

NATURALMENTE ARTIFICIAL: ENTRE EL HOMBRE Y LA MÁQUINA.

JAIME ANDRÉS VERA ARCINIEGAS

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA 2013**

NATURALMENTE ARTIFICIAL: ENTRE EL HOMBRE Y LA MÁQUINA.

JAIME ANDRÉS VERA ARCINIEGAS

**Trabajo de grado presentado como requisito para acceder al título de Maestro en
Bellas Artes.**

Director:

Nicolás Cadavid

**Magister en artes visuales
de la Universidad de Chile**

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y A DISTANCIA

BELLAS ARTES

BUCARAMANGA

2013

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN.....	9
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	10
2. JUSTIFICACION.....	12
3. OBJETIVOS.....	14
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	14
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	14
4. PROCESO.....	15
4.1. DESCRIPCION CONCEPTUAL.....	15
4.1.1. COPY-PASTE: EL REFLEJO DE UNA SOCIEDAD.....	15
4.1.2. LA GUERRA, INSPIRACIÓN EN CRISIS.....	20
4.2. DESCRIPCION FORMAL.....	31
4.3 REFERENTES ARTISTICOS.....	35
4.3.1 MAX ERNST.....	37
4.3.2 U BLACKWELL.....	38
4.3.3 EKATERINA PANIKOVA.....	39
5. CONCLUSIONES.....	40
6. BIBLIOGRAFÍA.....	41

LISTADO DE FIGURAS.

Figura 1 C.....	18
Figura 2 Hitler.....	19
Figura 3 Post-war	21
Figura 4 El cavernícola contemporáneo.....	21
Figura 5 guerrero moderno con escudo.....	22
Figura 6 escudo de guerrero de Papúa-Nueva guinea.....	23
Figura 7 Negret.....	24
Figura 8 Pastillas (detalle)	25
Figura 9 la ingenuidad.....	26
Figura 10 Espejo (detalle)	28
Figura 11 Post-war.	31
Figura 12 Grau	32
Figura 13 Peones	32
Figura 14 sobre la mesa	33
Figura 15 la pieza sobre el vidrio	33
Figura 16 dispositivo de los catálogos.....	34
Figura 17 del arte colombiano.....	35
Figura 18 Ekaterina Panikova.....	35
Figura 19 todas la piezas.....	36
Figura 20, Sobre el arte universal.....	36
Figura 21, Le lion de Belfort, Max Ernst	37
Figura 22 Su Blackwell.....	38
Figura 23 Ekaterina Panikova.....	39

Resumen.

TITULO:

DIVINIDAD ARTIFICIAL: ENTRE EL HOMBRE Y LA MÁQUINA,

AUTOR:

JAIME ANDRÉS VERA ARCINIEGAS

PALABRAS CLAVES:

Apropiar, crisis, guerra, reciclaje, libro, adaptación.

DESCRIPCIÓN:

Esta propuesta artística surge en un periodo de la vida del autor, en el que se pregunta si realmente vale la pena crear en un mundo post-industrializado con el cual entra en contacto a través de los medios de comunicación masivos como lo son internet y en menor medida la televisión, la máquina ocupa un lugar vital en esta sociedad, prescindiendo del trabajo humano en general, entonces surge una crisis en la que se cuestiona acerca de la labor del artista y busca el mérito que existe en su rol como un componente de esta sociedad. Es necesario entonces crear una relación entre la máquina y el hombre, haciéndose evidente por medio de la propuesta visual.

La obra consta de varias piezas entre los que se cuentan libros y catálogos intervenidos ya sea manualmente o gracias al uso de máquinas de corte de láser o de carpintería que establecen un reflejo del individuo en la actualidad dependiente de la tecnología para saciar sus necesidades, en este caso creativas, pero contraponiendo las piezas manuales que en algunos casos se llevan al extremo de la experiencia manual ya que no se usan ni pegamentos o cortes realizado con herramientas como las tijeras o el bisturí.

SUMMARY

TITLE:

ARTIFICIAL DIVINITY: BETWEEN THE MAN AND THE MACHINE

AUTHOR:

JAIME ANDRÉS VERA ARCINIEGAS.

KEY WORDS:

appropriate, crisis, war, recycle, book, adapt.

DESCRIPTION:

This artist's proposal comes at a period of life of the author, which asks if you really worth creating a post- industrial world with which contact through the mass media such as internet and lesser extent television, the machine occupies a vital place in society , regardless of human labor in general, then a crisis in which the author questions about the work of the artist emerges and seeks merit exists in its role as a component of this society. It is therefore necessary to create a relationship between machine and man, becoming evident through visual proposal.

The work consists of several parts including books and catalogs operated either manually or by using machines laser cutting or carpentry establishing a reflection of the individual currently dependent on technology to satisfy their needs are counted in creative here, but contrasting handpieces in some cases lead to the end of the hands-on experience as neither glue or cuts made with tools like scissors or scalpel is not used.

INTRODUCCIÓN.

Este proyecto surge como el resultado de la experimentación con la técnica del collage, que paso de ser un hobby a un ejercicio profesional comprometido con la academia. Este texto viene a ser el fruto después de 3 años de venir trabajando dicho lenguaje plástico. Se trata de un taller llamado expresión pictórica, el cual tiene tres niveles, en cada uno de ellos tuve la posibilidad de profundizar dicha técnica, además fue posible trabajar con maestros de la talla de Luis Fernando Bernal quien desde un principio se mostró bastante interesado en mis ejercicios y se encargó de abonar la tierra sobre la que creció esta propuesta, en cada encuentro con Él se buscó la ejecución impecable de la técnica, vista en recortes bien elaborados sin una gota pegamento sobre el plano de la composición, esto nunca se logró, pero se reconoció una gran habilidad para la composición, por las mismas facilidades del material, allí se fundamenta que haya continuado hasta este punto por este camino de los recortes y el pegamento pero desde aquel entonces ya se trabajaba el catálogo de arte a modo de librito que guardara cada uno de las composiciones, y aunque sea un poco extraño la primera de las piezas la llame justamente guerra.

En cada uno de los niveles tuve la posibilidad de ahondar en la técnica, su historia, sus mejores representantes, el momento en el que surge con mayor fuerza con el fotomontaje, el contexto en el que se vio rodeado me llamo mucho la atención, la industria y su verdadero poder reflejado en la destrucción, de ahí tome el concepto de la guerra conscientemente, desde siempre me ha parecido interesante el caos y las posibilidades que ofrece pero adaptado a modo personal. Cabe mencionar que el anteproyecto, dirigido por Laura Flórez, se trabajó principalmente cuestiones técnicas, y se propusieron distintas soluciones como el uso del papel contact, pero aun quedaron cabos sueltos por atar sobre todo conceptualmente. Esta búsqueda de perfección y la imposibilidad de alcanzarlo generaron en mi un poco de desilusión, tal vez el resultado visual de la propuesta nunca fue impactante, tímido por lo mismo que los catálogos son pequeños o nunca se dispusieron de la mejor manera, lo cierto es que para esta parte final se solucionaron problemas, la manera como se deben exponer las piezas fue uno de ellos y se buscó cuestionarme un poco sobre mi labor como artista y mi función en la sociedad, para reconocirme como parte de ella misma. Al dejar el ensimismamiento permití que el proyecto creciera mucho mas de lo que me había imaginado, busque asesoría no solo de artistas sino de un arquitecto para el manejo de herramientas informáticas y máquinas de corte, o de un carpintero para intervenir las piezas, fue en este punto donde me di cuenta de que a pesar de que es algo serio esto del arte para mí, no es una guerra sino un juego, estilice de esta manera el lenguaje de la guerra con el ajedrez y contrapuse dos mundos contrarios que se necesitan, el mecánico y el natural. Tal vez desde un principio lo supe, pero al llevarlo a escena es necesario preguntárselo y argumentarlo correctamente, revisar nuestra concepción sobre las cosas y los conceptos, aquí les presento esta reflexión final sobre este trabajo, espero sea de su agrado.

