

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

ARTE RELACIONAL: EXPLORANDO PERSPECTIVAS

**LINDAO GONZALEZ JUAN JOSE
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**RIVAS BENITEZ JOSEPH FERNANDO
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2023**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

ARTE RELACIONAL: EXPLORANDO PERSPECTIVAS

**LINDAO GONZALEZ JUAN JOSE
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**RIVAS BENITEZ JOSEPH FERNANDO
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2023**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

ARTE RELACIONAL: EXPLORANDO PERSPECTIVAS

**LINDAO GONZALEZ JUAN JOSE
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**RIVAS BENITEZ JOSEPH FERNANDO
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

BENITEZ NARVAEZ ROBINSON MIGUEL

**MACHALA
2023**

Arte relacional: explorando perspectivas

por Joseph Fernando Rivas Benítez

Fecha de entrega: 04-mar-2024 09:10p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2311917755

Nombre del archivo: TRABAJO_DE_TITULACION_2DO_AVANCE_EDITABLE_REVISION_TURNITI_1.pdf (1.65M)

Total de palabras: 9368

Total de caracteres: 54165

Arte relacional: explorando perspectivas

INFORME DE ORIGINALIDAD

9%

INDICE DE SIMILITUD

9%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	www.acervodigital.cab.unam.mx Fuente de Internet	1%
2	www.revistacienciapolitica.cl Fuente de Internet	1%
3	Submitted to Universidad Cooperativa de Colombia Trabajo del estudiante	1%
4	Dianne Mulcahy, Sarah Healy. " Citizenship : Young citizen becoming in the posthuman present ", Educational Philosophy and Theory, 2023 Publicación	<1%
5	fokum-jams.org Fuente de Internet	<1%
6	journals.openedition.org Fuente de Internet	<1%
7	revistas.ucm.es Fuente de Internet	<1%

Submitted to Flinders University

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

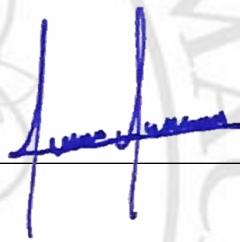
Los que suscriben, LINDAO GONZALEZ JUAN JOSE y RIVAS BENITEZ JOSEPH FERNANDO, en calidad de autores del siguiente trabajo escrito titulado ARTE RELACIONAL: EXPLORANDO PERSPECTIVAS, otorgan a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tienen potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

Los autores declaran que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

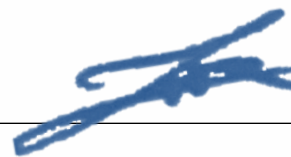
Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de Machala.

Los autores como garantes de la autoría de la obra y en relación a la misma, declaran que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico.

LINDAO GONZALEZ JUAN JOSE
0750988941

RIVAS BENITEZ JOSEPH FERNANDO
0705514545

DEDICATORIA

A mis queridos padres, cuyo apoyo incondicional y amor han sido mi mayor inspiración y motivación en cada paso de este camino. A mis respetados docentes, cuya sabiduría y orientación han guiado mi aprendizaje y crecimiento académico. A mis estimados compañeros, cuya colaboración y amistad han hecho de este proyecto una experiencia inolvidable. Gracias por estar siempre a mi lado, compartiendo este viaje conmigo.

Dedico este trabajo a mis padres, Betty Gonzalez y Juan Lindao, cuyo amor, sacrificio y constante apoyo han sido mi mayor inspiración y motivación en este camino académico. A mis queridas tías María Gonzalez, Doris Lindao y Mariuxi Lindao, quienes siempre han estado ahí para brindarme su apoyo, su cariño y sabias palabras de aliento. A todos ustedes, mi familia, les dedico este logro con profundo agradecimiento y amor. Sin su apoyo incondicional, este camino habría sido mucho más difícil de recorrer. ¡Gracias por estar siempre a mi lado!

Autores

Juan José Lindao Gonzales

Joseph Fernando Rivas Benítez

AGRADECIMIENTO

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a mi familia, cuyo apoyo inquebrantable y comprensión han sido el sostén fundamental durante todo este proceso. Su amor incondicional y aliento constante han sido mi mayor fortaleza, permitiéndome perseguir mis metas con determinación y confianza.

Agradezco también a mis compañeros de equipo, cuya colaboración y compromiso fueron esenciales para el éxito de este proyecto. Su entusiasmo y dedicación hicieron que cada etapa del proceso fuera una experiencia enriquecedora y gratificante. Juntos, enfrentamos desafíos, celebramos logros y construimos recuerdos que atesoraré para siempre.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi tutor principal, Lic. Robinson Benítez Narváez, Mgs cuya orientación experta y apoyo continuo fueron fundamentales para orientar mis esfuerzos en la dirección correcta. Su sabiduría, paciencia y compromiso con mi desarrollo académico fueron un faro en los momentos de incertidumbre, brindándome la confianza y la claridad necesarias para alcanzar mis objetivos.

Además, agradezco a todas las personas que participaron en el proyecto, cuya contribución y dedicación fueron vitales para llevarlo a cabo con éxito. Su entusiasmo y pasión por la causa fueron inspiradores, y su trabajo arduo y colaboración fueron fundamentales para materializar nuestras ideas y alcanzar nuestros objetivos comunes.

Autores

Juan José Lindao Gonzales

Joseph Fernando Rivas Benítez

RESUMEN

ARTE RELACIONAL: EXPLORANDO PERSPECTIVAS

Autores:

Joseph Fernando Rivas Benítez

Juan José Lindao Gonzales

Tutor:

Lcdo. Robinson Benítez Narváez, Mgs.

En este proyecto de titulación, se aborda la creación de una obra de arte relacional que busca explorar las interacciones humanas a través de la expresión pictórica. Partiendo de una investigación teórica sobre la estética relacional y el papel del arte en la construcción de relaciones sociales, se propone un enfoque práctico que involucra a la comunidad universitaria en un taller participativo. La obra se concibe como un espacio de encuentro donde los participantes pueden expresar sus perspectivas individuales y colectivas a través de la pintura y el dibujo en una variedad de soportes.

La fase de preproducción incluye la planificación del espacio, la obtención de permisos y la creación de material promocional para el evento. Durante la producción artística, se lleva a cabo el taller interactivo en el estacionamiento de la universidad, donde los participantes colaboran en la creación de una obra colectiva. Finalmente, en la etapa de edición final, se documenta la experiencia a través de imágenes y videos que capturan la diversidad de expresiones y la interacción entre los asistentes.

Este proyecto representa un intento de fusionar la teoría y la práctica del arte relacional, explorando cómo las experiencias estéticas pueden influir en las relaciones humanas y en la construcción de comunidad. A través de la participación activa de los estudiantes y el público en general, se busca fomentar el diálogo, la reflexión y la conexión emocional en un contexto universitario, contribuyendo así al enriquecimiento del entorno cultural y social de la institución

ABSTRACT

RELATIONAL ART: EXPLORING PERSPECTIVES

Authors:

Joseph Fernando Rivas Benítez

Juan José Lindao Gonzales

Tutor:

Lcdo. Robinson Benítez Narváez, Mgs.

In this graduation project, the creation of a relational artwork is approached with the aim of exploring human interactions through pictorial expression. Based on theoretical research on relational aesthetics and the role of art in social relationship building, a practical approach is proposed involving the university community in a participatory workshop. The artwork is conceived as a meeting space where participants can express their individual and collective perspectives through painting and drawing on a variety of supports.

The pre-production phase includes space planning, obtaining permits, and creating promotional material for the event. During the artistic production, the interactive workshop takes place in the university parking lot, where participants collaborate in creating a collective artwork. Finally, in the final editing stage, the experience is documented through images and videos that capture the diversity of expressions and interaction among attendees.

This project represents an attempt to merge theory and practice of relational art, exploring how aesthetic experiences can influence human relationships and community building. Through active participation of students and the general public, the aim is to foster dialogue, reflection, and emotional connection in a university context, thus contributing to the enrichment of the cultural and social environment of the institution.

