando de un hombro; Las extremidades superiores también son visibles y están en posición de reposo.

Los cálidos tonos anaranjados dominan el fondo, que se rompen con puntos y trazos morfológicos en forma de corazón para dar cierta flexibilidad a la pieza. En el tercer plano se aprecian dos finas franjas —una gris y otra magenta roja— que contrarrestan las orientaciones verticales de las piezas.

La categoría estética de esta obra es encantadora porque capta el encanto y la belleza de la forma femenina en el torso y las extremidades superiores, que serían sus brazos.

La pintura está realizada mediante una técnica de collage de técnica mixta sobre cartón prensado, que consiste en aplicar varios materiales sobre un soporte.

En cuanto a la anatomía artística del personaje y la relación compositiva entre los tamaños de las siluetas que forman el fondo de la expresión visual, la proporción es erudita.

Debido a que el carácter en el campo gráfico central crea un equilibrio de peso visual con el fondo, el equilibrio de masas en el campo gráfico tiene una distribución desequilibrada de elementos.

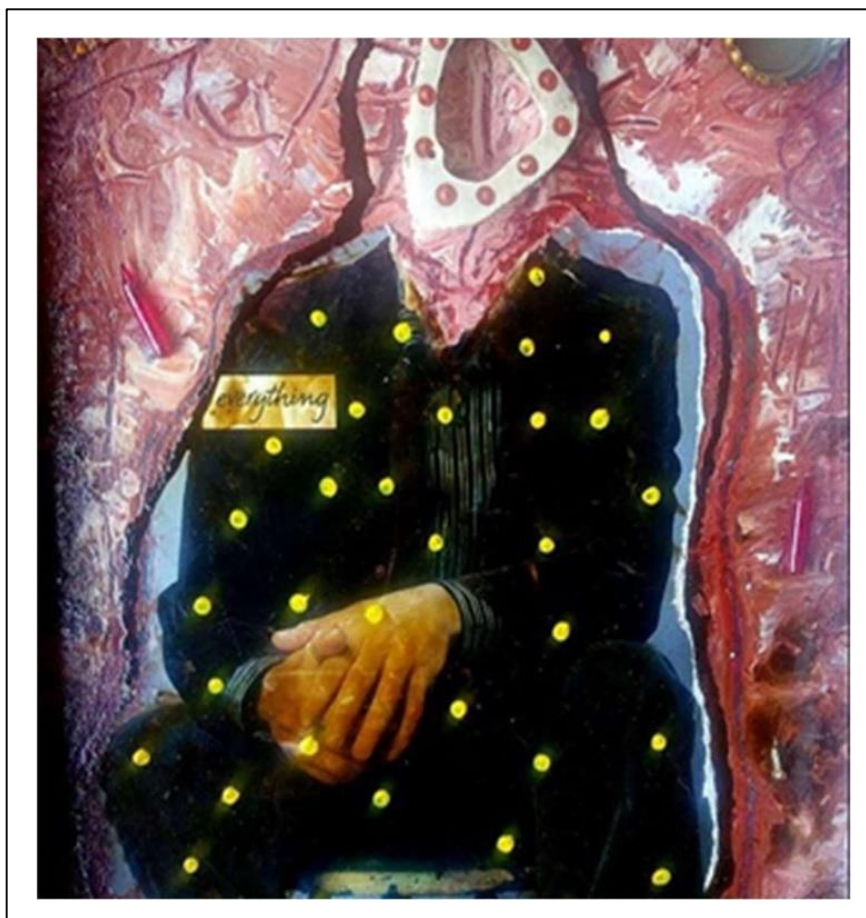
La premisa de la obra se centra en el estado de la humanidad y la tendencia contemporánea que intenta reducir al hombre a una herramienta o un objeto.

Por encima de todo, la comercialización de la vida y el alma se refiere a un conjunto de acciones, creencias, planes financieros y decisiones sociales y políticas que hacen que la vida deje de ser vista como un refugio para el misterio de la existencia y se convierta en una mercancía impulsada por una manía de propiedad.

Benjamín sostiene que el hombre es un individuo atrapado en la maquinaria de producción y consumo inherente a la economía capitalista. Afirma que el hombre carece de alma porque ya no es el creador de sus propios deseos, sino un sujeto obediente a los impulsos que se originan en el mundo de las mercancías.

Sin embargo, como reducen a las mujeres a cosas que deben ser producidas a través de la estética y las industrias de la moda para cumplir con los mandatos sociales establecidos por el capitalismo y el patriarcado, que se revelan en diversas formas de publicidad, los ideales de belleza son una forma de violencia simbólica contra las mujeres. En la actualidad, no es un misterio, como menciona Althusser (1988), que los medios de comunicación como la prensa, la radio y la televisión, forman parte de los aparatos ideológicos del Estado, que difunden una visión dominante del mundo que reproduce discursos capitalistas y patriarcales; En este caso, sitúan el cuerpo de las mujeres como un espacio de explotación, comercialización, control y violencia. De esta manera, la publicidad es un espacio de producción y reproducción ideológica.

Figura 13
(El hombre masa)

Esta pieza representa a un hombre sentado vestido de negro con las manos unidas en primer plano. Los puntos amarillos están espaciados a lo largo de la imagen y se ve una costura blanca en el lado derecho de la figura. Además, un hueso articular punteado de rojo en la cabeza es claramente visible. En el fondo se puede ver una esfera o de tonos claros y grises, junto con algunos objetos y texturas encolados o pegados.

La imagen fue creada utilizando el collage sobre lienzo, una técnica que hacía uso de objetos encontrados.

Se utilizan proporciones académicas; La anatomía artística y la composición del personaje suelen situarse correctamente en el campo gráfico.

El personaje en el centro, colocado en tres cuartas partes del campo gráfico, crea un equilibrio de peso visual tanto con el fondo como con el fondo, lo

que resulta en una distribución desequilibrada de los elementos en el equilibrio de masas.

De acuerdo con la parte conceptual del libro, el hombre no es más que una masa insustancial que absorbe fácilmente la información de los medios de comunicación. Las personas en nuestra cultura son a menudo homogéneas y carecen de individualidad.

En esta crisis, el concepto de "hombre colectivo" de José Ortega y Gasset, tal como se esboza en su libro "La rebelión de las multitudes", invita a reflexionar sobre cómo entender al ser humano que se ha beneficiado enormemente de los avances industriales y tecnológicos de la modernidad, pero que también ha dado lugar a un fenómeno sin precedentes en la historia de la humanidad: la idea de multitudes. Esta teoría se refiere más a la masificación de la sociedad que a la expansión de la población, donde el atractivo no está en la competencia por las mejores ideas, la introspección sobre nuestros estilos de vida, o el deseo de cambiar la sociedad; Por el contrario, la multitud serviría como modelo a imitar en situaciones en las que la falta de principios es la norma para adherirse a una realidad sin vida, llena de apariencias, superficial y sin objetivos, y que se centra en el hombre colectivo. Este es el tipo de su época, el conformista para quien todo parece simple, que no se rinde ni se siente subordinado a nada ni a nadie, y que se siente en control del mundo que lo rodea. Es una persona engreída y egocéntrica cuya principal prioridad es él mismo. Este es el hombre superficial y superficial del siglo XXI, obsesionado con la apariencia y las tendencias.

como él mismo afirma. "El hombre masa, sintiéndose vulgar, reivindica con orgullo el derecho a su vulgaridad", decía Ortega y Gasset.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CONCLUSIONES

A. Al primer objetivo:

Se genero diálogos entre el producto artístico y la audiencia, invitando a la reflexión y debate mediante la exposición de 12 objetos de arte con técnica mixta, para crear nuevos discursos estéticos, sabiendo que el arte es un procedimiento en constante transformación, resultado de la interacción entre el ser, el creador y la comunidad, lo cual se establece mediante la creación.

B. Segundo objetivo:

Se interpreto las imágenes presentadas dentro de un estudio iconográfico, filosófico, antropológico y sociológico, para entender los procesos del arte contemporáneo; la noción de mestizaje en la expresión contemporánea ha generado modificaciones significativas en las modalidades de creación artística, y esto nos conduce a reconsiderar y reflexionar las metodologías de instrucción presentes en la educación de las artes visuales.

C. Al tercer objetivo:

Se analizo el uso de nuevas técnicas y materiales usados en el arte contemporáneo para realizar objetos e imágenes híbridas; el desarrollo del arte va de la mano con el progreso tecnológico y los nuevos medios, en este contexto la creación ha dejado de ser necesariamente un elemento, es una estructura dinámica que puede tener diversas bases, no siempre perdurables.