1. Planteamiento del problema.

Marcel Duchamp es un hito cuando de arte se habla, su principal función fue la de mantener en constante movimiento la concepción acerca del significado de la palabra arte. Aún a estas alturas se mantiene la discusión, es allí donde surge toda la problemática a tratar en este proyecto, pensar la actualidad del arte y como las formas de saber generadas por la aparición de la red, igualmente la industrialización y el mismo sistema económico han influido para acuñar este término en nuestro tiempo. El mayor problema surge al momento de crear y la pregunta es si ¿aún es necesario crear?, si no es ingenuo, habiendo suficiente materia prima para reutilizar, o cuando una máquina puede elaborar el trabajo mejor, con mayor eficiencia y aun a sabiendas de lo que sucede alrededor del mundo sin poder pasar inadvertido de la situación actual, a pesar de estar en un entorno aún alejado de lo que son los grandes centros culturales e industriales.

Es cierto que todos pasamos por momentos cruciales en los que hay que tomar decisiones, el arte es una convicción para quienes deciden estudiarla y hacerla parte de su vida requiere de sacrificios, disciplina como en cualquier otra área del conocimiento. Los cuestionamientos a esta decisión son habituales, el factor económico y personal influyen en la decisión y todo ello se ve reflejado en la obra, por este motivo la guerra es ese espejo donde plasmo esa lucha por seguir en pie en medio de una sociedad capitalista que funda sus bases en el dinero, en la que no es fácil seguir un camino a veces oscuro y en preguntarse por una utilidad real del arte no es un acertijo que se pueda descifrar a la ligera. No solo se trata de definir los argumentos para un proyecto de grado, sino a su vez tiene importancia tratar de visualizar esa línea que define mi campo laboral artístico en la actualidad y su compleja estructura.

La obra crea vías de comunicación entre las personas, “lo que el artista produce en primer lugar son relaciones entre las personas y el mundo”¹ en este caso no se trata solo del espectador, también se incluye la consecución del objeto, “volver palpables de nuevo esas relaciones humanas que la economía moderna ubica en la burbuja financiera”² visitar el mercado de las pulgas y encontrar verdaderos tesoros relacionados con el arte mismo; Cuando una persona sabe manipular una máquina con la finalidad deseada de limpieza en el corte: en la realización de un mueble que se articule con la propuesta del artista, o el trasteo de las piezas hasta el lugar de exposición es una relación humana real en la que se establecen acuerdos.

Por otro lado es importante destacar la labor del artista, la labor manual y la perfección de la máquina, es parte de este

¹ BOURRIAUD Nicolás, Estética relacional trad. Cecilia Beceyro y Sergio Delgado. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006, p. 10

² Este planteamiento de una estética relacional es necesaria para el autor en el arte actual.

proyecto pensar este aspecto, en el que se hace necesario cuestionar la finalidad del uso de las máquinas en el arte, en una época en la que la subjetividad es superada por la colectividad, y en el que la firma del artista poco importa ya, el hecho de apropiarse de un objeto que no ha sido construido por el artista permite entrever esta idea. Este proyecto está plagado de estas dicotomías, *ésta es la primera virtud del Ready-made: establecer una equivalencia entre elegir y fabricar, consumir y producir. Lo cual es difícil de aceptar en un mundo gobernado por la ideología cristiana del esfuerzo*, y es allí donde radica la verdadera problemática del asunto.³

este concepto de guerra tiene dos partes que va desde la batalla cuerpo a cuerpo, hacia una guerra más planeada en la que el jugador dispone no solo de sus fichas sino también con las del oponente asemejándose a una partida de ajedrez. Según el mismo Duchamp “el arte es un juego entre los hombres de todas las épocas” y con más razón en este momento en el que el registro de toda esta información viene desde el momento mismo en el que el hombre deja su testimonio en cavernas o en vasijas, hace posible acceder a imágenes e información con relativa facilidad a la que antes era imposible. De la misma manera como un general acomodaría sus tropas, disponer del campo de batalla, visualizarle, y acomodar cada elemento en el lugar indicado, dejó de construir para pasar a ser un coordinador, y la obra es el resultado de la interacción del artista con varias personas para cumplir con una necesidad, en este caso el proyecto aquí desarrollado.

³ Bourriaud Nicolás, Post-producción, traducción de Silvio Mattoni, Adriana Hidalgo editora, 2004 (p.22)

2. Justificación.

El tema aquí es el arte mismo, sin irse más allá de lo que se trata la cuestión, ¿cómo se elabora y articula un objeto para que sea arte en la actualidad? No basta con apropiarse de los objetos o intervenirlos, se hace necesario ir a la raíz de todo esto. Lo más importante es tratar de contextualizar la obra. Cada artista, en diferente época ha tenido como responsabilidad expresar por medio de las herramientas que le ofrece el medio, una serie de necesidades (no solo estéticas) exigidas por la sociedad que le rodea y de la cual hace parte.

Dentro de las obligaciones del artista está la de irrumpir en la realidad, en el uso cotidiano de los objetos, es el caso del libro por ejemplo, que deja su funcionalidad para permitir que sea posible apropiarse de él, Toda memoria tiene que re imaginarse si se le agrega el pensamiento poético necesario para la obra es que si sólo se lee el libro *linealmente*, siguiendo el hilo de los acontecimientos humanos los acontecimientos no necesitan fondo. ¡Pero de cuántos ensueños nos priva la lectura lineal!⁴

El mismo uso del collage como medio de expresión habla ya de por sí de una necesidad de buscar medios alternativos de expresión en los que se pueda reflejar un poco mejor la sociedad actual, una frase lo explica mejor: “cortar y pegar” es de por sí ya muy dicente en la relación que existe entre este proyecto y el mundo; apropiarse es habitual en todos los campos del conocimiento, hasta en el arte mismo, esto se hace evidente al momento de usar el material. Parece que la pintura o la escultura aún vigentes no son suficientes para el artista al momento de enfrentarse contra el mundo que habita y para tratar de describirlo aprovecha publicaciones para expresar y definir su lugar en la sociedad.

El tomar conciencia del material y enriquecer cada pieza es una parte fundamental por la cual la propuesta surge. Cabe decir que este interés por el collage no aparece en el autor tan solo para este proyecto, viene desde años anteriores en los que experimenta con este medio de expresión, así pues hay una preocupación por tener en cuenta el papel utilizado o los motivos por los cuales aparece un determinado material o las razones por las cuales se desecha o se acumula una imagen.

Mas que una responsabilidad con el ambiente, aunque necesaria, el reciclaje tiene aquí como finalidad demostrar “que el arte vendría a contradecir la cultura pasiva que opone las mercancías y sus consumidores” esto quiere decir, que el arte irrumpe en la manera como el hombre mismo se relaciona con el mundo y consigo mismo, tomar un objeto e

⁴ Gastón Bachelard, la poética del espacio, traducción de Ernestina de Champourcin, fondo de cultura económica. Ver el capítulo relacionado con la miniatura.

intervenirlo rompiendo así con la cotidianidad con la que se leen los objetos⁵ y su utilidad.