Índice de contenido

INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO I.....	10
1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO.....	10
1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO	10
1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO	22
CAPÍTULO II.....	26
2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA.....	26
2.1 DEFINICIÓN DE LA OBRA.....	26
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA	30
CAPÍTULO III.....	34
3. FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.....	34
3.1 PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA	34
3.2 PRODUCCION ARTISTICA	38
3.3 EDICIÓN FINAL DE LA OBRA.	41
CAPITULO IV.....	43
4. DISCUSIÓN CRITICA	43
4.1 ABORDAJE CRÍTICO -REFLEXIVO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA... 	43
CONCLUSIONES.....	45

BIBLIOGRAFÍA. 46

INDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Cuevas de Altamira, 2023	12
Imagen 2 instalación “Entre, repose... es sólo por el placer”, Delia Cancela, 2023.....	14
Imagen 3: “Untitled” (Placebo), Félix González Torres, 2023	16
Imagen 4: Inserciones en Circuitos Ideológicos. Proyecto Coca-Cola, Cildo Meireles, 20 ...	17
Imagen 5: Shopping bags, Sylvie Fleury, 2023	19
Imagen 6: Yo sí te hago todo, Diana Gardeneira, 2023	22
Imagen 7: Pablo Cardoso, Lluve afuera, 2018	24
Imagen 8: Lluve afuera, Rirkrit Tiravanija, 2023	30
Imagen 9: Foreigners, Claudia Fontes, 2023	31
Imagen 10: Foreigners, Claudia Fontes, 2023	32
Imagen 11: Boceto 04/01/2024	34
Imagen 12: Boceto 04/01/2024.....	35
Imagen 13: Oficio para solicitud de espacio 26/01/2024.....	36
Imagen 14: flyer del evento 26/01/2024.	37
Imagen 15: Apertura el evento “Explorando perspectivas” 01/02/2024.....	38
Imagen 16: Obra “Explorando perspectivas” 01/02/2024	39
Imagen 17: Obra “Explorando perspectivas” 01/02/2024	39
Imagen 18: Hoja registro evidencia obra ““Explorando perspectivas””:	40
Imagen 19: Proceso de edición en Vegas pro 13.0, 02/22/2024	41
Imagen 20: Video evidencia finalizado. 02/22/2024	42
Imagen 21: Video evidencia, Instagram oficial Utmach. 02/06/2024	44

INTRODUCCIÓN

El arte, en su carácter de expresión humana más elevada, ha trascendido a lo largo de la historia como un medio esencial para comprender y comunicar las complejidades de la experiencia humana. A través de las eras, el artista ha sido el protagonista incuestionable detrás de estas manifestaciones creativas, dando forma a visiones únicas y perspectivas distintivas de la realidad. Sin embargo, en el devenir de la sociedad contemporánea, se ha gestado un fenómeno de particular relevancia: la desvinculación progresiva entre el concepto mismo de arte y la figura del artista.

El presente trabajo de titulación se propone explorar con profundidad esta evolución en la relación entre "el arte y el artista", delineando las transformaciones que han moldeado la apreciación de la labor artística en la sociedad actual. En el horizonte de esta investigación yace una premisa fundamental: la labor del artista no solo trasciende el acto de crear, sino que se entrelaza de manera inextricable con la comprensión del arte por parte de la sociedad. Surge así el cuestionamiento esencial: ¿cómo se visualiza al artista en la contemporaneidad y qué repercusiones ha tenido esta percepción en la valoración del trabajo artístico?

Se pretende concluir en una obra que refleje conceptos más etéreos del arte y su propio significado, “No existen procesos simples y directos que simplemente produzcan resultados finales claramente definidos. El mundo material de relaciones, conexiones y desajustes en constante movimiento y elaboración es más complejo que eso” (Kontturi, 2018, p. 17).

A lo largo de estas páginas, se abordará de manera exhaustiva cómo la sociedad contemporánea ha atenuado la importancia del artista en la apreciación del arte, generando una desvalorización del trabajo artístico que reverbera en la esencia misma de la creación. A través de una exploración interdisciplinaria que amalgama la historia del arte, la sociología cultural y la crítica artística, se busca arrojar luz sobre las múltiples facetas de este fenómeno. Además, se indagará en las causas subyacentes de esta disociación entre el arte y su creador, así como en las posibles implicaciones a nivel social, cultural y económico.

La investigación está estructurada en tres capítulos, siendo el primero dedicado a explorar la concepción y la definición del objeto artístico. En esta sección, se busca respaldar la

importancia, características y relevancia del objeto artístico (la instalación) tanto a nivel global como local, empleando referencias artísticas para contextualizar su significado y explorar diversos puntos de referencia.

El segundo capítulo se centra en la fundamentación teórica de la obra, constituyendo el núcleo de la investigación al abordar en profundidad la temática seleccionada. Aquí se lleva a cabo un análisis exhaustivo para lograr una comprensión clara de cómo concebir la obra artística. Se describen los pilares conceptuales seleccionados y se establece la definición conceptual de la propuesta.

El tercer capítulo engloba las etapas de construcción de la obra, abarcando desde las primeras representaciones gráficas de la propuesta hasta su culminación final. En esta sección, se detalla el proceso creativo, desde la gestación inicial de ideas hasta la materialización completa de la obra artística.

CAPÍTULO I.

1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO.

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

El arte representa las manifestaciones humanas destinadas a comunicar una interpretación del entorno que nos rodea, ya sea basada en la realidad palpable o en dimensiones imaginativas. Esta forma de expresión sirve como vehículo para transmitir emociones y lograr una mayor toma de conciencia entre las personas. Asimismo, abarca una amplia gama de medios, incluyendo la pintura artística, que desempeñará un papel central en nuestro proyecto como contribución a la sociedad.

A lo largo de la historia, la pintura ha ocupado un lugar significativo en la experiencia humana. Ha sido tanto una herramienta de expresión emocional como un registro visual de acontecimientos que han contribuido a la formación de una sociedad más consciente, en la que los derechos de los ciudadanos son respetados y defendidos. Esta forma de arte ha fungido como un medio para el fomento de valores humanos y la promoción de la convivencia armónica entre todas las formas de vida, instigando el respeto mutuo como principio fundamental.

En las primeras manifestaciones artísticas, como las pinturas rupestres y las esculturas prehistóricas en cavernas, el arte tenía un carácter esencialmente individual y ritualista. Estas creaciones representaban las experiencias y creencias de las comunidades prehistóricas, a menudo asociadas con rituales religiosos o chamánicos. El arte en las cavernas servía como una forma de comunicación y expresión personal en un contexto principalmente espiritual y comunitario.

Dentro de la rica diversidad de expresiones socioculturales a lo largo de la historia de la humanidad, se han mantenido patrones de pensamiento comunes que han servido para abordar las eternas interrogantes sobre el propósito de la existencia. Esta forma fundamental de sabiduría ha sido transmitida de generación en generación en las diversas comunidades humanas a través de las prácticas rituales ancestrales inherentes a cada cultura, en sus

respectivos territorios en todo el mundo (González, 2018).

Imagen 1: Cuevas de Altamira, 2023

Fuente: [Altamira - Cave Painting \(2\) | Picos de Europa | Pictures | Spain in Global-Geography](#)

Como ejemplo tenemos las famosas pinturas de Altamira que desafió la percepción anterior de que las sociedades prehistóricas eran principalmente nómadas y primitivas, demostrando que eran capaces de expresar una profunda comprensión de la naturaleza y la representación artística. Estas cuevas son consideradas como un hito en la historia del arte, ya que arrojan luz sobre las capacidades artísticas y cognitivas de nuestros antepasados y redefinen nuestra comprensión de la evolución artística de la humanidad.

El concepto de arte ha experimentado una profunda transformación a lo largo de la historia, reflejando la evolución de la sociedad y la comprensión cambiante de la expresión humana. Desde las figuras en cavernas y los rituales primitivos hasta los conceptos más modernos de arte, como la Estética Relacional.

Esta evolución se puede entender como un viaje desde la expresión individual y ritual hacia una interacción social y colaborativa más compleja:

La Estética Relacional también forma una estructura sobre la cual podemos comenzar a pensar en una ciencia social "performativa" —una ciencia que incluye un énfasis mayor en las colaboraciones con nuestros participantes en la investigación, coautores, coproductores o copresentadores. Además, proporciona una plataforma sobre la cual basar los valores de producción de nuestros esfuerzos de diseminación y evaluar los

efectos que nuestras creaciones tienen en nuestra audiencia, permitiendo su propia participación en un intercambio social dialógico y creativo (Jones, 2006, p.72).

A medida que las sociedades evolucionaron y se volvieron más complejas, el arte comenzó a adquirir nuevas dimensiones. La Estética Relacional, en particular, se encuentra en el extremo contemporáneo de este viaje evolutivo. Este enfoque artístico contemporáneo pone énfasis en las interacciones humanas y las relaciones sociales como elementos centrales en la creación y apreciación del arte. En lugar de obras de arte estáticas y aisladas, la Estética Relacional busca experiencias compartidas y colaborativas, donde el arte se convierte en un espacio para el diálogo, la reflexión y la construcción de conexiones humanas en un mundo cada vez más interconectado. En esencia, representa la culminación de una evolución que ha llevado al arte desde las profundidades de las cavernas hasta la interacción enriquecedora y participativa de la era contemporánea.

Los principios de la Estética Relacional de Nicolas Bourriaud ofrecen un fundamento teórico para la investigación que estamos llevando a cabo, basando las teorías del arte en términos de cooperación, relación, comunidad y una amplia definición de espacios públicos. Sugiero la Estética Relacional de Bourriaud como punto de partida porque creo que ofrece un marco contemporáneo y posmoderno que permite a los científicos sociales pensar en la estética y en los medios de difusión desde las artes de maneras renovadoras.