RECOMENDACIONES

- A.** En la era de la globalización y digitalidad, para un artista no es suficiente solo producir su arte, sino generar atención y expectativa pública; es decir, una buena exposición pictórica genera opinión y crítica de la concurrencia. Por lo tanto, en la actualidad, el artista está comprometido con la sociedad y la cultura, el arte es el reflejo de su época.

Por esta razón, para realizar una exposición en artes visuales se tiene que contar con el apoyo de una red de instituciones y profesiones interrelacionadas como el mercado del arte, crítica de arte, prensa, museología, turismo, industrias culturales, etc., cuya función principal es fabricar un discurso para poder llegar al público con mayor facilidad y claridad.

- B.** Se tiene que promover la enseñanza del arte contemporáneo en los estudiantes, tanto en colegios y escuelas como universidades, por ser una herramienta ideal para la reflexión y la crítica; asimismo, se debe trabajar temas transversales como la era digital, la igualdad de género, la interculturalidad y multiculturalidad en un mundo globalizado. Reconsiderar el entorno del taller creativo como si este fuera una ópera o un lugar donde coexistan todas las potenciales disciplinas y expresiones estético-artísticas, un entorno enfocado en el aprendizaje. para que pueda desarrollar y comprender las nuevas experiencias contemporáneas y, asimismo, observar ese entrecruzamiento disciplinar que venimos experimentando en pleno siglo XXI.

- C.** En la enseñanza de las artes visuales se debe dar prioridad a la experimentación con los nuevos recursos, entre ellos los medios digitales, para expandir su imaginación y desarrollar los procesos creativos como recurso de búsqueda de su propia identidad artística.

Promover la búsqueda y enseñanza de estrategias y métodos que faciliten el diálogo entre el creador de la obra y la audiencia, para de esta manera generar espacios de comunicación y reflexión sobre nuestra sociedad.

Referencias Bibliográficas

- Aladro, D. (2013) *Arte interdisciplinar, interdisciplinariedad en el arte, un punto de vista*. LRM Performance.
- Álvarez Laviada, I. (14 de Octubre de 2019) "Pintura expandida". Obtenido de Plataforma de arte contemporáneo:
<https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/pintura-expandida-irma-alvarez-laviada/>
- Andrade Polo, P. G. (2017) *Evidencias visuales de las nuevas estéticas mestizas*. [Tesis de pos grado, Universidad de Cuenca, Cuenca-Ecuador].
 Repositorio institucional de la Univrsidad de Cuenca
<https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/27391/1/TESIS.pdf.pdf>
- Annicchiarico, N. (1986 *El arte del collage en 'Casa Abierta'*. Paraguay.
- Ariste, Y. (04 de Julio de 2019). *El arte en tiempos de globalización globalización*. Obtenido de Periódico Guerrillero:
<http://www.guerrillero.cu/el-arte-en-tiempos-de-globalizacion/>
- Baudrillard, J. (1978) *Cultura y simulacro* (La precession des simulacres, Traverses, n° 10, fevrier 1978 ed.). Barcelona: Editorial Kairós,. Obtenido de
<http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Baudrillard/Jean%20Baudrillard%20-%20Cultura%20y%20simulacro.pdf>
- Baudrillard, J. (1978) *Cultura y simulacro*. Barcelona: Kairós.
- Baudrillard, J. (1981) *Cultura y simulacro*. Barcelona: Kairós.
- Bauman, Z. (2003) *Modernidad líquida*. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Obtenido de
<https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2009/05/modernidad-liquida.pdf>
- Beuys , J. (1995) *Cada hombre un artista*. Recuperado el Enero de 2007, de "Cada hombre, un artista":
https://www.researchgate.net/publication/26521863_Joseph_Beuys_Cada_hombre_un_artista_Los_Documenta_de_Kassel_o_el_arte_abandona_la_galeria
- Castro, M. (Noviembre de 2013) "Repeticiones y Revisiones". *Revista Científica De Cine Y Fotografía*, 6. Obtenido de
<https://es.scribd.com/document/169418483/Repeticiones-y-Revisiones>
- Casullo, N. (2004) *El Debate Modernidad - Posmodernidad*. Buenos Aires: Del Búho. Obtenido de

https://www.academia.edu/18891348/El_debate_modernidad_posmodernidad

Chaparro Huauya, L. (21 de Junio de 2019). "El arte relacional como herramienta en la gestión de públicos en los museos de Lima". Obtenido de Revistas de la universidad de Lima:

<https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enlineasgenerales/article/view/5084/4916>

Danto, A. (1995) *Después del fin del arte*. España: Paidós Esenciales. Obtenido de https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/40/39448_despues_del_fin_del_arte.pdf

Danto, A. (2013) *Qué es el arte* (Barcelona*Buenos Aires*México. ed.). Barcelona: Paidós Estética. Obtenido de http://www.kaleidoscopio.com.ar/fs_files/user_img/esteticas_contemporaneas/EC%20Y%20ARTE_DANTO_QUE%20ES%20EL%20ARTE%20ARTHUR%20DANTO.pdf

Diccionario etimológico (2001) *Establishment*. Obtenido de <http://etimologias.dechile.net/?establishment>

Donoso Herrera, L. (2012) *Posmodernidad, hibridación y cultura popular en tres narradoras colombianas: Marvel Moreno, Fanny Buitrago y Laura Restrepo. Tesis de Posgrado*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Obtenido de <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/9330/848085.2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Duchamp, M. (1919) *L.H.O.O.Q. La falta de respeto al arte como forma de arte*. Francia.

Fahrenheit. (31 de Mayo de 2019) *La historia del collage: Una expresión en contra del arte tradicional*. Obtenido de <https://fahrenheitmagazine.com/arte/plasticas/la-historia-del-collage-una-expresion-en-contra-del-arte-tradicional#.ZBO0dnZByUk>

Fernández del Campo, E. (2016) *La estética del nomadismo en el arte contemporáneo. Un arte para habitar tras la frontera*. Universidad de Málaga. Málaga. Obtenido de <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/12378?show=full>

Florez, M. V. (2016). "La globalización como fenómeno político, económico y social". *Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas*, 12(34), 26-41. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70946593002>

Foucault, M. (2000) *Defender las Sociedades* (Primera edición en español, 2000 ed.). Buenos Aires: Fondo de cultura económica de Argentina, S.A.

Obtenido de <https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/10/M-FOUCAULT-DEFENDER-LA-SOCIEDAD.pdf>

- Francois Lyotard, J. (1991) *La condición postmoderna Informe sobre el saber*. Buenos Aires: Editorial R.E.I. Argentina S.A. Obtenido de <https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/10/J-F-LYOTARD-LA-CONDICION-POSMODERNA.pdf>
- García Canclini, N. (1995) *Hibridación e Interculturalidad*. Obtenido de www.lifeder.com: <https://www.lifeder.com/hibridacion-cultural/>
- García Canclini, N. (1990) *Culturas Híbridas*. San Bartolomé de los Ríos: Editorial Grijalbo, S.A. Obtenido de https://monoskop.org/images/7/75/Canclini_Nestor_Garcia_Culturas_hibridas.pdf
- García, S., & Belén, P. (1995) *Fundamentos estéticos: Reflexiones en torno a la batalla del arte*. Universidad Nacional de la Plata. Obtenido de <https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/view/531/485/1749-1>
- González Mohíno, J. C. (2004) "De las Líneas de Nasca a la Espiral Jetty, Metodologías interculturales a través de la Educación Artística". *Arte, Individuo y Sociedad*, 16, 73-94.
- Harvey, D. (1990) *La condición de la posmodernidad*. Argentina: Amorrortu editores. Obtenido de <http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae2/u212.pdf>
- Jameson, F. (1991) *Ensayos sobre el posmodernismo* (Ediciones Imago Mundi, ed.). Buenos Aires. Obtenido de <https://www.uv.mx/blogs/tipmal/files/2016/09/F-JAMESON-ENSAYOS-SOBRE-EL-POSMODERNISMO.pdf>
- Krauss, R. E. (1996) *La escultura en el campo expandido*. Madrid. Obtenido de <https://visuales4.files.wordpress.com/2011/08/rosalind-krauss-la-escultura-en-el-campo-extendido.pdf>
- Las lecciones sobre estética de Hegel (2020) "Discrepancias fundamentales entre la edición de Hotho y los Nachschriften".. *Aisthesis* (67), 9-30. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812020000100009
- López, E. (2021) *Los derechos de autor en las bellas artes. El plagio y la cultura de la copia*. [Tesis de doctorado, Universidad de Granada]. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10481/66993>
- Machiste, Y. (2022) *Corrientes Artísticas. ¿Qué es el happening como movimiento artístico?* Obtenido de Moove Magazine: <https://moovemag.com/2022/03/que-es-el-happening-como-movimiento-artistico/>

