

UNIVERSIDAD DE CUENCA

**FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES**

**“RETRATOS Y RETRATADOS DE UNA SOCIEDAD
ESTRIDENTE”**

Tesis previa a la obtención
Del Título de Licenciado en Artes
Visuales
Especialidad Artes Plásticas

Autor:

Roberto Carlos Paredes Marín.

Director:

Dr. Julio Cesar Mosquera Vallejo

**Cuenca – Ecuador
2015**

Resumen

El presente trabajo artístico parte desde un análisis teórico de las diferentes etapas de la historia de la sociedad con relación a los movimientos artísticos en especial los que se desarrollaron en el siglo XX y los actuales denominados contemporáneos o posmodernos.

Para posteriormente pasar a un análisis del retrato ya que la propuesta artística de este trabajo se centra en expresar la parte psicológica del ser humano cuando es afectada por diferentes motivos como la drogadicción una enfermedad terminal una opción sexual diferente y el rechazo que sufren estos individuos. La parte final del este trabajo es realizar una exposición de retratos pictóricos con una intervención de audio en la que se escuche los relatos de vida de diferentes personas. En un museo de la ciudad de Cuenca.

Palabras claves: modernidad, posmodernidad, globalización arte contemporáneo, pintura, retrato, arte sonoro.

Abstract

This artwork starts from a theoretical analysis of the different stages of the history of society in relation to the artistic movements especially those developed in the twentieth century and today called contemporary or postmodern.

Then move to a discussion of the portrait as artistic proposal of this work focuses on expressing the psychological part of the human being when affected by various reasons such as drug addiction terminally ill a different sexual preference and rejection suffered by these individuals. The final part of this work is an exhibition of painting portraits with audio intervention in the life stories of different people is heard. a museum of the city of Cuenca.

Key words: modernity, postmodernism, globalization contemporary art, painting, portrait, sound art.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Resumen.....	2
Introducción.....	9
CAPITULO I	
1.1 EDAD MODERNA.....	12
1.2 LA MODERNIDAD.....	12
1.3 MODERNISMO.....	17
1.4 ARTE MODERNO.....	18
1.5 LAS VANGUARDIAS.....	19
1.5.1 VANGUARDIAS ARTÍSTICAS.....	21
1.5.1.1 FAUVISMO.....	21
1.5.1.2 FUTURISMO.....	22
1.5.1.3 ORFISMO.....	22
1.5.1.4 CUBISMO.....	23
1.5.1.5 DADAÍSMO.....	24
1.5.1.6 SURREALISMO.....	25
1.5.1.7 EXPRESIONISMO.....	26
1.5.1.7.1 ELPUENTE.....	28
1.5.1.7.2EL JINETE AZUL.....	29
1.6 EXPRESIONISMO ABSTRACTO.....	30
CAPITULO II	
2.1 ARTECONTEMPORÁNEO.....	31
2.2 ARTECONCEPTUAL.....	34
2.3 POSMODERNIDAD –POSMODERNISMO – POSMODERNO.....	36
2.4 POSMODERNIDAD YELARTE.....	38
2.5 NEOEXPRESIONISMO.....	41
2.5.1 NEOEXPRESIONISMOENLATINOAMÉRICA.....	43
2.5.2 NEOEXPRESIONISMOENECUADOR.....	44
2.6 ARTEABYECTO.....	46

CAPITULO III

3.1	GLOBALIZACIÓN.....	50
3.1.1	EFFECTOS POSITIVOS DE LA GLOBALIZACIÓN.....	52
3.1.2	EFFECTOS NEGATIVOS DE LA GLOBALIZACIÓN.....	55
3.2	EL RETRATO.....	57
3.2.1	HISTORIA DEL RETRATO.....	58
3.2.2	RETRATOCONTEMPORÁNEO.....	61
3.3	ARTESONORO.....	62

CAPÍTULO IV

INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE LA OBRA DE ROBERTO PAREDES SOBRE NEOEXPRESIONISMO Y GLOBALIZACION “RETRATOS Y RETRATADOS DE UNA SOCIEDAD ESTRIDENTE”

4.1.1	MARCOTEORICO.....	65
4.1	MOTIVACIONES.....	66
4.2	PROCEDIMIENTODELAOBRA.....	66
4.3	RECOPIACIÓNDE DATOS.....	67
4.4	BOCETOS.....	68
4.5	MATERIALES.....	68
4.6	PREPARACIÓN DE MATERIALES.....	68
4.7	UTILIZACIÓN DE COLORES.....	69
4.8	TRABAJODEFINITIVO.....	69
4.9	PRIME ESTADO “RETRATOS AL ÓLEO”.....	71
4.10	SEGUNDO ESTAD “RETRATOS E HISTORIAS SOBRESÁBANAS.....	83
4.11	TERCER ESTADO “ELOCUENCIAS Y FRAGMENTOS”.....	91
	BIBLIOGRAFIA.....	92
	CONCLUSIONES.....	97
	RECOMENDACIONES.....	99
	VOCABULARIO.....	100
	ANEXOS.....	108

Universidad de Cuenca
Clausula de derechos de autor

Yo, ROBERTO CARLOS PAREDES M. autor de la tesis "**RETRATOS Y RETRATADOS DE UNA SOCIEDAD ESTRIDENTE**", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciado en Artes Visuales Especialidad Artes Plásticas. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, 3 de agosto del 2015

Roberto Carlos Paredes

C.I. 1804007654

Universidad de Cuenca
Clausula de propiedad intelectual

Yo, ROBERTO CARLOS PAREDES M. autor de la tesis "**RETRATOS Y RETRATADOS DE UNA SOCIEDAD ESTRIDENTE**", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 3 de agosto del 2015

Roberto Carlos Paredes

C.I: 1804007654

Agradecimiento

Agradezco de manera especial a mis padres por su amor y ayuda incondicional durante mi vida académica y para la conclusión de este proyecto de Tesis, a los profesores de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, sobre todo al Dr. Julio Mosquera, Director de este trabajo de investigación y a María Fernanda Muñoz, mi esposa, mi compañera en mis cuestionamientos artísticos.

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a Dios, fuente de mi inspiración y mi Creador; a mi familia y al ser humano, partícipe anónimo del arte.

INTRODUCCIÓN

El arte a través del tiempo y la historia ha sido una de las formas o sino es la más importante expresión que el ser humano ha encontrado para separarse de su primer estado que fue el ser un animal mejor provisto y protegido. Y con el arte como modo de comunicarse y expresar lo que sentía y vivía en un principio como algo ritual mágico después cambio hacia lo religioso y en la actualidad para cuestionar al ser humano o a la sociedad o en definitiva para dejar constancia y huella de su paso por este mundo para las demás generaciones venideras.

El arte al estar presente con el ser humano no puede desligarse del hombre por este motivo utilizo sus diferentes manifestaciones como lo son la pintura, escultura, arquitectura, música, poesía, danza y teatro lo que se denominaba "BELLAS ARTES". En la actualidad esta clasificación ha cambiado mucho y se ha llegado incluir a todo tipo de expresión visual sonora, táctil, olfatoria incluyendo a la tecnología como el cine, el sonido digital, la fotografía, internet e incluso al medio ambiente (Land Art). En conclusión hay más y diferentes formas para que el arte a través de los artista exprese y cuestionen a su respectivo espacio de tiempo.

En la siguiente tesis se ha tratado de rescatar al ser humano vulnerable, desprotegido, rechazado y a su vez cuestionar a la sociedad que lo rodea. A través de la expresión plástica visual y sonora del retrato neo expresionista llegando a un ejercicio de retrato contemporáneo.

Para llegar al resultado visual y sonoro se han seguido los siguientes pasos: recopilación bibliográfica para el sustento teórico y consecuentemente el desarrollo practico del trabajo de tesis; la participación a través de entrevistas grabadas en audio y fotográficas de seres humanos en situación de riesgo como por ejemplo: una prostituta del night club "Oasis", un enfermo de cáncer

del hospital regional “Vicente Corral Moscoso”, un adicto a las drogas en un centro de recuperación llamado “Una Esperanza”, un joven artista escénico de preferencia sexual “Gay” todos estos perteneciente a la ciudad de Cuenca.

Y al final a un joven de la ciudad de Machala que estaba dedicado a la delincuencia, en este caso el “robo”. Hay que aclarar que él no quiso prestar su voz para la realización de la obra en audio el acotó “Me puedo meter en un pito con los chapas Hijue P....” pero si acepto posar fotográficamente.

Todo este proceso facilitó para la recopilación de datos que me ayudo a entender el comportamiento y no juzgar el por qué estas persona eligen o viven su respectiva realidad. Después se procedió a plasmar sus retratos en sábanas de hospital como soporte elegido, adquiridas en un hospital de la ciudad de Riobamba y como medio pictórico se eligió a la sangre de animal por el significado simbólico que esto conlleva obviamente tratada con (Atropina) medio anticoagulante, sugerido por el Dr. Julio Mosquera director de la presente tesis, y las grabaciones en audio de sus historias de vida se las editó en un software para que tanto los retratos pintados como las grabaciones llegue a forman una sola temática inseparable ya que una de las características del arte contemporáneo es la utilización de todos los sentidos por parte del espectador en este caso el sentido de la vista del oído y del olfato.

La otra parte de la tesis fue un desarrollo plástico más formal ya que fue realizada en lienzo como soporte y medio pictórico se eligió al óleo y el carboncillo en cinco cuadros de gran formato con la aplicación técnica muy gestual partiendo como fuente artística del Expresionismo alemán y en un tiempo más actual al Neoexpresionismo tanto alemán como al que se ha dado en Latinoamérica y en el Ecuador con artistas como por ejemplo: Luigi Stornaiolo o Marcelo Aguirre .En estos cuadros de la misma manera se retrató al ser humano en óleo con una técnica realista de personajes desprotegidos, vulnerables y rechazados: como un enfermo de sida en fase terminal unos ancianos mendigos un hombre viejo y cansado de raza afroamericana un niño producto de la guerra y al final una mujer acusada de adulterio en una sociedad musulmana. El fondo fue realizado con dibujos de seres monstruosos,

caricaturizados, de la sociedad actual contemporánea, con una técnica muy gestual y expresiva. Todos los cuadros partieron previamente de bocetos para las composiciones a través de fotografías de libros y revistas y después se trasladaron las ideas a cartulinas con diferentes materiales y técnicas y por último con las composiciones elegidas se las plasmó en los lienzos.

CAPITULO I

1. LA EDAD MODERNA

1.1 Antecedentes

La Edad Moderna fue un periodo caracterizado por un constante desarrollo científico y cultural, que provocó una serie de cambios dentro de la historia occidental de los siglos XV; XVI; XVII y XVIII.

Según la historiografía francesa, tres importantes aspectos marcaron el inicio de la Edad Moderna: la caída de Constantinopla a manos de los turcos (1453), el descubrimiento de América (1492) y el fenómeno cultural conocido como Renacimiento; mientras que su ocaso estuvo ligado al el proceso revolucionario llevado a cabo en Francia a partir de 1789 (Revolución Francesa).

En este periodo se generó el desarrollo urbano; la Reforma que significó la ruptura con las prácticas religiosas a cargo de la Iglesia Católica, cuyo dominio se expandía hacia el ámbito doctrinal, político, económico y cultural; el desarrollo de una economía pre capitalista, la conformación de los primeros estados modernos; el desarrollo artístico, la Revolución Industrial, hasta el proceso de desintegración del Antiguo Régimen (monarquía absoluta) en Francia.

1.2 La modernidad

La modernidad representó un fenómeno eminentemente europeo, cuyo proceso de formación y consolidación duró varios siglos. Estuvo caracterizado por una transformación política, social, religiosa, económica y cultural de notable importancia, que generó un desarrollo intelectual y técnico; así como el

surgimiento de nuevas clases e ideologías. Este fenómeno se internacionalizó mediante el intercambio con pueblos de otros continentes, a los que conquistaron y colonizaron.

En el aspecto religioso, se produjo una ruptura conocida como Reforma, dentro de la Iglesia de Roma. Este evento representó la finalización de un largo proceso histórico.

En el siglo XIV, se escuchan voces de protesta contra la tradición de la Iglesia. Así surge la figura de los reformadores Juan Wycliff en Inglaterra y Juan Hus en Bohemia (actual Checa), quienes buscaban un retorno a la simplicidad primitiva de la Iglesia, así como el atenerse fielmente a las Sagradas Escrituras; más estas exhortaciones no tuvieron mayor resonancia, debido a que los discípulos de Wycliff (los sacerdotes pobres) fueron aniquilados, Hus asesinado en la hoguera, y sus partidarios, los “husitas” sólo estaban presentes en Bohemia.

A inicios del siglo XV; los doctores de la Universidad de París, la mayor escuela de teología a nivel mundial de esa época, propusieron la subordinación a la autoridad de los Concilios por parte del Papado, para así poder forzar a los papas a reformar los abusos. Esta doctrina debía alcanzar éxito en los Concilios de Constanza (1414 – 1417), y de Basilea (1431 – 1443). Los Papas lograron desentenderse de los concilios y seguir manejando el poder, sin realizar reforma alguna.

Para el siglo XVI, la autoridad de la Iglesia había quedado debilitada y se aproximaba una revolución de enormes repercusiones. De este modo, surgía la imagen del fraile agustino Martín Lutero, quien en 1517 se proclamaba contrario a la venta de indulgencias, así como criticaba la organización de la iglesia y arremetía contra los dogmas. Anunciaba que la salvación únicamente se adquiere mediante la fe en Jesucristo y que la única ley a seguir era la del

Evangelio. Además aceptaba tres sacramentos: bautismo, comunión y penitencia.

Las ideas de renovación espiritual se expandieron por todo el continente europeo. En parte de Alemania y otros Estados escandinavos, las ideas reformistas de Lutero fueron adoptadas. En Francia, Suiza y Ginebra, la radical reforma de Calvino fue acatada. Este sistema personal teológico estaba caracterizado por el concepto de la predestinación, según el cual, Dios había escogido ciertos espíritus que serían salvados y que ningún evento cambiaría esa voluntad. Aceptaba dos sacramentos: bautismo y comunión, desestimaba las ceremonias del culto, la cruz, el altar y la jerarquía de los sacerdotes.

En 1534, Enrique VIII se proclamaba jefe único y supremo de la Iglesia de Inglaterra, mediante la aprobación del “Acta de Supremacía” por parte del Parlamento, ante la negativa del Papa Clemente VII de anular su primer matrimonio con Catalina de Aragón.

La iglesia recién formada se rehusaba a reconocer la autoridad del Papa, aunque pretendía mantener la doctrina católica. Luego de la muerte de Enrique VIII, le sucedieron sus tres hijos, Eduardo VI, quien instauró el Calvinismo, María Tudor, que propició el regreso del Catolicismo e Isabel I, quien organizó la Iglesia Inglesa (anglicanismo), tomando aspectos católicos como “las ceremonias del culto, la liturgia, es decir las oraciones, pero traducidas al inglés, las vestiduras de los sacerdotes y la jerarquía de los obispos; pero el dogma fue calvinista y concretado a dos sacramentos: el bautismo y la comunión”.¹

El Concilio de Trento que se estableció entre 1495 y 1563, con dos interrupciones: la primera de 1549 a 1551 y la segunda de 1552 a 1560, llevó a cabo la Contrarreforma que se oponía a los preceptos de la Reforma protestante. Este Concilio trató varios asuntos religiosos, entre ellos la determinación de la Vulgata como la verdadera traducción latina de las

¹ La Reforma en Inglaterra. El Portal Educativo de América. Web. pág. 4

Sagradas Escrituras, establecía el mantenimiento de los siete sacramentos, proclamaba a la tradición como el complemento de las creencias de la Iglesia que se sustentaban en la Biblia, afirmaba la presencia de Cristo en la eucaristía y exigía una obediencia espiritual al Papa, vicario de Cristo en la Tierra y sucesor de Pedro.

Las medidas tomadas por este Concilio iban desde la restricción de ciertos libros que ponían en riesgo la fe los creyentes, hasta la reorganización del Santo Oficio o Inquisición, cuya función se centraba en la persecución y posterior castigo de los autores y seguidores de doctrinas opuestas a los dogmas del catolicismo.

En el ámbito tecnológico surgieron inventos tanto en el campo militar como en el de la navegación, que facilitaron los descubrimientos geográficos y permitieron la apertura de nuevas rutas hacia los mercados de Lejano Oriente y América.

En cuanto al campo económico, se desarrolló un sistema conocido como mercantilismo, que se basó en la acumulación de la riqueza nacional materializada en las reservas de oro y plata, que se obtenían a través del comercio, para lo cual se favorecía a la balanza comercial positiva, es decir al aumento del volumen y valor de las exportaciones sobre las importaciones. De este modo se fomentó el crecimiento de las industrias que utilizaban materias primas provenientes de las colonias. Los gobiernos aprovecharon esta situación para obtener mayores ingresos mediante el cobro de impuestos destinados a solventar gastos militares.

Este sistema fue cuestionado posteriormente, ya que varios teóricos entendieron que la riqueza de una nación estaba dada por su capacidad productiva, y no por la cantidad de metales preciosos acumulados. También notaron que la entrada del oro y la plata elevaba el nivel de la actividad económica, suponiendo un aumento de dinero en circulación, aunque con ello

se producía una mayor inflación y por tanto el abaratamiento de las importaciones y la fuga de esos metales preciosos.

El Renacimiento marcó un reencuentro con la cultura clásica, representando el movimiento de renovación cultural característico de los siglos XV y XVI de Europa.

El pensamiento teocéntrico de la Edad Media que consideraba al hombre como el centro de todas las cosas, dio paso al Humanismo.

Los artistas se convirtieron en autores individuales, abandonando su dependencia a los gremios.

En cuanto a la arquitectura se realizan edificaciones mediante “la recuperación de los elementos constructivos de la Antigüedad y la concepción del espacio como un todo unitario y proporcionado a escala humana”.²

Existía el predominio de edificios de carácter religiosos, aunque también se recurrió a otros modelos como villas, palacios u hospitales.