Imagen 2 instalación “Entre, repose... es sólo por el placer”, Delia Cancela, 2023

Fuente: [\(21\) Entre, repose... es sólo por el placer - YouTube](#)

Por un lado, más reciente la argentina Deila Cancela prepara una obra donde invita a los espectadores a acomodarse en una silla durante la exposición proponiendo una desintoxicación a la aceleración de estímulos de una sociedad basada en la productividad.

En el contexto actual, el mundo del arte se encuentra inmerso en una dinámica donde la percepción del profesionalismo se entrelaza con un ambiente competitivo, desafiando las nociones tradicionales sobre la relación entre el arte y la producción capitalista.

Esta evolución ha transformado el sistema de galerías de arte, llegando al punto en que incluso una imagen etérea puede ser objeto de transacción comercial, evidenciando una metamorfosis significativa en la comercialización y la percepción del arte:

En un entorno profesional percibido como cada vez más competitivo, en el que algunos artistas ya no eran descritos principalmente como opuestos a los modos de producción capitalistas, sino más bien como adaptándose a ellos, el sistema de galerías de arte cambió también – hasta el punto de que incluso una imagen mental de aire podría ofrecerse a la venta. (Hartung, 2018, p.5).

La Estética Relacional también proporciona una estructura sobre la cual podemos comenzar a pensar en una ciencia social "performativa", una ciencia que incluye un mayor

énfasis en colaboraciones con nuestros coautores, coproductores o coparticipantes en la investigación. Además, proporciona una plataforma sobre la cual basar los valores de producción de nuestros esfuerzos de difusión y medir los efectos que nuestras creaciones tienen en nuestras audiencias, permitiendo su participación en un intercambio social creativo y dialógico.

El cambio en las prácticas artísticas contemporáneas, indicando que estas ya no se limitan a la esfera privada del artista ni a la exhibición en espacios convencionales como museos o galerías. En cambio, estas prácticas se alinean con procesos sociales y políticos más amplios, donde el enfoque en el pensamiento individual del artista se desplaza hacia el trabajo colectivo que critica o propone un contexto relacional y situacional. Aunque las herramientas artísticas tradicionales siguen siendo importantes, ahora se reconfiguran para centrarse en la interacción con el entorno y en la producción colaborativa, lo que redefine tanto la naturaleza de la producción artística como la experiencia estética.

Y tomando en cuenta el argumento de Levin (2013) podemos acotar que:

Al presuponer la subjetividad en la comprensión del arte, las producciones artísticas quedan subyugadas a categorías generales del pensamiento subjetivo, reduciendo el arte a un reflejo del pensamiento en lugar de una producción del mismo. Desde mi punto de vista, esta perspectiva sigue siendo ciega ante el papel del arte como una fuerza genética o productiva en la subjetividad (p.134).

Imagen 3: "Untitled" (Placebo), Félix González Torres, 2023

Fuente: [Felix Gonzalez-Torres "Untitled" \(Placebo\), 1991 – Williams College Museum of Art](#)

La obra consiste en una pila de papel en blanco idéntico a una receta médica, y los visitantes están invitados a tomar una hoja. Cada hoja representa una dosis o "placebo" de la obra. La obra refleja la experiencia personal de González-Torres con la enfermedad y la pérdida, ya que él mismo fue afectado por el VIH/sida, una enfermedad que finalmente le causó la muerte en 1996.

"Untitled" (Placebo) es una obra profundamente conmovedora y se ha interpretado como una metáfora de la pérdida y la fragilidad de la vida. La participación activa del público, al tomar una hoja del montón, es una parte fundamental de la obra, ya que la obra se desvanece gradualmente a medida que la pila se reduce con el tiempo. Esta interacción refleja la manera en que las vidas individuales se ven afectadas y transformadas por la enfermedad y la pérdida.

Como Arrufat (2008) señala:

Estas prácticas artísticas social y políticamente articuladas, lejos de producirse en los estudios o los cráneos privilegiados de los artistas y mostrarse en museos y galerías, toman partido decididamente por procesos de producción social mucho más amplios en los que el peso que se daba al misterioso procesamiento de un concepto en la cabeza del artista se traslada ahora al trabajo mediante el cual se critica o se postula todo un contexto relacional y situacional que, sin abandonar en absoluto las herramientas

estrictamente artísticas, es replanteado como elemento central de la productividad artística y de la experiencia estética. (p.01)

En relación del arte contemporáneo con el arte del pasado, rechazando la noción de que el arte actual se erige en oposición al arte anterior. Se argumenta que el pasado artístico no debe ser considerado como una carga de la cual liberarse, incluso si difiere profundamente del arte moderno. En lugar de ello, se sugiere que el arte contemporáneo se caracteriza por su capacidad de utilizar el legado artístico del pasado en función de las intenciones y necesidades de los artistas actuales. Sin embargo, se enfatiza que lo que no puede ser recuperado es el espíritu creativo que animó la producción artística en el pasado.

Tal como Danto (2009) explicaba:

La naturaleza del arte surgió dentro del arte cuando los artistas insistieron, i presionaron contra los límites después de los límites y descubrieron que 1 éstos cedían. Todos los artistas emblemáticos de los sesenta tuvieron una sensación vivida de los límites; cada uno de ellos trazado por una tácita definición filosófica del arte, y aquello que borrarón nos ha dejado en la situación en la que nos encontramos hoy.(p.36)

Imagen 4: Inserciones en Circuitos Ideológicos. Proyecto Coca-Cola, Cildo Meireles, 20

Fuente: [Cildo Meireles - Inserções em circuitos ideológicos: Projeto Coca-Cola \(Inserciones en circuitos ideológicos: Proyecto Coca-Cola\) \(museoreinasofia.es\)](https://museoreinasofia.es)

Meireles abordó cuestiones de consumo, globalización y dominación cultural a través de esta obra, que consistía en modificar envases de Coca-Cola y devolverlos al sistema de circulación comercial. Esta intervención artística desafiaba las normas del espacio público y cuestionaba el impacto de las corporaciones multinacionales en la cultura y la sociedad. Esta obra ilustra cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para explorar y cuestionar las dinámicas culturales, políticas y económicas de una época específica, invitando a una reflexión profunda sobre la relación entre el arte y la sociedad.

La expresión artística consigue una importante visión de conflictos sociales a lo largo de la historia y la actualidad como Kot et al. (2024) ya mencionaban:

Las producciones de arte digital, puede ser tanto constructivo como perjudicial en la formación de actitudes y en la generación de respuestas en tiempos de conflicto, que van desde fomentar la solidaridad y la conciencia global hasta diseminar propaganda, desinformación y provocar violencia. Creando un alto nivel de participación, el entorno digital contemporáneo brinda a las personas afectadas por conflictos la oportunidad de narrar y compartir sus experiencias en diversas formas de expresión con una audiencia mucho más amplia, para aumentar la conciencia sobre el conflicto y expresar opiniones diversas que no solo ayudan a desafiar las narrativas dominantes retratadas por los medios de comunicación tradicionales, sino también a dar forma a la visión global del conflicto (p.04 – 05).

Según la perspectiva de Tania Bruguera, el arte político es un campo lleno de incertidumbres en lugar de certezas, definido por intenciones más que programas fijos. No impone sus ideas, sino que comparte y toma forma a través del proceso mismo de creación. Se trata de una experiencia emocional, matizada y en constante evolución. Esta forma de arte se manifiesta en momentos que incomodan, desafiando lo convencional, lo legal, lo cívico y lo humano. En su capacidad de incomodar, nos interpela profundamente y nos afecta, ya que cuestiona lo establecido.

Imagen 5: Shopping bags, Sylvie Fleury, 2023

Fuente: [antiatoms: Sylvie Fleury](#)

Sylvie Fleury, nacida en Ginebra en 1961, presenta en sus exposiciones una interesante colección que incluye bolsos Chanel perforados, un carrito de supermercado dorado y un traje de piloto de Fórmula 1, todo ello bajo la mirada de un llamativo letrero de neón que proclama "Sí a todo". Su trabajo se caracteriza por una sutil ironía dirigida hacia el mundo del lujo, la moda y la obsesión por el cuerpo. Explora la intersección y la ambigüedad entre el arte y la moda, la creación y el consumo, lo original y la copia. En sus propuestas, fusiona elementos de la producción en masa con los del lujo, incorporando referencias tomadas de la historia del arte. Sin embargo, su enfoque va más allá de la mera reflexión sobre objetos y diseño, abordando también cómo este sistema se relaciona con el género.

Fleury analiza cómo las normas de lo masculino y lo femenino influyen en la construcción de nuestro mundo simbólico.

En el Arte Nuevo, se observa una estética deshumanizada al distanciarse por completo de la realidad cotidiana experimentada por los seres humanos y su entorno habitual, incluyendo objetos, espacios, seres vivos e inorgánicos. Este alejamiento de lo vivido permite a los creadores dar el salto hacia una realidad contemplada, un ámbito abstracto y ficticio, opuesto a lo real. Es en este espacio abstracto donde el artista, de manera similar a un psicólogo con su paciente, accede al territorio del arte, explorando y representando la realidad desde esta perspectiva desligada de lo vivido (Yusta, 2008).