- Marzia. (1 de Diciembre de 2010) *La hibridación en el arte ¿Qué hace al híbrido el favorito de la postmodernidad?* Obtenido de ¿Qué es un híbrido?: <http://yeswedrop.blogspot.com/2010/12/la-hibridacion-en-el-arte-que-hace-al.html>
- Mignolo, W., & Gómez, P. P. (2012) *Estéticas y opción decolonial*. Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Obtenido de https://monoskop.org/images/8/8e/Mignolo_Walter_Gomez_Pedro_Pablo_eds_Esteticas_y_opcion_decolonial_2012.pdf
- Nietzsche, F. (1982) *Así habló Zaratustra*. Chemnitz: Alianza.
- Paz, O. (1989) *Apariencia desnuda: La obra de MARcel Duchamp*. Madrid: Alianza Editorial. Obtenido de <https://es.scribd.com/doc/312042419/octavio-paz-apariencia-desnuda-pdf>
- Prada, J. M. (1998) *La apropiación en el posmodernismo*. Madrid: Funtamentos.
- Prada, J. M. (2001) *La apropiación posmoderna*. Caracas: Omagraf S.L. Obtenido de https://books.google.com.pe/books?id=ZvcjDipWcQMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Rivas García, R. M. (2013) *Ensayos críticos sobre la posmodernidad*. (I. U. Press., Ed.) México. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/299669910_Ensayos_criticos_sobre_la_posmodernidad_la_crisis_del_sentido_de_la_vida_y_la_historia
- Rodríguez Cascante, F. (2002) "Hibridación y heterogenidad en la modernidad latinoamericana la perspectiva de los estudios culturales". *Revista Comunicación*, 12 (1), 1-31. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/166/16612108.pdf>
- Rodríguez, L. (2013) "Lo contemporáneo y la crisis de la realidad emprírica: Confortaciones teóricas". *Revista Humanidades*, 3, 1-24.
- Sarah de Mojica (2000) Recuperado el 25 de Marzo de 2015, de Culturas híbridas. "No simultaneidad. Modernidad periférica. Mapas culturales para la América Latina": <http://ciudadaniasx.org/culturas-hibridas-no-simultaneidad-modernidad-periferica-mapas-culturales-para-la-america-latina/>
- Segundo, J. P. (7 de Julio de 2016) "¿Qué es el estructuralismo?" Obtenido de *Enciclopedia Humanidades*: <https://humanidades.com/estructuralismo/>
- Sontag, S. (2006) *Sobre la fotografía* (Primera ed.). México: Alfagura. Obtenido de https://monoskop.org/images/7/77/Sontag_Susan_Sobre_la_fotografia.pdf

- Th. W, A. (2004) *Teoría estética* (Ediciones Akal ed.). Madrid. Obtenido de https://monoskop.org/images/0/0a/Adorno_Theodor_W_Teoria_estetica_ES.pdf
- Theodoro W, A. (2004) *Teoría estética* (Ediciones Akal. ed.). Madrid. Obtenido de https://monoskop.org/images/0/0a/Adorno_Theodor_W_Teoria_estetica_ES.pdf
- Vásquez Rocca, A. (2011) "La posmodernidad. Nuevo régimen de verdad, violencia metafísica y fin de los metarrelatos". (U. C. Madrid, Ed.) *Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 29 (1).
doi:<https://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/NOMA1111140285A>
- Walter, B. (1989). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Taurus, 20.
- Zubiaurre-Wagner, M. T. (1996) *Feminismo y posmodernidad* (Universidad Nacional Autónoma de México ed.). México. Obtenido de http://teorialiteraria.filos.unam.mx/mis_archivos/u8/02_zubiaurre.pdf

APÉNDICES

APÉNDICE A

Instrumentos valorativos de investigación: procesos creativos por cada expresión

Cuadro 01: Instrumentos de valoración semiótica

Imagen digitalizada de la obra de arte

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: ESTADOS
TRANSITORIOS TÉCNICA: collage
DIMENSIONES: 1.20 cm 1 m

Valoración ícono—simbólica

Título de la obra Estados transitorios				
Desglose denotativo (objetivo) Método: observación		Desglose connotativo (subjetivo) método:		
Signos	Introspección			
	Interpretación			
	Significante	Descripción	Significado	(Convenciendo y no convenciendo)
ÍCONOS (semejanza)	Tres siluetas humanas	Intensa luz amarilla irradiada por las tres siluetas humanas en la superficie de la vereda.	La metáfora de la liquidez propuesta por Bauman, intenta también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad.	Onírica
	Calle	Construcción urbana en perspectiva paralela.	Edificios o lugares destinados al tránsito público.	
	Puntos	Puntos y contrastes que se reflejan en la calle.	Elementos sensoriales	

Interpretación: en el cuadro podemos observar atributos sensoriales tales como textura, tacto y materialidad.

Se aprecian luces; la luz es un agente físico que hace visibles los objetos, es irradiada a través de una construcción urbana en perspectiva paralela, la cual se interpreta como construcción destinada al tránsito público, en una interpretación no convencional.

Valoración sintáctica

Sintáctica	Signo	Relación	Signo
	Tres siluetas humanas	Vivencial y contextual	Luces y calle

Interpretación: En la obra podemos apreciar que existe una relación vivencial y contextual, una relación vivencial entre estas personas y las calles; y finalmente, una relación contextual entre las tres personas y las luces.

Instrumento de valoración estética

Valoración de estructura artística

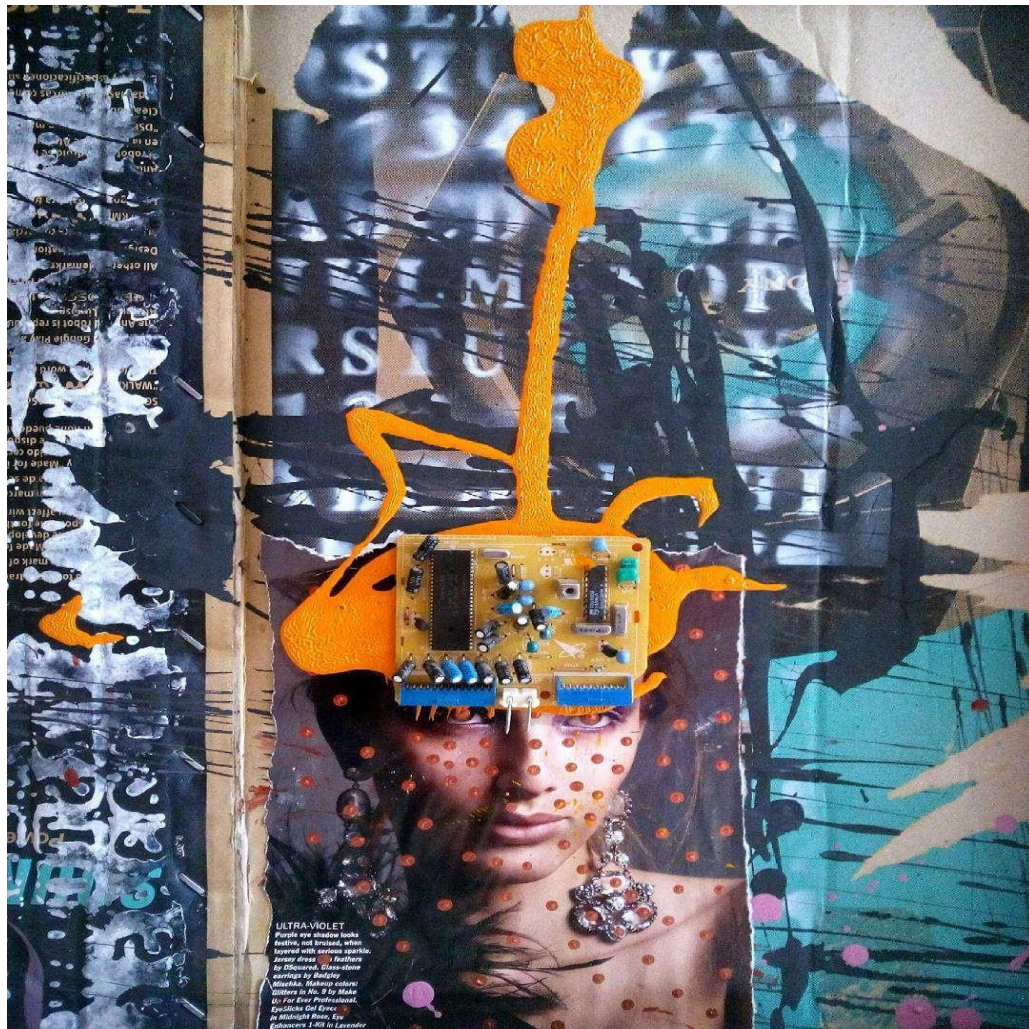
Título de la obra Estados transitorios		
Dimensión creativa	Taxonomía valores	Características y valores
Género	Mitos y alegorías	Las sociedades posmodernas son frías y pragmáticas. La modernidad líquida, como categoría sociológica, es una figura del cambio y de la transitoriedad, de la desregulación y liberalización de los mercados. La metáfora de la liquidez, propuesta por Bauman, intenta también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones.
Categoría	Fantástico	Se representa una ciudad con puntos de color psicodélico, además de tres figuras de personas que poseen la capacidad de irradiar luz, siendo estos dos hechos no naturales.
Técnica	Collage	Técnica mixta que consiste en mezclar diversos materiales.
Instrumentos	Pinceles y lápiz	
Estilo y tendencia	Surrealista	Porque están representadas dos situaciones sobrenaturales, los elementos son estilísticamente románticos y discursivos.
Dimensión compositiva		
Proporción	Entre elementos	Presente en la relación entre el tamaño de las calles y las siluetas de las figuras humanas.