Por supuesto existe una preocupación personal hacia una proyección profesional, saber desenvolverse en el medio artístico y aportar finalmente una serie de resultados como un ente participante de esta sociedad y de una comunidad universitaria específicamente,

Quizás este proyecto no tiene otra finalidad que la de estar en el aquí y en el ahora a modo de testimonio, su función discurre en poder reconocer las herramientas que tengo a mi alcance para comunicarme conmigo mismo y con el espectador, descubrir por medio del intelecto como en la actualidad ha ido variando la concepción que existe sobre el mismo arte y su manera de ser apreciado por el observador, si se tiene en cuenta que la obra permite que él mismo sea el encargado de darle vida, transforma su rol ya no como simple ente visual de la obra sino que pasa ser un lector de imágenes. No se puede dejar a un lado el hecho de que el artista aún conserva su papel de constructor de la obra misma, si se piensa la sociedad actual como una sociedad industrializada en el que la mano de obra se compone principalmente de hombres que cumplen con el trabajo y maquinas que no solo reemplazan su labor sino que la perfeccionan con efectividad y limpieza⁶. Es importante notar como se entretajan las fibras sociales en las que el artista debe adentrarse para reconocer la sociedad en la que adquiere forma su pensamiento⁷.

⁵ Jean michel Basquiat usaba como soportes de sus pinturas, no solo los muros de la ciudad, sino que en muchas ocasiones usa como “bastidor” objetos como puertas o neveras para invitar al observador a mirar la realidad desde otro punto de vista. Ver vida y obra del artista publicado por Taschen

⁶ El caso de la música y su evolución, el breakbeat es un claro ejemplo de cómo se puede llegar a prescindir de los hombres por maquinas.

⁷ Una manera de penetrar estas fibras es utilizando material ya fabricado.

3. OBJETIVOS.

3.1 Objetivo General.

1. Realizar una propuesta visual a través del uso del collage en libros y publicaciones de arte en la cual se proponga una reflexión sobre las posibilidades del trabajo manual en una época cruzada por grandes avances tecnológicos e industriales.

3.2 Objetivos específicos.

1. intervenir por medio del collage catálogos, libros y enciclopedias de arte para esclarecer un poco más la idea que tengo sobre el artista y su labor.
 2. Aprovechar la tecnología y la máquina para elaborar piezas que se relacionen con el arte actual.
 3. Visibilizar a través de estas intervenciones, la crisis a la que me enfrento como artista, no solo en el campo laboral sino en la propia vida.
 4. insertarse en el arte mismo con la finalidad de articular una propuesta vigente para la cultura actual
 5. Establecer una relación entre hombre y máquina para superar dificultades técnicas.
-

4. PROCESO

4.1. Descripción conceptual.

*Tandis que le grand vent glapit des noms de mortes 'r
Ou bruit de vielle pluie aigre sur quelque route
Ecoute — plus rien — seul le grand silence — écoute.*

[Mientras el gran viento grita nombres de muertos
/ O ruido de vieja
Lluvia agria sobre alguna ruta
/... / Escucha — nada más — sólo el gran silencio— escucha.]

Poema de Milosz

COPY-PASTE, TODA UNA REALIDAD.

El collage consiste en recortar y adherir a una superficie una serie de elementos de distinto tipo ya sean papeles, telas, alambre, metal, vidrio, fotografías, elementos orgánicos. Viene de la palabra francés **Coller** que significa pegar. El Collage se origina hace más de dos mil años, en el territorio chino, de la misma manera se practicaría por los japoneses como una herramienta decorativa de manuscritos (Siglo XII), o en el caso de los persas, quienes ilustraban las pastas de sus libros con diseños adheridos a la superficie. Gracias a varios años de desarrollo humano bastante alto en la cuestión de maquinaria y de la aparición principalmente de la fotografía permitió al hombre y sobre todo al artista el acceso a la más variada serie de imágenes. Todos estos boletines de información fueron el arma para los artistas del principio del siglo para adaptarse a un medio que les exige a los habitantes del mundo una respuesta ante los hechos que vienen sucediendo en el mundo que les rodea.⁸

En un principio surge con la vanguardia artística del cubismo, pero varias vanguardias más harían uso de dicho proceso, Los Dadaísta, los futuristas, los surrealistas, la vanguardia rusa, etc. lo que supone un nuevo paradigma artístico. "... el collage, a los que la obra se adhiere, pasa así a ser un novedosos concepto estético de diseño que marcará decisivamente el devenir de las artes en el siglo XX"⁹. Es importante destacar la figura de Max Ernst quien uso la técnica en la gran mayoría de sus obras, y como un referente vital para entender la dirección que ha ido tomando el trabajo a través del tiempo, El artista definió el collage como "el aprovechamiento sistemático del

⁸ Me refiero específicamente a los dadaístas que serían los precursores del fotomontaje aunque su objetivo difiere de la del proyecto ya que lo que pretendían era destruir el arte con sus variadas producciones.

⁹ El dadaísmo, Dietmar Elger, Taschen

encuentro, fortuito o inducido, de dos o más realidades ajenas entre sí en un plano inapropiado... y de la chispa de poesía que salta en el acercamiento de dichas realidades". De esta manera el collage constituye un puente entre dos mundos, que solo a través de lo físico se puede llegar a ese lugar constituido por lo inteligible y por las ideas, que el artista trata de discernir gracias a su capacidad de ordenar y construir una serie de composiciones que descifren los enigmas que constituyen la vida.

Una mirada a la estética relacional.

El título que da Dan Cameron a una de sus exposiciones sería conocido como "lo crudo y lo cocido" en el año de 1996, donde resaltaba la diferencia que existía entre apropiarse simplemente de los objetos (crudo) o en los que se interviene el objeto en algunos casos hasta hacerlo irreconocible. Es importante destacar como estos fragmentos recortados de los libros de arte y demás, contienen información pertinente con el mismo arte, es una forma para mostrar esa cara oculta del arte en la que se trasciende del objeto, a la pintura o a la acción misma para remitirse a otros aspectos como el negocio del arte, organización de exposiciones, curaduría, vida y obra de artistas, análisis de obras, en fin, toda una serie de aspectos que conforman el arte mismo.

Mi obra se asemeja a una comida, y empiezan a surgir distintos ingredientes, el caso de las pastas de los libros preparadas con corte laser o las mismas hojas que lo conforman han servido para inventar una nueva receta y así encontrar la subjetividad que se pierde en medio de la producción en masa. En la mayoría de los casos vemos el plato ya servido, listo para "consumir"¹⁰,

El verdadero punto de inflexión en el arte surge con la aparición de la máquina y el artista tiene como objetivo no someter (al arte) al ridículo, su finalidad es elaborar preguntas nunca antes formuladas, aun en nuestra época las fronteras del arte siguen sin explorar. Ciertamente después de profundizar en el arte y lo que ha venido aconteciendo en este ámbito en el último siglo, se puede afirmar que el crear es insuficiente para satisfacer pretensiones de objetividad y cientificismo en el arte. Considerarse un pintor de éxito pero a pesar de eso siempre mantenerse escéptico frente a las posibilidades que ofrece dicho medio de expresión como muchos otros"¹¹

la gran innovación introducida por el arte a principios del siglo XX fue llamar la atención acerca de la importancia del contexto en la valoración del arte"¹². En este caso No es suficiente el contexto que rodea a la obra, sino el mundo interior que encierra el objeto y como éste sustenta la idea de arte, no ya simplemente con poner el objeto-arte sobre un pedestal, sino que sean ellos mismos los que han de contener el arte mismo, es el caso de los libros y de los catálogos.

¹⁰ Véase también este término como comprar o admirar.

¹¹ Duchamp

¹² ibid

Para fortalecer esta idea es necesario remitirse al Escritor y curador francés Nicolás Bourriaud quien nos dice; “la pregunta artística ya no es: ¿qué es lo nuevo que se puede hacer? Sino más bien, ¿qué se puede hacer con?” lo más irónico es que dentro de esta masa caótica de objetos, nombres y referencias se puede llegar a producir singularidad¹³.