En la era digital, la transformación del arte y la difusión cultural se han visto revolucionadas por el espacio virtual, donde la accesibilidad y la interactividad definen una nueva etapa en la historia del arte.

En nuestros tiempos, una nueva forma de expandir y compartir la cultura se encuentra en el ámbito virtual. El predominio de este espacio en la sociedad actual y su crecimiento constante en los años venideros han impactado fuertemente el mundo del arte y su tradicional hogar, el museo, tanto en su teoría como en su práctica (Domínguez & Cobano, 2011). Dos aspectos fundamentales explican su gran influencia: la facilidad de acceso a recursos e información, la flexibilidad de horarios y la inmediatez, y la capacidad de interactuar, que permite una nueva forma de comunicación horizontal entre creadores y espectadores. Además de las obras de arte gráfico que ya utilizaban la robótica como base creativa, Internet brinda la oportunidad a los artistas de compartir sus obras en la red, permitiendo a otros usuarios contribuir, modificar y perpetuar su influencia en la creación. De esta manera, se está pasando de un proceso creativo mayormente individualizado -aunque no exclusivo- que ha caracterizado la historia del arte, hacia una etapa en la que cualquier persona puede ser partícipe, donde la contribución anónima reemplaza a la figura del genio.

En el panorama actual del arte y el mercado virtual, se vislumbra un horizonte lleno de posibilidades y desafíos. Si bien los avances en la tokenización de activos artísticos, como los NFT, han captado la atención y generado un cambio significativo en la percepción del valor del arte digital, aún queda mucho por explorar y desarrollar. Estos casos pioneros, como el de los NFT, sirven como un preludio de lo que está por venir, destacando la creciente intersección entre el arte, la tecnología y la economía digital. A medida que la tecnología continúa evolucionando y la sociedad se adapta a nuevas formas de interacción y

transacción en línea.

Aunque la propiedad fraccional y la tokenización de obras de arte se han desarrollado previamente en el mercado del arte a través de diversas plataformas de inversión en arte, esta es la primera vez que esta idea ha cruzado al campo de los museos y ha tomado forma como una asociación explícita con un museo público (Kalbermatten, 2024, p.01)

A continuación, hablaremos sobre los exponentes nacionales y locales para entender como estas corrientes se han desarrollado en el Ecuador.

1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

Diana Gardeneira se presenta como un destacado representante en este ámbito, destacándose como artista visual, diseñador gráfico y activista comprometido con la causa feminista. Su enfoque creativo se concentra en el tema de la violencia de género y la exploración de identidades, todo ello a través del uso innovador de textiles como medio de expresión

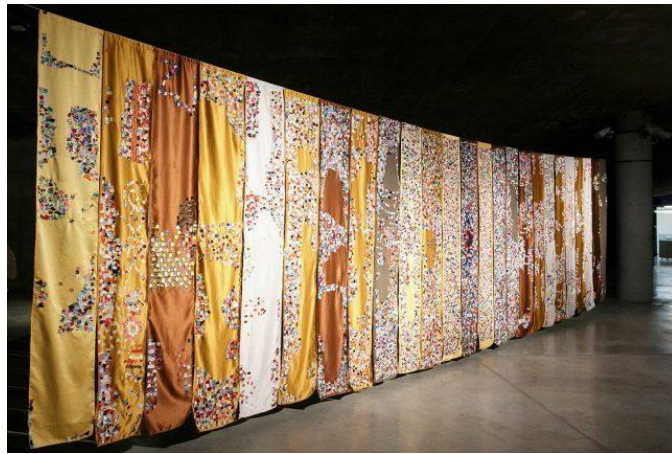

Imagen 6: Yo sí te hago todo, Diana Gardeneira, 2023

Fuente: <https://www.arteinformado.com/galeria/diana-gardeneira/yo-si-te-hago-todo-58474>

La artista utiliza telas e impermeables como metáforas para representar a las víctimas de Guayaquil, simbolizando así la identidad femenina. Su enfoque implica la organización de reuniones con diversas personas para entablar conversaciones sobre estereotipos de género y el contexto social en el que se desenvuelven.

El arte, en todas sus formas y como una parte altamente influyente de la cultura, con su capacidad para conectar a las personas, contar las historias que necesitan ser escuchadas, proporcionar experiencias conmovedoras, sugerir formas de cultivar la empatía y la humanidad, es un instrumento poderoso para servir a la transformación de individuos y sociedades. (Ricci, 2023, p.05)

A través de estas interacciones, colaborativamente, se crea una obra de arte textil que transforma las historias personales en un elemento visual, lo que a su vez actúa como un proceso de catarsis o liberación emocional para los participantes. Esta práctica artística se convierte en una forma de expresión que permite a las personas compartir y desahogarse en torno a temas importantes relacionados con la feminidad y la sociedad.

En su obra "Llueve afuera", Pablo Cardoso invita a la reflexión sobre los detalles de la vida que a menudo pasan desapercibidos, esperando ser reconocidos y valorados, al igual que los elementos bañados y bendecidos por la lluvia. A través de su lente, que actúa como una extensión de su percepción y su momento, Cardoso logra apreciar estos fragmentos desde un enfoque interno. Esta obra se caracteriza por su silencio, que encierra una belleza que requiere la apreciación del espectador. "Llueve afuera" establece diálogos con la atemporalidad, las obras artísticas previas, así como la conexión entre el mundo tangible y las fuerzas invisibles que lo componen. La línea que separa esta obra de otras es tenue, y en realidad, más que separarlas, las une en una narrativa artística cohesionada.

Pablo Cardoso, nacido en Cuenca en 1965, se destaca como uno de los destacados artistas contemporáneos de Ecuador en los últimos diez años. Con una trayectoria artística que abarca casi tres décadas, ha sido parte de eventos de renombre como las bienales de Venecia, Sao Paulo, Gwangju, La Habana y Cuenca. Además, ha llevado a cabo 39 muestras individuales y participado en más de 140 exposiciones colectivas.

Imagen 7: Pablo Cardoso, Llueve afuera, 2018

Fuente: [«Llueve afuera». Exposición de Pablo Cardoso en Saladentro \(paralaje.xyz\)](http://paralaje.xyz)

Se trata de un diario que captura de manera instantánea un momento cotidiano particular, que luego Pablo Cardoso se dedica a plasmar en sus obras. Estos fragmentos de la vida han logrado evocar emociones o despertar su interés, lo que le lleva a darles un lugar destacado en su vida, sin que necesariamente sean eventos trascendentales. Todo esto se encuentra impregnado con una textura que evoca la sensación de "espera". Esta espera se refiere a la experiencia de estar ante el vasto universo y, a través de la paciencia, apreciar el asombroso acto de la creación, permitiendo que se explore desde todos sus ángulos.

En su obra "Llueve afuera", Pablo Cardoso invita a la reflexión sobre los detalles de la vida que a menudo pasan desapercibidos, esperando ser reconocidos y valorados, al igual que los elementos bañados y bendecidos por la lluvia. A través de su lente, que actúa como una extensión de su percepción y su momento, Cardoso logra apreciar estos fragmentos desde un enfoque interno. Esta obra se caracteriza por su silencio, que encierra una belleza que requiere la apreciación del espectador. La obra establece diálogos con la atemporalidad, las obras artísticas previas, así como la conexión entre el mundo tangible y las fuerzas invisibles que lo componen. La línea que separa esta obra de otras es tenue, y en realidad,

más que separarlas, las une en una narrativa artística cohesionada.

Es notable mencionar que en campos digitales de arte se presenta este tipo de diversidad para la creación de obras digitales, como Cubitt et al. (2015) firmaba:

De hecho, no existe una estética digital única, universal y coherente, sino una pluralidad de enfoques, implementaciones y aplicaciones diferentes. Por un lado, hay una tendencia hacia la estandarización del software, pero, por otro lado, existe una divergencia radical en la técnica, así como una innovación radical en las tecnologías y su ensamblaje en nuevos aparatos. (p.11)

El campo de la inteligencia artificial también es nuevo acercamiento hacia la producción artística, aun cuando se cuestiona su valor artístico ya que carece de la práctica de una disciplina artística, me parece pertinente que aun contiene un potencial inexplorado para cualquier artista plástico o visual.

Las experimentaciones con tecnología de realidad virtual ya están siendo desarrollados y buscan nuevos acercamientos para transmitir expresiones sensoriales, como Reich (2023) considera:

La inmersión no solo se define como un ser envuelto en un medio técnico de medios, sino que también se entiende como un "concepto relacional" y, por lo tanto, está igualmente vinculado a uno mismo entrando activamente en el medio. Tan multifacético como es el concepto de inmersión, deriva del proceso físico que es, ante todo, un movimiento dirigido seguido por el lugar de estar rodeado (p.129 – 130).