	naturales y artificiales	
	Proporción tonal	La organización tonal ha sido trabajada por claroscuros, las luces dominan el cuadro.
	Proporción por masas	Las masas están dispuestas con homogeneidad, creando asimetría en la composición; únicamente rotan por la perspectiva de la calle.
Equilibrio	Masas	Las masas están distribuidas dentro de la perspectiva paralela, teniendo presente en el cuadro una composición asimétrica.
	Color	Los claroscuros dominan el cuadro, acompañados de colores como el amarillo, rojo, verde, y están complementados con una pequeña cantidad de violáceos en la parte inferior del cuadro.
Perspectiva	paralela	En el ángulo de toma frontal donde se aprecia la perspectiva paralela, según un eje paralelo, la posición del observador con respecto a los elementos es muy cercana, las formas del primer plano se aprecian con mayor claridad por ser más cercanas; el fondo pierde mucha luz y ya casi no se aprecian sus formas, exaltando así las figuras humanas.
	Tonalidad del color	La iluminación se consiguió utilizando colores cálidos; los pisos inferiores de la calle son grisados y fríos, creando una sensación de espacio y perspectiva de color.
Morfología (forma)	Iluminación	La iluminación es artificial, clara, en ángulo recto y cenital.
	Estructura	La estructura del cuadro es formal-asimétrico; se han trabajado las tensiones del espacio visual de tal manera que exista una menor dinámica para exaltar el carácter solemne de las calles.
	Textura	Las texturas presentes en la obra son dos: artificiales, piedra y luz; y orgánica, el reflejo del agua de la lluvia.
Línea - contorno	Línea como base	La línea tiene tres funciones en este cuadro. La primera como base de la composición está basada en la perspectiva.
	Línea como contorno	La segunda línea como contorno nítido brindando el reflejo de los cables del alumbrado y las calles. La tercera como diseño formal o asimétrico de la composición.
Armonía	De color	La armonía es por contrastes, ya que el blanco es el color dominante, el tónico, el amarillo y el de mediación, el negro; todos ellos

		van acompañados por rojos y amarillos brillantes para moderar el contraste producido por las pequeñas pinceladas de violáceos y azules, colocadas para lograr reflejos.
Color	Medio utilizado	Los colores fueron obtenidos mediante técnicas mixtas. La temperatura es en su mayoría fría, exceptuando el área del punto focal que es cálida. En cuanto a la polaridad cromática del cuadro, las luces reflejan la calle y son de clave media, mientras las luces emitidas por las siluetas humanas son de clave alta. La luminosidad es mayor en el punto focal, presentando un amarillo de tinte claro o diluido; la calle presenta los colores negros, grises y rojos; el cielo presenta tintes oscuros o grisados. El brillo más alto se encuentra en la luz emitida por las siluetas humanas. En cuanto a la saturación de los colores, el negro es el más puro, en tanto los amarillos, rojos, verdes y turquesas también se presentan en su estado puro.
Ritmo	Asonante	La perspectiva crea un ritmo asonante.
Dimensión de contenido		
Sígnico (real-ideal)	Real y onírico	Las calles son iconos reales representados en la obra, mientras que las siluetas humanas irradiando luz, interpretan esto como ilusorio, no natural y onírico.
Parergon	El fondo del cuadro	Encuadra la calle urbana, logrado esto en colores fríos, violáceos y grises oscuros.
Conceptual	Realista-fantástico	El concepto radica en que nuestras comunidades son artificiales, líquidas y frágiles, Las sociedades posmodernas son frías y pragmáticas. La modernidad líquida, como categoría sociológica, es una figura del cambio y de la transitoriedad, de la desregulación y liberalización de los mercados. La metáfora de la liquidez, propuesta por Bauman, intenta también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada

Cuadro 02: Instrumentos de valoración semiótica

Imagen digitalizada de la obra de arte

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: INSTRUMENTO DE CONSUMO

TÉCNICA: collage

DIMENSIONES: 1.20 cm x 1 m

Valoración ícono—simbólica

Título de la obra instrumento de consumo				
	Desglose denotativo (objetivo) Método: observación		Desglose connotativo (subjetivo) método:	
Signos	Introspección			
	Interpreta			
	Significante	Descripción	Significado	Interpretación (convencionada y no convencionada)
Íconos (semejanza)	Salpicaduras de pintura	Salpicaduras de pintura dispersas en la superficie del cuadro	Sustancia de mezcla de pintura	Onírica
	Recortes de revistas	Collage de revistas	Actividad que estimula la creatividad al contextualizar, o descontextualizar , las ideas establecidas y los paradigmas sociales y personales.	
Íconos simbólicos	Placa electrónica	Placa ubicada sobre la cabeza de la mujer.	Consumo y adicción a la tecnología	
	Mujer	Rostro de mujer que porta sobre la cabeza una placa electrónica.	Objeto capaz de responder a las exigencias del sistema imperante; instrumento de consumo. Onírica	

Valoración sintáctica

	Signo	Relación	Signo
Sintáctica	Mujer	Cultura del consumo	Placa electrónica

Valoración sintáctica

	Denotación	Connotación
Sintagmática Unidades Sintagmáticas	Mujer placa electrónica	Resultado del consumismo desenfadado.