Para esclarecer un poco este aspecto histórico del arte me remitiré a la música, y como la apropiación ha sido un concepto fundamental para comprender la cultura actual, así pues, la maquina vino a irrumpir en la escena musical con sonidos producidos y ensamblados a una nueva canción, una misma frase que se repite sobre toda la pista, o una secuencia de batería de una determinada canción sirven para crear una pieza que innova en materia musical, dejando fuertes conclusiones sobre el campo en el que se desenvuelve el autor, “considera que el artista no es el único que puede dar origen a la música y su papel no es el central”¹⁴, el ready made a su vez dejaba en evidencia con ejemplos como la famosa Fuente, en la que firmaba con un pseudónimo R. Mutt “pues quería dejar patente la condición de gesto artístico de la firma y de la aspiración artística de la que iba acompañada”¹⁵. Pero volviendo al asunto musical lo decisivo no es ya la autenticidad de la identidad del artista sino la de su producción y por lo tanto el control de esta producción¹⁶. Entonces es acertado decir que aunque el artista no sea aquel que crea algo nuevo no significa que en la apropiación no exista una interpretación “el acto de elegir basta para fundar la operación artística, al igual que el acto de fabricar, pintar o esculpir: darle una idea nueva a un objeto es ya una producción”¹⁷

EL mundo necesita que el arte se convierta en un lenguaje de participación del individuo en la sociedad y que a su vez el mismo artista se encargue de establecer caminos que inviten al asistente a pasar a la acción a dejar ese estado de pasividad provocado por los medios de comunicación o el mismo comercio, para establecer una conversación. Para entenderlo mejor habría que imaginar que el arte se encarga de construir caminos que incita al espectador a recorrer.

¹³ Bourriaud Nicolás, Post-producción, traducción de Silvio Mattoni, Adriana hidalgo editora, 2004 (P.13)

¹⁴ Mercedes Bunz, La utopía de la copia. El hecho de no firmar mis obras se convierte en un gesto consciente a través de este proceso creativo, A decir verdad son muy pocos los dibujos o pinturas que firmo en la actualidad, en algunos casos me limito hacer uso de imágenes escaneadas a las que introduzco un cuadro de texto con las tres letras AVA.

¹⁵ Dadaísmo, Dietmar Elger

¹⁶ Mercedes Bunz, La utopía de la copia.

¹⁷ Marcel Duchamp.

Figura1

Fuente: archivo personal del artista

Esta necesidad de hacer partícipe al espectador de la obra se referencia en el movimiento artístico de los noventas que invita al visitante a romper la rutina de la vida laboral y encuentre en el Museo o galería la oportunidad de establecer lazos de comunicación no solo con la obra sino con otras personas que visitan el lugar, esta es la verdadera finalidad del arte, presentar la realidad desde otro enfoque, desde otro contexto, para hacer partícipe al visitante, y que se anime hacer parte de este juego llamado arte (la vida misma), que descubra las posibilidades que encierra la cotidianidad presentándola de una manera distinta.

¿Pero qué sucede al tratar de adaptar esta idea a países en vía de desarrollo como Colombia? es evidente que aún no ha atravesado un proceso de industrialización y aún está muy lejos de lograrlo mientras existan conflictos internos y esto influye directamente en la obra de arte, la prevalencia del objeto y la figura del artista. Esto debe ser un proceso que pieza a pieza se vaya construyendo con el tiempo. El uso del catálogo de arte permite que haya un intento por acercar un poco más al espectador a que piense en la finalidad que tiene el arte en nuestro país y lo que la conciencia del mismo puede permitir en un futuro.

La industria: miseria y modernidad.

Figura 2

Fuente: archivo personal del artista

Lo anterior sugiere que los modos de vida actual han ido adaptándose a las exigencias de un capitalismo triunfante, en base a esta, el mundo está regido según sus reglas, una era regida por la explotación de los hombres en pro de una industria voraz como lo es este sistema económico. Es imposible entonces que el arte no se puede ver ya como un testimonio de existencia de una cultura, sino más bien como un producto con un precio. Pero el concepto producto se relaciona más con un objeto hecho de manera serial por una máquina, y es allí donde debe enfocarse esta investigación, en la manera como se debe apropiarse de este producido, para articular una propuesta con la capacidad de, no solo establecer los parámetros con los que se debe ver una obra, sino de responder a un sistema agobiante, que no da campo a la experimentación en la rutina del trabajo.

En un país latinoamericano como Colombia aún en proceso de industrialización necesita tomar conciencia de que aún no existe la industria en su máxima expresión, eso se traduce en que la mayor parte del trabajo aún es realizado por el hombre, digamos que es una época de transición en el que se deja en evidencia que los cambios pueden estar por llegar, y en el que las decisiones que se tomen van a influir definitivamente en la postura que debemos adquirir, firmar tratados como el TLC pueden provocar una aceleración en ese proceso de industrialización

la era industrial naciente con todas sus miserias, muy bien descrita por Dickens, en el reinado de la reina Victoria, momento clave en el que la concepción del mundo daría un enorme salto, gigantesco, era el arribo de la máquina. El hecho de que la densidad de la población en la ciudad de Londres en 1802 fuera de 960,000 personas y ya para el

año de 1851 llegara a ser de alrededor de 2,5 millones de habitantes deja en evidencia que la ciudad empezó a ser el eje del país y las fábricas el escenario principal de esta historia de transformación que aconteció en el mundo, pero las condiciones de vida eran deplorables, y los trabajadores debían pasar 16 horas en sus cargos, la explotación de la mano de obra infantil era necesaria para satisfacer las necesidades del imperio.

Pero bueno si se toma en cuenta lo mencionado anteriormente hay que destacar que la era industrial significo para la humanidad no solo el crecimiento de la población, sino que también fue consolidando nuevos grupos sociales, como la clase obrera explotada por el capitalismo, en esa carrera absurda por tener más y más. El arte se relaciona directamente con el sector financiero en la actualidad como un producto

GUERRA, LA INSPIRACIÓN EN CRISIS.

Como ha sido en todos los períodos de guerra, la humanidad ha tenido que vivir momentos difíciles, en los que los valores éticos, morales, económicos y demás se sacuden, toda la sociedad se tambalea desde sus cimientos, las grandes guerras del pasado siglo fueron un resultado de un avance técnico bastante prolífico, pero llegado el momento era necesario preguntarse hacia donde llevaba a la humanidad la industrialización y probablemente la guerra era un hecho inevitable.

Me sirvo de esta situación vivida en la guerra para relacionarlo con un estado mental personal en el cual se cuestiona si realmente lo que he construido tiene una finalidad o si lo que hago vale la pena. Una crisis creativa me aqueja como autor y ahora me pregunto la manera como se puede crear en un mundo desbordante de información, en el que buscar una identidad es una tarea complicada en donde la máquina ocupa un lugar vital en el funcionamiento de esta sociedad.

En un principio esa guerra estaba dirigida a mí mismo, aunque en ese momento no lo supiera, porque aún a pesar de no saber hacia dónde estaba dirigida la propuesta, se seguía creando, y esto significo casi un desgaste necesario aparentemente; a continuación vino un periodo de transición que se conoce como Postwar que establece un análisis más profundo de la problemática a tratar, y se intenta articular con mayor precisión en qué consiste la crisis del individuo en medio de una sociedad tecnificada que lo abarca todo, entre esto al arte.

Figura 3

Fuente: archivo personal del artista

La crisis de la actividad concertistas es la crisis de una forma de producción caduca,
rebasada por nuevas invenciones técnicas

La muerte.

Figura 4

Fuente: archivo personal del artista

Su presencia surge cuando se piensa de manera poética, esta es definitivamente necesaria para el creador, no tiene ningún caso describir la realidad tal cual como es, cuando se habla de arte, es necesario agregarle una chispa que encienda la obra, se puede argumentar que todo lo existente para el poeta está muerto, solo la palabra nueva permite entrar en conexión con un pensamiento superior creativo. En las obras de la imaginación poética, los valores tienen tal signo de novedad que todo lo que se refiere al pasado es, en lo que a ellos respecta, inerte. Toda memoria tiene que reimaginarse. La memoria alberga microfilms que sólo pueden ser leídos si reciben la luz viva de la imaginación¹⁸.