CAPÍTULO II.

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA.

2.1 DEFINICIÓN DE LA OBRA.

La presente obra se configura como un taller interactivo que se sumerge en la comprensión de las concepciones individuales y colectivas en torno al arte y sus diversos soportes. Este proyecto artístico, concebido como una obra de arte relacional, tiene como premisa central la creación de un espacio participativo donde se invita a los asistentes a expresarse pictóricamente a través de una variedad de soportes, tanto convencionales como no convencionales.

Desde esta mirada, el arte no se ve únicamente como un producto individual del genio creativo, sino como un fenómeno cultural arraigado en las interacciones sociales y las estructuras de poder. Además, el diálogo entre el arte y la sociología puede enriquecer tanto el análisis sociológico como la comprensión del arte, ofreciendo herramientas conceptuales y metodológicas para abordar la complejidad de la sociedad contemporánea.

Este enfoque invita a reflexionar sobre la naturaleza de la atribución en el mundo del arte y sus implicaciones en la valoración y comprensión de las obras artísticas (Zumalde, 2021b). El método institucional de atribución en el contexto del arte, destacando que, si bien este método puede ser efectivo para determinar quién es el responsable de una idea artística o de su ejecución material, no añade ningún valor adicional más allá de ser un acto protocolario y convencional de reconocimiento de la autoría.

En otras palabras, se sugiere que el proceso de atribución dentro de las instituciones artísticas es más una formalidad que una contribución significativa al mérito artístico en sí mismo. En lugar de enriquecer la comprensión o apreciación del arte, este método se percibe como un procedimiento estándar y consensuado para asignar créditos, sin necesariamente ofrecer una profundización en la obra o en su significado.

La metodología se fundamenta en la disposición estratégica de múltiples soportes, que abarcan desde los tradicionales lienzos, cartulinas y hojas de distintas texturas y tamaños,

hasta superficies menos convencionales como madera, tela reciclada y objetos reutilizables del día a día, por ejemplo, platos, tela de saco u otros materiales sugeridos por los propios participantes.

Dependiendo del mensaje y se puede experimentar con el formato y crear experiencias únicas como Zhang y Peng (2023) afirmaron sobre la Exposición de arte aborigen australiano: Conexión: Canciones ancestrales de los Primeros Pueblos de Australia, “Dentro de un espacio de exhibición inmersivo, la tecnología sirve como un medio poderoso para cerrar la brecha entre las experiencias de los visitantes y las obras de arte aborígenes” (p.05).

En este espacio de creación artística, se invita a explorar las profundidades de la sensibilidad humana a través de la pintura y el dibujo, abordando temas fundamentales como el amor, la muerte, la identidad, el tiempo y la naturaleza. Cada uno de estos temas conmueve y despierta una gama diversa de emociones y reflexiones en nuestras vidas. Buscamos que las expresiones pictóricas se conviertan en una ventana hacia tus experiencias personales, percepciones y conexiones con estos temas universales. A través de esta obra de arte relacional, se aspira a crear un espacio donde se comparten vivencias, donde las distintas perspectivas convergen y se entrelazan, generando así un diálogo colectivo en el que cada obra se convierte en un testimonio único y significativo de nuestra humanidad compartida.

La interacción entre el individuo y la obra de arte, dentro de una zona de contacto, emerge como un antídoto contra el excesivo individualismo, permitiendo un espacio donde la expresión colectiva encuentra voz:

La represión de las identidades grupales en nombre del individuo facilita el paso del individualismo al consenso o, peor aún, a la dictadura. El encuentro entre el individuo y la obra de arte, que tiene lugar dentro de una zona de contacto, donde la obra de arte puede adquirir un poder considerable y el individuo rara vez está solo, es un antídoto saludable contra el individualismo excesivo. (Roei, 2016, p. 36)

El objetivo primordial radica en fomentar la participación activa de los asistentes,

permitiéndoles explorar y expresarse libremente a través del acto creativo de la pintura o el dibujo en una amplia gama de soportes.

Como nos hablaba Mansilla (2017b), sobre obras que consideran que la acción política de los objetos no se limita únicamente a la interacción funcional con ellos. A través de la experiencia estética con la obra de Van Aubel, se plantea la idea de que esta acción también se manifiesta en un plano estético más profundo. Al involucrarnos sensorialmente con la problemática ambiental, la obra refuerza nuestra convicción en la importancia del discurso y la acción medioambientalista, reconectándonos constantemente con su propósito.

Se busca, además, revelar preferencias y percepciones individuales y colectivas en relación con los medios y materiales artísticos, generando así un espacio de reflexión acerca de las concepciones contemporáneas y tradicionales del arte. Este análisis se enfocará en cómo la elección de diferentes soportes puede influir en la expresión creativa y en la percepción de la validez artística.

Estas situaciones desafían patrones más tradicionales, donde el educador experto en museos media el conocimiento sobre un objeto artístico, privilegiando comprensiones racionales y preestablecidas, mientras el niño escucha y aprende. Como mencioné anteriormente, anteriormente he trabajado principalmente con prácticas educativas de museos tradicionales. Aunque el Museo de Arte Infantil y mi plan curatorial se centran en la experimentación, y las situaciones se analizan desde una nueva perspectiva materialista, sigo reconociendo la educación tradicional en museos que se lleva a cabo en mis expectativas y reacciones. Creo que los datos "resplandecientes" cuestionan esos patrones de pensamiento (Kukkonen, 2022).

El resultado final de esta obra de arte relacional será una exploración profunda y reveladora de las preferencias, percepciones y entendimientos del público en relación con los medios artísticos y la creatividad, ofreciendo una ventana hacia las múltiples perspectivas que existen en torno al proceso de creación artística

El arte relacional se revela como una vía innovadora para explorar las complejas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, evidenciado de manera vívida en un

concurso de dibujo llevado a cabo en La Paz, Bolivia. Este concurso, auspiciado por áreas protegidas municipales, congregó a 37 participantes dispuestos a plasmar, a través del arte, su apreciación y conexión con estas zonas protegidas. Los dibujos no solo capturaron paisajes y especies, sino también las percepciones y valores personales hacia estos espacios. Más allá de ser una exhibición artística, esta iniciativa sirvió como herramienta poderosa para comprender las motivaciones y experiencias de la comunidad, brindando información valiosa que se integró hábilmente en la formulación de planes de manejo, estableciendo así un diálogo profundo entre la población y la conservación de áreas naturales.

Esta iniciativa responde a la demanda política y social de crear conexiones más profundas dentro de la propia sociedad; busca innovar en formas de coexistir, fomentar relaciones y transformaciones sociales (Ospina, 2017). Su propósito es motivar a las personas influenciadas por patrones consumistas y distantes hacia el prójimo, invitándolas a involucrarse en la idea del encuentro a través de un gesto artístico que promueve la diversidad, el diálogo con lo abstracto y la redefinición del significado de la vida.

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA

El proyecto de titulación propuesto se enmarca dentro de la corriente artística contemporánea conocida como "Arte Relacional", la cual se caracteriza por su enfoque en las interacciones sociales y la participación del espectador como parte integral de la obra de arte. Siguiendo la perspectiva de autores como Nicolas Bourriaud, quien ha abordado y teorizado ampliamente sobre la estética relacional, este proyecto busca crear un espacio participativo donde se explore la interacción entre individuos, el arte y los soportes pictóricos.

La obra se basa en la idea de establecer un taller interactivo donde se presentarán diversos soportes convencionales y no convencionales para la expresión artística, inspirado en la noción de "relacionalidad" propuesta por Bourriaud. Esta noción se refiere a la importancia de las interacciones humanas, la comunicación y la relación entre el arte, el espectador y el contexto social.

Asimismo, se hace eco de las reflexiones de artistas como Rirkrit Tiravanija, quien ha explorado la interacción social a través de la comida y la participación del público en sus instalaciones, y de Marina Abramović, cuyas performances han enfocado la atención en la relación directa entre el artista y el espectador, generando experiencias emocionales y participativas.

Imagen 8: Llueve afuera, Rirkrit Tiravanija, 2023

Fuente: [lopipa: Rirkrit Tiravanija \(lorenapipa.blogspot.com\)](http://lorenapipa.blogspot.com)

La elección de una amplia gama de soportes, desde los tradicionales como lienzos y cartulinas hasta los menos convencionales como madera, tela reciclada y otros materiales sugeridos por los participantes, se inspira en la idea de democratizar el arte y cuestionar las convenciones establecidas en torno a los medios artísticos.

Se busca que esta experiencia artística sea un espacio para el conocimiento incómodo, desafiante y políticamente incómodo, donde los participantes puedan expresarse libremente y cuestionar las nociones preestablecidas sobre el arte, la expresión individual y colectiva, así como su relación con el entorno social y político.