La escultura se caracterizó por el estudio anatómico y “el establecimiento de un canon para la figura humana, siguiendo el de Policleto”.³

La pintura desarrolló la perspectiva, que crea la ilusión de profundidad. Compositivamente se recurre al punto áureo para la distribución de los distintos elementos. Se produce una expansión de la pintura de caballete, distinguiéndose las escenas mitológicas, religiosas y el retrato.

1.3 Modernismo

El Modernismo fue un movimiento estético internacional que se sitúa entre finales del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX.

² El Mundo del Arte –Autores, Movimientos y Estilos. Grupo Océano. Barcelona: Océano Grupo Editorial, S.A., 2002. pág. 72.

³ Ob. Cit. pág. 74

Tuvo diversas acepciones dentro los países europeos, así en Francia fue conocido como Art Nouveau, en los países germánicos fue llamado “Jugendstil” y en Italia como “Liberty”.

Los inicios del Modernismo se hacen visibles con Gauguin y su temática de flores curvilíneas; y Toulouse – Lautrec con sus carteles de tipo japonés con dibujos ondulados. Otro precedente de este estilo se encuentra en El Corazón de Loto de Edgard Burnejones con caballos y flores ondulantes.

El Modernismo surgió como reacción a la civilización industrial y a su producción en serie, porque carecían de sensibilidad y personalidad. Estaba inspirado en la naturaleza y en sus formas sinuosas, pregonaba el retorno a las actividades artesanales, por lo que las creaciones no tornaban irrepetibles y originales; llegando a tener mayor repercusión dentro de las artes aplicadas, el diseño decorativo de interiores y la ilustración gráfica.

El Simbolismo, en cambio tomaba la realización de creaciones imaginativas.

En cuanto a la producción artística en Inglaterra se produce el retorno a la artesanía y al espiritualismo en contraposición a los productos industriales se hace presente con William Morris.

Los primeros datos referentes al Modernismo se encuentran en Inglaterra con John Ruskin quien publicó una serie de libros de literatura, arquitectura, pintura, escultura estética, entre otros relacionados con temas sociales. Sus ideas se tornaron populares por medio de sus libros, influyendo en el movimiento “Art and Crafts” caracterizado por el retorno a la naturaleza, formas delicadas, onduladas; destacándose las flores, insectos, sirenas, peces, dragones y pájaros de colores y formas sorprendentes.

Entre sus seguidores se encuentran Edward Coley Burne-Jones, William Morris, Walter Crane, entre otros, por medio del movimiento Arts and Crafts, que estaba organizado alrededor de la “Arts and Crafts Society” que colaboraba en el renacimiento de las artes.

Según estos artistas la belleza que resultaba esencial, debía evidenciarse en cada obra artística, y también en los productos industriales, que debían seguir sus ideas estéticas.

En Oxford Arthur Heygate Mackmurdo fundó la organización de artes y oficios “Century Guild” en 1884 junto a otros artistas. Creía en la proporción como elemento básico de la belleza.

1.4 Arte Moderno

El periodo comprendido entre la posguerra y la mitad de los años setenta fue el más prolífico. Una serie de movimientos conocidos como “ISMOS” fueron apareciendo sucesivamente, con una importante repercusión internacional.

Las delimitaciones o fronteras en el ámbito artístico fueron abiertas. En esta época la deformación de los objetos se mostró como una representación deliberada para satisfacer una concepción poética de las cosas.

Este arte era irracional, de extrema importancia, que funcionaba como propiedad esencial del objeto, y más no como defecto interior de la conciencia. Y es debido a esta concepción que el arte moderno adquirió un carácter revolucionario e impopular.

Los primeros trabajos del arte moderno correspondían a los movimientos romántico y realista. La luz y el espacio fueron captados por la pintura, dando lugar al impresionismo y el posimpresionismo.

Hans Sedlmayr considera que el concepto de arte moderno “se puede aplicar desde el impresionismo hasta los distintos movimientos creados en el siglo XX, afirmando que ‘en ninguna de las épocas anteriores podemos encontrar algo comparable. En su consecuencia más extrema, el arte moderno se somete a un elemento extra artístico, ya sea un enmascarado espíritu científico o crítico, ya sea la geometría o la técnica, ya sea el azar (como en el dadaísmo), ya sea la esfera caótica del inconsciente o de un mundo exterior trastornado (como en el surrealismo)”⁴

Nikos Stangos señala que el arte moderno se configuró a inicios del siglo XX “en una explosiva fuerza liberadora frente a la opresión de premisas hasta entonces aceptadas frecuentemente a ciegas”.⁵

Giulio Carlo Argan indica que los movimientos anteriores a la Primera Guerra Mundial (Cubismo, Fauvismo, Expresionismo, Futurismo) deben denominarse “Vanguardias Históricas”, debido a su transgresión, explosividad y expansión, cuyos límites representaban fronteras que debían ser derrumbadas.

En cambio entre la década de los cincuenta y sesenta surgió el expresionismo abstracto, el pop art y el minimalismo.

1.5 Las Vanguardias

Las vanguardias artísticas se oponen a los valores del pasado y a los cánones vigentes durante el siglo XIX e inicios del XX. Además de sus diferencias formales y reglas de composición, mantienen una “resistencia cultural ante la norma establecida”⁶, provocando en el público diversas expectativas.

⁴ Sarriguarte Gómez, Íñigo. “De la Vanguardia a la Posmodernidad: Cambios conceptuales en torno al arte primitivo”. Razón y Palabra. Primera Revista Electrónica en América Latina especializada en Comunicación. México. Web. Recuperado en Marzo 26 de 2013. De: <http://www.razonypalabra.org.mx>. pág.3.

⁵ Ob. Cit. pág. 3.

⁶ Rambla, Wenceslao. Torrent, Rosalía. “Las claves de la Vanguardia: desde sus predicados «históricos» a ciertos presupuestos actuales”. RECERCA – REVISTA DE PENSAMENT I

La obra de arte dentro de la vanguardia se transforma en síntoma de ruptura o rechazo, identificado con una postura progresista, que genera duda y desconfianza; duda que marque el inicio del rechazo a lo establecido.

Y es ese rechazo no sólo se da hacia el arte consagrado, sino entre los mismos grupos de vanguardia, debido a sus planteamientos muy distintos, de modo que “los dados pueden acusar a los cubistas de penuria en sus ideas o los expresionistas pueden renegar de los fauves”⁷. Además hay que mencionar un aspecto fundamental con relación al criterio anterior, en cuanto que “la vanguardia sanciona la ruptura entre grupos que al menos inicialmente nacieron con presupuestos afines”⁸. Es así que los dadaístas y surrealistas se desvinculan por completo en el proceso de Barrés, con un Tzara netamente nihilista y un Breton que busca frenar sus desvaríos.

La vanguardia vislumbró en cierto momento un futuro pacífico y la justicia social, llegando a vincularse a proyectos políticos que perseguían aquel fin. Y es dentro de las filas comunistas, donde diversos grupos de artistas luchan contra el sistema establecido en su época. Al respecto es importante notar la diferencia existente entre los planteamientos a partir de la teoría marxista y la realidad del artista perteneciente al grupo heredero de las ideas de Marx.

De este modo, “los vanguardistas buscaban en el partido comunista una plataforma de lucha personal que sólo en contadas ocasiones relacionaron directamente con su praxis artística”.⁹

La serie de inconvenientes que surgen a partir de este hecho son múltiples, pudiéndose citar las complejas relaciones de los surrealistas con el partido o la

ANÁLISI. Vol. XVI - Núm.3.. Universitat Jaume I. Castelló. España, 1992. Web. Recuperado en. pág. 41.

⁷ Ob. Cit. pág. 41.

⁸ Ob. Cit. pág. 41.

⁹ Ob. Cit. pág. 41.

expulsión de Breton, Crevel y Eluard por su crítica hacia la política de la Unión Soviética.

La idea de una “comunidad” entre los sistemas sociales equitativos y el arte más avanzado ha quedado como un mero sueño, ya que el tiempo ha demostrado que el arte de vanguardia se ha desarrollado dentro de la democracia liberalista.

1.5.1 Vanguardias Artísticas

1.5.1.1 Fauvismo

El Fauvismo, representó un arte que horrorizaba, aunque se debe señalar que nunca tuvo una previa organización, ni sus miembros firmaron algún manifiesto.

Su nombre se debe a la observación hecha por el crítico Louis Vauxcelles en su visita al Salón de Otoño de 1905 de París, ya que en el centro de la esa sala se encontraba una escultura de un niño Retrato de Jean Baignères, del artista neoclásico Marque, que contrastaba con los colores puros de las pinturas de cierto grupo de “fauvistas” (salvajes), entre los que figuraban Henri Matisse, Albert Marquet, Henri Rouault (discípulos de Gustave Moreau y de Eugène Carrière); André Derain y Maurice Vlaminck (procedentes de Chatou); y Emile-Othon Friesz, Raoul Dufy y Georges Braque (provenientes de El Havre).

A partir de la polémica desatada en aquel Salón, las posiciones artísticas de estos personajes se alinearon, y en 1906 realizaron una exposición que fue considerada realmente “fauvista”.

La principal figura de este grupo era Matisse, quien en 1909 promulgó la creencia de un arte carente de temas que depriman o inquieten, dirigido “a

cualquier trabajador mental, sea un hombre de negocios o un escritor”¹⁰ para que funcione “como una influencia sosegante, como un calmante mental”¹¹

Sus pinturas se caracterizaban por la simplificación de las formas y la aplicación de tonos puros y planos, muy distantes del modelo natural. La sensación de profundidad estaba dada por la yuxtaposición de colores.

Es necesario recalcar que el empleo de colores vivos y su yuxtaposición violenta sobre el lienzo “producía un efecto excitante y básicamente emocional, de naturaleza, por tanto expresionista”¹², según Francisco Calvo Serraller. Sin embargo, “el modo en que cada uno de los miembros de este grupo circunstancial interpretó esa liberación del color fue diferente”¹³, razón que permite entender su evolución hacia otras corrientes.

1.5.1.2 Futurismo

El Futurismo se caracteriza por una estética basada en el mito moderno de la máquina y la velocidad.

Sus representantes más importantes son: Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo, Gino Severini, Ardengo Soffici.

1.5.1.3 Orfismo

El orfismo está influenciado por el Cubismo. Sugiere una construcción abstracta de formas gracias al color.

Sus principales exponentes son Alice Bailly, Sonia Delaunay, Marcel Duchamp, Frantisek Kupka, Robert Delaunay, Francis Picabia, Jacques Villon.

¹⁰ Ruhbergh, Karl. “Arte del Siglo XX”. I Parte. Pintura. Trad. Carlos Chacón Zabalza. Barcelona: Taschen GmbH, 2001. Impreso. pág. 37.

¹¹ Ob. Cit. pág. 37.

¹² Calvo Serraller, Francisco. “El Arte Contemporáneo”. Madrid: Ed. Taurus, 2001. Impreso. pág. 230.

¹³ Ob. Cit. pág. 230.

1.5.1.4 Cubismo

El cubismo fue un movimiento que se distanció de la representación naturalista, desdeñando la perspectiva y el movimiento; dando lugar a obras en las que primaba las formas geométricas básicas y la línea.

Georges Braque y Pablo Picasso fueron los artífices de este movimiento, que llegó a su apogeo en 1914 y continuó su evolución durante la década de los veinte.

Su inspiración la encontró principalmente en las tribus africanas y de Oceanía.

El cubismo llegó a convertirse en el artífice de la abstracción y la subjetivación artística.

Se aprecia dos fases de la pintura cubista: la primera conocida como cubismo analítico en la que se aprecia una cromática gris, verde, amarilla y marrón. En la segunda fase conocida como cubismo sintético se puede apreciar a los objetos desde distintos ángulos, que se unifican dentro de una estructura compositiva.

El Cubismo presenta algunas características, entre las que se distingue:

- a) Independencia de los planos, que son tomados como objeto de estudio.
- b) La perspectiva múltiple, mediante la cual los ángulos de visión de un mismo objeto se multiplican, haciéndolo más complejo, ya que puede presentarse al mismo instante de cara, de perfil o desde cualquier ángulo.
- c) Las gradaciones de sombra y luz desaparecen, debido a la descomposición del volumen.
- d) Color “Tono Local”, aplicado por pequeños toques.

- e) El Geometrismo, que consiste en la utilización de formas geométricas dentro de la composición. Las formas de la naturaleza se representan mediante conos, cilindros, esferas y cubos.
- f) El aporte filosófico de Bergson, al afirmar que el individuo retiene una gran información sobre el objeto del mundo visual externo. Es así como los cubistas vuelcan esta experiencia al distorsionar y superponer paisajes

1.5.1.5 Dadaísmo

Este movimiento representa un nuevo modo de pensar, su carácter nihilista se dirige a todos los aspectos de la cultura de Occidente, sobre todo contra el militarismo presente en la Primera Guerra Mundial.

Es en 1916 cuando Hugo Ball junto a su esposa inauguran el Cabaret Voltaire, en donde se efectuaban presentaciones de piano y declamaciones. Pronto se incorporaron los hermanos Janco y el poeta Tristán Tzara, cuyas presentaciones pretendían provocar al público mediante la lectura de poemas acompañados de ruidos con extrañas percusiones.

Tzara halló aquel peculiar nombre al abrir al azar un diccionario. Más aseguraba que el término no poseía ningún significado. Además advertía que el Dadaísmo no se fundamentaba en teoría alguna; se trataba de una protesta, por lo que también fue conocido como arte de repulsa.

Buscaban expresar su rechazo a los valores estéticos y sociales de ese momento.

Utilizaban métodos literarios y artísticos incomprensibles, con una carga absurda e irracional. Con sus representaciones teatrales o manifiestos pretendían impactar al espectador, para que éste a su vez reconsiderara los valores estéticos establecidos.

Se puede citar a Kurt Schwitters y sus collages con papel usado o a Marcel Duchamp, quien utilizó objetos corrientes y los expuso como obras artísticas, a los que llamó “ready-mades”.

El Dadaísmo se desintegró en 1922 y varios de sus miembros llegaron a convertirse en destacadas figuras de otros movimientos, sobre todo del surrealismo.

1.5.1.6 Surrealismo

El Surrealismo fue movimiento literario y pictórico que intentaba expresar el funcionamiento real de la mente mediante la palabra, por escrito o por cualquier otro método. En el surrealismo el pensamiento prevalece a la razón y va más allá de los temas estéticos o morales. Los artistas exploraron mediante el sueño y el automatismo a las profundidades del inconsciente.

El Surrealismo es la continuación del Dada en su ideología y cronología. Para el Surrealismo su fuerza conceptual y estética evoca en el poder de los sueños, puesto que cuando el ser humano duerme y tiene sueños el poder ilimitado de la mente empieza a trabajar, pues nos liberamos de todos los prejuicios de la razón, por tanto al surrealismo se le denomina “automatismo psíquico”. Automatismo entendido como la manifestación de eventos retenidos en el inconsciente.

El Surrealismo documenta la relación íntima del ser humano con la mente. Hay una conexión entre poesía, filosofía y pintura.

Entre sus precursores se encuentra el poeta André Breton, quien a la vez fue el mayor defensor de esta vanguardia.

El Surrealismo es automatismo psíquico puro, por el cual se proponemos a expresar ya sea por escrito, verbalmente, por formas o colores u otra forma el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral.

1.5.1.7 El Expresionismo

El Expresionismo fue un movimiento cultural que se desarrolló a inicios del siglo XX en Alemania y Austria. Fue complicado y contradictorio; por una parte se encaminaba a explorar el cuerpo, mientras que por otra buscaba explorar la mente.

Es importante recalcar que entre “sus heterogéneas doctrinas cabía la apatía política, el chovinismo y también el compromiso revolucionario”.¹⁴

Sus raíces se encuentran en la Edad Media y en el arte de los pueblos tribales, conocidos como primitivos; además hay una fuente de inspiración, que nada tiene que ver con el arte visual, en la filosofía de Friedrich Nietzsche.

El término “expresionismo” fue utilizado para hacer referencia a las tendencias artísticas de aquella época, no importa si se trataba de Fauvismo, futurismo o cubismo. Es así como en la exposición del Sonderbund de 1912 en Colonia, este término se utilizó para designar a las “últimas tendencias de la pintura alemán, pero también a la de otros artistas internacionales”.¹⁵

En esa exposición, la crítica subrayó “la afinidad del `expresionismo` de la vanguardia alemana con el vanguardismo del holandés Van Gogh y el del invitado de honor, el noruego Edvard Munch”,¹⁶ de tal forma que el mismo Munch quedaría absorto ante lo que se presentaba frente a sus ojos, señalando que esa era la “colección de cuadros más delirantes de toda Europa”.¹⁷ Se puede decir, entonces que, el Expresionismo, en su compleja heterogeneidad y producción artística, va mucho más allá de los tantos “ismos” de la historia del arte del siglo XX.

¹⁴ Bassie, Ashley. “Expresionismo”. Singapur: Editorial Numen, 2006. Impreso. pág. 7.

¹⁵ Ob. Cit. pág. 7.

¹⁶ Ob. Cit. pág. 7.

¹⁷ Ob. Cit. pág. 7.

Por lo tanto, el expresionismo fue un movimiento que “transmitía una percepción del mundo particularmente sensible, hasta un poco neurótica, un mundo que iba más allá de la mera apariencia”.¹⁸

En la década de los ochenta, se produjo un surgimiento del Expresionismo llamado Neoexpresionismo obviamente con fines estéticos o intelectuales, que distaban de la esencia del Expresionismo Alemán. El Neoexpresionismo más bien se encaminaba a representar lo trágico de la existencia y de la realidad personal o individual.

Artistas referentes del Expresionismo

Vincent Van – Gogh (1853 – 1890)

Artista postimpresionista holandés, que se destacó por su visión expresiva del retrato, en especial del autorretrato, sobretodo en el que se representa con su oreja cortada; del paisaje de las periferias de Paris y de las zonas rurales de Arles. Fue “poseedor de una fuerza espiritual tan extraordinaria como ingobernable”.¹⁹ Una de sus obras más destacadas es la de “Los comedores de patatas”, que muestra la miseria de las clases proletarias.

Ensor (1860-1949)

Pintor belga que representa desfiles fantasmales de sujetos enmascarados o caricaturescos. La máscara representa una ironía sobre la condición humana.