Instrumento de valoración estética

Valoración de estructura artística

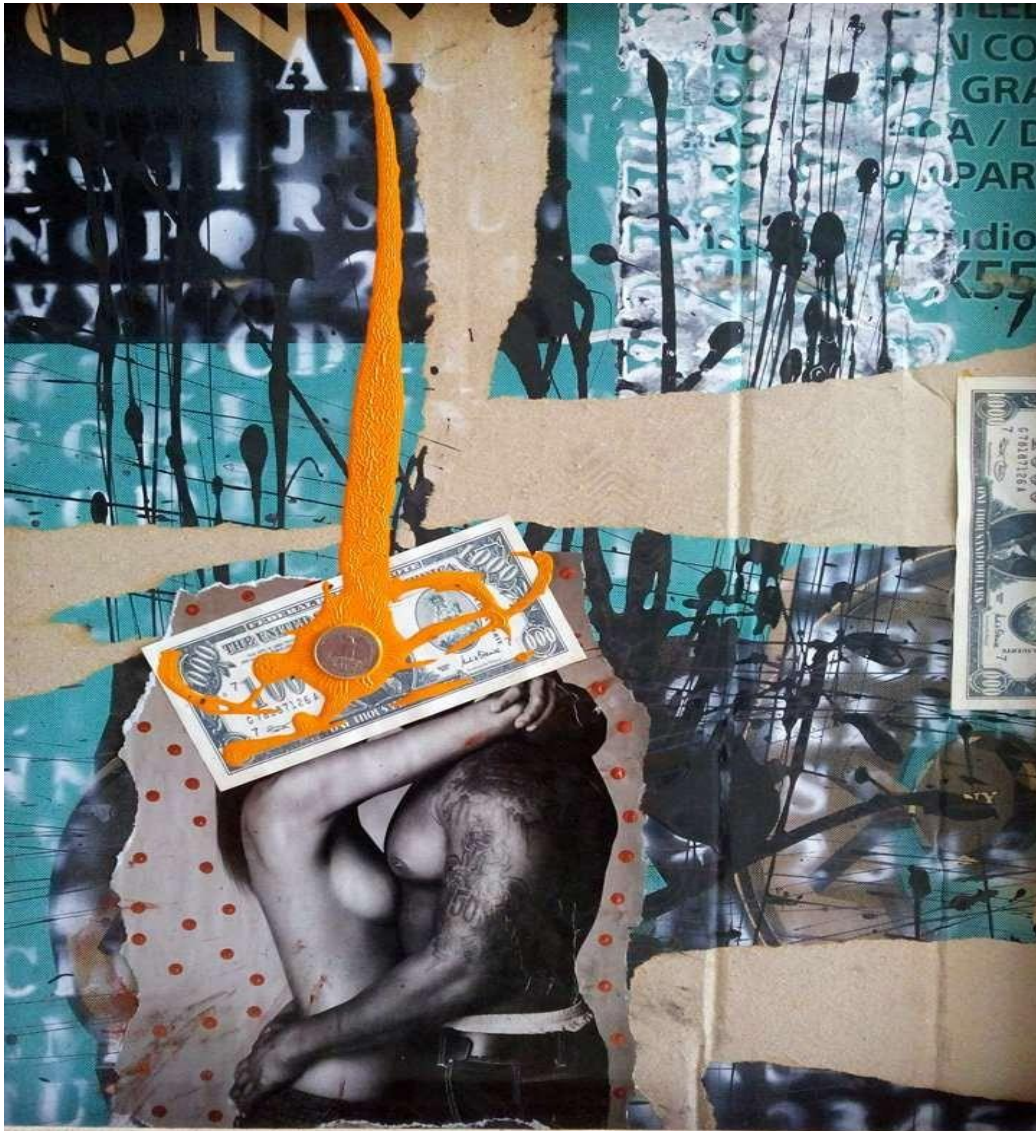
Título de la obra Instrumento de consumo		
Dimensión creativa	Taxonomía valores	Características y valores
Género	Géneros contemporáneos	La obra persigue una meta personal, mostrar al público la posibilidad de una sociedad moderna, el cuerpo ha cesado de pertenecer a su propietario para quedar reducido a un objeto capaz de responder a las exigencias del sistema imperante, transformado en fuerza productiva, obediente, rentable al máximo e instrumento de consumo; y una meta expresiva, los colores irreales.
Categoría	Fantástico	Los rostros de la mujer real se encuentran flotando en el espacio dominado por recortes de revistas y elementos electrónicos en una situación irreal.
Técnica	Collage	Técnica mixta que consiste en mezclar diversos materiales.
Instrumentos	Pinceles de cerda y lápiz	
Estilo y tendencia	Apropiacionismo y pop art	Por presentar colores irreales y usar elementos propios de otras creaciones.
Dimensión compositiva		

Proporción	Proporción tonal	En cuanto al tono, la clave más alta se encuentra en el primer plano, ascendiendo a una clave baja hacia el penúltimo plano; en el último hay una clave intermedia para lograr contraste y para alcanzar equilibrio por contrapeso entre las masas
Equilibrio	Masas	En el cuadro hay un equilibrio por simetría; ya que el peso de las masas se encuentra en el centro de la composición.
	Color	El equilibrio del color está dado por la utilización de un color más alto en el primer plano, y colores cada vez más azulados en los siguientes planos.
Perspectiva	Superposición de planos	La composición posee elementos mayores en el primer plano y conforme se alejan disminuyen en tamaño, como se observa en las letras de los recortes.
	Tonalidad del color	El brillo del color disminuye conforme se alejan los planos del amarillo, al azul y cian.
Morfología (forma)	Iluminación	La iluminación es natural, clara, y en ángulo oblicuo y lateral.
	Estructura	La estructura es semiformal por ser bastante regular, pero presenta una irregularidad en el ritmo que forman las salpicaduras de la pintura para dar paso al movimiento.
	Textura	Las texturas visuales en el cuadro son de dos clases, textura orgánica, recortes de revistas; y textura artificial en las masas del primer plano de la placa electrónica.
Línea - contorno	Línea como diseño informal	La línea ha sido usada para la distribución de elementos de manera asimétrica.
	Línea como contorno	Los contornos de las figuras están bien definidos, haciéndolos nítidos.
Armonía	De color	La armonía que presenta la composición es por temperatura al ser todos los colores cálidos.
		El color dominante es el amarillo, el de mediación es el azul cerúleo, y el tónico es el cian.
Color	Medio utilizado	Los colores utilizados se consiguen mediante la técnica mixta. La temperatura del cuadro es predominantemente fría por estar ejecutada en colores como azules, violetas y cianes. En cuanto a la polaridad cromática del cuadro, en el primer plano la clave es alta, y los elementos están logrados mediante colores cada vez más contrastantes

		conforme se acercan al último plano, este presenta una clave baja, se ha aplicado una clave media al fondo para dotar de contraste a la composición. La luminosidad del primer plano es de tinte medio porque se ha utilizado amarillo, naranja y grisados para darle protagonismo al rostro femenino y a las masas; asimismo, los tintes medios están presentes en algunas salpicaduras.
Ritmo	Asonante	El conjunto de las salpicaduras, siguiendo un recorrido hacia el fondo del cuadro, crea un ritmo asonante.
Dimensión de contenido		
Sígnico (real-ideal)	Real y onírico	Las salpicaduras son iconos reales conseguidos con colores irreales, mientras que el rostro femenino y la placa simbolizan los resultados del consumismo desenfrenado, interpretando esto como irreal y onírico.
Parergon	El fondo del cuadro	Es el espacio azul grisado en el que los elementos parecen flotar.
Abstracto	Masas	Masas naranjas contrastando el rostro femenino en el primer plano, sin forma definida; simbolizan el consumismo.
Conceptual	Realista-fantástico	El concepto radica en que vivimos conectados a la tecnología como consumidores por adicción, incapaces de entender que el peaje pagado es la esclavitud.

Cuadro 03: Instrumentos de valoración semiótica

Imagen digitalizada de la obra de arte

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: AMOR LÍQUIDOTÉCNICA: collage
DIMENSIONES: .120 cm x 1|m

Valoración ícono—simbólica

Título de la obra: Amor líquido				
	Desglose denotativo (objetivo) Método: observación		Desglose connotativo (subjeto) método:	
	Introspección			
	Interpretación			
	Significante	Descripción	Significado	(convencionada y no convencionada)
Íconos (semejanza)	Mujer y varón unidos.	Varón y mujer adoptando una posición y contemplándose uno a otro, mientras se estrechan en un abrazo.	Análisis acerca de la sociedad en el mundo globalizado y los cambios radicales que impone a la condición humana.	Onírica
Íconos simbólicos	Dinero	Moneda y billete que resbalan de un chorro de pintura amarilla.	En la sociedad de consumidores, las relaciones interpersonales se constituyen a imagen y semejanza de las relaciones que se establecen entre consumidores y objetos de consumo no convencionada	

Valorización sintáctica

	Signo	Relación	Signo
Sintáctica	Pareja abrazada	Agentes y entes de consumo	Dinero

Valorización sintáctica

	Denotación	Connotación
Sintagmática Unidades Sintagmáticas	Pareja abrazada	Amor líquido

Instrumento de valoración estética

Valoración de Estructura Artística

Título de la obra amor líquido		
Dimensión creativa	Taxonomía valores	Características y valores
Género	Contemporáneo	Es una alegoría de tipo contemporáneo, ya que tiene representada la masificación del consumo y sentimientos efímeros y pasajeros con ejecución contemporánea.
Categoría	Fantástico	Las figuras humanas son reales, pero se resalta sobre ellos una moneda y un billete de manera fantástica.
Técnica	Collage	Técnica mixta que consiste en mezclar diversos materiales.
Instrumentos	Pinceles y lápiz	
Estilo y tendencia	Simbolismo	Proviene de un mensaje filosófico, presente en las bases de Zygmunt Bauman.
	Expresionismo	Hay una exageración en la forma; presenta la escena de consumismo y amor líquido.
Dimensión compositiva		
Proporción	Figuras humanas	En los personajes se encuentra un canon de ideal y belleza.
	Desproporción intencionada	Las figuras han sido exageradas, reducidas y deformadas para dotarlas de mayor carácter expresivo a través de la fotografía.
Equilibrio	Masas	Se encuentra un equilibrio asimétrico, ya que la composición está dividida en segmentos de recortes que generan una división entre la parte superior e inferior de la obra, la cual presenta una pareja abrazada con pesos visuales equivalentes y, sobre ellos, resbala un billete, cuyo peso es mayor a los otros elementos, donde se logra el equilibrio por encontrarse justo en medio de la estructura compositiva de la figura de la pareja abrazada.
	Color	En cuanto al equilibrio de color, el cuadro se encuentra ejecutado en azules y cian; una porción de líneas sutiles en las esquinas de la obra son de color negro, proporcionando un peso visual equilibrado con la figura de la pareja en escala de