En este sentido, La obra "Foreigners" de Claudia Fontes se erige como un monumento escultórico que trasciende las fronteras físicas para explorar la esencia misma de la conexión humana y la identidad en un mundo globalizado. Esta impresionante obra, con sus tres figuras humanas fusionadas en una estructura coralina, evoca una narrativa de unidad y solidaridad entre individuos, independientemente de su origen o pertenencia. La representación de estas figuras abrazándose, inmersas en una estructura porosa, sugiere una metáfora visual de la interdependencia y la coexistencia, desafiando las barreras convencionales que separan a las personas.

Imagen 9: Foreigners, Claudia Fontes, 2023

Fuente: [Foreigners | Claudia Fontes](#)

Imagen 10:Foreigners, Claudia Fontes, 2023

Fuente: [Foreigners – Proposal for the High Line Plinth | Claudia Fontes](#)

La obra como ninguna otra tiene un impacto visible tanto con el medio ambiente como su discurso. El hecho de que haya sido concebida como una morada para ostras, en el marco de reconstitución de los arrecifes de ostras que constituyeron el ecosistema del río Hudson por siglos hasta la colonización, nos ofrece la posibilidad de explorar la simpoiesis subrayada en la práctica artística que buscaba aliarse con el activismo comunitario (Fleisner, 2022, p.213).

En el ámbito de la experiencia humana, resulta crucial reconocer el peso que las representaciones y las interpretaciones tangibles ejercen sobre nuestras identidades, sistemas de creencias y la dinámica del poder. Es esencial comprender que estas construcciones moldean no solo nuestra comprensión del mundo, sino también nuestra interacción con él.

Así como Potgieter (2018) reflexiono:

Quiero sugerir que no debemos subestimar el hecho de que una parte significativa de nuestras identidades y sistemas de creencias, nuestros equilibrios y desequilibrios de poder, se construyen en representaciones e interpretaciones tangibles. Con este arte mimético y metafórico no solo capturamos aspectos del mundo real, sino que también, al situar de manera diferente los signos que hemos capturado, experimentamos con alternativas y, al hacerlo, abrimos nuevos futuros (p.9).

CAPÍTULO III.

3. FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

3.1 PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Una vez completada la investigación teórica, nos adentramos en la fase de desarrollo y realización de la parte práctica, una etapa crucial para materializar la esencia de nuestra obra de arte relacional. Como primer paso, nos enfocamos en crear todas las representaciones visuales necesarias que guiarán la construcción de nuestra propuesta artística final. Esto implica considerar aspectos fundamentales como la selección del lugar, los soportes y los materiales los cuales se inspiran en la interacción y el diálogo que buscamos fomentar a través de nuestra obra.

Entender el espacio que se usara es esencial y como Mulcahy (2021) señala. La consecuencia de estos encuentros depende de las capacidades distintas de los individuos involucrados y de las relaciones que establecen entre sí. Esto refleja una ontología relacional en proceso.

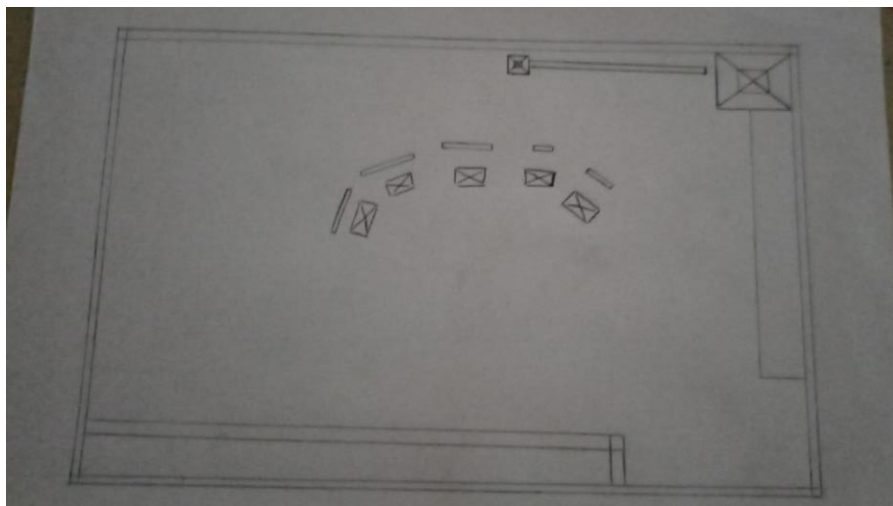

Imagen 11: Boceto 04/01/2024

Fuente del autor: Joseph Rivas y Juan Lindao

En esta etapa inicial del proceso creativo, se llevaron a cabo diversas actividades para establecer los cimientos del proyecto. Se realizaron dos bocetos detallados que representaban el diseño del espacio destinado para la obra.

Imagen 12: Boceto 04/01/2024

Fuente del autor: Joseph Rivas y Juan Lindao

Estos bocetos proporcionaron una visión clara de la disposición de los soportes pictóricos y la distribución del área de trabajo. Además, se llevó a cabo la gestión de los permisos necesarios con las autoridades universitarias para asegurar el uso adecuado del espacio seleccionado en el estacionamiento. Esta gestión incluyó la presentación de documentos formales y la comunicación efectiva con las partes pertinentes para garantizar la viabilidad logística del proyecto.

Coordinar estos aspectos es indispensables como ya decía Mouratidis (2020):

La exposición del arte no es una demostración abstracta y confusa de unas realizaciones que pueden desarrollarse en cualquier marco arbitrario, tal y como las estrategias de marketing del mundo de la globalización intentan establecer. A pesar de la idea de una existencia uniforme, idéntica y global promovida por las políticas centralistas, el arte es

una experiencia personal tanto corporal como mental que debería llegar a ser compartida y que cuyo marco espacial y temporal sí importa (p.42).

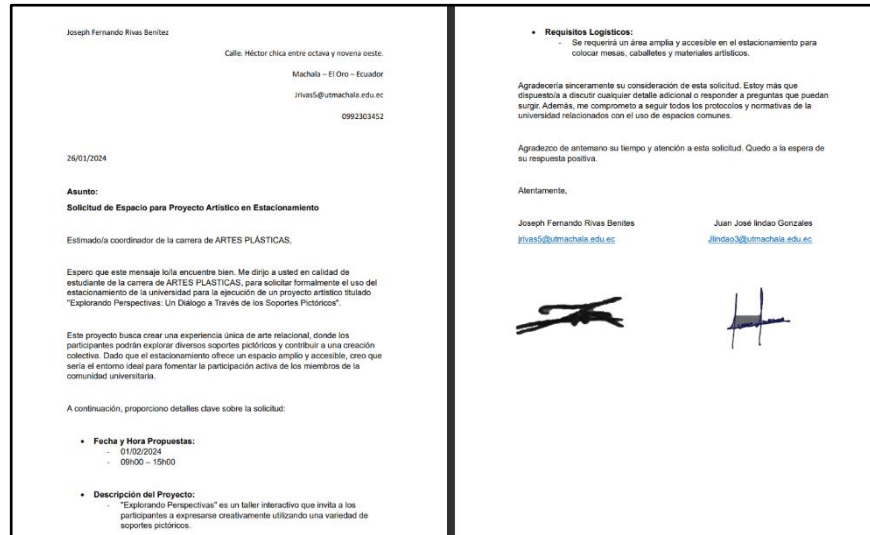

Imagen 13: Oficio para solicitud de espacio 26/01/2024

Fuente del autor: Joseph Rivas y Juan Lindao

Simultáneamente, se diseñó un flyer publicitario que reflejaba la esencia del proyecto y se prepararon los soportes pictóricos necesarios, incluyendo la adquisición y disposición de materiales artísticos. Esta fase de reproducción sentó las bases sólidas para el éxito del evento, asegurando una planificación cuidadosa y una ejecución eficiente

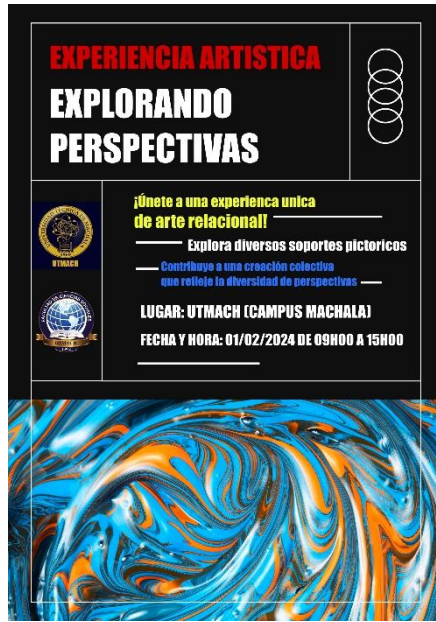

Imagen 14: flyer del evento 26/01/2024.

Fuente del autor: Joseph Rivas y Juan Lindao

3.2 PRODUCCION ARTISTICA

El día del evento, marcado para el 1 de febrero de 2023, dio inicio a la fase de producción artística. Desde la mañana temprano, se llevó a cabo la preparación del espacio y la disposición de todos los materiales necesarios para los participantes. Este proceso incluyó la adecuación del área de trabajo, la distribución de mesas y la organización de los soportes pictóricos y materiales de arte.