Edvard Munch (1863-1944)

Este artista noruego realiza obras que transmiten angustia y soledad, producto de sus problemas psíquicos.

¹⁸ Ob. cit. pág. 7.

¹⁹ Grandes Maestros de la Pintura: Vincent Van Gogh. Barcelona: Editorial Sol90. 2006. Impreso. pág. 6.

La expresión se hace presente como resultado de su atormentada vida. Sus temas más recurrentes son la figura humana y las relaciones personales. Siente especial interés por la impotencia del ser humano ante la muerte y lo relaciona con la mujer. Su obra referente fue “El Grito”, que muestra la angustia ante un inminente colapso interno.

Hay que destacar que dentro del Expresionismo se desarrollaron dos grupos de notable trascendencia antes de la Primera Guerra Mundial. Estos son “Die Brücke” en Dresde y “Der Blaue Reiter” en Munich.

1.5.1.7.1 El Puente

El Grupo “Die Brücke” o “El Puente” fue fundado por cuatro estudiantes de arquitectura de Dresde, quienes organizaron sesiones informales de dibujo en las cuales prevalecían los trazos rápidos y decisivos, que contrarrestaban la formación de la academia, ya que la consideraban obsoleta.

Entre los miembros fundadores de este grupo se encontraban: Ernst Ludwig Kirchner, Erich Hecker, Karl Schmidt-Rottloff y Fritz Bleyl.

El grupo se distinguía por preferir la resonancia de colores contrastados y no figurativos con influencia del postimpresionismo y el Art Nouveau, propensión a las distorsiones y simplificaciones del arte primitivo basado en las colecciones de arte oceánico y africano del Museo Zwinger de Dresde.

La obra de estos artistas “subraya la tradición nórdica” del gótico, de Grünewald y de los grabadores de los siglos XV y XVI”.²⁰

²⁰ “La era de las Revoluciones 2. Expresionismo I. Die Brücke”. “Historia del Arte”. Barcelona: Ediciones Nauta, 2001. pág. 46.

Los artistas pertenecientes a este grupo, expusieron junto a artistas de otras vanguardias europeas en la galería “Der sturm”. En 1913, este grupo quedó desintegrado definitivamente.

1.5.1.7.1 El Jinete Azul

El grupo “Der Blaue Reitter” o “El Jinete Azul”, a diferencia de “Die Brücke”, tuvo una asociación artística más dispersa, que no se englobaba en un solo estilo y tampoco intentaba construir una obra en común.

Surgió en 1911, en Munich. Estuvo presidida por Wassily Kandinsky, junto con Gabriele Münter, Alfred Kubin y Franz Marc. A ellos se unieron Macke, Jawlensky y Klee.

Antes de su disolución, este grupo logró publicar el “Almanaque del Jinete Azul” y montó dos exposiciones. En ese “almanaque” se publicó material naif, exótico y “primitivo”, reproducciones de objetos brasileños, mexicanos, de África y Oceanía; arte popular de Rusia y Alemania; estampas japonesas pintura bávara sobre cristal y arte infantil, que influyó en gran medida en la obra de Klee.

El Jinete Azul, era cosmopolita y sus exposiciones intentaban “yuxtaponer con criterio internacional las variadas muestras de la pintura de vanguardia... y plasmar, mediante la variedad de formas con que el artista manifiesta su aspiración interior”.²¹

1.6 Expresionismo Abstracto

El expresionismo abstracto tuvo como su mayor defensor al crítico Greenberg, para quien la autoridad estética difería de la facultad cognitiva y moral, de modo que la obra artística debe prescindir de ellas.

²¹ Expresionismo 2. Der Blaue Reiter”. “Historia del Arte”. pág. 48.

Se establecía como fuente única de expresión a una pintura pura, en la que únicamente debe encontrarse el uso del color y la línea, buscando un sentido netamente estético.

En Estados Unidos esta versión conocida como “formalismo”, acapara un tiempo aproximado de veinte años.

Para los años cincuenta los criterios que promueven este tipo de arte empiezan a ser discutidos, surgiendo la intención de Rauschenberg de situarse en el espacio entre el arte y la vida o Jaspers Johns, quien plasma objetos cotidianos en sus cuadros.

En los sesenta, la crítica se torna más intensa, sobre todo con la inclusión de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, el surgimiento de movimientos feministas que defendían los derechos civiles y el Black Power, que se unían a movimientos contrarios a la guerra.

De este modo los artistas empiezan a repensar sobre este tipo de arte, que llega a ser una doctrina antisocial, que no aporta ningún cambio y lleva al artista a la periferia.

Aquellos artistas educados en el formalismo se sienten traicionados, algunos llegan a destruir sus obras como es el caso de John Baldessari, quien quemó sus cuadros y expuso sólo las cenizas.

CAPÍTULO II

2. EL ARTE CONTEMPORÁNEO

2.1 Antecedentes

El inicio del arte contemporáneo no tiene una fecha específica, ya que ciertos autores señalan que este empieza a desarrollarse a partir de los primeros años del siglo XX, mientras que otros señalan al arte pop como su punto de partida.

Jesús Ángel Martín señala que en ese momento, la idea del artista como genio desaparece y se considera al arte como una “construcción”, “es decir, como un producto humano inmerso en un proceso y un contexto que le da sentido”.²² El artista se consagra mediante un trabajo permanente y su desarrollo en cuanto a la problemática que “plantea y a las soluciones que aporta en relación al contexto en que se mueve”.²³

Al respecto Rodrigo Alonso señala que “la originalidad ha dejado de ser un valor absoluto, y ya no exige a los artistas que construyan un estilo inconfundible o que revolucionen el mundo de las formas”.²⁴ Dentro del arte contemporáneo prima la ocurrencia, lo espontáneo, aquello que desconcierta o sorprende.

Sin embargo existen detractores que acusan a los artistas contemporáneos de realizar trabajos con contenidos que no se encaminan a un contacto directo con el espectador, para entablar con diálogo o cuestionamiento, tal como los señala Avelina Lésper en su Diccionario “Reflexiones sobre arte contemporáneo”:

²² Martín Martín, Jesús Ángel. “El arte Contemporáneo. Análisis de sus características y de la forma que es percibido”. Valladolid. Web. Recuperado en Marzo 15 2013. De:

²³ Ob. Cit.

²⁴ Alonso, Rodrigo. “El Arte Contemporáneo”. Web. Recuperado en Febrero 25 2013. De: http://www.roalonso.net/es/arte_cont/juventud.php . pág. 2.

El artista contemporáneo vive en una burbuja, no tiene contacto con el público, niega la crítica que no es favorable y si el público no va a la sala es porque no entiende, nunca porque su obra deje insatisfecho al espectador o porque se perciba como una farsa. Este anti-arte no es para el público ni para el museo, es una práctica endogámica para sus curadores, críticos y artistas.²⁵

Además señala que estos artistas considerados como “emergentes” son muy cotizados debido a su juventud, elemento trascendental dentro del “marketing del arte contemporáneo” (Lésper, 2010). Su temática no es trascendental y está relacionada con “falta de inteligencia, irrelevancia, banalidad y sin un compromiso social o estético serio”.²⁶

El arte contemporáneo depende de las leyes de mercado, que restringen a los artistas, quienes mientras esperan exponer sus obras en museos y aparecer en catálogos, dependen del “coleccionista medio” (Jesús Ángel Martín), quien decide el precio de las obras. Así estas pasan a depender del dinero.

La obra que pasa a convertirse en una mercancía, que no está exenta de la especulación, por lo que en ciertas subastas su precio alcanza cifras exorbitantes.

La publicidad ha permitido una mayor asistencia del público a museos, exposiciones y ferias, en las que aún persiste la predilección por obras de artistas con trayectoria.

El artista se cataloga según el precio en que venda sus obras, de modo que los valores estéticos dependen del mercado, sólo hay que observar cómo en las ferias de arte se realizan ventas entre galerías que exhibirán esas obras en una próxima feria, aunque a un valor dos o tres veces mayor.

²⁵ Lésper, Avelina. “Reflexiones sobre arte contemporáneo –Brevísimo Diccionario de una impostura-”. 2010. Web. Recuperado en Abril 14 2013. De:

²⁶ Ob. Cit.

Sin embargo, no todo en el arte contemporáneo, es malo o erróneo, o carece de sensibilidad estética; no carece de sentido o tiene carencias técnicas, en parte al modo de ver del autor de este proyecto, el arte contemporáneo está mal enfocado, en cuanto a obras que se enfocan solamente en discutir qué es arte, qué es obra de arte o cuál es su origen. En esta discusión ya se han enfocado artistas y teóricos entre los que se destacan Marcel Duchamp, Heidegger, Danto, los conceptualistas y los artistas del pop.

En mi opinión, el arte basado en estos conceptos no camina a lado alguno, ya que el arte de forma real o utópica debe proponer soluciones o mostrar lo que está pasando en el mundo como por ejemplo:

Enfermedades como el sida, cáncer; problemas causados por la globalización, como el avance desenfrenado de la tecnología, que dé lugar para crear mejores condiciones de vida envés de tratar temas banales.

Estos hechos hacen que el hombre contemporáneo sea vacío (facilitado en todo), ya que se han destruido las fronteras de comunicación, de intercambio cultural, llegando al punto de ser indiferentes ante otras personas; la investigación ha quedado relegada, se lee poco y el Internet es un gran facilitador para encontrar soluciones rápidas. Más, en el mundo actual, en donde hay información de todo tipo como nunca antes vista, el arte contemporáneo posee vías más diversas y precisas para buscar soluciones a los cuestionamientos del hombre contemporáneo de manera estética. Una ventaja adicional para el arte actual, es la tecnología, que permite acceder y entender a todo ser humano al arte y sus planteamientos, utilizando todos los sentidos (vista – oído – tacto – olfato – gusto – percepción).

La propuesta consiste en llevar el arte a todos los estratos de la sociedad, para conmover, desde la persona más intelectual hasta el individuo con carencias de estudios, al loco, al enfermo o al niño. Es decir que el arte sea universal, utilizando cualquier medio como las manifestaciones plásticas tradicionales, las

actuales que hacen uso del cuerpo, como el caso del artista español Alberto García-Alix, retratista “que ha fijado su atención en seres semi-marginales cuya existencia se presenta como un desafío y una promesa de libertad individual en este mundo reglamentado (regimentado) en que vivimos” ²⁷ como del medio ambiente (instalaciones – land art – arte urbano), de la tecnología (art net, videoarte, radioarte, fotografía, etc.). Se propone dejar de exaltar en sumo grado a lo irónico o a lo vacío, por citar algunos ejemplos: La Monalisa con bigotes de Dalí, de Marcel Duchamp; “Thirty are better than one”, de Andy Warhol, sino transformar al arte en algo más sensible, con más lecturas, aduciendo lo que dice Hipólito Taine con respecto al arte y su particularidad: “es a la vez superior y popular, expresa lo más elevado que exista y lo expresa para todos los hombres”. ²⁸

2.2 Arte Conceptual

El arte conceptual se desarrolló a mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, como una búsqueda por ampliar los límites de lo que hasta ese momento se consideraba obra de arte. “Partían de una voluntad de desmaterialización, podían no tener forma, ocupar todo el espacio, ser como un proceso, ser efímeras, analíticas... y entonces la fotografía y los textos se convirtieron en un complemento indispensable para las manifestaciones artísticas del arte conceptual.” ²⁹

El origen del arte conceptual viene dado después del apasionamiento de expresionismo abstracto americano para dar al artista una necesidad más racional y distante y menos emotiva y por lo tanto más analítica de la realidad, la idea o sea el concepto es más importante que el objeto terminado y esto rompe con las ideas más tradicionales del arte hasta ese momento.

²⁷ Ramírez, Juan Antonio. "Corpus Solus" -Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo-. España: Ed. Siruela, 2003. Impreso. pág. 100.

²⁸ Taine, Hipólito. "Filosofía del Arte". Trad. González Kraak, C. Buenos Aires: Ed. "El Ateneo", 1951. Impreso. pág. 41.

²⁹ Perera, Marga. "Coleccionar Arte Conceptual". Web. Recuperado el 15 Jun 2013. De: pág. 43.

El arte conceptual tiene además sus orígenes en las veladas artísticas poéticas impulsadas por los dadaístas en los años veinte del siglo pasado estas veladas fueron ejecutadas en el Cabaret Voltaire eran auténticos “Happenings” y lo que hacían era interactuar y provocar al público con su consentimiento. En la actualidad es difícil diferenciar entre un Happening y un performance ya que el primero necesariamente necesita de la intervención del público para la espontaneidad y el desarrollo del mismo, pero en el performance el desarrollo e intervención corresponde a un plan trazado por el artista pero si el público se siente provocado y los ánimos se enturbian puede haber una intervención por parte de ellos y con esto se rompe con la línea que separaba al happening y al performance.

El arte conceptual ha incluido a nuevas formas de expresión como la instalaciones aparecidas en los años 90 son un modo de expresión artística basada en un efecto envolvente hacia el espectador y a su vez jugar e interactuar con el espacio que lo rodea ya sea en una galería, museo o un espacio público determinado.

Otras forma de expresión que ha incluido el arte conceptual es el video arte o las videoinstalaciones en el que se utiliza como medio una cámara digital para expresar las ideas y conceptos propuestos por el artista en movimiento. A diferencia de un documental o un corto o una película el video arte necesariamente no sigue un guion establecido pero maneja una estética como, en una pintura o escultura el video conceptualmente propone manejar imágenes en movimiento simples complejas o caóticas pero con estética y con un concepto determinado.

Entre los artista conceptuales más importante debemos mencionar a:

Christo y Jeanne Claude con sus ENVIROMENTS intervenciones en el espacio público como ríos, islas edificios con una carga histórica con la intención de interactuar con el espacio y el público a una escala gigante.

Jeff Koons artista norteamericano que trabaja en base a la apropiación, la simulación y la ironía todo esto se convierte en la fórmula para cuestionar el concepto de originalidad artística. Entre sus trabajos más célebres está el de convertir objetos de consumo como juguetes en escultura gigantes o el de haberse casado con la actriz porno Cicciolina todo esto para provocar al público con su imágenes sexuales muy explícitas de la serie Made in Heaven.

2.3 Posmodernidad – Posmodernismo – Posmoderno

Posmodernidad, posmodernismo y posmoderno son términos frecuentemente utilizados en el ámbito artístico y cultural contemporáneos, por lo que es importante describirlos, para entender su contexto, evitar confusiones y poder adentrarnos al postulado referente a la Posmodernidad y el Arte.

La posmodernidad hace referencia al fenómeno cultural e histórico, correspondiente al último tercio del siglo XX, que se caracteriza por una oposición al funcionalismo y racionalismo modernos.

La posmodernidad considera al mundo como algo inexplicable, está ligada al cambio en “Occidente”, por el avance desenfrenado de la tecnología. Es una nueva forma de capitalismo.

El término postmodernismo se remite generalmente a una forma de cultura contemporánea. Es un estilo de pensamiento que desconfía de las utopías como la razón, la identidad y la subjetividad, y rechaza la idea de progreso universal.

En cuanto al posmodernismo Frederick Jameson señala que éste es un “producto de las sociedades con alta tecnología y equivalente a una lógica cultural de finales del capitalismo”.³⁰ Es así como se produce una transformación en lo referente a cultura, política y economía. Además es importante señalar que los grandes cambios generados a partir de esa transformación han provocado el ocaso de ideologías dominantes o la muerte del sujeto artístico, por citar algunos ejemplos.

El término postmoderno se entiende como aquello que viene a continuación de lo moderno, es un planteamiento contrario a los discursos modernos, considerados caducos, y busca profundos cambios en el ámbito social, cultural y de pensamiento.

En lo referente al arte posmoderno, éste es inverosímil, ecléctico, pluralista y rompe las barreras entre alta cultura y cultura popular.

Cronología del termino posmoderno

El término fue utilizado por primera vez en 1870 por el artista británico John Watkins Chapman.

En 1917, Rudolf Pannwitz, en su libro “La crisis de la cultura europea” decía que el nuevo “hombre posmoderno” es nacionalista, militarista y elitista.

Tras la Segunda Guerra Mundial, D. C. Somerwell, se refiere a la ruptura de lo “postmoderno” respecto de la modernidad dentro del sumario “A Study of History” de Arnold Toynbee. En volúmenes posteriores dentro de esta obra, Toynbee define que la historia del mundo occidental se divide en cuatro

³⁰ Sarriugarte Gómez, Íñigo. “De la Vanguardia a la Posmodernidad: Cambios conceptuales en torno al arte primitivo”. *Razón y Palabra -Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación-*. México. Web. Recuperado en Mayo 14 2013. De: <http://www.razonypalabra.org.mx>. pág. 6.

edades: Edad Oscura (675-1075), la Edad Media (1075 – 1475), la Edad Moderna (1475 – 1875) y la Edad Post-Moderna (1875 -1950)

Esta última edad se distingue por “la ruptura con la moderna, las guerras, la turbulencia social, la revolución, la anarquía, el relativismo y, en general, el colapso del racionalismo y de la Ilustración”.³¹

En 1957, en su obra “Landmarks of Tomorrow. A report on the New Post-Modern World”, Peter Drucker decía que en la sociedad posmoderna hoy conocida como sociedad posindustrial, acabaría la ignorancia así como la pobreza, finalizaría la nación – estado y la ideología y la modernización se llevaría a cabo a escala mundial.

En las décadas de los sesenta y setenta el calificativo de posmoderno fue dado a nuevas formas de arte como el “happenning”, el arte pop, la cultura del cine o los conciertos de rock. En este momento hacen su aparición las formas culturales de masas y la vanguardia queda sin efecto, así como los valores tradicionales del humanismo y del racionalismo.

Por último, con la Condición postmoderna de Jean François Lyotard de 1979, este término se difunde en el mundo artístico.

2.4 La posmodernidad y el arte

La posmodernidad no debe ser considerada únicamente como la continuación de la Modernidad, sino como “una actividad que repiensa la tradición cultural occidental de acuerdo con un paradigma de comprensión que reacciona contra los discursos totalizantes, para fundar una nueva organización del pensamiento y conocimiento humanos en base a la reescritura de la modernidad”.³²

³¹ Quevedo, Amalia. “Historia del término <<Postmoderno>>. Web. Recuperado en Febrero 07 2013. De: <http://www.arvo.net>.