		grises, contrastando con la salpicadura naranja.
Perspectiva	Tonalidad de color	En casi todo el cuadro se encuentra el color azul y cian, pero conforme se acerca la vista del espectador al dinero, encuentra el naranja que aporta una sutil profundidad a la obra, al ser un color que posee mayor peso visual comparado con el azul y el cian.
Morfología (forma)	Iluminación	La naturaleza de la luz es natural; su calidad es clara y su dirección se da en ángulo recto y su posición es frontal.
	Estructura	La estructura es activa por tener subdivisiones estructurales que crean módulos aislados a través del collage de recortes.
	Textura	La textura es táctil, aprovechando el papel de las revistas.
Línea - contorno	Línea como contorno	La línea, como contorno, se encuentra claramente en todos los personajes, en este cuadro la línea es protagonista.
	Línea como diseño	La línea aparece como diseño informal, porque las secciones de la composición poseen medidas desiguales.
	Línea como base de la composición	La línea como base de la composición aparece al observar el color naranja; la composición sigue esta misma forma basada en letra "L".
Armonía	De color	La armonía se da por temperatura; el color dominante es el amarillo, el tónico es el azul y el de mediación es el cian. El delineado de las formas, con negro, proporciona descanso al ojo y variedad de color en la composición.
Color	Medio utilizado	La temperatura es fría. En su polaridad cromática mayoritariamente se encuentran colores de clave alta; los elementos están logrados mediante el delineado de las formas, con color negro, proporcionando la clave baja; las sombras en el cuadro se aprecian en las figuras de la pareja abrazada. La luminosidad de tinte es clara y se presenta en el naranja, el negro de los delineados es de tinte oscuro para enfatizar las formas. El brillo es intenso por la pureza de los colores. La saturación es alta por haberse utilizado colores puros.
Ritmo	Disonante	Las parejas crean un ritmo disonante

		en la composición, por ser elementos muy diferentes entre sí.
Dimensión de contenido		
Sígnico (real-ideal)	Real y onírico	El abrazo estrecho de una pareja es un hecho real, la idealización de un amor líquido a través del dinero, interpretando esto como ilusorio y onírico.
Parergon	El fondo del cuadro	El fondo es ejecutado en colores fríos: azul y cian.
Abstracto	Fondo del cuadro	El fondo es abstracto, donde predomina del cian; exalta las figuras y las dota de mayor protagonismo.
Conceptual	Realista-fantástica	Esto es presentar una idea real, de una sociedad de consumo impregnada por el sistema capitalista.

APÉNDICE B

Informe curatorial

Identificación del proyecto

Exposición de artes visuales denominada “Estados Transitorios”

Presentada por:

Juan Sánchez Quenaya

Respaldada por la Universidad Nacional de Arte Diego Quipe Tito del Cusco

Realizada por el bachiller egresado de la ESABAC “Diego Quispe Tito”, habiendo realizado proyectos curatoriales y haber participado en bienales y festivales de arte contemporáneo.

Capacitación académica en la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco y talleres independientes.

Definición del proyecto

El aspecto principal del proyecto fue presentar una muestra de artes visuales en el Museo Galería del Banco de la Nación, en la ciudad del Cusco, con una temática referente a los conceptos de hibridación y posmodernismo en la pintura contemporánea, titulada: “Estados transitorios”, que se realizó con el fin de obtener la licenciatura. La gestión y la logística estuvieron a cargo del graduando Juan Sánchez Quenaya, por lo que se cumplió con presentar la muestra pictórica, así como con la idea principal de la investigación en artes visuales.

Justificación del proyecto

Se cumplió con los aspectos justificativos, ya que la idea fue presentar un mensaje sobre la mezcla de lenguajes, disciplinas, conceptos y técnicas en los procesos creativos del arte contemporáneo en el siglo XXI, teniendo claro que en un mundo globalizado, la identidad adquirió un carácter móvil, multicultural, multiétnico e híbrido. Esto conlleva a los artistas a mirar y reflexionar sobre las

referencias cruzadas, como también a crear obras heterogéneas de carácter múltiple, que rompen con los géneros tradicionales.

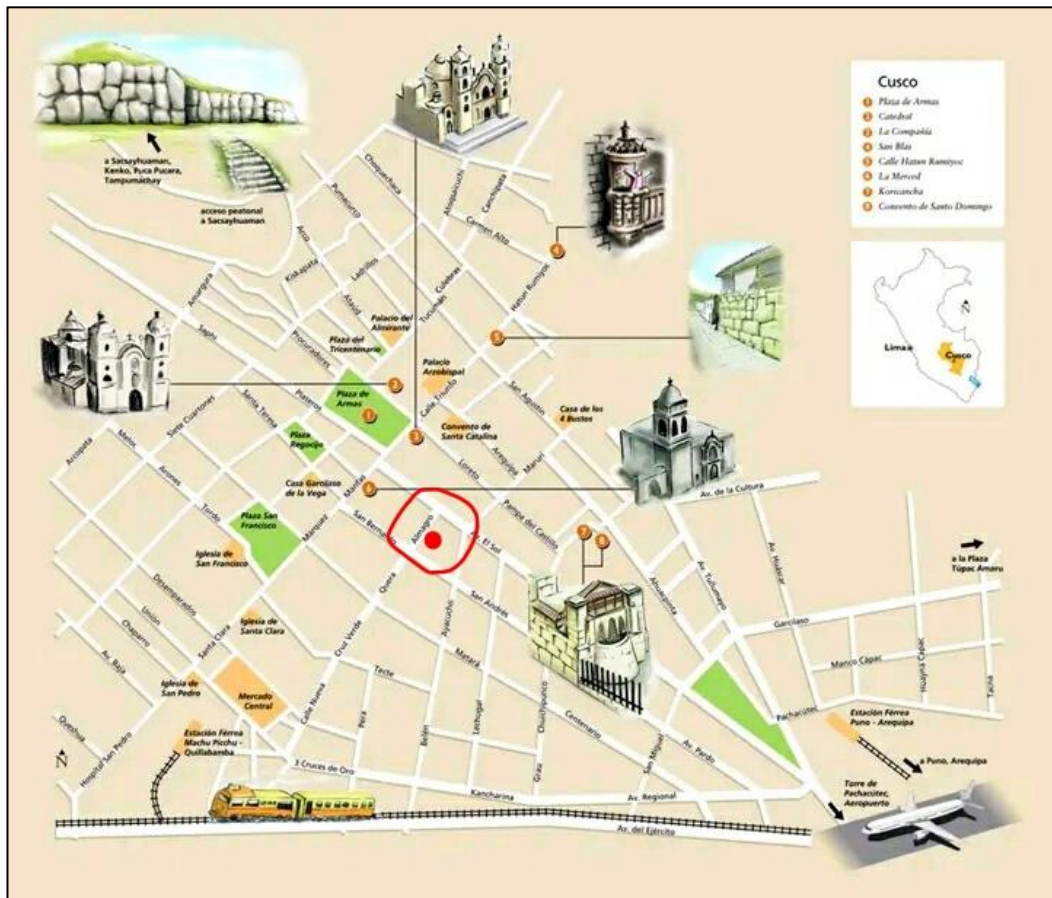
El proyecto concluyó con una entrevista a los asistentes.

Cumplimiento de objetivos

A. Se llegó a exponer la muestra en la sala de exposiciones Museo Galería del Banco del Banco de la Nación, ubicada en la calle Almagro s/n, con la ambientación adecuada y sin ningún contratiempo.

B.- Se logró que las obras, además de ser significativas para el arte peruano, se constituyan en un campo reflexivo entre artistas y público, donde cada pieza, se revela como una actividad experimental y creativa, empleando figuras e íconos de la cultura popular con formas propias de carácter ceremonial (imágenes globalizadas que se entrelazan con elementos culturales autóctonos).

