

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PERCEPCION DE LA ESCULTURA CHATARRA COMO PROPUESTA
ARTISTICA EN LA CIUDAD DE MACHALA

SOLEDISPA CORDOVA JONATHAN PATRICIO
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

MACHALA
2025

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PERCEPCION DE LA ESCULTURA CHATARRA COMO
PROPUESTA ARTISTICA EN LA CIUDAD DE MACHALA

SOLEDISPA CORDOVA JONATHAN PATRICIO
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

MACHALA
2025

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TRABAJO TITULACIÓN
PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

PERCEPCION DE LA ESCULTURA CHATARRA COMO PROPUESTA ARTISTICA
EN LA CIUDAD DE MACHALA

SOLEDISPA CORDOVA JONATHAN PATRICIO
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

CUNALATA CASTILLO MIGUEL ANGEL

MACHALA, 10 DE FEBRERO DE 2025

MACHALA
2025

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

El que suscribe, SOLEDISPA CORDOVA JONATHAN PATRICIO, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito titulado PERCEPCION DE LA ESCULTURA CHATARRA COMO PROPUESTA ARTISTICA EN LA CIUDAD DE MACHALA, otorga 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 tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara 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.

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que asume 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.

Machala, 10 de febrero de 2025

SOLEDISPA CORDOVA JONATHAN PATRICIO
0706043635

RESUMEN

Percepción de la escultura en chatarra como propuesta artística y su aporte al arte en las personas de la ciudad de Machala.

Autor: Jonathan Patricio Soledispa Córdoba

Tutor: Lcdo. Miguel Angel Cunalata Castillo, Ms

Percepción de la escultura de chatarra como propuesta artística y su aporte al arte en las personas de la ciudad de Machala, es una propuesta comunicativa que integrara el resultado adquirido dentro las aulas de la universidad técnica de Machala y representa los nuevos procesos académicos en la producción artística contemporánea, que se ha sido investigado para aportar y relacionarse con la sociedad actual, que está tomando nuevos rumbos comunicativos y es necesario concebir ideas que generen espacios de participación individual y colectiva, para una mejor percepción y comunicación de la escultura en chatarra como propuesta artística.

Las experiencias artísticas en nuestro entorno local han sufrido transformaciones a escalas mínimas de utilización en el uso de la chatarra como medio de expresión plástica, como lo pude constatar mediante la investigación minuciosa en el aspecto paisajístico de la ciudad de Machala, transformaciones que ponen en valor ideas nuevas. Contribuir con este proceso al arte contemporáneo desde una reflexión crítica sobre el futuro en los nuevos procesos de producción artística en nuestra ciudad y es una necesidad que día a día demanda empezar obras que logren contrastar los espacios vacíos y que son espacios necesarios para tener una mejor percepción de las obras y materiales elegidos en la construcción de obra escultórica.

Existen ventajas en el uso de chatarra como materia prima en la elaboración de esculturas, ya que al implementarlas tienen características de adaptarse y generar una particular participación del público en diversos espacios, por otra parte, el uso de chatarra permite dar nuevos usos y nueva vida a infinidad de materiales que han sido desechados y así evitar que estos materiales terminen en lugares baldíos creando focos de basuras y creando un daño ambiental. Son los estudios del comportamiento social los que sirven de base para promover e insertar estos cambios donde la chatarra como materia prima es el componente idóneo para la práctica del arte actual.

En la ciudad de Machala es necesario contribuir, a la producción artística contemporánea y crear una mejor percepción, comunicación e interacción social, aportando desde la creación artística con nuevos formatos y diseños que emitan los mensajes de la investigación artística, como una acción de contrastar materiales y realidades que necesitan ser implementadas e interpretadas, contribuyendo así a un cambio consciente de las herramientas que poseen significados apegados a la actualidad, conformando teorías y conceptos que aporten, fundamentan y transgreden procesos establecidos para contribuir con la utilización de los residuos industriales, como materias primas de óptima calidad para la creación de obras escultóricas y fomentar a futuras generaciones el uso adecuado de estos materiales y herramientas que son elementos naturales que han pasado por una serie de procesos industriales hasta quedar obsoletos con el pasar del tiempo formando así condiciones idóneas a la hora de la creación de objetos artísticos.

Este trabajo de investigación se orienta generalmente a potenciar el uso de la chatarra y aplicarlo en los paisajes urbanísticos para aportar al arte y a las personas desde la propuesta artística en la ciudad de Machala.

Palabras clave: escultura, comunicación, chatarra, ensamblaje, estética del arte

SUMMARY

Perception of scrap metal sculpture as an artistic proposal and its contribution to art in the people of the city of Machala.