Figura 5

Fuente: archivo personal del artista

En la antigüedad había cierta dignidad en la guerra, a pesar de que sigue siendo un tanto absurda parece necesaria cada tanto tiempo, pero era diferente morir a manos de un hombre que estallar en mil pedazos y desaparecer instantáneamente. no existe ningún respeto por la vida, algunos solo eran usados como carne de cañón para atraer al enemigo a una trampa, aunque en la actualidad aún se conservan casos especiales como la llamada guerra de la cerveza en la que se llegan acuerdos para prohibir el uso de armas de fuego en los combates, aunque ello no signifique que me siga pareciendo un acto absurdo, ya que los combates llegan a ser muy sangrientos. Hay que destacar el uso de los motivos en los escudos el significado de la pintura para el combatiente

¹⁸ Gastón Bachelard, la poética del espacio

ya que su dueño se encargaba de fabricarlo usando pigmentos naturales, esquemas para reconocer al guerrero, elementos simbólicos como la ave del paraíso o las calaveras, el uso de geometría, son herramientas que enriquecen la composición, usando una dicotomía entre una parte cultural autóctona de la región de Papua y Nueva Guinea de donde son originarios los escudos y otra en la que el uso del idioma inglés permite entrever esa globalización que los avances comunicativos han permitido, expresiones fanfarronas como "six 2 six" para alardear de la gran capacidad de combate de los guerreros, así mismo el artista se propone luchar de sol a sol.

Figura 6

Fuente: archivo personal del artista

En Colombia existe un fenómeno parecido, el hecho de que no sea un país desarrollado no significa que no tenga la posibilidad de entrar en contacto con lo que sucede alrededor del mundo en miras a una sociedad multicultural, en la que es válido pensar en el arte como un ente que lo abarca todo, modificando el lenguaje propio, las expresiones y demás, esta es la guerra que jugamos a diario con la publicidad, yes un buen referente ya que contiene por un lado, el combate entre los hombres, y por el otro al diseño, y la búsqueda de expresiones cortas y llamativas utilizadas en titulares de prensa y publicidad, esa es la contundencia deseada además del espíritu que debe regir el proyecto de lucha.

“Un juego entre todos los hombres de todas las épocas.”¹⁹

Figura 7

Fuente: archivo personal del artista

Existe tanto acierto en esta frase para definir el arte, y sobre todo en la actualidad, en la que acceder a la información es muy fácil, poder conocer culturas antiguas esta solo a un clic. Este juego empezó siendo una guerra pero paso a ser un juego²⁰, que mejor que el ajedrez para representarlo, de esta manera la apropiación se fundamenta en el diseño ajedrezado y de alguna manera enaltece la labor que debieron cumplir ciertos artistas representativos del arte, y como ellos en especial los que pertenecen al último siglo, necesariamente debieron jugar también su propia partida y ganarla para pasar a la posteridad.

¹⁹ *Ibíd.*

²⁰ A pesar de esto aún se conserva en la muestra algo de esa guerra que libre para encontrar cual era el sentido del proyecto, esto se relaciona con el trabajo manual. El paso definitivo se dio al momento en que el uso de la máquina se hizo necesario y la guerra se convirtió en un juego, como bien lo dice Duchamp.

Sobre: La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica.

Walter Benjamin.

Figura 8

Fuente: archivo personal del artista

Para empezar hay que contextualizar la obra del autor, quien es alemán, y publico este pequeño escrito en el año de 1936, tiempos de cambio en la Alemania nazi, por aquel entonces controlada por Hitler en su totalidad y en la que ya se podía apreciar un fuerte adoctrinamiento de las masas; entonces si se tiene en cuenta estos hechos se puede decir que está enmarcada en un ambiente netamente político, y en el que los avances tecnológicos, como la cámara fotográfica especialmente y lo que de ella deriva, eran visualizados por el autor como un material que aportaba una nueva visión de lo que en aquel entonces se consideraba como arte, y como se iba presentado un nuevo dominio por parte de los medios masivos, que por ser nuevos, no eran muy bien utilizados “no como se debería”, como si el hombre entrara en un terreno desconocido e intentara caminar a tientas sobre él

EL autor habla del modo de proceder del artista y como la mano deja de ser su herramienta principal de creación para desplazarse a un segundo plano, permitiendo que sea el ojo quien tome ese papel principal en el acto de creación, o mas bien de composición, siendo un resultado mas instantáneo. Cabe destacar la metáfora que utiliza el autor para describir el cambio que se acontece en el artista, planteando la imagen del Mago y del Cirujano, quienes tienen la misma labor, es el caso de curar, pero su modo de proceder es distinto, así se dice que el mago tiene un contacto mas personal, mas de hombre a hombre, mas místico, mientras que el cirujano manipula de una forma directa los órganos, se adentra en el interior de la persona para descubrir su mal, utiliza sus herramientas como un puente que lo

comunica con el paciente y le ayuda gracias a su conocimiento, a descubrir el problema y poder darle solución.

Para poder comprender mejor la obra de Benjamin hay que tener en cuenta un término que maneja el autor, una palabra que se considera uno de los ejes del escrito: El Aura de la obra de arte, de esta manera dice que la obra de arte en el mundo moderno ha perdido el aura, ya que tiene un intermediario, es el caso de la cámara, sea fotográfica, o de video, y hace un paralelo (de los cuales Benjamin se sirve constantemente) para establecer su cometido, que es el de dejar claro el nuevo arte que surge por la necesidad de adaptarse a unas condiciones que le exigen los nuevos inventos, de esta forma nos dice que el teatro conserva el aura, mientras que el cine no, por el motivo de que el producto que se le presenta al espectador no tiene la posibilidad de tener contacto directo con el artista, además la idea del tiempo se quiebra, y en el cine hay la posibilidad de hacer cortes o hacer pequeñas adaptaciones que el espectador no tendrá la posibilidad de saber. En pocas palabras, al perder el aura, la información se puede manipular sin que la persona que aprecia sepa muchas cosas de lo que sucede ante sus ojos, sería un poco complicado descifrar hechos en los cuales no hay una presencia REAL del espectador, aquí no solo se incluye a quien lee la obra, sino también quien crea, y como este se involucra y la manera en que procede su acto creador.

Figura 9

Fuente: archivo personal del artista

La pregunta principal del texto es ¿De que manera se involucra el collage? En uno de los capítulos el autor habla del grupo Dadá, pero no es tan fácil descubrir el significado y la finalidad que tenía Walter Benjamin al poner al movimiento en evidencia, pero solo se puede intuir gracias a una obra llamada “**Tatlin vive en casa**” de **Raoul Hausmann**. “La técnica del fotomontaje fue una de las mas características del dadaísmo berlinés. Los dadaístas lo

consideraban la evolución del collage cubista, del que se diferenciaba esencialmente por el uso de elementos textuales impresos y de imágenes fotográficas. Con el uso del término “montaje”, pretendieron resaltar la ausencia expresa de voluntad artística en tales obras, ya que los dadaístas de Berlín, en ningún caso deseaban ser considerados “artistas” en el sentido tradicional de la palabra. Al designarse a si mismos Photomonteurs (fotomecánicos).” Entonces de aquí se puede empezar a comprender de lo que anteriormente explicaba y como a través de ese intermediario el artista empieza a transformar su papel, y de que manera los medios que utiliza influyen en el rol que juega en una sociedad que cambia paulatinamente y como el artista tiene la capacidad para asumir esos cambios.