Localización de la galería
Museo Galería del Banco de la Nación

Distribución de las obras en la sala expositiva

Museo Galería del Banco de la Nación, primer ambiente

Distribución de obras

Obra 1	Estados transitorios
Obra 2	Instrumento de consumo
Obra 3	Amor líquido
Obra 4	Esquizofrenia
Obra 5	No war
Obra 6	El postmodernista
Obra 7	Velocidad, exceso y desperdicio
Obra 8	Frágil
Obra 9	Fragmentos urbanos
Obra 10	Charles Bukowski – No hay camino al paraíso
Obra 11	La mercantilización del alma
Obra 12	El hombre masa

Cumplimiento de metas

Sobre el número de obras

Se realizó una exposición con un número de 30 obras pictóricas, pero solo se seleccionaron 12 piezas para la sustentación de la tesis, cantidad determinada según el reglamento establecido.

Sobre la sustentación de grado

Se sustentará como Examen de Grado para la obtención del Título de Licenciado en Artes Visuales, sobre la producción expuesta.

Cumplimiento del cronograma

Se cumplió con el cronograma establecido y se efectuó el mes de julio del 2017.

Resumen de las actividades realizadas por cronograma

Actividad	Duración	Del	Al
Montaje	1 día	02 de julio del 2017	
Inauguración	1 día	03 de julio del 2017	
Exposición	12 días	02 de julio del 2017	15 de julio del 2017
Desmontaje	1 día	16 de julio del 2017	

Duración	2017	
Duración	03 de julio	15 de julio
Montaje		
Inauguración		
Exposición		
Desmontaje		

Cronograma

A+A1:V18ños	2015												2016												2017			
Actividades	A	J	J	A	S	O	N	D	E	F	A	J	J	A	S	O	N	D	E	F	A	J	J	A				
Pre estudio																												
Idealización y definición de la temática																												
Búsqueda y recuento de información en libros y la web																												
Trabajo de campo																												
Creación y composición de los temas																												
Realización de los bocetos																												
Elaboración del proyecto de tesis																												
Entrega del proyecto de tesis																												
Diseño de investigación																												
Planteamiento del problema																												
Objetivos y metodología																												
Justificación																												
Viabilidad																												
Diseño y metodología de la investigación																												
Marco referencial																												
Marco histórico																												
Marco teórico																												
Marco conceptual																												
Realización de las obras (12)																												

Presupuesto

Costo proyectado frente al costo real

Costo proyectado

Elaboración de los cuadros					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo Total
Bastidores	Aguano/cedro	12	Ud.	S/ 30.00	S/ 360.00
Tela	Tocuyo	9	Ms	S/ 7.50	S/ 67.50
Engrampadora	Acerada	1	Ud.	S/ 27.00	S/ 27.00
Grapas	Aceradas	1	Caja	S/ 3.50	S/ 3.50
Bases	Acrílica	2	Gal	S/ 50.00	S/ 100.00
Aguarrás	Botella	2	Litr	S/ 14.00	S/ 28.00
Óleo	Tubos	15	Ud.	S/ 15.00	S/ 225.00
Pinceles	Sintéticos/cerda	3	Pags	S/ 10.00	S/ 30.00
Purpurina	Dorada	200	Grs	S/ 15.00	S/ 4.50
Brochas	Sintética	2	Ud.	S/ 6.00	S/ 12.00
Espátulas	Metálica	1	Juego	S/ 10.00	S/ 10.00
Libros	Investigatorios	11	Ud.	S/ 30.00	S/ 330.00
Mdf	Madera	1	Plancha	S/ 45.00	S/ 45.00
Acrílicos	Tubo	8	Ud.	S/ 15.00	S/ 120.00
Subtotal					\$ 1362.00
Exposición					
Elemento	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Catálogos	Documento	200	Ud.	S/. 4.00	S/ 400.00
Gigantografías	Publicidad	1	Ud.	S/. 25.00	S/ 25.00
Ploteo	Documento	1	Ud.	S/. 8.00	S/ 8.00
Invitaciones	Documento	10	Ud.	S/. 0.70	S/ 13.60
Vino	Tinto	1	Ud.	S/. 28.00	S/ 28.00
Bocaditos	Variado	50	Ud.	S/. 2.00	S/ 100.00
Transporte	Taxi	2	Ud.	S/. 10.00	S/ 20.00
Subtotal					S/ 594.60
Documentario					
Elemento	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo Total
Impresiones	Texto	180	Ud.	S/. 0.10	S/ 18.00
Memoria USB	9 Gb	1	Ud.	S/. 96.00	S/ 96.00
Fotocopia	Documento	180	Ud.	S/. 0.10	S/ 18.00
Anillado	Grueso	1	Ud.	S/. 4.00	S/ 4.00
Cuaderno	100 hojas	1	Ud.	S/. 2.50	S/ 2.50
Subtotal					S/ 138.50
Total					S/ 2095.10

Costo Real

Elaboración de los cuadros					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Bastidores	Aguano/cedro	12	Ud.	S/ 36.00	S/ 432.00
Tela	Tocuyo	9	Ms	S/ 7.50	S/ 67.50
Engrampadora	Acerada	1	Unids	S/ 27.00	S/ 27.00
Grapas	Aceradas	1	Caja	S/ 5.00	S/ 5.00
Bases	Acrílica	2	Gal	S/ 50.00	S/ 100.00
Aguarrás	Botella	2	Litr	S/ 7.00	S/ 14.00
Óleo	Tubos	15	Ud.	S/ 15.00	S/ 225.00
Pinceles	Sintéticos/cerda	3	Paqs	S/ 10.00	S/ 30.00
Purpurina	Dorada	200	Grs	S/ 15.00	S/ 4.50
Brochas	Sintética	2	Unids	S/ 6.00	S/ 12.00
Espátulas	Metálica	1	Juego	S/ 10.00	S/ 10.00
Libros	Investigatorios	11	Ud.	S/ 30.00	S/ 330.00
Mdf	Madera	1	Plancha	S/ 45.00	S/ 45.00
Acrilicos	Tubo	8	Ud.	S/ 15.00	S/ 120.00
Subtotal					S/ 1422.00
Exposición					
Elemento	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Catálogos	Documento	500	Ud.	S/. 2.60	S/ 750.00
Gigantografías	Publicidad	1	Ud.	S/. 25.00	S/ 25.00
Ploteo	Documento	1	Ud.	S/. 8.00	S/ 8.00
fichas museográficas	Documento	24	Ud.	S/. 0.80	S/ 19.20
Invitaciones	Documento	10	Ud.	S/. 0.70	S/ 13.60
Pisco	Quebranta	1	Ud.	S/. 23.00	S/ 23.00
Vino	Tinto	1	Ud.	S/. 28.00	S/ 28.00
Alquiler de traje	Terno	1	Ud.	S/. 20.00	S/. 20.00
Bocaditos	Variado	50	Ud.	S/. 2.00	S/ 100.00
Transporte	Taxi	2	Ud.	S/. 10.00	S/ 20.00
Subtotal					S/ 1006.80
Documentario					
Elemento	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Impresiones	Texto	180	Ud.	S/. 0.10	S/ 18.00
Memoria USB	9 Gb	1	Ud.	S/. 96.00	S/ 96.00
Fotocopia	Documento	180	Ud.	S/. 0.10	S/ 18.00
Anillado	Grueso	1	Ud.	S/. 4.00	S/ 4.00
Cuaderno	100 hojas	1	Ud.	S/. 2.50	S/ 2.50
Subtotal					S/ 138.50
Total					S/ 2567.30

Identificación de las deficiencias y aciertos

No se presentaron deficiencias en la instalación y montaje de la muestra, donde se realizaron intervenciones artísticas en el Museo Galería del Banco de la Nación.

El acierto que se tuvo durante la exposición fue, la gran concurrencia del público, que de forma regular asistió a la actividad, de lunes a sábado, donde se generó un espacio para reflexionar y dialogar entre el artista y la gente; todo esto gracias al manejo profesional de la galería, por parte de los coordinadores y el director del museo en referencia.

Ejecución de guion museográfico

- La exposición fue temporal durante 15 días.
- El lugar de la exposición fue en el Museo Galería del Banco de la Nación del Cusco, sala cultural N°1
- El recorrido fue lineal.
- La iluminación que se utilizó en la galería fue con focos dicróicos, facilitados por la misma galería.
- Material de apoyo:

Se elaboró un banner con el siguiente texto: Título de la exposición: “Estados transitorios”; autor: Juan Sánchez Quenaya.

Fecha: del 03 al 15 de julio del 2017; lugar: Museo Galería del Banco de la Nación.

Señalizaciones interiores

Se ejecutó según los protocolos establecidos.

La presentación fue realizada por el Bach. Juan Sánchez Quenaya, y se exhibió en la entrada de la sala:

El texto curatorial fue redactado por el artista Cesar A. Flores Flores, en la contratapa del catálogo de la exposición “Estados transitorios”.