Author: Jonathan Patricio Soledispa Córdoba

Tutor: Lcdo. Miguel Angel Cunalata Castillo, Ms

Perception of scrap metal sculpture as an artistic proposal and its contribution to art in the people of the city of Machala, is a communicative proposal that integrates the result acquired within the classrooms of the technical university of Machala and represents the new academic processes in contemporary artistic production that has been researched to contribute and relate to the current society that is taking new communicative directions and it is necessary to conceive ideas that generate spaces for individual and collective participation, for a better perception and communication of scrap metal sculpture as an artistic proposal.

The artistic experiences in our local environment have undergone transformations on a minimal scale of use in the use of scrap metal as a means of plastic expression as I was able to verify through meticulous research in the landscape aspect of the city of Machala, transformations that value new ideas, contribute this process to contemporary art by contributing from a critical reflection on the future in the new processes of artistic production in our city and country is a need that day by day demands to start works that manage to contrast the empty spaces and that are necessary spaces to have a better perception of the works and materials chosen in the construction of sculptural work.

There are advantages in the use of scrap metal as a raw material for the elaboration of sculptures, since when they are implemented for the artistic proposal they have characteristics of adapting and generating a particular participation of the public in various spaces, on the other hand, the use of scrap metal allows to give new uses and new life to countless materials that have been discarded and thus prevent these materials from ending up in places creating sources of garbage and creating environmental damage. It is the studies of social behavior that serve as the basis for promoting and inserting these changes where scrap metal as a raw material is the ideal component for the contemporary practice of current art.

In the city of Machala it is necessary to contribute to contemporary artistic production to create a better perception, communication and social interaction, contributing from artistic production, thus creating new formats and designs that emit the messages of artistic research, as an action of contrasting materials and realities that need to be implemented and interpreted, thus contributing to a conscious change of the tools that have meanings attached to the postmodernity, shaping theories and concepts that contribute, ground and transgress established processes to contribute to the use of industrial waste as raw materials for optimal

This research work is generally aimed at promoting the use of scrap metal and applying it in urban landscapes to contribute to art and people from the artistic proposal in the city of Machala

Keywords: sculpture, communication, scrap metal, assemblage, aesthetics of art

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	8
1. CAPITULO I: CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO.....	10
1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO	10
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL OBJETO ARTÍSTICO.....	28
2. CAPITULO II: CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA	30
2.1. DEFINICIÓN DE LA OBRA	30
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA	33
3. CAPITULO III: FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.....	35
3.1. PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA.....	35
3.2. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	37
4. CAPITULO IV: DISCUSIÓN CRITICA	40
4.1. ABORDAJE CRITICO REFLEXIVO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA	41
CONCLUSIONES	41
BIBLIOGRAFÍAS	42

ÍNDICE DE IMÁGENES

Ilustración 1 Edward Kienholz. Portable war memorial 1968 museum Ludwig Colonia; recuperado de https://masdearte.com/especiales/kienholz-el-ensamblaje-y-norteamerica 10/10/2024	12
Ilustración 2 Directed Comprensión III, 1961 de Cesar	14
Ilustración 3 <i>Escultura realizada por [Miguel Angel. Moisés, 1515]</i> recuperado de https://concepto.de/wp-content/uploads/2014/09/Escultura-1-e1720117303997.jpg 15/10/2024	17
Ilustración 4 Escultura exenta de Auguste Rodin recuperado de https://cards.algoreducation.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffiles.algoreducation.com%2Fproduction-ts%2F__S3__7823d748-4169-4088-a1d7-5dc357955dbe&w=1920&q=75 16/10/2024	19
Ilustración 5 Relieve griego de Menandro con una musa recuperado de https://www.almendron.com/artehistoria/wp-content/uploads/2011/10/relieve_01.jpg 17/10/2024	20
Ilustración 6 Detalle de esculpir https://media.istockphoto.com/id/515264580/es/foto/forma-positiva-y-negativa.jpg?s=1024x1024&w=is&k=20&c=2RSLXCpYeg_RMIYrJ2mICXFIWPTJyWRMu1chwW6yVps 19/10/2024	21
Ilustración 7 Detalle de modelado en arcilla https://totenart.com/tutoriales/wp-content/uploads/2017/06/vaciador-barro-modelado-totenart-tutorial.jpg 20/10/2024	22
Ilustración 8 Detalle de fundición de escultura en bronce https://www.capaesculturas.com/wp-content/uploads/volcado-fundido.webp 21/10/2024	23
Ilustración 9 Ensamblaje artístico https://matematicasentumundo.es/ARTE/Pablo%20Serrano/Drama%20del%20objeto%201958p.jpg 25/10/2024	24
Ilustración 10 Título: “Ilarik” Autor: Eduardo Chillida recuperado de https://www.eduardochillida.com/es/obra/ilarik 25/10/2024	27
Ilustración 11 Monumento al pez espada MACHALA, AV. 25 de junio y Arizaga fotografía de Jonathan Soledispa 11/11/2024	29
Ilustración 12 Wiphala contemporánea, diseñada por Germán Choque Condori recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Banner_of_the_Qulla_Suyu_(1979).svg 15/01/2025	32
Ilustración 13 Aproximación grafica 2 con medidas para una mejor apreciación de la obra escultórica fuente del autor 24/01/2025	36
Ilustración 14 Aproximación grafica 1 del tubo de escape, fuente del autor 24/01/2025	36
Ilustración 15 Aproximación grafica 3 Fuente: del autor 24/01/2025	36
Ilustración 16 Aproximación grafica 4 previa selección para la elaboración de la obra escultórica Fuente: del autor 24/01/2025	36