³² Hernández, Biviana. “Posmodernidad y obra de arte: De Heidegger a Vattimo”. Revista de Filosofía. Volumen 65. Santiago, 2009. Web. Recuperado en Enero 15 2013. De:

Ante este hecho, la posmodernidad según Niall Binns constituye “un acto de demolición que derriba los monumentos modernos pero sin erigir nada duradero en su lugar”.³³

Para Jameson esta incapacidad para innovar, con respecto al ámbito artístico se debe a la “pérdida de sentido crítico de la parodia y la preponderancia”³⁴ frente al surgimiento del “pastiche” <<imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente>>³⁵, dando lugar a una práctica caracterizada por la fragmentación, la heterogeneidad y aleatoriedad, llevado a cabo por un individuo de “personalidad esquizoide”.

El carácter esquizofrénico en Jameson, hace referencia a un desorden lingüístico conectado con la figura del pastiche, definido como “una práctica imprevisible de imágenes y lenguajes que sitúan al artista como un recipiente vacío e impotente de los lenguajes e imágenes que lo atraviesan”.³⁶

En lo que concierne a creación artística dentro de la posmodernidad, lo esquizofrénico se entendería por una secuencia de elementos aislados y yuxtapuestos, en el que la diferenciación prima sobre la unificación.

La influencia de los mass media, en especial la televisión y el video, también han provocado ese carácter esquizofrénico debido a la sobresaturación de la información, que no dan cabida al gesto hermenéutico.

En cuanto a Vattimo, lo posmoderno adquiere sentido en lo que concierne a referir a la sociedad actual, aquella en que predomina la comunicación generalizada, en tanto la sociedad de los mass media.

³³ Ob. cit.

³⁴ Ob. cit.

³⁵ Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Madrid: Ed. Espasa, 2003. Impreso.

³⁶Hernández, Biviana. 2009.

Consecuentemente la noción de genio creador, motivo fundamental de la modernidad ha quedado relegada, por lo que ya no puede pensarse la historia como un valor unitario, sobre todo ante el surgimiento de los medios de comunicación masivos, “toda vez que ellos han determinado la disolución de los grandes relatos en el sentido de Lyotard”.³⁷

Esta idea nos conduce hacia la “explosión” y “multiplicación” de “Weltanschauungen” o visiones de mundo, ejercidas mediante la televisión, la radio y la prensa escrita cuyo afán es que “todo´ adquiera la forma y función de un objeto de comunicación”.³⁸

Al respecto Juan Manuel Rodríguez en su artículo cultura y medios masivos señala que por ejemplo una emisora de televisión puede presentar un programa que debata sobre la violencia, tras ello un filme que contenga agresiones sexuales y asesinatos, un concierto de música punk y luego una danza típica en la que se advierta el rescate de la cultura de un determinado sitio.

En tanto que los medios entendidos como soportes de los contenidos dados a conocer por especialistas hacia públicos tan diversos, ejercen una poderosa influencia, representando una realidad, que en esta época deviene como “resultado del entrecruzarse, del ‘contaminarse’ de las múltiples imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que compiten entre sí, o que, de cualquier manera, sin coordinación central distribuyen los media”³⁹, según Vattimo.

Y ante este cúmulo de información a disposición del individuo, éste enfrenta una compleja disyuntiva, ya que desde una perspectiva alentadora, su cercanía a los estadios virtuales le permite acceder a una diversa gama de información y conocimiento que le permita alcanzar el desarrollo. Sin embargo es necesario recalcar que la información por sí sola, no permite comprender el mundo,

³⁷Ob. Cit. 2009.

³⁸ Ob. Cit. 2009.

³⁹Ob. Cit. 2009.

solucionar los problemas de la sociedad, ni contribuye al entendimiento, tal como lo señala Juan Manuel Rodríguez.

2.5 El Neoexpresionismo

En 1980, cuando Wolfgang Becker, director del Museo de Aquisgrán firmó el texto de los argumentos para la exposición “Les Nouveaux Fauves. Die Neuen Wilden”, en el que se emparentaba las obras de George Baselitz, Jorg Immendorff, A.R. Penck, Markus Lupertz y Anselm Kiefer, junto con las de Robert Kushner o Kim MacConnel, no imaginó que se fraguaría una concepción distinta a la ahí planteada, ya que “su ensayo no sólo pretendía explicar el aumento de tendencias objetivas expresivas en el arte contemporáneo, sino que además establecía una relación entre los procesos neofigurativos del arte americano y alemán cuyo punto de referencia común pretendía descubrir en la tradición europea”.⁴⁰ De este modo la atención del público recayó únicamente en el título aportado por Becker: “los nuevos salvajes”.

Se había incurrido en un error de lectura, y dejado por fuera lo esencial dentro del contexto y así surgía el término “Neoexpresionismo alemán”.

En sus años de formación algunos de estos neoexpresionistas se interesaron por los expresionistas alemanes, y por el pensamiento de Nietzsche, en especial por la radicalización de lo heroico y trágico de la existencia.

Y es que con su primera exposición de envergadura, “A New Spirit in Painting” efectuada en Londres, los once artistas seleccionados (Georg Baselitz, G. Graubner, D. Hacker, K. H. Hödicke, A. Kiefer, P. Kirkeby, B. Koberling, M. Lüperz, A. R. Penck, S. Polke y G. Richter), cumplían con el propósito de la muestra: regresar a la figuración, y “la creciente subjetividad del artista de

⁴⁰ De los Santos Aullón, María José. “El Neoexpresionismo Alemán”. Madrid: 2003. Impreso. pág. 57.

reconsiderar el trabajo de maestros como Picasso, F. Bacon y P. Guston, presentes también en A New Spirit in Painting”

A raíz de esta exposición la “figuración alemana” fue reconocida a nivel internacional, aunque la polémica fue un aditivo especial, que se desencadenó un año atrás con la intervención de Baselitz y Kiefer en la Bienal de Venecia, ya que fueron acusados de utilizar “imágenes obsoletas, así como métodos anticuados para fomentar una decadente mitología alemana”.⁴¹

Entre sus detractores se puede hacer referencia a un grupo de críticos que sobrevivió a la muerte de la modernidad, cuya visión no concordaba con las demostraciones nacionalistas o con ínfulas libertarias. Para ellos, “el Neoexpresionismo alemán sumaba a su retroceso formal la argumentación política del reencuentro con la tradición alemana tras el paréntesis abierto por la II Guerra Mundial”.⁴²

Es así como alejados de la tradición formalista y con escaso interés por los valores de abstracción y espiritualidad luego de aquel cruel conflicto bélico, los artistas alemanes vieron en la pintura el medio más certero para “hallar la razón histórica de su presente, y en cualquier caso con sus tradición cultural”.⁴³ Se busca mostrar la auténtica y original identidad nacional.

En “Origen y Visión”, Joachimides señala que este nuevo arte no representa un “remake” del expresionismo, ya que artistas como Baselitz, Horst, Koberling, entre otros, interpretaron de modo fuerte y violento las imágenes de la realidad, sin cuestionar “su estructura y esencia como entidad espacial”.⁴⁴

⁴¹ Rosique, Roberto. “El neoexpresionismo alemán”. Historiadelartecuatro. 20 May 2009. Web. Recuperado en Enero 15 2013.

⁴²De los Santos Aullón, María José. 2003. pág. 59.

⁴³Rosique, Roberto. 2009.

⁴⁴ Ob. Cit. 2009.

Sus intenciones no eran trascendentes, y “partían de la afirmación de la autoridad del ‘yo’ individual y de la versatilidad personal”.⁴⁵

Kiefer, Lupertz, Baselitz y Penck fueron considerados los padres de este grupo y es en las exposiciones “A New Spirit in Painting” y “Zeitgeist”, en las que se reafirma esta condición. Además de ellos, se destacan Karl Horst Hödicke, Jörg Immendorff, Dieter Krieg, Sigmar Polke, Antonius Höcklmann, Volker Tannert. En una segunda generación se encuentra el grupo “Heftige Malerei” conformado por Rainer Fetting, Bernd Koberling, Helmut Middendorf y Salomé (Wolfgang Cihlarz); además del grupo “Mülheimer Freiheit”, en el que se encuentra Hans Peter Adamski, Walter Dahn, Peter Bömmels y Jiří Georg Dokoupil. Estos grupos se caracterizan por el manejo de colores y fluorescentes y temas que recurrían con frecuencia al aspecto sexual.

2.5.1 Neoexpresionismo en Latinoamérica

Durante la década de los ochenta, el arte latinoamericano no estuvo dominado por estilos específicos. Los temas que se abordaban estaban relacionados con la política, la violencia urbana y la alineación, aspectos del diario vivir que los artistas los tomaron para representarlos.

En este periodo de tiempo el Neoexpresionismo fue una de las corrientes que se destacó en mayor grado dentro de la pintura.

Encontramos así la obra del artista cubano Luis Cruz Azaceta, residente en Nueva York desde 1960. Representaba la alineación y la violencia urbana a través de colores brillantes. Destacaba el tema del desplazamiento y la violencia urbana. En muchas de sus pinturas se autorretrata como víctima de la violencia que lo rodea.

⁴⁵ Ob. Cit. 2009.

En México los artistas se expresan mediante el Neoexpresionismo, el Neosurrealismo y el arte figurativo, una tradición simbólica. Entre los neoexpresionistas más destacados puede citarse a Gabriel Macotela y Estela Hussong. Macotela representa las zonas industriales mediante esculturas de hierro semiabstractas, así como pinturas en colores muted. Estela Hussong utiliza colores brillantes y puros para sus paisajes y marinas.

2.5.2 NEOEXPRESIONISMO EN ECUADOR

El Neoexpresionismo que llegó procedente de Europa, hacia Latinoamérica, y en el caso concreto de Ecuador, lo hizo en un momento de bonanza petrolera, cuando los pequeños centros urbanos como Quito y Guayaquil pasaron a convertirse en metrópolis.

Sin embargo el tiempo transcurrió y con él, diversos cambios se generaron en el ambiente político, pasando de las dictaduras a la democracia, con la victoria del populismo. Además se generó un debilitamiento de la economía debido a un sobreendeudamiento y malos manejos de los recursos petroleros, que acentuaron la marginalidad.

Ante esta situación y con el ejemplo de grupos guerrilleros de Centro América, así como de Colombia y Perú, surgía el movimiento “Alfaro Vive, Carajo”, que en un tiempo no muy distante sería desmantelado mediante acciones de intervención policial y militar que en varias ocasiones iban en contra los derechos humanos.

El Ecuador en el que viven estos artistas es “una isla a la que se pretende reducir al conformismo, donde no puede prosperar la violencia revolucionaria. Una isla de sometimiento a las exigencias del Fondo Monetario Internacional,

acreedor que estrangula las menguadas posibilidades de desarrollo integral. Una isla donde la sociedad de consumo impone sus reglas".⁴⁶

Un neofigurativismo feísta "intensificación radical del feísmo y recuperación con una nueva libertad y desgarramiento de lo más brutal del expresionismo alemán"⁴⁷ hace su aparición.

El horror dentro de las obras nos hace pensar en Bacon y de Kooning. Regresan a la cromática violenta de Nolden y a la línea fuerte y gruesa de Beckman.

Marcelo Aguirre recibe el influjo de De Kooning "oficiante de rituales de horror con el motivo femenino y de Soutine con sus formas de pinceladas gruesas y apasionadas, que llega al paroxismo en su exploración de lo humano".⁴⁸

Aguirre pinta cuadros de gran formato con una pincelada gruesa y pastosa. Sus figuras están marcadas por la mancha y la línea negra.

Carlos Castillo es un dibujante de gran calidad. Algunos de sus trabajos muestran violencia en su expresión y en su cromática se destacan los rojos, amarillos y negros.

Gustavo Eguez forma parte del taller Runapac, que busca dinamizar el arte en otras esferas como sindicatos, comunas campesinas, entre otros.

Luigi Stornaiolo nacido en Quito de origen italiano de formación autodidacta como pintor pero es arquitecto de formación el acota "No sabía que había la carrera de arte en ese tiempo" es considerado el mayor exponente del

⁴⁶ http://www.elcomercio.com.ec/cultura/Neoexpresionismo--ecuatoriano-cultura-arte-Ecuador_0_502149833.html.

⁴⁷

⁴⁸ Luis Carlos Musso, "Trazos Enajenados del art.Datos". Publicado el 30 de Abril 2012. Web recuperada en Enero 12 1014.

Neoexpresionismo en el Ecuador. Sus pinturas son muy gestuales de trazos muy enérgicos con colores muy contrastantes en los que caricaturiza a la sociedad con gestos deformados con miradas burlonas e irónicas en los que expresa un contenido sexualmente explícito y lleno de adicciones todo enmarcado en un mensaje de humor negro y desenmascara la hipocresía ciertos segmentos de la sociedad en los oleos y acrílicos de este artista ecuatoriano.

2.6 ARTE ABYECTO

El cuerpo humano ha sido motivo de estudio en múltiples áreas como la Antropología, Sociología, etc., y ha tenido un interés particular dentro del arte contemporáneo.

Es que ese cuerpo que sirvió como elemento protagónico en el desarrollo artístico de Occidente a partir del siglo XV, dirigido hacia el placer estético; ha tomado un enfoque distinto durante las últimas décadas, mostrando “cuerpos menos idealizados, en ocasiones decadentes, fragmentados, deformes, cuerpos intervenidos o artificiales (ciborg), cuerpos estigmatizados por criterios étnicos o por infringir la heteronormatividad sexual, o cuerpos que reflejan formas atípicas de masculinidad y feminidad”.⁴⁹

Es así como las expresiones artísticas contemporáneas como el “abject art” tratan el tema del cuerpo, considerándolo como “soporte de la creación, materia prima o vehículo de comunicación”.⁵⁰

Para Marga Von Mechelen, lo abyecto en el arte, comprende obras que usan fluidos corporales o que hacen alusión a ellos. Al respecto puede encontrarse a la “Fuente” de Duchamp, “Merda d’artista” de Piero Manzoni o las Pinturas Oxidadas de Warhol, realizadas con pigmentos metálicos y orina. Además

⁴⁹ Sacchetti, Elena. “El cuerpo representado actuado en el arte contemporáneo.- Aproximación a casos andaluces”. Revista de Antropología Experimental. No 10. Texto 3: 35 – 53. España: Universidad de Jaén, 2010. Web. Recuperado en Abril 25 2013. De: <http://revista.ujaen.es/rae>

⁵⁰ Ob. Cit. pág. 37.

están las performances de los Aktionists vieneses en las que utilizan de cadáveres de corderos.

En las décadas de los ochenta y noventa, este tipo de arte es cultivado por las mujeres de manera intensa, así se puede citar a Cindy Sherman con sus escenas de muerte, degradación y excremento presentes en Pinturas Sexuales. Kiki Smith con Recipientes con sangre y silicona (1986), que hacen referencia a la cirugía plástica. Así también en otras obras, los fluidos corporales se convierten en signos de emociones: el semen se transforma en lujuria, el vómito en el mal, y las lágrimas en el llanto. Helen Chadwick en su instalación Flores de orina (1991 – 1992) pide a varios hombres que orinen en la nieve, produciéndose formas con los huecos ocasionados por esa secreción.

Lo abyecto también está presente en las obras de Paul McCarthy, quien ironiza a los Aktionists Vieneses, utilizando salsa de tomate en lugar de sangre. Andrés Serrano presenta unas fotografías que aluden a la crisis ocasionada por el SIDA: Eyaculación en trayectoria (1989) y Semen helado con sangre (1990). En 1987 provocó un gran escándalo con su trabajo llamado “Piss Christ”.

Abyecto y abyección

Así como lo señala Julia Kristeva, en su libro *Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection* (1980) o “Lo abyecto como categoría estética se inspira en la noción psicoanalítica de la abyección”; la expulsión de aquello que se considera abyecto representa una condición indispensable para la formación sexual, psicológica y social de la identidad.

Es así como el niño renuncia a una parte de sí y se convierte en un “yo”. Aprende que la excreción, el vómito y la orina no generan placer. La madre es quien adiestra al niño en este sentido mediante el uso del urinario y con el cuidado de su higiene personal.

La abyección mantiene una conexión con las tres fases del proceso constitutivo: oral, anal y genital. Estas aberturas son el límite entre aquello que pertenece al cuerpo y lo externo.

Al respecto, nos remontamos a la teoría de los estadios psicosexuales de Freud, quien “observó que en distintas etapas de nuestra vida, diferentes partes de la piel nos daban mayor placer”⁵¹, de este modo existe una etapa oral, en la que el bebé tiende a chupar y morder, y su foco de placer se encuentra en la boca; una etapa anal cuyo foco se sitúa en el ano, y el placer está en retener y expulsar, y una etapa fálica, en la que los genitales representan el foco de placer; surge una suerte de paradoja entre lo que es inherente al individuo y aquello que está determinado por las condiciones socioculturales.

Kristeva piensa que lo abyecto, en forma sublimada, es parte del arte, literatura, rituales religiosos y aquellas formas de comportamiento sexual que la sociedad tiende a rechazar.

La abyección, surge en oposición a lo esterilizado del arte conceptual, a su pulcritud; y responde a una “necesidad de recuperación violenta de los humores del cuerpo, de sus secreciones y excrementos, de sus relaciones eróticas y mórbidas, de lo anormal, de lo bizarro y de la muerte”.⁵²

Hay que resaltar que existe una tendencia estética que genera las acciones más radicales dentro del arte abyecto, conocida como la “nueva carne”, cuyos rasgos esenciales son “la abyección y el horror, la ironía y la desmoralización

⁵¹ Kristeva, Julia. “Essai sur l’abjection”. “La abyección de Julia Kristeva”. Web recuperada en Abril 10 2014.

⁵² Farinha, Cynthia. “El cuerpo como experiencia. Políticas de formación y mutación de lo sensible”. *Aisthesis*. Núm. 42. Instituto de Estética - Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007. Web. Recuperado en Mayo 15 2013. De: <http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=163219818002>. pág. 15.

de la moral”⁵³, que se hacen presentes en la “mutación de la materia humana” (Farinha, 2007:15), debido a la estrecha relación entre los avances tecnológicos y científico y el cuerpo humano.