Presentación del catálogo:

PROYECTO EXPOSICIÓN GRADO

ESTADOS TRANSITORIOS, se dice que la obra del artista, como expresión, viaja en la necesidad de expectorar muchas veces nuestra incomprensible convulsión interior, dispuesta a alejarse o renunciar a la mente (Octavo Paz). En ese entender, César Flores Flores, en su enfoque crítico conceptual, dice: “El pintor va a descubrir la FACULTAD METAFÓRICA de los colores y las formas, el don del lenguaje que es la pintura; en esta acción preformativa, Juan Sánchez Quenaya se compromete consigo mismo, con la sociedad y la cultura universal; jura como artista profesional a contribuir en su desarrollo evolutivo. Son casi dos décadas que nos conocemos, y es a través de la dinámica impaciente del proceso de su obra, que por ahora se denomina ESTADOS TRANSITORIOS, donde refleja su lenguaje que promete y comparte. Nos toca reconocer sin mezquindad y reivindicarlo sin duda. En esta revitalizante muestra vemos que su materia prima es definitiva y ya estuvo determinada desde hace tiempo. La vida que ha ido absorbiendo, es ahora el motivo de su obra; ambas, vida y obra, se confunden en un “todo” que no se separará jamás, en buena hora ¡Éxitos!

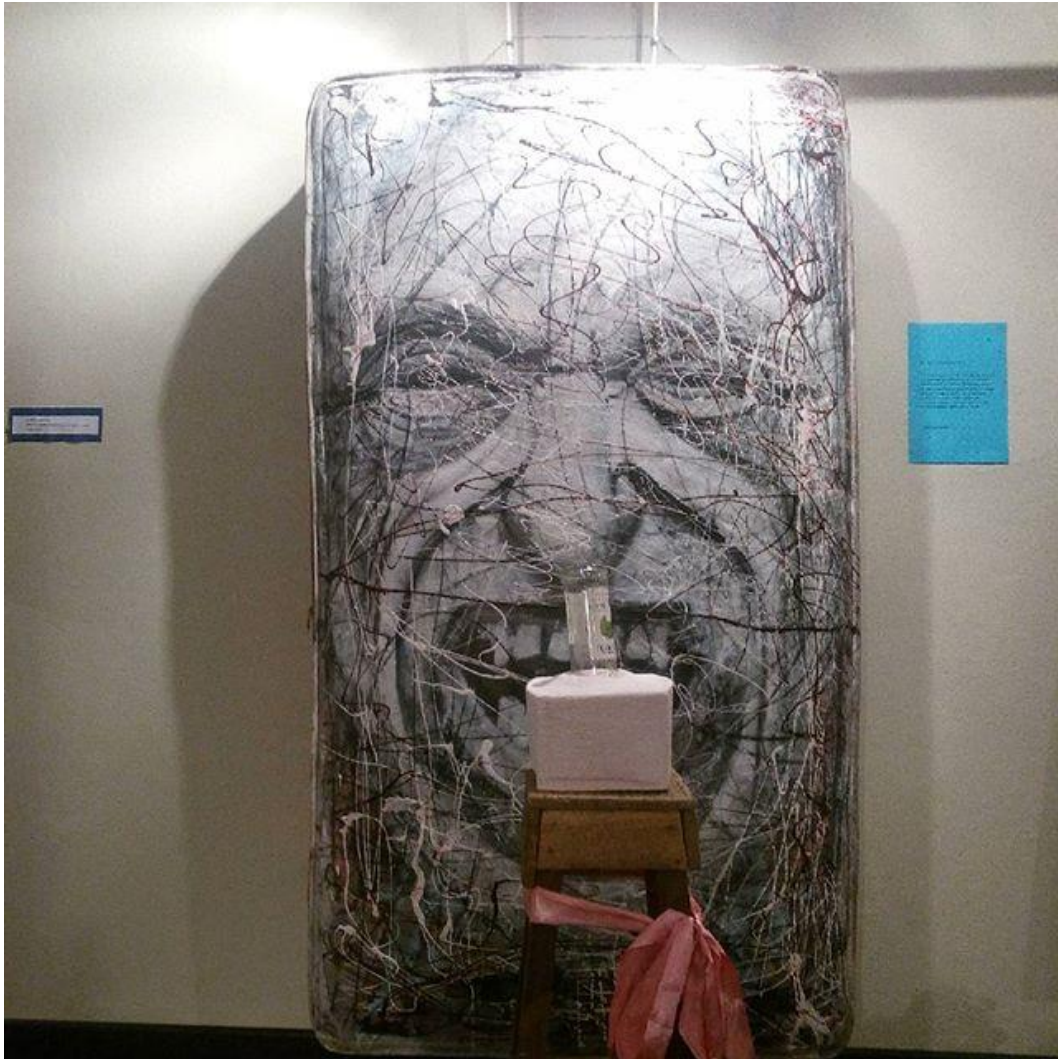
Artista: César Augusto Flores Flores

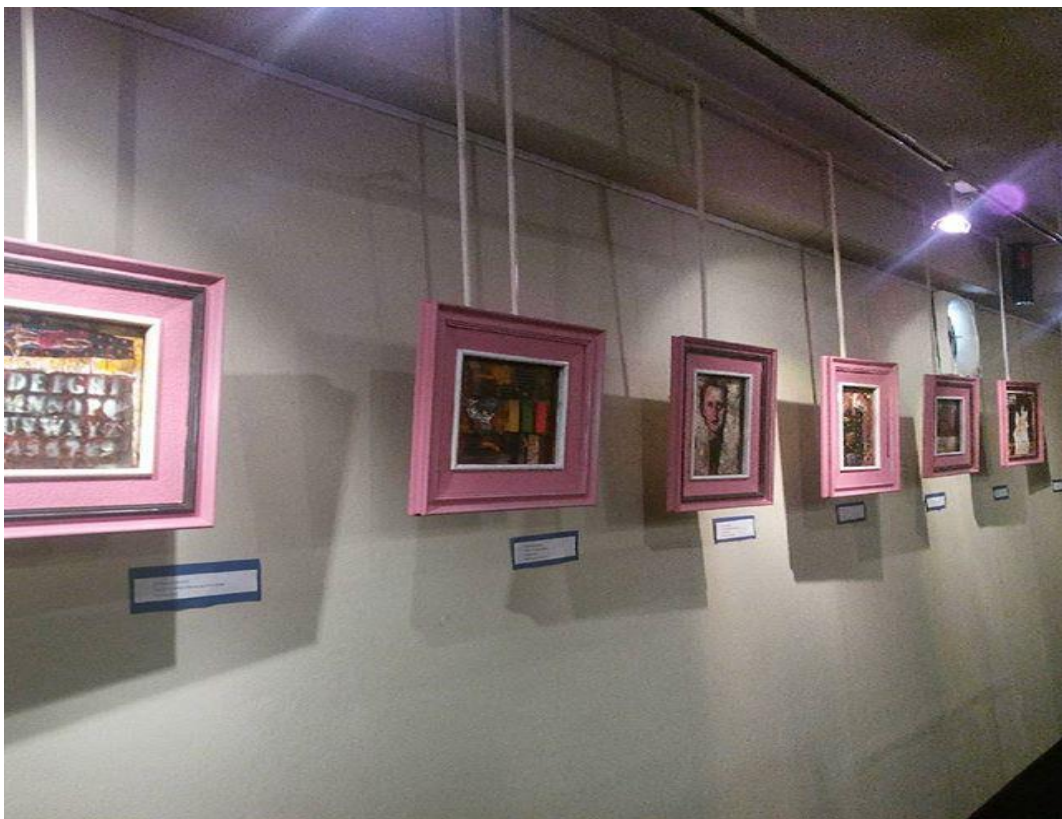
APÉNDICE C

Imágenes de la exposición de artes visuales

Montaje

Inauguración de la muestra

Proceso creativo de las obras

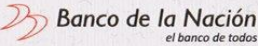

APÉNDICE D

Material gráfico de la muestra

Catálogo

Invitación de la muestra

El Gerente General de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, el Banco de la Nación Cusco y el Museo "El Quijote" tienen el agrado de invitar a usted a la Inauguración de la muestra de Arte:

“METRÓPOLIS - ESTADOS TRANSITORIOS”
JUAN SÁNCHEZ QUENAYA

Lunes 03 de Julio
 Galería - Museo Banco de la Nación
 Calle Almagro s/n
 17:00 hrs.

Agradecemos su gentil asistencia que dará realce a este evento

Cusco, Julio de 2017

Banner de la muestra