Imagen 15: Apertura el evento “Explorando perspectivas” 01/02/2024

Fuente del autor: Joseph Rivas y Juan Lindao

La producción artística se caracterizó por una atmósfera de creatividad y colaboración, donde los participantes pudieron experimentar y expresarse libremente a través del arte. La interacción entre los asistentes y la obra en desarrollo generó un ambiente dinámico y enriquecedor, promoviendo el intercambio de ideas y perspectivas entre los miembros de la comunidad universitaria.

Como ya Baxter (2021) concluía, “La práctica artística es una forma no solo de ver el formato como dimensiones, sino también de jugar con y explorar sus múltiples facetas” (p.13).

Imagen 16: Obra “Explorando perspectivas”
01/02/2024

Imagen 17: Obra “Explorando perspectivas” 01/02/2024

Fuente del autor: Joseph Rivas y Juan Lindao

Registro de Participantes - Proyecto "Explorando Perspectivas: Un Diálogo a Través de los Soportes Plásticos"

Fecha: 01/02/2024 Por favor, completa la siguiente información:

Nombres y apellido	Carrera	Teléfono	firm
Adrián Álvarez	Artes P.	045142451	[Firma]
Dominás Rojas	Artes P.	0969910967	[Firma]
Tiffany Granda	Artes P.	0910832676	[Firma]
Karlen Romeros	Artes P.	0961911936	[Firma]
Manuel Andrés Rivas V.	Artes P.	0991036609	[Firma]
William Andrés Julio Aparicio	Artes P.	0986570474	[Firma]
Yara Gabriela Espinosa	Artes P.	0942820182	[Firma]
Milda Maricela Cayula	Artes P.	05118202	[Firma]
Leo Alexander Tórrales	Artes P.	09822620	[Firma]
Manuel José Rivera Rojas	Artes P.	09154219	[Firma]
Yara Gabriela Espinosa	Artes P.	095283332	[Firma]
Juan Manuel Rojas	Artes P.	09960713	[Firma]
Yara Gabriela Espinosa	Artes P.	09956206	[Firma]
Donna Cabello	Artes P.	097991650	[Firma]
Duaménica Cárdenas	Artes P.	---	[Firma]
Yara Gabriela Espinosa	Artes P.	099110161	[Firma]
Mayra Mateo	Artes P.	---	[Firma]
Karlene Cardo	Artes P.	0995903909	[Firma]
Melanie Cardo	Artes P.	099257188	[Firma]
Yara Gabriela Espinosa	Artes P.	09110109	[Firma]
Yara Gabriela Espinosa	Artes P.	---	[Firma]

Nota: La información proporcionada será utilizada únicamente con fines de registro y comunicación relacionada con el evento. Los datos serán tratados con confidencialidad y no serán compartidos con terceros sin consentimiento previo del titular.

Imagen 18: Hoja registro evidencia obra “Explorando perspectivas”:

Fuente del autor: Joseph Rivas y Juan Lindao

3.3 EDICIÓN FINAL DE LA OBRA.

Concluido el evento, se procedió a la etapa de edición final de la obra. Se recopilaron imágenes y videos que documentaban la experiencia artística del evento, destacando la participación activa de los asistentes y la evolución de la creación colectiva a lo largo del día. Este material audiovisual servirá como testimonio visual de la obra y su impacto en la comunidad universitaria. Además, se está trabajando en la producción de un video que condense y presente de manera efectiva la esencia y el proceso del proyecto, proporcionando una herramienta de difusión poderosa y significativa para futuras audiencias

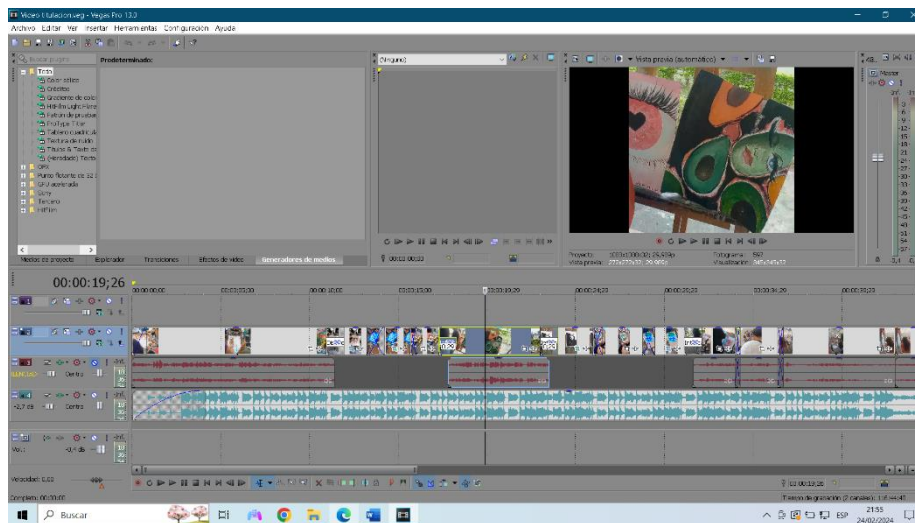

Imagen 19: Proceso de edición en Vegas pro 13.0, 02/22/2024

Fuente del autor: Joseph Rivas y Juan Lindao

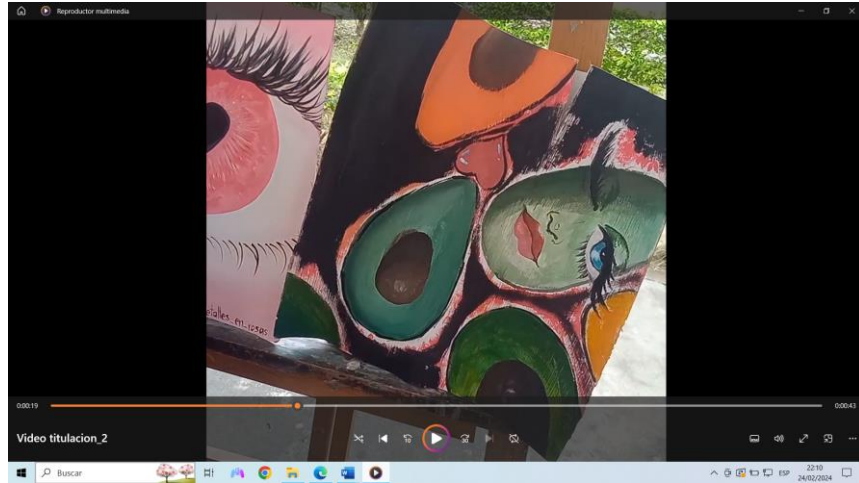

Imagen 20: Video evidencia finalizado. 02/22/2024

Fuente del autor: Joseph Rivas y Juan Lindao

CAPITULO IV.

4. DISCUSIÓN CRITICA

4.1 ABORDAJE CRÍTICO -REFLEXIVO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA

El abordaje crítico-reflexivo sobre la obra realizada para este proyecto de titulación destaca el resultado como un reflejo directo de la investigación realizada. La obra, fundamentada en el análisis teórico sobre la estética relacional y el arte participativo, logró materializar los conceptos explorados a lo largo del trabajo. La participación activa de varias personas, motivadas por diferentes razones como el entusiasmo, la curiosidad o el deseo de acompañar a amigos, generó un ambiente propicio para la expresión artística. Este aspecto es crucial, ya que la obra se concebía como un espacio de interacción y diálogo, donde la diversidad de perspectivas y motivaciones enriqueció la experiencia colectiva.

Para ofrecer un mejor abordaje critico podemos tomar lo que, Rodríguez (2015), señalo. La crítica de arte no solo se trata de evaluar la calidad estética de las obras, sino también de comprender cómo estas obras reflejan y contribuyen a la construcción de identidades nacionales y culturales. Esto implica considerar cómo los artistas representan lo propio y lo ajeno, así como los diferentes significados y valores que se atribuyen a las producciones artísticas en el contexto de una sociedad dada.

El resultado de la obra se caracteriza por su naturaleza inclusiva y colaborativa, donde se utilizaron tanto soportes pictóricos convencionales como no convencionales. Esta diversidad de materiales permitió a los participantes explorar diferentes formas de expresión, rompiendo con las convenciones tradicionales del arte y fomentando la creatividad y la experimentación. La obra se convirtió así en un reflejo vivo de las interacciones humanas y las relaciones sociales, capturando la esencia de la estética relacional y su énfasis en la experiencia compartida y la construcción colectiva del significado.