⁵³Ob. Cit. pág. 15

CAPÍTULO III

3. LA GLOBALIZACIÓN

3.1 Definición

La globalización ha sido un proceso que ha permitido la apertura de los mercados a nivel mundial y un mayor acceso a la información. De tal forma que un evento sucedido en cierto punto del planeta puede que se difunda casi instantáneamente por medio del Internet y la televisión.

Para el investigador en economía política y docente James H. Mittelman, “la globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetre en otro. La globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política”.⁵⁴

Según Néstor García Canclini, la globalización se desarrolla en la segunda mitad del siglo pasado, “cuando la convergencia de procesos económicos, financieros, comunicacionales y migratorios acentúa la interdependencia entre casi todas las sociedades y genera nuevos flujos y estructuras de interconexión supranacionales”.⁵⁵

Para Martin Albrow y Anthony Giddens, los cambios económicos y técnicos requirieron de mercados mundiales de comunicaciones y del dinero para convertirse en globales.

Este evento ha implicado tres procedimientos básicos: la “internacionalización”, la “transnacionalización” y la “globalización” propiamente dicha.

⁵⁴ Morales A, Fernando. “Globalización: Conceptos, Características y Contradicciones”. Web. Recuperado en Abril 15 2013. De:

⁵⁵ García Canclini, Néstor. “La globalización: ¿productora de culturas híbridas?”. Web. Recuperado en Febrero 05 2013. De: <http://www.letraslibres.com/revista/convivio/como-se-llega-ser-artista-contemporaneo> .pág. 2.

La internacionalización consistía en ampliar la actividad económica hacia otras naciones, evidenciándose mediante los viajes expedicionarios hacia los territorios americanos, africanos y asiáticos, así como su posterior colonización. Este proceso se ratifica con la expansión del cristianismo y de las distintas lenguas occidentales como el español, inglés y francés.

Tras varios siglos, las colonias logran su independencia, y con ello algunos Estados nuevos se desarrollan gracias a la exportación, en mayor grado, de materias primas, y en rarísimos casos de productos industriales.

Los Estados-nación que controlaban la economía y cultura imponían elevados aranceles a los bienes extranjeros, encareciéndoles, para así poder proteger su propia producción.

La transnacionalización es la fase que abarca la primera mitad del siglo XX, en la que buena parte de la economía pasó a ser dominada por las multinacionales, con sus propias actividades productivas y comerciales en distintos países.

Para varios autores este término también se lo aplica a “otro tipo de conexiones transnacionales efectuadas por movimientos sociales (ecológicos, de derechos humanos, ONG) e incluso flujos migratorios que circulan entre varios países (Beck, Hannerz)”.⁵⁶

La globalización propiamente dicha va más allá de la culminación de los procesos antes citados, caracterizándose por un desarrollo tecnológico que permitió un mercado económico mundial, y de este modo una “cultura internacional –popular”, que contiene a consumidores de diversos sitios y estilos de vida dentro de un “imaginario multilocal”⁵⁷ en donde prima la música pop, los diseños de ropa, los héroes deportivos, los famosos actores de Hollywood, así como el cine y la internet.

Los procesos económicos y culturales intensifican las dependencias recíprocas. Con la inserción de productores y consumidores a escala global, las restricciones de aduanas, las leyes de protección a la industria y cultura se han

⁵⁶ Ob. Cit. pág. 3.

⁵⁷ Ob. Cit. pág. 4.

vuelto obsoletas, de modo que la competitividad de las sociedades ha obligado a reducir los costos para poder integrarse al mercado mundial.

La globalización además ha permitido la concentración del poder mediante la fusión de importantes compañías financieras con aquellas que manejan la información y el entretenimiento, tal es el caso de la fusión entre Time Warner (empresa multimedia que maneja agencias de información, cine y televisión) y América On Line (principal proveedor de Internet a nivel mundial).

3.1.1 Efectos positivos y negativos de la globalización

3.1.1.1 Efectos Positivos de la Globalización

La globalización ha producido cambios de notable trascendencia para la humanidad, tanto en el ámbito de la economía, la cultura y la tecnología.

En el ámbito económico, se puede señalar la liberalización de los mercados financieros, que ha facilitado “el intercambio de mercancías, capitales, servicios, información y tecnología, que se extienden por todo el mundo debido a la progresiva eliminación de las barreras comerciales y a la creación de zonas de libre de comercio entre países”.⁵⁸

Se puede distinguir entre capital financiero y productivo; el primero se caracteriza por su especulación en bolsa, mientras que el segundo, se destina para la producción y servicios.

⁵⁸ Ies, Medina Albaida. “Globalización y Desarrollo: Los procesos de mundialización; sus características y consecuencias. Grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades”.

Departamento de Geografía e Historia. Zaragoza. Recuperado en Febrero 14 2013. De: http://www.catedu.es/geografos/images/Documentos/globalizacion/Tema_5_Globalizacion_%20y_desarrollo.pdf. pág. 2.

La liberalización permite que personas de distintos puntos inviertan en la bolsa u obtengan “participaciones de empresas y servicios o deuda de otros estados”.⁵⁹

Además con la liberalización se ha producido una disminución en los precios de importaciones y exportaciones, inversión en desarrollo y tecnología, reducción en los costes de producción, incremento de la productividad.

La deslocalización de las actividades productivas es otra de las ventajas de la globalización. De esta forma las empresas diversifican la producción entre diferentes naciones. Hay que destacar que esta actividad es inherente a las multinacionales, aunque muchas empresas están siguiendo este ejemplo y obteniendo muchos beneficios. Este es el caso del área de los transportes y las telecomunicaciones.

Un ejemplo claro es Volkswagen, que tiene su casa matriz en Europa, en donde se toman las decisiones, que son ejecutadas en el continente asiático; los productos finales son ensamblados en Iberoamérica. Al final son vendidos en todo el planeta.

En el campo político, la globalización promueve las libertades, la democracia y los derechos de las mujeres, tan vulnerado en otras épocas, permitiendo que ese sector de la sociedad adquiera más preponderancia en la toma de decisiones y llegue a ocupar altos cargos públicos.

En el aspecto social, la globalización aumenta el nivel de vida y empleo, promueve los adelantos médicos y sanitarios.

En el ámbito cultural, los medios tecnológicos como el Internet o la televisión por cable acercan a un mayor número de la población al conocimiento de diversas culturas a nivel planetario, desde las más antiguas hasta las contemporáneas, con sus rasgos más característicos. Esto se sustenta en el Art. 6: “Hacia una diversidad cultural accesible a todos”, dentro del ítem correspondiente a la Diversidad y Derechos Humanos, comprendidos en la Declaratoria Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural.

⁵⁹ Ob. Cit. Web. pág. 2.

Ese artículo señala que:

“Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que velar por que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico -comprendida su presentación en forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural.”⁶⁰

El arte se democratiza, permitiendo su acceso a mayor cantidad de personas, por ejemplo: exposiciones de artistas internacionales, como Goya, Picasso, Rembrandt recorren los museos y galerías de varios países latinoamericanos. Las presentaciones circenses, teatrales se masifican y permiten el acceso de distintas clases sociales.

Las revistas, los libros, las enciclopedias son más asequibles, gracias a políticas estatales que liberan de impuestos a esos productos.

En el área medioambiental, “la globalización favorece la toma de conciencia y los acuerdos internacionales sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos y sobre los problemas medioambientales”⁶¹. Esos acuerdos, generan un llamado a la conciencia de los seres humanos que habitan en un planeta con limitados recursos naturales, y con la amenaza de probables guerras nucleares o atómicas; en búsqueda de mecanismos que permitan conservar la especie humana y su entorno.

⁶⁰ Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Instrumentos Normativos. UNESCO. 02 de Nov 2001. Web. Recuperado en Mayo 5 2013. DE: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>

⁶¹ Ob. Cit. Web. pág. 3.

“Los individuos y grupos que presentan este tipo de conciencia, son los estudiantes, profesores, académicos de distinto tipo, intelectuales, artistas, profesionistas de distintas disciplinas, e incluso empresarios”⁶². Se debe señalar, que este asunto compete en manera particular a los artistas, por cuanto la sensibilidad de un artista es más profunda y causa indignación el uso indiscriminado de la tecnología, la desmedida contaminación, el uso inadecuado de los recursos naturales.

3.1.1.2 Efectos Negativos de la Globalización

El derrumbe de la economía mundial es inminente, y es que la triple crisis (financiera, energética y climática) a la que se refiere el analista estadounidense Jeremy Rifkin ha puesto a la humanidad en jaque.

En lo que respecta a la crisis crediticia, esta se ha extendido a Europa y el resto del planeta. Se remonta a inicios de los años noventa, cuando los salarios en Estados Unidos estaban estancados y estaban decayendo desde hace una década.

A causa de la recesión de 1989 – 1991, en parte por la contracción del sistema inmobiliario, aquella nación salió airoso debido a la extensión de crédito que se otorgó a millones de ciudadanos, quienes adquirieron bienes y servicios, que iban más allá de sus posibilidades.

La tarjeta de crédito adquirió enorme importancia, de modo que los consumidores llegaron a sostener la economía mundial por medio de sus compras a crédito. Más este hecho, provocó una disminución del ahorro familiar que del ocho por ciento en 1991, llegó a la categoría negativa en 2006.

⁶² Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A. C. web. Recuperado el 17 Jul 2013. De: <http://www.ciceana.org.mx>.

Cuando el ahorro familiar ingresó en esta categoría, el sector inmobiliario y bancario estableció una segunda línea de “crédito artificial”, permitiendo a las familias, “comprar viviendas con poco o nada de dinero, a tasas de interés que subían con el tiempo y amortización de capital retardada (hipotecas subprime)”.

Con escaso dinero, los dueños de las viviendas refinanciaron sus hipotecas para así conseguir efectivo, y como resultado de no poder mantener este sistema, millones de norteamericanos se han enfrentado a ejecuciones hipotecarias y los bancos casi han colapsado.

La crisis de crédito que inició en Estados Unidos, rápidamente se extendió rápidamente, ya que sus comunidades financiera y bancaria están interconectadas a las de Europa y Asia.

Esta crisis se agravó a causa del aumento en el precio del barril de petróleo hasta los ciento cincuenta dólares, lo que provocó una disminución del poder adquisitivo, desaceleración de la producción y mayor desempleo.

Así surge el fenómeno conocido como “pico de la globalización”, debido al aumento en el precio del petróleo.

“El supuesto fundamental de la globalización siempre fue que el petróleo abundante y barato permite a las empresas trasladar capital hacia mercados de mano de obra barata, donde los alimentos y las manufacturas se producen con costo mínimo y altos márgenes de ganancia y luego se envían a todas partes del mundo. Este supuesto se desintegró, con consecuencias siniestras para el proceso de globalización”⁶³.

El petróleo, por ser considerado una energía no renovable, experimentó un acelerado declive, y esto se debe al aumento de la población y por ende mayor demanda. Esto provoca que los precios se eleven, y cuando llega a un precio

⁶³ Ob. Cit. Web. pág. 9.

como de ciento cincuenta dólares, la inflación se torna poderosa, e inhibe el crecimiento, y la economía del mundo se contrae.

El encarecimiento de la energía además de influir en todos los aspectos de la producción, vuelve más reducido el acceso al transporte a grandes distancias. Además la instalación de empresas en mercados con mano de obra más barata, ya no es viable, a causa de elevado costo de la energía en la cadena de abastecimiento.

La crisis climática como efecto de la indiscriminada utilización de recursos naturales ha provocado millonarias pérdidas. Las sequías, inundaciones, incendios, huracanes, entre otros fenómenos dan cuenta de un grave problema, que no sólo afecta a la pérdida de la producción agrícola, sino que además ralentiza la economía y provoca desplazamiento de millones de personas.

La desmesurada utilización de los recursos, ha provocado una amenaza para todo la Tierra, con la contaminación de la atmósfera, la hidrósfera y los suelos; carencia de agua, desertificación, lluvias ácidas que afectan a la salud humana.

3.2 El Retrato

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término retrato se refiere a una “pintura o efigie principalmente de una persona”, que dentro del ámbito artístico supone el poder plasmar su carácter y personalidad, además de su apariencia física.

El retrato en la historia del Arte se hace presente mediante diversas técnicas como el dibujo, la pintura, la escultura, grabado o cualquier tipo de estampación.

3.2.1 HISTORIA DEL RETRATO

Las estatuas funerarias de gobernantes y nobles halladas en las tumbas del antiguo Egipto, sugieren las primeras representaciones de la figura humana de manera individual.

En Grecia los retratos son idealizados y por tanto la apariencia real del personaje se ve modificada. Y es con los romanos que el retrato adquiere un carácter de realismo. En el periodo de la República los retratos son austeros, mientras que en la época imperial se distinguen por su expresividad y sutileza. En la época bizantina, los retratos vinculados al arte paleocristiano se desarrollan en mayor medida.

Para la edad media se realiza representaciones de gobernantes, reyes, nobles, clérigos y mecenas en tumbas y fachadas de iglesias, así como en tablas, altares, manuscritos miniados. En el periodo románico estas figuras son estilizadas y cargadas de simbolismo, mientras que para el gótico se van asemejando al modelo natural.

En el Renacimiento el retrato adquiere una nueva connotación, con la presencia Donatello quien le imprimió un nuevo vigor al género del retrato en sus esculturas de piedra y bronce.

El primer renacimiento tuvo como importantes retratistas a figuras como Benozzo Gozzoli, Doménico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini y Piero della Francesca.

Con Leonardo da Vinci, Rafael, Andrea del Sarto, Giorgione y Tiziano, el retrato alcanzó un refinamiento, marcado por el uso de una rica cromática y sorprendentes efectos de luz.

Los pintores flamencos como Jan van Eyck, Rogier van der Weyden y Hans Memling, así como los artistas Alberto Durero y Hans Holbein, el Joven, se preocupan por el realismo y el cuidado de los detalles.

En cuanto a los retratos manieristas, estos se dirigían hacia una exageración en el color, la proporción, la luz y la expresividad. Estas características se hacen presentes en las figuras de Il Bronzino y Tintoretto en Italia, así como en las de El Greco

Para el barroco, los pintores flamencos como Rubens y Anthony van Dyck retratan personajes en los que resaltan su carácter aristocrático, así como una riqueza en sus ropajes.

Rembrandt, Hals, Philippe de Champaigne, Diego Velázquez y Francisco de Zurbarán, buscan hacer relucir la personalidad interior de sus retratados.

Pintores como Rembrandt, Franz Hals, Ter Borch retratan las clases medias y bajas de la sociedad en donde se desenvuelven.

Rembrandt y Hals en los Países Bajos, Philippe de Champaigne en Francia, y los españoles, buscaron por encima de todo la expresión de la personalidad interior de los personajes que retratan.

François Boucher, Jean-Baptiste Chardin y Maurice Quentin de la Tour, destacan la presencia del refinamiento decorativo e intimista del rococó en sus retratos.

Para el siglo XIX, el retrato fue un motivo de expresión de diversos artistas, entre ellos Goya, cuyos retratos psicológicos mostraban los vicios y virtudes de sus personajes representados.

Jacques-Louis David, pintor francés le imprimió la solemnidad característica del neoclásico a sus obras.

Un delicado trabajo en el que destaca la sutileza y serenidad de las figuras femeninas es posible encontrar en los cuadros de Ingres.

Delacroix presenta dramatismo y un intenso colorido dentro de sus retratos.

Courbet le da un toque sobrio y realista a cada una de sus representaciones humanas. Los componentes satíricos y caricaturescos de la sociedad de esa época se pueden apreciar en los cuadros de Toulouse-Lautrec y sobre todo de Honoré Daumier.

Los retratos de Vincent van Gogh y Paul Cézanne poseen una fuerte carga emocional.

Para el siglo XX, el retrato da un profundo giro, ya que el ser humano en esta época es representado mediante nuevos códigos. La mimesis ya no es el motivo fundamental del retrato en la Modernidad, y hasta se puede llegar a pensar que el interés por este género ha decaído, más un sinnúmero de artistas se hacen presentes denotando características especiales en cada una de sus obras.

En los primeros años del siglo XX, Oscar Kokoshka y Egon Schiele buscan representar la convulsión interna del retratado, mediante la distorsión de las formas y la exageración de los gestos.

Henri Matisse, Maurice de Vlaminck, Alexej von Jawlensky, Ernst Ludwig Kirchner o Joan Miró establecen una simplificación formal y la utilización de colores puros.

Picasso o Matisse, Modigliani o Derain, sustituyen los rasgos individuales del rostro por una máscara de facciones abstractas, lo que marca un precedente para la consolidación del retrato moderno.

3.2.2 El Retrato Contemporáneo

En el retrato contemporáneo hay un cuestionamiento fundamental. ¿Qué es el Rostro? no solo puede ser entendido desde un concepto clásico formal es decir desde la factura técnica como el color parecido, físico anatómico en fin los cuestionamientos del arte académico.

El retrato contemporáneo va más allá de estos cuestionamientos técnicos, trata de explorar problemas psicológicos-fisonómicos del individuo.

La historia del retrato occidental se divide en dos partes desde lo clásico formal que parte de una efigie inocente y fiel que goza del rostro del representado en su manera más exacta.

Y otro que goza de los medios propios de la pintura pero que no llega a su objetivo porque no sabe o no quiere representarlo.

En la pintura moderna y contemporánea el rostro mismo ha desaparecido y con el todo los conceptos y filiaciones clásicas.

El retrato contemporáneo reflexiona sobre el proceso de cambio como las transformaciones mutaciones y alteraciones psicológicas que tiene el rostro y la mente del ser humano y por lo tanto es difícil expresar en su totalidad las características internas y externas del individuo por tanto lo que trata de expresar el retrato contemporáneo es la característica "Inmaterial" que tenemos con seres humanos.

Otra característica del retrato contemporáneo es la exploración de la autoidentidad en otros términos es la representación el "Yo".

El retrato contemporáneo va mucho más allá no solo retrata al rostro sino cuerpo humano en su totalidad para crear una forma de exploración de la identidad humana.