Walter Benjamín habla sobre cuestiones en las que se establece una relación directa, sobre todo en el cine, con la política y se vio envuelto en problemas con el partido nazi, varios años antes a la guerra, en la Alemania nacional socialista. De allí surge la necesidad de establecer una mirada diferente de parte del espectador, y la idea del libro se ajusta a esclarecer este objetivo, en el que se debe evidenciar la inexistencia del aura, eso explica también la capacidad para reconocer cuando una imagen surge de otra o son la misma, así es posible dilucidar una idea de la relación que existe entre la industria y la política, El poner una barrera entre la imagen y el espectador permite la ingenuidad de quien la lee, el establecer contacto con la imagen transforma al espectador en un lector y tiene la disposición adecuada para una mejor apreciación y puede llegar a reconocer ese estado intermedio de la comunicación.

El estudio de lo que realmente contiene la imagen y su uso adecuado depende de un manejo cuidadoso de la información para poder explotar toda la capacidad comunicativa que ofrece al artista como un ente creador de imágenes, y que a diario se consumen en distintos medios de comunicación, indiscriminadamente, millones de fotos, personajes, lugares y sin fin de contenidos. El almacenamiento de grandes cantidades de ellas hace posible acceder a casi toda la información de forma gratuita, o por mínimas cantidades de dinero, desde un formato digital a uno físico, y todo ello es posible gracias a los avances que la tecnología ha logrado. Por ello surge la necesidad de establecer un contacto entre el hombre de la actualidad y su propio entorno, de qué manera afecta no solo a la sociedad cada vez más globalizada, sino igualmente a un ambiente que deber suplir estas necesidades, cada vez mas difíciles de satisfacer, porque de ella provienen las materias primas que sirven a la humanidad para sobrevivir a la carrera del más fuerte, del más inteligente, del mas rápido, del mejor informado (manipulado). Walter Benjamin deja claro este punto, y es la posibilidad que tiene el hombre de manipular esa realidad, contenida en una imagen, y como los medios masivos tienen la capacidad para hacer creer lo que se propongan, solo necesitan tocar las fibras más sensibles de un público que omnipresente cree estar allí al frente de una determinada situación. Una imagen es como un documento firmado, y que de acuerdo a la fecha que se establece, o alguna manipulación determinada, se puede aceptar casi que incondicionalmente como un hecho veraz, ¿Pero quién puede asegurar que es real? Las guerras ya no se pueden librar como en la antigüedad, de la misma manera como se hace necesario interpretar los documentos y adaptarlos a nuestra época.

Se hace vital en este punto analizar esa capacidad que tiene el hombre para estar en lugares, no solo espacialmente, sino también temporalmente, conocer a gente muerta, o la niñez de un famoso desconocido, o de recordar momentos de la vida propia y que tal vez en algún momento se puedan considerar como un sueño, ese anhelo divino de ver todo, como un absoluto ente que controla distintas realidades y que posee lo que mira, como la publicidad que incita al comprador, con sus mensajes alusivos a ese poder, a ser ese centro de atención al que están dirigidas todas las miradas de los modelos, de lindas mujeres que desean al lector.

Figura 10

Fuente: archivo personal del artista

se considera la publicidad como el legado de un siglo en el que el hombre decidió tener las armas solo como un mecanismo de defensa o de ser la última posibilidad y no para agredir a sus congéneres, la caída del muro de Berlín significó el triunfo del capitalismo sobre el fallido comunismo.

es tal el alcance de la imagen que el arte puede y debe manifestarse, ser contestatario con las mismas frases que pretenden controlar las mentes de quienes consumen a diario información y que inevitablemente llega hasta al más recóndito rincón del mundo, una imagen impactante casi siempre va acompañada de un texto contundente que conserva en su interior gran cantidad de verdad, pero que esconde una intencionalidad oscura de usura por parte de los países que ofician estas campañas publicitarias. El artista debe ser una parte fundamental de la sociedad para poner en evidencia toda esa realidad que está allí, pero que nadie se molesta por un momento de descontextualizar la información, llevarla a su mínima expresión, limpiar la imagen de toda lectura que pueda interrumpir una mirada clara de la información.

El artista actual debe tener la capacidad para manipular todo tipo de información y permitirle al espectador ver la realidad a través del lente del creador, descomponer las grandes cantidades de información que bombardean el diario vivir, que van desde pancartas en las calles, hasta mensajes publicitarios en la televisión y descubrir lo que realmente

ocultan en su interior, o por el contrario desarticular el mensaje y descubrir en su esencia lo que caracteriza su poder para atraer y usarlo para poner en evidencia una problemática que pasa desapercibida en la actualidad y a la cual somos empujados a seguir como una corriente que nos lleva hacia un abismo del cual es muy difícil escapar.

Al mundo le debería interesar la realidad, porque el mundo mismo la construye diariamente, por eso es importante empezar a conocer el verdadero alcance que puede llegar a tener la imagen en la actualidad y como al ser meticuloso se puede descubrir ese inusitado poder, oculto entre las sombras de una sociedad que intenta avanzar sobre un campo prácticamente desconocido.

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL.

Como bien se viene desarrollando el proyecto, existen bases sobre las que ha crecido la propuesta, una de ellas es la técnica en este caso el collage. Así la experimentación se ha llevado a cabo manualmente o gracias a una máquina. Así pues el deber ahora es describir como se realizaron las piezas que componen el proyecto en su parte formal y citar algunos referentes, los cuales aportaron formas de disponer del material específicamente con el libro como soporte.

Entonces esta parte se dividirá en dos, una parte que describe el proceso manual, manteniéndose en el uso de herramientas básicas como tijeras, bisturí o pegamentos. Esta parte está dedicada en especial al catálogo de arte que fue el punto de partida de toda la propuesta, en un comienzo, como todos, inocente, solo se uso con la finalidad de proteger los collages que contenía, pero de a poco se fue adquiriendo una conciencia mayor acerca del material que se usaba, y para finales del anteproyecto se relaciono correctamente con el ready-made. Se componen principalmente de imágenes de revistas de arte como Art-nexus por ejemplo o de periódicos como Arteria para sacar fragmentos que se relacionen con el discurso artístico. Para que existiera una coherencia con la parte conceptual la intervención manual fue mas puntual para que en algunos casos no se sepa bien cual parte fue extraída y cual esta pegada a la composición. Además el catalogo ofrece la posibilidad de que el espectador se acerque a la pieza abriendo sus páginas si así lo desea.

Se puede afirmar que la parte contenida en los catálogos se refiere a esa guerra interior del artista, estas piezas van sobre un soporte que permita una lectura individual de cada uno de ellos, esto no significa rendirse ante la perfección de la máquina, se trata de servirse del material utilizado para cumplir necesidades incluso en el campo del arte. De esta manera surge una de las piezas claves para entender esa evolución, ya su titulo lo deja claro POST-WAR. De aquí en adelante se persigue una mejoría en el resultado del trabajo, se trata de encajar mejor cada trozo de papel que se corta por mas diminuto o insignificante que parezca, al haber una mayor preocupación por el material en su consecución mejora, considerablemente el resultado final. En este mismo ejercicio se toma mayor conciencia del paralelo que se quiere establecer entre máquina y hombre, esto se hace evidente en las últimas páginas del catálogo, en una misma palabra pero en distinto idioma, que se encuentra repetidamente en las publicaciones ya mencionadas, ARTE y ART las cuales se cortan a mano y se adhieren a la superficie con saliva, humedeciéndolo hasta que las fibras del papel se abren y se pegan a la superficie, contraponer así la labor de la tecnología y su alcance hasta remotos lugares como Pamplona en la actualidad.