El trabajo artistico puede desempeñar roles en ambitos variados y las interacciones que se crean con las obras pueden ser resultados con un efecto en la sociedad, en su brillante articulo Rodríguez-Labajos (2022) ya afirmaba:

Expresiones corporales y sensoriales como la danza y la coreografía, caminar [o actuaciones dramáticas, así como el bioarte, promueven la alfabetización en temas ambientales globales y aprovechan el conocimiento para abordar esos problemas. Tanto los currículos formales para la sostenibilidad, ya sea en el aprendizaje presencial u en línea, como la educación ambiental informal (por ejemplo, en la educación para adultos) explotan el poder pedagógico de las prácticas artísticas.

En última instancia, la obra no solo constituyó el producto final del proyecto de titulación, sino también el punto culminante de un proceso de investigación y reflexión que abordó críticamente las dinámicas socioculturales del arte contemporáneo. Al proporcionar un espacio para la expresión y el encuentro, la obra trascendió su función estética para convertirse en un testimonio vivo del potencial transformador del arte participativo en la construcción de comunidad y la promoción del diálogo intercultural.

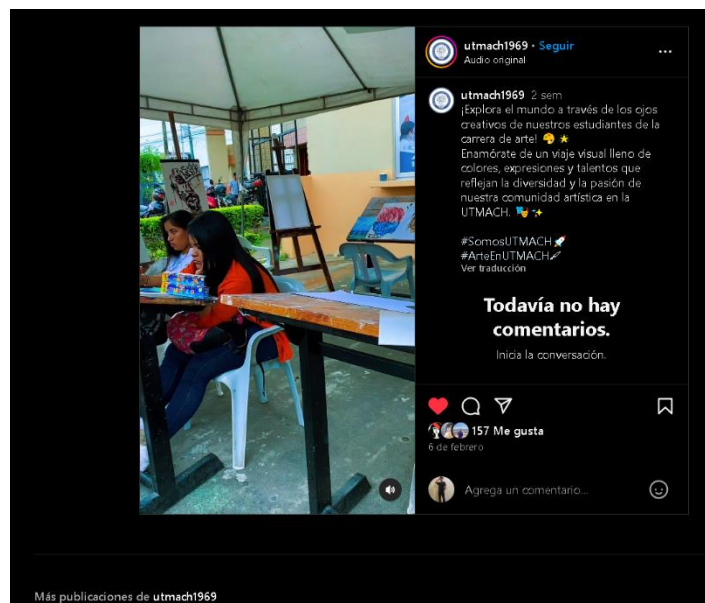

Imagen 21: Video evidencia, Instagram oficial Utmach. 02/06/2024

Fuente: [Explora el mundo a través de los ojos creativos de nuestros estudiantes de la carrera de arte! 🌈 ✨](#)

[Enamórate de un viaje visual lleno de... | Instagram](#)

CONCLUSIONES

- Se logró crear una obra interactiva en colaboración con los participantes, lo que fomentó una relación dinámica entre el arte y el público, promoviendo la participación activa y la colaboración creativa.
- La búsqueda y consulta de fuentes de artículos científicos y autores relevantes enriquecieron el fundamento teórico de la obra, proporcionando un sólido respaldo conceptual para su desarrollo y ejecución.
- La experiencia artística generada se alineó con las ideas y conceptos explorados por los autores relevantes, ofreciendo una vivencia auténtica y significativa para los participantes, quienes pudieron interactuar y reflexionar sobre la obra de manera más profunda.

BIBLIOGRAFÍA. –

1. Jones, K. (2006). A Biographic Researcher in Pursuit of an Aesthetic: The use of arts-based (re)presentations in “performative” dissemination of life stories. *Qualitative Sociology Review*, 2(1), 66–85. <https://doi.org/10.18778/1733-8077.2.1.06>
2. Kot, S., Mozolevska, A., Polishchuk, O., & Stodolinska, Y. (2024). The Discursive Power of Digital Popular Art during the Russo-Ukrainian War: Re/Shaping Visual Narratives. *Arts*, 13(1), 38. <https://doi.org/10.3390/arts13010038>
3. Ospina, A. Y. P. (2017). De lo relacional en el arte como recurso imaginativo para la construcción de la paz. *Aletheia, revista de desarrollo humano educativo y social contemporaneo*, 9(2), 94-113. <https://doi.org/10.11600/21450366.9.2aletheia.94.113>
4. Arrufat, J. C. (s. f.). Del arte de concepto al arte de contexto. <https://jordiclaromonte.blogspot.com/2008/11/del-arte-de-concepto-al-arte-de.html>
5. Danto, A. C. (2003). Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia. En Paidós eBooks. <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA85653061>
6. Yusta, C. N. (2008). José Ortega y Gasset y la deshumanización del arte. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte*, 0(20-21). <https://doi.org/10.5944/etfvii.20-21.2007.1481>
7. Roei, N. (2016). EL ARTE (SE) MUEVE: PERFORMATIVIDAD EN EL TIEMPO, EL ESPACIO Y LA FORMA. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte*, 0(4). <https://doi.org/10.5944/etfvii.4.2016>

8. Domínguez, P. Á., & Cobano, J. R. B. (2011). Aproximación al Museo Contemporáneo: entre el templo y el supermercado Cultural. *Arte y Políticas de Identidad*, 5(5), 27-42.
<https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/41569/1/146201-550201-1-SM.pdf>
9. Fleisner, P. (2022). Cosmoestética del afuera. Extranjería poshumana en dos obras de Claudia Fontes. *Aisthesis Revista Chilena de Investigaciones Estéticas*, 72.
<https://doi.org/10.7764/aisth.72.11>
10. Hartung, M. (2018). Under Control: Sol LeWitt and the Market for Conceptual Art. *Journal for Art Market Studies*, 2(4). <https://doi.org/10.23690/jams.v2i4.49>
11. Mouratidis, I. (2020). El espacio participativo y la espectaduría en el museo. una problemática y una respuesta sobre el uso del espacio expositivo actual. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*.
<https://doi.org/10.22201/ie.18703062e.2020.116.2714>
12. Kukkonen, H. (2022). “Can I go into the artwork?” material–relational situations with abstract art. *Journal for Research in Arts and Sports Education*, 6(3), 76-95.
<https://doi.org/10.23865/jased.v6.3554>
13. González, J. L. C. (2018). La forma sagrada. las formas ancestrales como expresión viva en la ritualidad contemporánea. *Ñawi. Arte, diseño y comunicación*, 2(1), 78.
<https://doi.org/10.37785/nw.v2n1.a4>
14. Potgieter, F. (2018). Critique of relational aesthetics and a poststructural argument for thingly representational art. *Cogent Arts & Humanities*.

<https://doi.org/10.1080/23311983.2018.1531807>

15. Cubitt, S., Palmer, D., & Tkacz, N. (2015b). *Digital Light*. Open Humanities Press CIC. <http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/digital-light/>
16. Rodríguez-Labajos, B. (2022). Artistic activism promotes three major forms of sustainability transformation. *Current Opinion In Environmental Sustainability*, 57, 101199. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2022.101199>
17. Levin, K. (2013). "Becoming Worthy of What Happens to Us: Art and Subjectivity in the Philosophy of Gilles Deleuze". In *Art and Identity*. Leiden, The Netherlands: Brill. https://doi.org/10.1163/9789401209045_008
18. Mulcahy, D. (2021). A politics of affect: Re/assembling relations of class and race at the museum. *Emotion, Space And Society*, 39, 100773. <https://doi.org/10.1016/j.emospa.2021.100773>
19. Kontturi, K. (2018). Ways of following. Art, materiality, collaboration. Open Humanities Press. <http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/ways-of-following/>
20. Rodríguez, S. (2015). Artistas e identidades discursivas. El gran telón, el Luis Caballero de la crítica y el Caballero de Caballero. *Hallazgos*, 12(24). <https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2015.0024.01>
21. Zumalde, I. (2021). La tematización del autor en las artes visuales. *Arte Individuo y Sociedad*, 33(2), 381-395. <https://doi.org/10.5209/aris.67411>
22. Kalbermatten, S. (2024). The 'Assetization' of Art on an Institutional Level—

Fractional Ownership Implemented in the Royal Museum of Fine Arts Antwerp. *Arts*, 13(1), 16. <https://doi.org/10.3390/arts13010016>

23. Zhang, R., & Peng, F. (2023). Connection: Digitally Representing Australian Aboriginal Art through the Immersive Virtual Museum Exhibition. *Arts*, 13(1), 9. <https://doi.org/10.3390/arts13010009>

24. Ricci, M. E. (2023). The Performance Art of Carlos Martiel: The Political Body and Social Change. *Mimesis Journal*, 12(2), 159-173. <https://doi.org/10.4000/mimesis.2830>

25. Reich, J. (2023). What to do in /with images? The (virtual) hand in augmented and virtual reality. *AN-ICON Studies In Environmental Images* [ISSN 2785-7433], 2(II). <https://doi.org/10.54103/ai/19765>

26. Mansilla, C. (2017b). Estética, nuevos materiales y funcionalidad eficiente: la agencia medioambientalista de los objetos de Marjan van Aubel. *Diseña*, 11, 220-240. <https://doi.org/10.7764/disena.11.220-240>