3.3 Arte Sonoro

El arte sonoro se refiere a "obras artísticas que utilizan el sonido como vehículo principal de expresión, que lo convierten en su columna vertebral. La mayor parte de estas obras son de carácter intermedia, es decir, que utilizan distintos

lenguajes artísticos que se entrecruzan e interactúan dándole una dimensión temporal a la experiencia plástica (en el caso de obras sonoras)”,⁶⁴ es así como debido a los avances tecnológicos, la grabación y manipulación del sonido ha tenido un desarrollo impresionante a nivel mundial. Las obras pueden ser grabadas en cualquier tipo de soporte fijo como una grabadora, una cámara fotográfica digital o un MP3.

El arte sonoro incluye distintas manifestaciones como: la poesía sonora, el radio-arte, acciones sonoras y también obras de arte conceptual en las que interviene el sonido. Para Manuel Roche Iturbide, “arte sonoro es sobre todo: escultura sonora, instalación sonora y obras intermedias en las que el sonido es el elemento principal (que no sean danza ni teatro) como en el performance sonoro, ya que es esta característica intermédica lo que hace único al arte sonoro y lo diferencia de las demás artes basadas en el tiempo”.⁶⁵

Cuando a la pintura, escultura o instalación se le añade sonido, en este caso un elemento sonoro, como una grabación de voces de diversos personajes, éste empieza a ser parte del objeto representado. Al sumar un objeto ajeno al sentido de la vista, se crea irremediamente una conexión “x” (unión conceptual) entre el sentido de la vista y del oído. Hay que dejar en claro que no necesariamente deberá existir una obra física (dibujo -pintura – escultura), es decir un elemento visual para que sea una obra de arte sonora. Una instalación sonora puede estar constituida solo y exclusivamente por el sonido.

La instalación sonora

En primera instancia hay que señalar el concepto que se tiene del término instalación. De esta forma, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la instalación es un “conjunto de cosas instaladas”. Si se

⁶⁴ Roche Iturbide, Manuel. ¿Qué es el arte sonoro? Web. Recuperado el 01 Jun 2013. DE: <http://artesonoro.net>

⁶⁵ Ob. Cit. Web: <http://artesonoro.net>

busca la definición instalar, se tiene que es “poner o colocar algo en su lugar debido”.

Tomando en consideración estos dos criterios, se puede decir entonces que la instalación artística es un conjunto de elementos plásticos que pueden o no tener un significado simbólico, que al ser colocados en lugares específicos escogidos por el artista tienden a ser considerados como obras de arte.

Ahora hay que señalar la importancia del elemento espacial, puesto que en las artes plásticas es necesario saber cuál es la disposición de los elementos de una instalación, puesto que éstos pueden estar juntos o separados.

Para José Iges, artista sonoro y curador español, la instalación surge como una expansión de la tridimensionalidad, y la diferencia con la escultura es que ésta dialoga internamente con la materia (en la escultura, el proceso creativo y conceptual se interrelacionan con el desarrollo técnico del material escogido por el artista, para darle una connotación estética, que en muchos casos llega a formar parte de un conjunto arquitectónico).

En cambio la instalación dialoga con el exterior, es decir con el espacio que la circunda.

Para José Iges la escultura y la instalación sonora son “obras intermedias” y se comportan como expansiones de la escultura y la instalación.

Hay que tomar en cuenta que existen obras visuales que tienen sonido, este es el caso de las ESCULTURAS SONORAS, que son obras tridimensionales, estéticas, con una cualidad para producir sonidos de manera natural o que pueden ser accionadas por el hombre o por algún elemento de la naturaleza como la lluvia, el viento o por algún proceso mecánico.

Un ejemplo de este tipo son los Cristos manufacturados en la Colonia, que poseían un sistema mecánico que accionaba el corazón, simulando las palpitaciones humanas, al momento de recibir vibraciones.

Una instalación sonora puede estar constituida por varias esculturas sonoras.

Conexiones entre el aspecto sonoro y visual

José Iges sugiere dos posibilidades entre el sonido y el aspecto visual, siendo estas:

- a) Realidad perceptiva dialéctica o complementaria que se remite a un planteamiento poético más que musical.
- b) Trabajos en los que hay una parte visual y se complementa con el fluir del discurso sonoro y forman una unida inseparable.

CAPÍTULO IV

4. INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE LA OBRA DE ROBERTO PAREDES SOBRE NEOEXPRESIONISMO Y GLOBALIZACIÓN “RETRATOS Y RETRATADOS DE UNA SOCIEDAD ESTRIDENTE”

4.1 Marco Teórico

Existe un grupo heterogéneo de seres humanos, que transitan por nuestro caótico mundo, son individuos relegados de una sociedad estridente, indiferente; con historias a veces nostálgicas, estremecedoras, que se van quedando en el silencio de un indiferente destino; que son presentados dentro de una investigación teórico-práctica, que se inicia ante la necesidad de representar al “ser” en su esencia, así como las causas que lo conducen por inciertos caminos.

Dentro de esta necesidad, se establece un primer encuentro con el retrato, ya que éste es el estilo más sublime para representar los diversos estados de ánimo de ese personaje anónimo que es vulnerable.

Además es a través de la historia, que los retratos han captado el lado profundo o heroico de los personajes, perennizándolas en el tiempo y estableciendo una estrecha relación entre los vivos y los muertos.

En el contexto contemporáneo, el retrato adquiere una connotación especial, y es así como aquella aura que rodeaba a los individuos antaño, ha sido sustituida por una estridente realidad, que perturba e inquieta. Esa estridente realidad está personificada a través de figuras espectrales y siniestras que manejan el poder tanto político, como religioso y burocrático, que llegan a convertirse en seres monstruosos, irreflexivos.

Entre tanto surge un segundo encuentro con cuatro individuos “víctimas” del sistema globalizante de la contemporaneidad, de modo que se entabla un diálogo con una trabajadora sexual, un adicto en recuperación, un enfermo de cáncer y un individuo con distinta orientación sexual, quienes describen sus experiencias, así como sus deseos de reivindicación dentro de esta sociedad.

El diálogo queda grabado en un elemento reproductor, que retransmitirá las vivencias de cada personaje dentro del rol que le ha tocado desenvolverse. Ahí quedan historias de dolor y valentía ante la vida.

4.2 Motivaciones

En el mundo actual, en el que los avances científicos y tecnológicos acaparan la atención, con una comunicación más asequible, se ha ido perdiendo la noción del “otro”, creando así un estado de indiferencia ante sus pensamientos o ideas;

La necesidad de representar al “ser” en su esencia se ha convertido en una constante dentro de mi búsqueda artística,

4.3 Procedimiento de la obra

La obra expuesta en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Cuenca consistió en un exhaustivo trabajo teórico – práctico, empezando con una investigación de campo (entrevistas registradas en audio a distintas personas consideradas por el artista Roberto Paredes como miembros heterogéneos del sistema globalizador contemporáneo). Se realizó una investigación bibliográfica obteniendo datos de fuentes impresas como electrónicas previamente analizadas y certificadas. Posteriormente se procedió a la elaboración de bocetos de los cinco cuadros de gran formato que presentarían los retratos de un niño asiático víctima de la guerra, una pareja de ancianos abatidos por la

enfermedad, un anciano afroamericano que denota soledad y hambre, un enfermo de SIDA en etapa terminal y una mujer musulmana víctima de violencia física.

En una segunda parte, se realizó una investigación de la sangre de animal (cerdo y res) adquirida en el Mercado Diez de Agosto de la ciudad de Cuenca sobre cartulina. Esa experimentación estaba encaminada para utilizar la sangre como medio pictórico para plasmar sobre sábanas de hospital, las imágenes de cinco individuos víctimas del sistema globalizador: un homosexual, un ladrón, un adicto en recuperación y una trabajadora sexual y un enfermo de cáncer.

Finalmente la última parte de la obra consistió en editar en un programa de ordenador las voces de cinco personas (enfermo de cáncer, trabajadora sexual, adicto en recuperación, homosexual y ladrón) que relatan los sucesos que han afectado en mayor grado su existencia.

4.4 Recopilación de datos

Los temas a ser tratados requerían de un consciente proceso investigación tanto bibliográfico, para lo cual se procedió a selección de datos correspondientes a los temas propuestos en tanto medios impresos (libros, revistas, periódicos) y digitales. De igual forma se realizó una investigación de campo que consistía en entrevistas a cuatro personas desestimadas por el sistema global contemporáneo (adicto en recuperación, trabajadora sexual, ladrón, enfermo de cáncer), las mismas que serían registradas en una grabadora.

4.4.1 Bocetos

Tras la recopilación de datos, se procedió a un análisis y valoración estética de los diversos elementos visuales y auditivos para proceder a realizar los bocetos, con la utilización de grafito, marcadores, tinta, y esferográficos, sobre papel bond formato A4 y cartulina tamaño A4.

Cada boceto mostraba un estilo realista para los retratos de los individuos, mientras que los seres monstruosos, satíricos e indiferentes de esta sociedad presentaban un estilo neoexpresionistas.

Es importante señalar que los bocetos permiten acceder a una variedad de composiciones, conocer el comportamiento de los distintos materiales a ser utilizados; de tal forma que se realiza un proceso de análisis y experimentación de medios, tratando de buscar los más idóneos para el trabajo definitivo.

4.4.2 Materiales

4.4.2.1 Preparación de los materiales

- Bastidores.- La madera utilizada para los bastidores fue el cedro, por tratarse de un material liviano y de fácil transportación.
- Soporte.- Se utilizó lona para preparar el soporte sobre el que se iban a realizar los diversos trazos tanto en óleo como con carboncillo, por tratarse de un material resistente y cuya textura le brinda un mayor carácter a la obra.

La fórmula para preparar la tela consistió en aplicar sobre el lienzo una solución compuesta con 50% de Resaflex y 50% de Gesso.

Además se utilizó sábanas de hospital, previamente esterilizadas con químicos especiales, sobre cada una de ellas se pintó unos retratos con sangre de vaca y de cerdo. Se usó fibras acrílicas de color carmín que simulaban hilos quirúrgicos, empleados en los hospitales, y agujas que pendían de esas fibras.

4.5 Utilización de colores

El retrato ha representado el motivo principal dentro de este trabajo teórico-práctico, para lo que se ha llevado a cabo un proceso de investigación, análisis y experimentación sobre distintos soportes, con la utilización de una variada cromática, de la que se distinguen los rojos, verdes, azules, naranjas, grises.

El rojo, es un color relacionado con la sangre, con la fuerza instintiva que mantiene la vida.

El verde relacionado con la naturaleza la esperanza.

El azul se relaciona con el agua, con la fuerza vital de la naturaleza.

4.6 Trabajo definitivo

Tras una selección consciente de los mejores bocetos y fotografías de los personajes citados anteriormente, se procedió a realizar la obra definitiva.

Los grandes formatos escogidos en los cuadros que presentaban la técnica del óleo y carboncillo sobre lienzo, permitían establecer un diálogo entre los personajes que han sido víctimas del sistema globalizador excluyente, con los seres monstruosos identificados con la burocracia, el clero, la política.

Los retratos ahí representados son la búsqueda de un estilo personal que busca expresar la inclemencia y desazón del mundo contemporáneo frente a temas tan cercanos y crudos, relativos a una problemática social de la que nos queremos desentender.

En la segunda parte, el autor plasmó las figuras sobre soportes no convencionales, en este caso sábanas del Hospital General de Riobamba, que fueron debidamente esterilizadas, pero que conservaban las huellas de sangre y fluidos corporales de los pacientes que las ocuparon.

Se utilizó sangre de animal para representar las figuras de una trabajadora sexual, un adicto en recuperación, un enfermo de cáncer, un antisocial (ladrón) y un homosexual, seres incomprendidos y relegados de la sociedad, que sienten, que lloran, que esperan un nuevo horizonte.

La sangre representa y tiene una connotación simbólica con un significado espiritual religioso, vital, físico y es el principal fluido de nuestro cuerpo esta circula por las arterias y venas y transporta todos los elementos que necesitamos para estar saludables a través del sistema inmunológico por lo tanto la sangre al tener esta característica tan esencial es literalmente "Vida" (Jesús derramo su sangre en la cruz para darnos vida) aquí tenemos la simbología espiritual de la sangre.

Primer Estado

Descripción fenomenológica de los cuadros de gran formato

Título: “UN GRITO DESESPERADO... El más inocente”

Material: Óleos, carboncillo sobre lienzo

Técnica: Mixta

Dimensiones: 2 m. x 1.60 m. (aprox.)

Desc

ripción de la obra

Composición abigarrada o neo barroca, evitando dejar espacios vacíos, ya que el mundo actual en el que vivimos de alguna manera tan lleno o hastiado de información, en muchas ocasiones mal infundado, que transmite imágenes con propuestas de todo tipo, de difícil digestión.

En cuanto a la utilización cromática, se decidió utilizar el rojo para el fondo, por su relación con el dolor, pasión, muerte, sangre, peligro, guerra, con una técnica neo-expresionista. La pincelada es agresiva y deja huellas del pincel; movida por un arranque de energía vital, con la intención de expresar el dolor, la desesperación. Se presenta un grupo de personajes dibujados con la técnica del carboncillo en barra y lápiz. Cada una de estas figuras es la interpretación de retratos de los actores de una sociedad mala, agresiva, burlona, sucia, perversa, ambigua, desinteresada, como son los homicidas, pederastas, corruptos, militares; en sí el sistema globalizado.

En medio de estos personajes se ubicaron dibujos que evocan a la infancia del autor, referente a niños desnudos, con los que se quiere expresar la pérdida de la inocencia.

En primer plano se presenta el retrato de un niño de raza asiática con tonalidades verdes, que representan esperanza, que contrastan con ese grito que evoca dolor y angustia. Se eligió este retrato debido a su relación conceptual con el Grito de Munch.

El niño es un pequeño sobreviviente de la II Guerra Mundial después de que EE.UU lanza las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima.

No se utilizó la composición tradicional basada en figuras geométricas como la elipse, el triángulo, ni tampoco se usó el equilibrio. Intencionalmente se recurrió al desequilibrio dentro de la composición, ya que el retrato en primer plano está ubicado en la parte inferior izquierda del cuadro.

Título: “LA DEMENCIA... Provoca que la sociedad nos rechace”

Material: Óleo, carboncillo sobre lienzo

Técnica: Mixta

Dimensiones: 2 m. x 1.60m (aprox.)

Descripción de la obra

El segundo cuadro muestra una composición abigarrada y neobarroco. El tema manejado por el autor se enfoca en la vejez, que expresa deterioro, pero a la vez sabiduría. En cuanto a la cromática respecto a los retratos de dos ancianos ubicados en primer plano, en la parte superior, hay predominio del azul con tendencia al gris. La expresión en el rostro de ambos personajes, específicamente en su mirada, manifiesta miedo, incertidumbre, enfermedad como el “alzhéimer” y abandono quizá por parte de la familia o de la sociedad globalizada contemporánea, que se desentiende de aquellos seres humanos que se encuentran en situación de riesgo. La disposición compositiva de los ancianos está en forma diagonal. El autor busca intencionalmente desequilibrio, porque este tipo de personajes desestabilizan la homogeneidad del mundo del sistema político, social y económico globalizado de la actualidad, que exalta la belleza física con estereotipos, como la juventud, la estilización, la buena salud, el desinterés por el “otro” y la sumisión a inequívocas metas inspiradas en el consumismo.

En el fondo se presenta una técnica mixta, carboncillo para los dibujos de los seres monstruosos, pervertidos, de alma negra y sucia, macabros, indolentes y el óleo diluido en aguarrás para algunos retratos de esos seres monstruosos y óleo empastado para crear texturas que denoten la emotividad con la que se trabajó en aquel instante. Se utilizó el naranja por ser un color alusivo a la sabiduría que viene dada por las experiencias de vida de las personas de la tercera edad, que muchas veces son desestimadas por la sociedad indolente.

En la parte inferior derecha, se encuentra la representación de una mujer esquelética, desnuda, con su boca abierta, que hace alusión a la lujuria, el placer, el motor principal del mundo contemporáneo.

Título: “... ¡NO ME JUZGUES! Comprende mi agonía...”

Material: Óleo, carboncillo sobre lienzo

Técnica: Mixta

Dimensiones: 2 m. x 1.60 m. (aprox.)

Descripción de la obra

Este cuadro presenta en primer plano, al lado derecho, a un hombre que padece la grave enfermedad de sida, en fase terminal. Al igual que en las otras obras, la composición es abigarrada y neo barroca, con mayor presencia de figuras monstruosas, debido a que el personaje principal, al ser portador de una enfermedad terminal, es más susceptible a la inclemencia del sistema y rechazo de la sociedad en general. La fotografía que sirvió como referente para la realización de este cuadro, pertenece al archivo gráfico del World Press Photo, <<Concurso de Fotoperiodismo>> que permite “mostrar y denunciar lo que ocurre realmente en nuestro planeta”.⁶⁶ Su autor es Alon Reininger, quien en 1986 fotografía a Ken Meeks con su piel “marcada por lesiones causadas por el SIDA”.

En cuanto a la cromática, se utilizaron tonos naranjas y rojos para el personaje en primer plano y para el fondo azules en distintas tonalidades (azul de Prusia – azul cerulio), con pinceladas gestuales y agresivas. Los dibujos de los monstruos fueron realizados con barras de carbón y lápiz carboncillo.

Al lado izquierdo del personaje principal, se ubicó un monstruo que simboliza al sistema actual de la medicina, que en muchas ocasiones se aprovecha económicamente de los enfermos para lucrar.

El referente psicológico es *El Grito* de Edvard Munch está presente dentro de esta obra, en la imagen ubicada en la parte superior derecha, tratada con la técnica del dibujo al carboncillo y remarcada con pinceladas en tonos naranjas. Para destacar el sentido de esta apropiación se recurre a la siguiente explicación:

⁶⁶ *Revista FOTO*. Año XXII. No 256. Abril. 2004. 45-47. Madrid: Monte Alto Comunicación, SL. Impreso. pág. 63.