Figura 11

Fuente: archivo personal del artista

Así es, Post-war es una pieza definitiva para comprender ese periodo de transición, desde allí la propuesta tomó un giro en miras a solucionar la problemática establecida para todo proyecto, sin olvidar su origen ni el proceso de caos que le construyó, enfocándose hacia lo verdaderamente importante, sin perder la esencia que se venía trabajando anteriormente. Un cambio notable fue por ejemplo las cabezas de los artistas que van en los cuerpos de los soldados, se buscó que encajaran bien con el cuerpo o que hubiese una afinidad que les permitiera convertirse en una sola figura. Para esto era necesaria la lectura de la imagen y su extracción solo en el caso de ser conveniente. Desde este momento se comenzó a pensar en la problemática, más allá de la experimentación con el material, perseguir la solución al problema se convirtió en prioridad.

El proceso creció considerablemente desde el momento en que se abrió la posibilidad de utilizar otras herramientas de producción, no solo en la parte del soporte con los libros, sino también en lo que se refiere a la manera de cortar estos mismos, en cuanto al uso de máquinas, no necesariamente manipuladas por el artista, tan solo coordinadas, hablando una vez más de la no participación del autor en su obra, como una forma de servirse de todas las fichas del tablero.

Figura 12

Fuente: archivo personal del artista

El diseño ajedrezado tiene como finalidad hacer converger dos mundos contrarios, allí se hace evidente la manera como el artista intenta establecer un paralelo entre máquina y hombre. La máquina tiene su propio lenguaje binario, básicamente consiste en un código en el que se hace evidente dicha relación, blanco y negro, vacío y lleno, 0 y 1, bueno en fin, en esto se basa ese lenguaje que se manifiesta en la intervención realizada. En la figura 12 vemos un ejemplo de dicha disposición, al igual que esta pieza hay otros 3 cuadros que irán en la pared cerca a la mesa con otras piezas.

Igualmente se realizó una intervención con máquinas de carpintería. En el caso del libro de pintores y escultores (fig.13) se realizó un corte perpendicular desde el centro del libro,

Figura 13

Fuente: archivo personal del artista

Para entender mejor como irán dispuestas cada una de las piezas mirar el siguiente dibujo que explica con mayor claridad dicha ubicación:

figura 14

Sobre la mesa

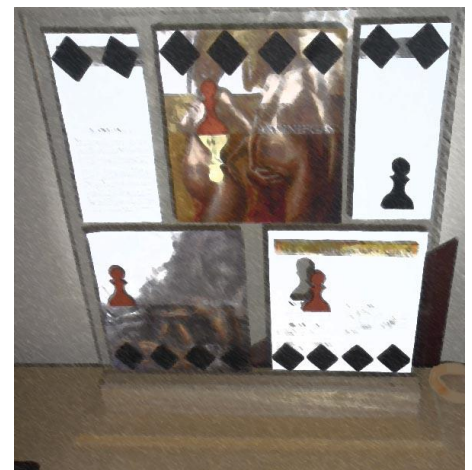

Figura 15

Sobre la pieza el vidrio

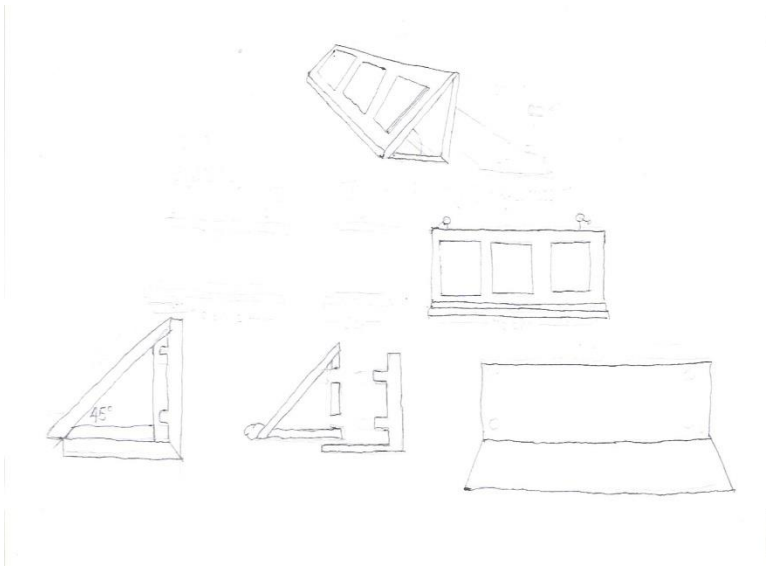

Figura 16

Sobre la disposición de los catálogos.

Sobre la mesa están dispuestas 6 piezas, los libros intervenidos pro las máquinas, dos hacia la parte de atrás una de ellas es un libro abierto con la parte de la pasta mirando hacia el espectador (fig.17) y un vidrio que contiene una composición y que esta dispuesto verticalmente (fig. 15)

Figura 17

Fuente: archivo personal del artista.

esta pieza fue cortada con láser, la otra se relaciona directamente con uno de los referentes artísticos: Ekaterina Panikova, aunque no exista relación con la temática que ella trata con los libros, es importante apreciar como dispone del material sobre todo a la hora de socializarlo con el público.

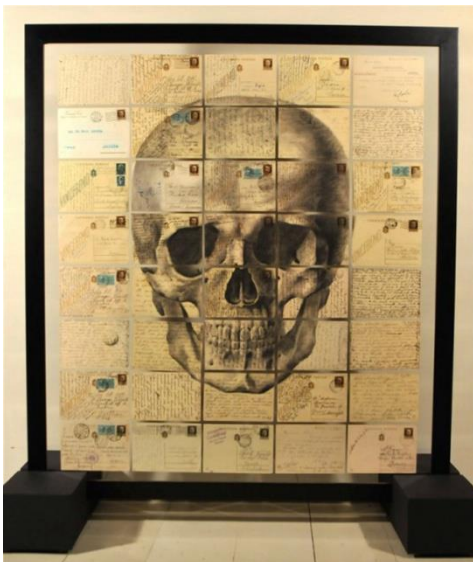

Figura 18

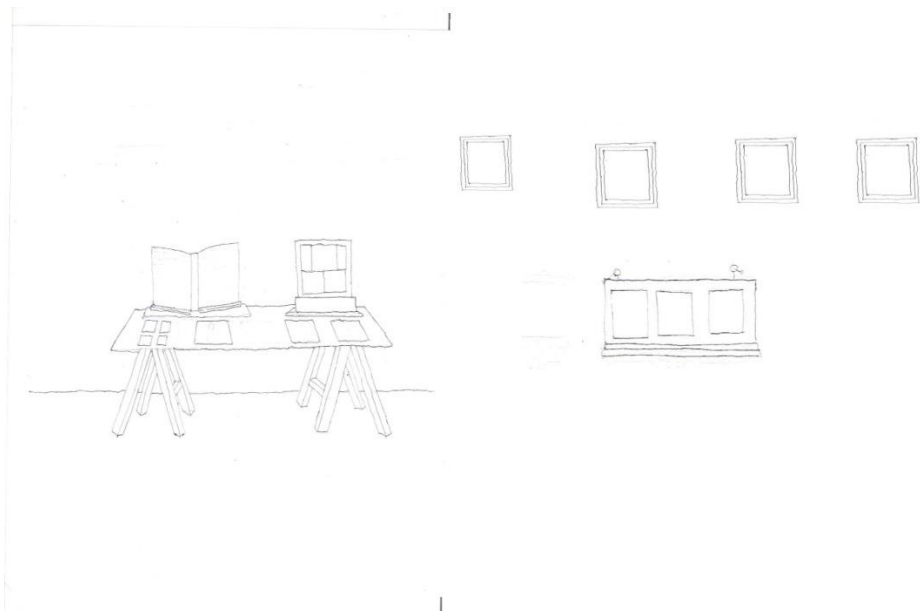

Figura 19

Fuente: archivo personal del artista

la parte delantera de la mesa, está distribuida como se puede apreciar en el dibujo, el libro central tiene a su alrededor los cuatro pedazos que resultaron de la intervención con la máquina de corte de la carpintería.