Uno de los ejemplos más espectaculares de expresión psicológica a través del paisaje es el de un artista conocido en Viena por las exposiciones de la Secesión y la Kunstschau del año 1909: el noruego Edvard Munch. Ninguna de sus obras es más explícita en este aspecto que la más célebre de todas ellas, El Grito. Entre los años de 1891 y 1892, la descripción que se expone a continuación se ha considerado un factor clave para comprender la imaginería de El Grito:

<<Paseaba por un camino con dos amigos. Empezaba a anochecer. Sentí una punzada de melancolía. De pronto el cielo se tiñó de rojo, tan inmenso como la sangre. Me detuve, me recosté al borde del camino, estaba muy fatigado y me puse a contemplar aquellas nubes encendidas que, como lenguas de fuego, caían sobre el fiordo azul y negro y sobre la ciudad. Mis amigos siguieron su camino. Yo me quedé solo, temblando de ansiedad.

Entonces sentí un grito infinito que perforaba el universo. >>⁶⁷

Al respecto, el autor utilizó la imagen de El Grito, para establecer una relación psicológica con el personaje principal del cuadro, lacerado por las huellas y cicatrices que deja el sida, enfermedad considerada por la sociedad como la gran tragedia de los últimos treinta años.

La mirada del enfermo denota una profunda tristeza y clama comprensión. Psicológicamente, este ser humano lleva un grito desesperado.

En la parte superior izquierda, se encuentra una mano delineada con color naranja, que reclama ayuda.

⁶⁷ Bassie, Ashley. "EXPRESIONISMO". Singapur: Ed. Numen, 2006. Impreso. pág. 93.

Título: “Mirada vacía...Maldita raza”

Material: Óleo, carboncillo sobre lienzo

Técnica: Mixta

Dimensiones: 2 m. x 1.60 m. (aprox.)

Descripción de la obra

El cuarto cuadro corresponde al retrato de un anciano de raza afroamericana. La composición es abigarrada y neobarroca, (término que se relaciona con el miedo al vacío). Al igual que las obras anteriores, se trata de crear un desequilibrio compositivamente, puesto que el personaje principal está ubicado en la parte superior del cuadro y no en el centro, tal como sucede con la composición tradicional.

En esta obra se busca mostrar el racismo de una forma más evidente que en otras épocas dentro de la sociedad. Además, los ancianos, especialmente los indigentes y más aún si son de distintas etnias están expuestos a la discriminación.

En la mirada de este ser humano hay un profundo dolor, tristeza y agotamiento quizá por la carga psicológica que lleva sobre sus hombros.

En cuanto a la cromática, se puede distinguir el uso de tonos rojos para el personaje principal. Se debe considerar que el rojo es símbolo de pasión, furia, que guarda una relación directa con la sangre, que para el mundo cristiano tiene un altísimo valor espiritual, con esa reconciliación entre Dios y los hombres, mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Se eligió este color porque a pesar de las diferencias étnicas, que nos separan, se debe recordar que todos tenemos el mismo color de sangre: el rojo...

El fondo fue manejado con tonos opuestos, es decir el verde, con pinceladas gestuales, agresivas e instintivas. Los dibujos de los seres monstruosos fueron realizados con carboncillo que representan la visión personal del autor con respecto al sistema opresor.

Existe una anécdota con relación a esta obra y se remonta a la época de su realización, cuando la hija del autor María Salomé hizo una reflexión: "Papá,

esos cucos me dan miedo”. Al respecto, Dubuffet señala que los niños y los locos, son los únicos seres que expresan y sienten la verdadera esencia del arte.

<<Estos seres monstruosos, desagradables son los causantes del terror, la angustia la opresión que manejan este absurdo y maldito sistema contemporáneo...>> Roberto Paredes

Dubuffet, Jean. “Sublimar lo trivial: ART BRUT”. Web. Recuperado el 07 Sep. 2014. De: <http://www.artebruto.blogspot.com>.

Título: ¡Oh Mujer me causas lastima veo tu rostro y lloro!

Técnica: Mixta

Material: Óleo, carboncillo sobre lienzo

Dimensiones: 2 m. x 1.80 m.

Descripción de la obra

Composición que comprende en primer plano el retrato de una mujer ultrajada. Muestra claramente evidencias de violencia física. Pertenece al mundo musulmán, en donde la mujer por lo general recibe un tratamiento inferior al de los hombres. Hay que tomar en consideración que en los países, donde impera la religión Islámica, en múltiple ocasiones sus seguidores se han convertido en fanáticos, que llegan a mutilar a una mujer por adulterio, sin permitirle el derecho a su defensa.

Obviamente, esto ocurre en todas las clases sociales, pero en los regímenes extremistas, esto está permitido.

Esta mujer está lacerada y presenta huellas de quemaduras en su rostro. Está prácticamente desfigurada además se le ha cortado casi en su totalidad la nariz y parte de sus orejas. La cromática utilizada contiene tonos amarillos que simbolizan la esperanza para construir un camino diferente. A pesar del dolor e indignación de su mirada, existe una pequeña luz de esperanza, es en suma un aferrarse a la vida para testimoniar y exigir un respeto a la vida.

El fondo se encuentra en tonos violetas para contrastar con la cromática del retrato de la mujer, igualmente los rostros del fondo son una caricatura monstruosa de la sociedad contemporánea que vive y rodea a este grupo de mujeres del mundo islámico.

Segundo estado

Historias y retratos sobre sabanas

Los antecedentes para la conceptualización dentro de la segunda parte de la propuesta artística se encuentran en los distintos performances realizados por Yves Klein, con respecto al cuerpo como elemento fundamental de su obra.

En 1958, este artista colocó pintura azul sobre el cuerpo de una modelo desnuda y le pidió que rodara sobre un papel colocado en el piso. El efecto visual, así como el contenido erótico de esta acción no llenó las expectativas de Klein, así que dos años más tarde repitió este mismo acto, pero con mayores precisiones. Técnicamente fue asistido por Rotraut, quien cubrió con pintura azul el vientre, pecho y muslos de una modelo, frente a la mirada del historiador de arte Kultermann y del crítico Restany, quien señaló que esas eran las “antropometrías de la época azul”.⁶⁸

Con respecto a sus performances, también se toma en consideración aquella de 1960, realizada en la Galerie Internationale d'Art Contemporaine, en la que se encontraba vestido con un smoking negro al estilo de un director de orquesta. Tras una señal realizada por este artista, un grupo de veinte músicos entonaron su *Sinfonía monocroma* durante veinte minutos. Mientras se escuchaba esta melodía, tres modelos desnudas entraron con baldes de pintura azul y Klein procedió a colocar esa pintura en ciertas partes del cuerpo de las jóvenes, luego las condujo frente a unos lienzos y apretó las zonas cubiertas con la pintura azul sobre esas superficies.

Los trabajos de Klein conocidos como antropometrías sobre papel suman más de ciento cincuenta y de los sudarios o *antropométries suaires* que eran trabajos sobre seda sin preparar se cuentan alrededor de treinta.

⁶⁸ Ramírez, Juan Antonio. “Corpus Solus – Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo-”. Madrid, Ediciones Siruela, S.A. 2003. pág. 125

Hay que señalar que sus primeros trabajos muestran el torso, los muslos y en ocasiones las manos; varios de estos se obtuvieron al colocar lienzos sobre soportes de forma cilíndrica, que eran abrazados por sus “modelos-ejecutantes” (Ramírez, Juan Antonio, 03), tal como si abrazaran un árbol.

Las huellas dentro del trabajo de Klein no se encaminan hacia el erotismo, que ya quedó desestimado en su primer intento de antropometría en 1958. Cabe señalar que “el azul de todas las improntas y siluetas aludía a la inmaterialidad y ése ha sido a lo largo de la historia el color del cielo, el que ha simbolizado la pureza y la elevación espiritual”.⁶⁹

En este momento se presenta un antagonismo con relación al trabajo de Roberto Paredes respecto a las figuras de cinco seres humanos desestimadas por el sistema globalizador actual y pintadas con sangre de animal en este caso de cerdo y de vaca con la intención de provocar un “ritual “.Hay que tomar en cuenta que diversas culturas utilizaban la sangre de animal para ofrecer sacrificios a su Dios o dioses como por ejemplo los israelitas.

Los cinco retratos fueron realizados sobre cinco sábanas procedentes del Hospital de Riobamba, utilizadas por pacientes con diversos cuadros clínicos.

El rojo de estos retratos representa la pasión, la seducción el dolor y en la herencia cristiana se vincula con la redención, así lo señalan las Sagradas Escrituras: En el Huerto de Getsemaní, Jesús se apartó a orar “y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra” (Lucas. 22,44). Además se señala que tras su captura fue llevado ante las autoridades y condenado por su propio pueblo a morir crucificado, de modo que su sangre fue derramada para liberar al mundo del pecado.

⁶⁹ Ob. Cit. pág. 125

Haciendo alusión a los sudarios de Klein, el trabajo sobre las sábanas son una metáfora de las distintas formas que cubren los cuerpos de esos cinco individuos desestimados por el sistema global contemporáneo: una trabajadora sexual, un adicto, un enfermo con cáncer, un ladrón y un homosexual.

El ladrón llega tras un asalto frustrado o herido tras un cruce de balas entre bandas o la policía; la trabajadora sexual llega lastimada a causa de la única opción que tenía en la vida, que era negociar con su cuerpo. El adicto llega tras una sobredosis de algún estupefaciente o para tratar una cirrosis producto de una indiscriminada ingesta de licor.

El homosexual termina sus días en ese frío lugar tras una larga batalla frente al Sida o llega para curar las heridas ocasionadas por algún individuo “Homofóbico” que no comprende su modo de vida.

Título: “En un cruce de balas”

Materiales: Sangre de cerdo sobre sabanas de hospital hilo de fibra y aguja metálica.

Dimensiones: Aprox. 1mx1.20m

Título: “Me prostituyo por mis hijos no es una excusa pero...”

Materiales: Sangre de cerdo sobre sabana de hospital, hilo de fibra, aguja de metal.

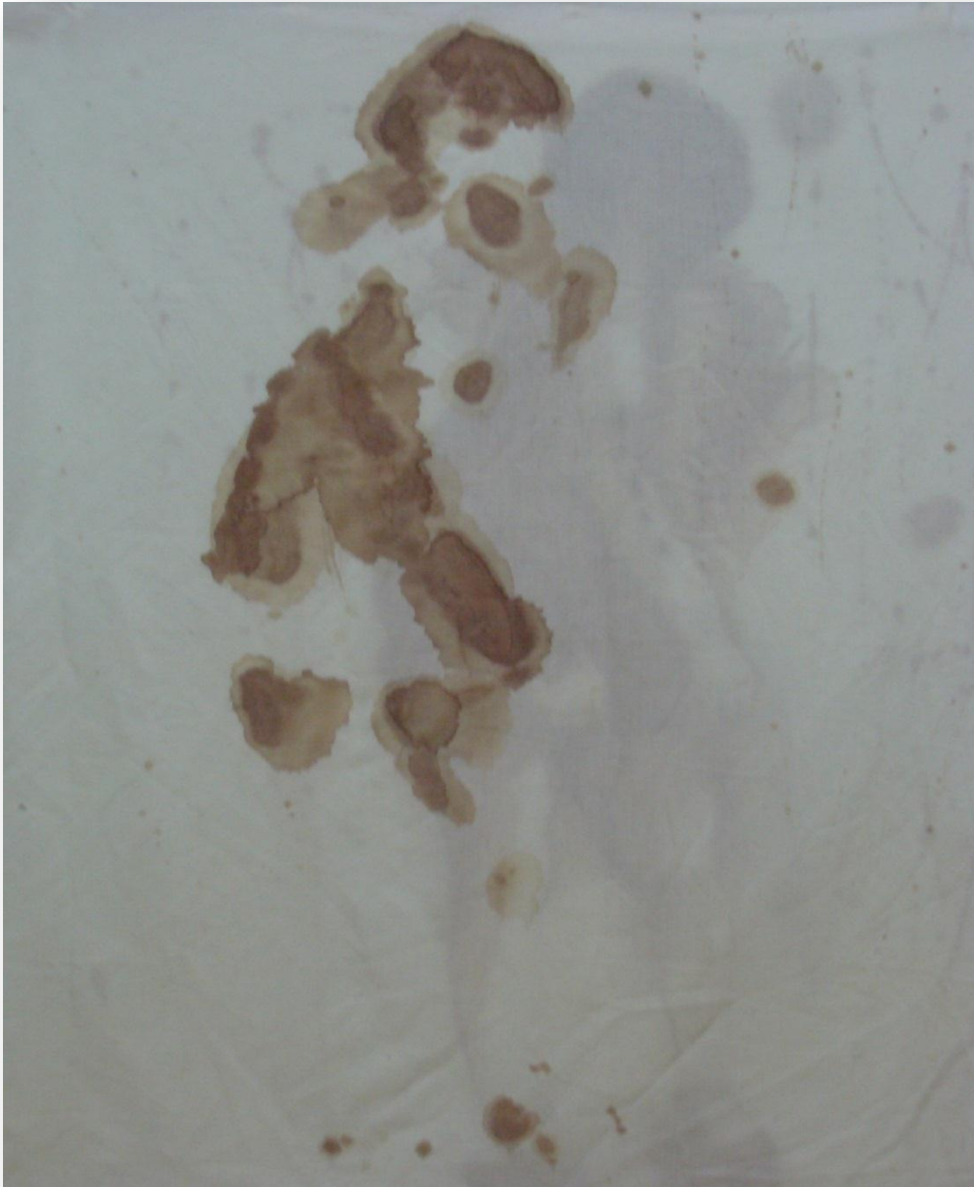
Dimensiones: Aprox.1mx1.20m.

Título: “Asumirme nuevamente descubrirme conocerme....”

Materiales: Sangre de cerdo sobre sabana de hospital, hilo de fibra, aguja de metal.

Dimensiones: Aprox.1mx1.20m

Título: “Entre la vida y la muerte....”

Materiales: Sangre de vaca sobre sabana de hospital, hilo de fibra, aguja de metal.

Dimensiones: Aprox.1mx1.20m.

Título: “El alcohol y las drogas eran mi dios....”

Materiales: Sangre de vaca sobre sabana de hospital, hilo de fibra, aguja de metal.

Dimensiones: Aprox.1mx1.20m

TERCER ESTADO

ELOCUENCIAS Y FRAGMENTACIONES

(Relatos en audio)

El trabajo en arte sonoro involucró los relatos de las historias de vida de estos personajes heterogéneos, tras una serie de preguntas formuladas por el autor de la tesis Roberto Paredes con respecto a su vida. Éstos fueron editados en un programa de ordenador, en este caso Adobe Audition, para ser reproducidos de forma constante en la sala de exhibición. En este caso un par de audífonos se colgaron del techo, para que el visitante los pudiera escuchar.

Al respecto se toma en consideración un particular criterio de Walter Benjamín en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, que señala:

La técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Y confiera actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos procesos conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción de la tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la humanidad.⁷⁰

⁷⁰ Benjamin, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. *Derrida en Castellano*. Trad. Aguirre, Jesús. Ed. Taurus, 1973. Web.

BIBLIOGRAFÍA

Autores, Movimientos y Estilos. El Mundo del Arte. Barcelona: Océano Grupo Editorial. 2002. Impreso.

Barnitz, Jacqueline. "Twentieth-Century of Latin America". Trad. Fernanda Muñoz. Hong Kong: University of Texas Press. 2001. Impreso.

Bassie, Ashley. "EXPRESIONISMO". Singapur: Ed. Numen, 2006. Impreso.

Calle, Pedro Robert. "Interpretación artística de la Fiesta de los Toros en el Cantón Girón". Tesis. Universidad de Cuenca, 1998.

Cirlot, Lourre. "Historia Universal del Arte. -Últimas Tendencias". III Edición. Universidad de Barcelona. Barcelona: Editorial Planeta, 1994.

Calvo Serraller, Francisco. "El Arte Contemporáneo". Madrid: Ed. Taurus, 2001. Impreso.

De los Santos Aullón, María José. "Neoexpresionismo". Impreso.

Canessa Oneto, Mario. García Durán, Fernando. Luna Tobar, Luis Alberto. Dávila Vázquez, Jorge. "Cristos y crucifijos ecuatorianos". Ecuador, 2005. Impreso.

Del Olmo, Christianne. "Regresemos el genio a la botella". National Geographic. Sep.2005: 98 – 113. México. Impreso.

Del Romanticismo al Modernismo. "Arte Universal". Lima: The Marketing Room. 2009. Impreso.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Madrid: Ed. Espasa. 2003. Impreso.

Esyletos, Terry. "Ilusiones del Postmodernismo". Espacios del Saber. Buenos Aires: Ed. PAIDOS, 1996. Impreso.

Grandes Maestros de la Pintura: Vincent Van Gogh. Barcelona: Editorial Sol90. 2006. Impreso.

Historia del Arte. España: Lexus, 2001. Impreso.

Historia Universal de la Pintura. "De las Vanguardias a la Postmodernidad". Ed. Planeta, 2004. Impreso.

Ramírez, Juan Antonio. "Corpus Solus –Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo". España: Ed. Ciruela. 2003. Impreso.

Ruhbergh, Karl. "Arte del Siglo XX". I Parte. Pintura. Trad. Carlos Chacón Zabalza. Barcelona: Taschen GmbH, 2001. Impreso.

Taine, Hipólito. "Filosofía del Arte". Trad. González Kraak, C. Buenos Aires: Ed. El Ateneo. 1951. Impreso.

FUENTES ELECTRÓNICAS

Alonso, Rodrigo. "El arte contemporáneo"

Arenas, Nelly. "Globalización e Identidad Latinoamericana". *Nueva Sociedad* Nro. 147 Enero-Febrero 1997, 120-131. Web. Recuperado el 19 de Junio del 2013. De: www.nuso.org/upload/articulos/2568_1

Benjamin, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". *Derrida en Castellano*. Trad. Aguirre, Jesús. Ed. Taurus, 1973. Web. Recuperada el 15 de Septiembre del 2014. De: <https://institucional.us.es/fedro/uploads/pdf/n1/pasajes>.

Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A. C. Web. Recuperado el 15 Jun 2013. De: <http://www.ciceana.org.mx>.