Figura 20 Fuente: archivo personal del artista

4.3. REFERENTES ARTISTICOS.

4.3.1 Max Ernst.

La principal característica de la obra Ernst, radica primero que todo en la coherencia de su propuesta y su enfoque en cuanto al material, la importancia que le da a este permite que haya una lectura más clara de la imagen. Un ejemplo claro de la cohesión que existe entre el material y el artista se puede resaltar en el artículo que realizó Luis Camnitzer, para la revista Art-nexus (Ver Bibliografía) en la cual describe como se sirvió de una serie de grabados destinados a ilustrar noticias, que intervenidos por medio del collage le permitieron crear nuevas situaciones, en los que se destaca su valor poét

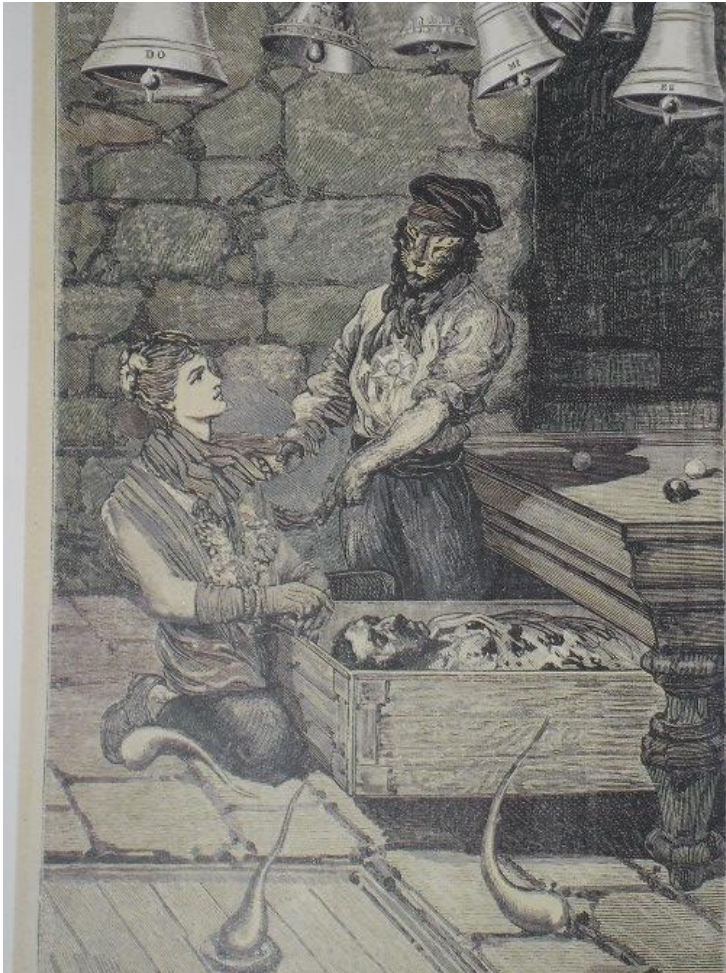

Figura 21

Fuente: Revista Art-nexus.

4.3.2 Su Blackwell

En una búsqueda por darle no solo sentido a la propuesta, sino un aporte técnico, me encontré con la obra de Su, quien dispone de los libros a modo de soporte, como un pedestal para objetos dispuestos verticalmente. Es importante resaltar que el proyecto plantea una mirada diferente del objeto, así la lectura del libro deja de ser horizontal para dirigirse hacia la verticalidad, esto se ve reflejado en la figura 13, 15 o 16, en las que se adquiere esta disposición del objeto.

Figura 22

Fuente: Archivo de búsqueda de google.

4.3.3 Ekaterina Panikova.

Esta artista interviene los libros con pintura, relacionando esta experiencia a modo de memoria en la que inscribe imágenes relacionadas con un momento determinado de la autora. Además no solo usa los libros como soporte, sino que se apropia de sus hojas para crear composiciones, extrayendo las páginas del libro para asemejar en algunos casos un diseño ajedrezado entre estas.

5. CONCLUSIONES.

Este proyecto me permitió solucionar una serie de inconvenientes que me impedían llegar al fondo del asunto, de las razones que me aquejaban como artista en cuanto al proceso creativo, haciendo posible de esta manera sacar a flote los motivos que provocaban una crisis y como al servirse de dichos factores, principalmente la tecnología, para descubrir en la raíz del mismo problema, la manera como se debía solucionar.

Si la obra de arte se define de acuerdo a su contexto, me aproveche de este mismo para sacar adelante mi propia singularidad, a pesar de estar bombardeado constantemente de información, es obligación tener la capacidad de elegir lo que realmente se ajusta para la solución de problemas estéticos, sin dejarse aturdir. De esta manera si se ubica la obra de arte en nuestro tiempo, se debe tener en cuenta que la máquina ocupa un lugar vital en la vida cotidiana y económica del hombre, entonces para realizar una obra de arte en la actualidad, debe crearse primero una necesidad, por ejemplo de cortar con limpieza una pasta que a mano sería imposible de realizar; esto explicaría el fundamento de la manera cómo funciona el capitalismo para alimentar la industria globalizada. Hay que resaltar que también se tomo consciencia de que a pesar de la producción en masa, es necesario saber buscar y elegir el material, para poder estructurar una investigación de manera coherente.

Es importante reconocer en este punto que la crisis surge cuando se entra en contacto con un mundo post-industrializado, que acerca pero a la vez aísla, el cual se hace real por medio de Internet, esta sociedad tiene como fundamento la producción masiva y la efectividad, generando sentimientos de ansiedad en el individuo o sea yo. Es cuando decido plantear una solución a esa crisis a través del uso de máquinas y crear piezas que requieren exclusivamente la coordinación del artista. Ese momento del proceso revela que el artista en la actualidad no solo es aquel que crea, sino también tiene facultades para leer, o argumentar sus ideas, pero más esencial todavía, reconoce las relaciones humanas como una parte vital de la vida, comunica sus necesidades a otros con el fin de articular una propuesta artística y los involucra en el arte mismo para fortalecer esta idea en la muestra, en la cual el espectador interactúa con las páginas del catálogo para comprender un poco mas de que va este proyecto y tome consciencia como un lector de imágenes.

El arte no es algo que se pueda tomar y dejar, es necesario para vivir, diría Nietzsche. Aunque existan momentos en los que parece que no hay camino por donde seguir, se debe tener la paciencia suficiente para afrontar las crisis existenciales en todo ser humano, luchar y luchar hasta el final, sin dar tregua.

6. BIBLIOGRAFÍA.

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. Cuarta reimpresión y primera impresión traducida. Buenos Aires. Fondo de cultura económica. 2000.

BENJAMIN, Walter. El autor como productor

BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Publicado en *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Buenos Aires, 1989.

BOURRIAUD, Nicolás. Post-producción. Traducción de Silvio Mattoni. Impreso en argentina por Adriana Hidalgo editora, 2004.

BOURRIAUD, Nicolás. Estética relacional. Traducción de Cecilia Beceyro y Sergio Delgado. Buenos Aires, Argentina Adriana Hidalgo editora, 2006.

BUNZ, Mercedes. La utopía de la copia.

CAMINTZER, Luis. Max Ernst, Una semaine de bonté, Kunsthalle de Hamburgo. Revista Art-Nexus Colombia N° 119, páginas 90-93.

ELGER, Dietmar. Dadaísmo. Editorial Taschen.

MARZONA, Daniel. Arte conceptual. Editorial Taschen

PRADO, Juan Manuel. Historia ilustrada del siglo XX, tomo 1. Ediciones Orbis, S,A., 1982.

TORRES Mario. Entrevista a Paul D. Miller a.k.a. DJ Spooky. That Subliminal Kid.