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. *UNESCO*. Instrumentos Normativos. 02 Nov 2001. Web. Recuperado en 05 de mayo de 2013. DE: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>

Farina, Cynthia. "El cuerpo como experiencia. Políticas de formación y mutación de lo sensible". *Aisthesis*. Núm. 42. Instituto de Estética - Pontificia Universidad Católica de Chile. 2007. Web. Recuperado en: Mayo 15 de 2013. De: <http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=163219818002>.

García Canclini, Néstor. "La Globalización: Productora de culturas híbridas". Web. Recuperado el 15 Jun 2013. De:

<http://www.letraslibres.com/revista/convivio/como-se-llega-ser-artista-contemporaneo>

Hernández, Bibiana. "Posmodernidad y Obra de Arte: de Heidegger a Vattimo". *Revista de Filosofía*. Volumen 65. 2009. Web. www.elsotanorevista.org/old/revistaelsotano/numero3/.../dos3.html

Lésper, Avelina. "Reflexiones sobre arte contemporáneo –*Brevísimo Diccionario de una impostura*–". Web.

Pardo, José Luis. "Cómo se llega a ser artista contemporáneo". Madrid, 2003. Web. Recuperado en Junio 16 de 2013. De: <http://www.letraslibres.com/revista/convivio/como-se-llega-ser-artista-contemporaneo>

Pareja Amador, Ignacio. "Globalización en el arte". Web. Recuperado en Abril 17 de 2013. De: <http://www.puntomedio.com.mx/opinion/globalizacion-arte-7582/>.

Pastoriza, Francisco R. "El arte y la cultura en la era de la Globalización". Web. Recuperado en: Marzo 04 de 2013. De: <http://periodismoglobal.com/2011/02/28/el-arte-y-la-cultura-en-la-era-de-la-globalizacion/>.

Quevedo, Amalia. "Historia del término <<Postmoderno>>". Web. Recuperado en: 07 de febrero de 2011. De: <http://www.arvo.net>.

Rambla, Wenceslao. Torrent, Rosalía. "Las claves de la Vanguardia: desde sus predicados «*históricos*» a ciertos presupuestos actuales". *RECERCA – REVISTA DE PENSAMENT I ANÁLISI*. Vol. XVI – Núm.3... Universitat Jaume I. Castelló. España, 1992. Web. Recuperado en

Rosique, Roberto. “El Expresionismo Alemán”. *Historiadelartecuatro*. Web. Recuperado en

Saccheti, Elena. “El cuerpo representado actuado en el arte contemporáneo.- Aproximación a casos andaluces”. *Revista de Antropología Experimental*. No 10. Texto 3: 35 – 53. Universidad de Jaén. España, 2010. Web. Recuperado en Abril 25 de 2013. De: <http://revista.ujaen.es/rae>

Sarriugarte Gómez, Íñigo. “De la Vanguardia a la Posmodernidad: Cambios conceptuales en torno al arte primitivo”. *Razón y Palabra*. Primera Revista Electrónica en América Latina especializada en Comunicación. México. Web. Recuperado en Marzo 26 de 2013. De: <http://www.razonypalabra.org.mx>.

Sosa, Roxana. “La Posmodernidad y su reflejo en las arte plásticas. *Arte, Individuo y Sociedad*. Vol. 21: 89 – 98. Recuperado en Mayo 16 de 2013. De:

CONCLUSIONES

Al finalizar el trabajo de investigación denominado “ROSTROS Y RETRATOS DE UNA SOCIEDAD ESTRIDENTE” se concluye que:

-A pesar de que estamos en una sociedad muy globalizada en el que tenemos mayores oportunidades de conocer culturas diferentes por medio de los avances tecnológicos como: internet mayor circulación de libros de hecho tenemos la cultura al alcance de todas las razas que pueblan este planeta tierra. La Globalización con todas su ventajas deberíamos estar en un mundo más equitativo y justos, pero a mi punto de vista a causado todo lo contrario ha hecho que los humanos vivamos una vida sin sentido y que no nos llegue a importar nuestros semejantes pero que si estamos dispuestos a juzgar y menospreciar al diferente en especial cuando no comprendemos sus vidas como: preferencias sexuales, razas elecciones de trabajos distintos a lo que la sociedad considera respetable a dolor de los más desprotegidos como los niños ancianos que rechazamos a personas con enfermedades con adicciones y que no estemos dispuesto a ayudarles en definitiva buscar de cambiar este sistema actual dominado por la “Globalización”.

-Por esta razón, como estudiante de arte he tratado de revalorizar al ser humano retratando a diferentes actores marginados de la sociedad .He querido a su vez transmitir un mensaje de que debemos comprender y no solamente juzgar y si está en nuestras posibilidades ayudar a cambiar las realidades de estos seres humanos que también sienten piensan y quieren vivir en un mundo mejor y con más oportunidades.

-Como conclusión final a este trabajo teórico práctico es plantear, que a través del arte el ser humano puede cambiar su manera de pensar de sentir para encontrar nuevas realidades para a este mundo tan globalizado caótico desesperanzado en definitiva lleno de cosas muy malas, tal vez sea una aspiración utópica dirán muchos pero no creo que el arte solo sea para mostrar conceptos superfluos o banales o simplemente utilizar al arte para comunicar experiencias estéticas u objetos bonitos personalmente creo y pienso que el arte debe ir más allá de estos parámetros ya caducos y vacíos y cambiar a través del pensamiento la razón los sentimientos al "SER HUMANO".

RECOMENDACIONES

Debido a la pérdida de valores por parte de nuestra sociedad es necesario que los artistas y estudiantes de arte junto con la universidad concretamente con la Facultad de Artes se planteen proyectos artísticos con la finalidad de rescatar al “Ser Humano” en todos sus aspectos tanto psicológicos, espiritual, científico e intelectual.

-Las instituciones promotoras de cultura deben estar en constante búsqueda para la promoción y el desarrollo y fomentación de propuestas artísticas que planteen nuevas realidades de pensamiento para construir una sociedad más justa y equilibrada en que el “Ser Humano” sea el centro de todo en especial a los más vulnerables...

-Los estudiantes universitarios pero en especial los de artes que tengan como objetivo proyectos de investigación sobre el “SER HUMANO” se les recomienda estar presentes y observar los acontecimientos en los lugares donde impera el dolor la angustia la pobreza el caos etc.

-El motivo de esta recomendación es que cuando un artista está presente y en ciertos momentos convive y es participe del dolor de estos seres humanos se sensibiliza y puede producir y expresar una verdadera obra de arte...

VOCABULARIO

Fluxus: (De Fluir) Movimiento artístico radical y experimental que comprende gran variedad de formas (incluidas happenings, poesía o música y artes plásticas), cuya naturaleza efímera saca al arte del contexto generalmente aceptado.

CONCEPTUAL, arte: Arte que surgió en la década de 1960. Su premisa es que una idea sola, tal como se presenta en una recitación o en un texto, basta para crear una obra de arte. Hace referencia al arte regido por una idea, no por una imagen.

Digital, arte: Arte en que se utiliza ordenadores.

HAPPENING: Actuación artística delante de un público que, normalmente el público e siente provocado o implicado en ella.

Instalación: Acto de colocar un artista sus obras en un espacio específico para crear un efecto deseado. Puede referirse también a la colocación de unas obras de arte en un museo o una galería.

Moderno, arte: Término utilizado para distinguir el arte de principios del siglo XX hasta aproximadamente mediados de este siglo.

Posmodernismo: Término impreciso empleado para describir todo aquello del arte contemporáneo que no encaja fácilmente dentro de una escuela o movimiento artístico identificado.

Performance art: Obra artística realizada en público pero que no necesariamente este interviene.

Videoarte: Arte que consiste en filmes cortos, habitualmente carentes de la clásica trama como en una película o documentales.

Monográfica, exposición: Exposición cuyo objetivo es ofrecer una visión de la totalidad de la obra de un artista.

Contemporánea, pintura: La pintura de la actualidad dirigida hacia la fealdad el horror, el deleite masoquista y los curadores y críticos tratan de convencer al público que esto es lo que vale.

Globalización: Acto de globalizar el gusto a escala mundial para el consumo y facilitación de la cultura, o cultura de consumo.

ANEXOS

Diagnóstico psicológico de un paciente de Oncología (Hospital “Vicente Corral Moscoso” – Cuenca. Ecuador)

1. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que le diagnosticaron su enfermedad?
2. ¿Qué procedimientos médicos le practican en este hospital?
3. ¿Recibe ayuda psicológica por parte de esta institución que le ayude en su estado emocional y en su relación familiar?
4. ¿Ha sentido algún tipo de rechazo a causa de su enfermedad, puesto que por lo general una persona “sana” juzga a un individuo que se encuentra en una situación económica o de salud complicada, y no se centra en ver el interior?
5. ¿Qué pensamiento o petición haría a una persona que se encuentra en una situación distinta a la suya?
6. Cada nuevo día ¿con qué esperanzas se levanta con respecto a la evolución en su tratamiento?
7. ¿Cree en la existencia de un Dios que nos ama y protege? ¿qué le intenta decir Él a través de su enfermedad?
8. ¿Cree que el arte mediante sus expresiones como la música, pintura, literatura que hablan de amor o esperanza, le incentivan a tener

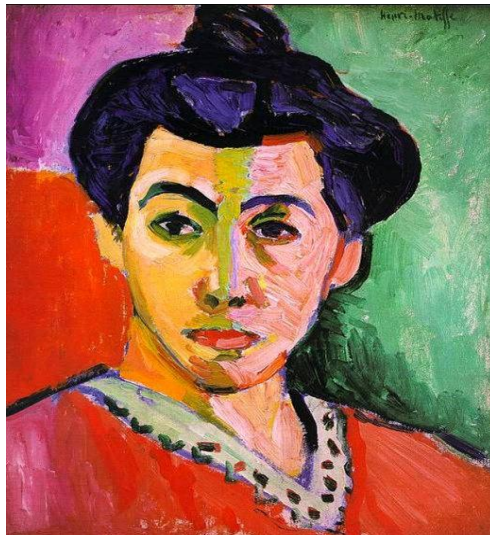
resignación y le llevan a pensar que tras este hecho Ud. puede tener una vida eterna junto a su Creador?

9. ¿Es verdad que el Estado financia y cubre el tratamiento de Quimioterapia y Radioterapia, así como otros estudios que Ud. requiere?
10. ¿Por último, qué le sugiere al Estado para que personas que se encuentran en condiciones difíciles tengan una mejor calidad de vida?

CAPÍTULO I

Vanguardias Artísticas

Fauvismo

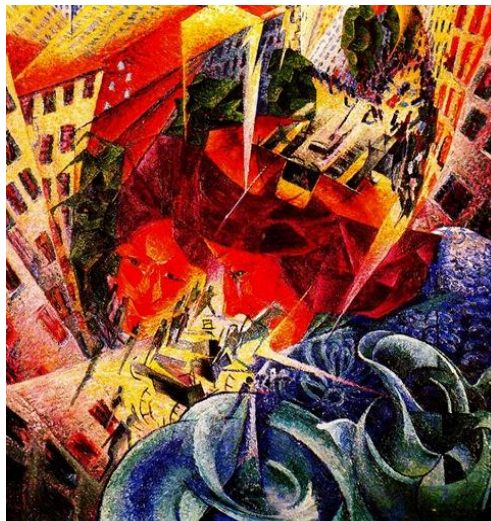
Henri Matisse
La Ratilla Verda:

Cubismo

Pablo Picasso
Las Señoritas de Aviñón

Futurismo

Umberto Boccioni
Visioni Simultanee

Orfismo

**Robert Delaunay
Torre Eiffel 1911**

Dadaísmo

Surrealismo

CAPÍTULO II

Neoexpresionismo

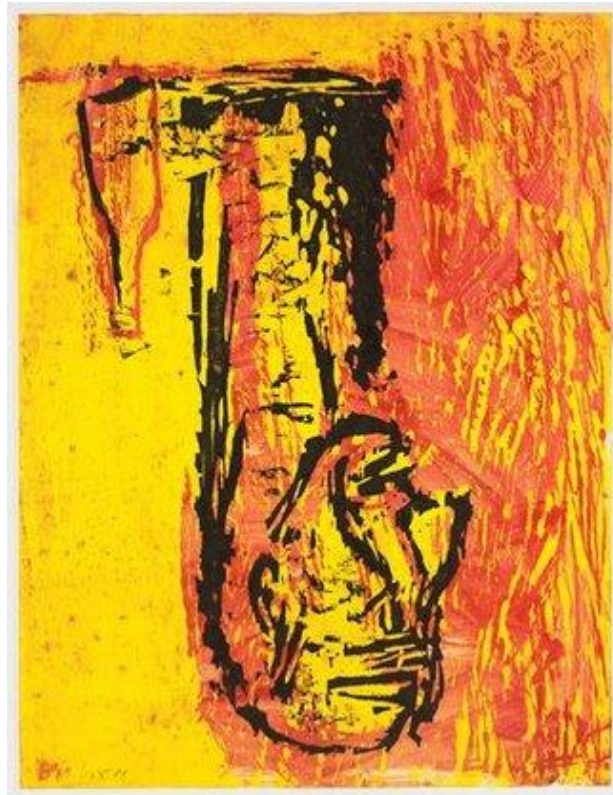
Tomado de: Rosique, Roberto. "Neoexpresionismo alemán".
Historiadelartecuatro. (20 May 2009). Recuperado en Septiembre 20, 2013.

Jean Michelle Basquiat

George Baselitz, Óleo sobre lienzo

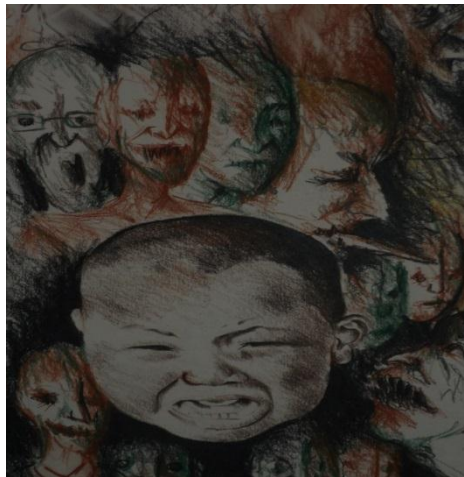
George Baselitz, Óleo sobre lienzo

ANEXOS 3

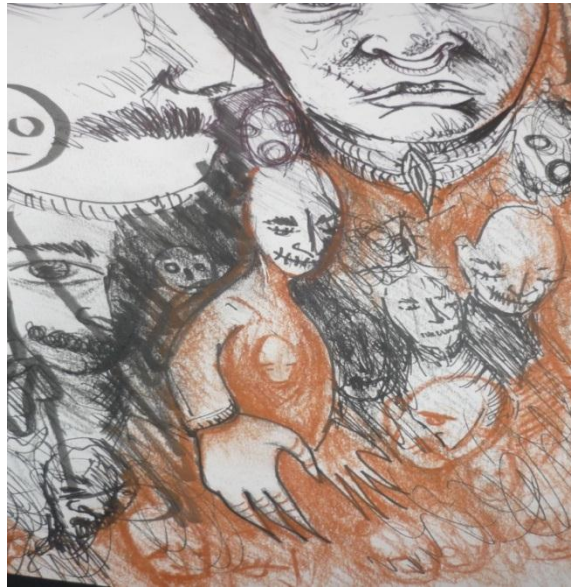
FOTOGRAFÍAS DE BOCETOS (Obras de gran formato)

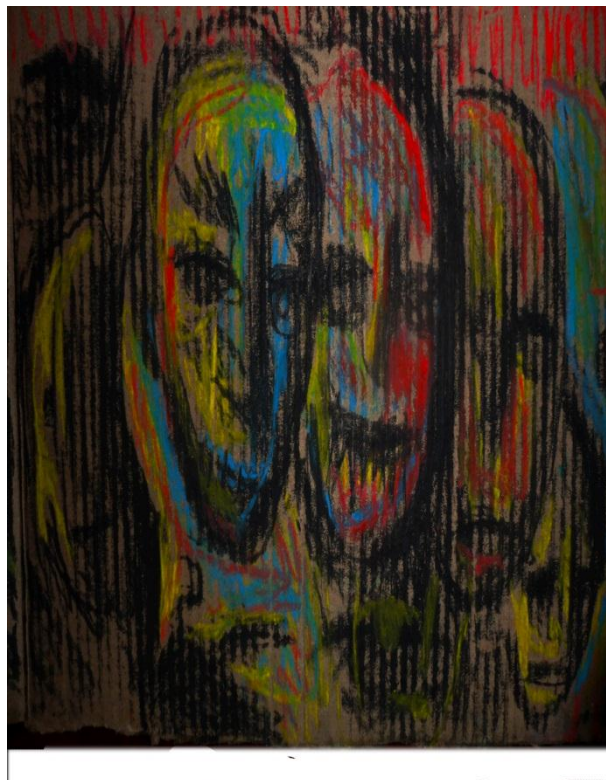
Rapidografo sobre cartulina A4

Lapiz, sanguina, carboncillo sobre cartulina formato A4

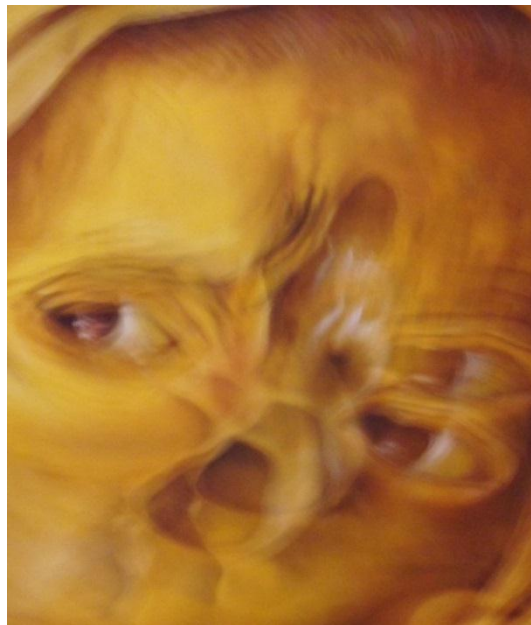
Rotulador y lápiz sanguina sobre cartulina formato A4

Carboncillo y pasteles secos sobre cartón gris 30x25 cm

Óleo sobre lienzo (Detalle)

Óleo sobre lienzo (Detalle)

OLEO SOBRE LIENZO (Detalle)