DEDICATORIA

A ti wawa Inti Raymi Soledispa Figueroa, por enseñarme que paso a paso y con paciencia se llega lejos a ti hijo de la madre tierra por hacerme creer en la vida, el amor y la familia.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer al Gran Arquitecto por mostrarme parte de su creación y hacerme participe de momentos históricos en esta historia del Arte y presentarme personas hermosas en este proceso académico, también agradeciendo mucho a mis padres por darme el apoyo en cada paso de la vida y su gran confianza en este proceso de aprendizaje y por tener siempre al alcance mío aquellos amigos silenciosos que dicen mucho; llamados libros.

Gracias a Camila Figueroa y su familia por darme el calor de hogar y hacerme parte de ellos con buena voluntad.

A mis estimados profesores que han aportado de su sabiduría en la enseñanza académica y exigencia en cada trabajo de estudio del arte, un agradecimiento especial a mi tutor de trabajo de titulación Lcdo. Miguel Angel Cunalata Castillo Ms., por permitir y confiar en los nuevos procesos académicos de innovación en el campo artístico.

A mis compañeros del aula agradecerles por los gratos momentos vividos durante estos años de aprendizaje, les deseo lo mejor a cada uno de ustedes en cualquier lugar donde se encuentren y que el arte nos acompañe siempre, gracias.

INTRODUCCIÓN

En el principio el ser humano aprendió a expresar y satisfacer sus necesidades para la sobrevivencia, dejando para sus sucesores un enorme bagaje de formas útiles en distintos materiales, de acuerdo a cada momento que les tocó vivir y sobrevivir como entes creadores de dichos inventos.

“La relación entre arte y política constituye uno de los motivos fundamentales de la reflexión estética desde sus mismos orígenes, y más aún en los momentos históricos caracterizados por fuertes movimientos de revolución social”
(Córdoba, 2023 p.2).

Es necesario el uso de materiales de chatarra en el mundo en que residimos, para crear esculturas cuyas formas, colores y funciones, inviten a generar diálogos individuales y colectivos en nuestra sociedad como un ejemplo claro del arte interdisciplinar que en la actualidad nuestra realidad nos presenta, como artistas influyentes y poseedores de un extenso bagaje heredado por quienes, en su afán de hacer un mejor entorno, tanto natural como social nos han heredado infinidad de materiales y formas para poder expresarnos.

La importancia de los antecedentes de esta investigación artística para formar el producto final, es de carácter multidisciplinar al usar chatarra como medio de expresión plástica y función creadora para aportar al arte en las personas de la ciudad de Machala.

Para un acercamiento con la propuesta artística se presentan IV capítulos, que han sido desarrollados sobre la percepción de la escultura en chatarra como propuesta artística y su aporte al arte en las personas de la ciudad de Machala.

El trabajo investigativo empieza con el capítulo I, donde se desarrolló la conceptualización del objeto artístico que es el desarrollo histórico e importancia sobre la utilización de chatarra como materia prima en el proceso de producción de propuestas artísticas, donde destacan artistas históricos e influyentes, como Richard Stankiewicz, César Baldaccini entre otros que formaron obras monumentales y complejas sobre el manejo de desechos industriales. La contextualización del objeto artístico con ejemplos sobre artistas locales que han llevado un pensamiento crítico participación en la construcción de objetos artísticos en el desarrollo del arte contemporáneo en nuestro medio, se muestra el trabajo de artistas que en sus creaciones aplican chatarra, seguido de este repaso en el capítulo II se desarrolla la concepción de la obra artística y la fundamentación teórica de la obra, punto que define y reúne características

especiales porque se define el nombre de la obra y que contribuirá a una mejor percepción de la escultura en chatarra en nuestra ciudad, el capítulo III consta de: las fases de construcción de la obra donde se presenta el proceso creativo para la materialización del objeto artístico, bocetos, dibujos, manipulación de herramientas y montaje de la presentación artística aportando de esta manera al arte en las personas de la ciudad de Machala, que es el resultado material del trabajo investigado. El desarrollo del capítulo IV está vinculado a la discusión crítica de la obra, a partir de su intervención artística.

“En el arte contemporáneo, sin embargo, la libertad creativa del artista no ha ensanchado mucho más las fronteras del arte, pero sí ha jugado con sus límites de manera peligrosa e irreverente” (Romeu Aldaya, 2017 p.18).

Esta propuesta artística sobre la percepción de la escultura en chatarra y su aporte al arte en las personas de la ciudad de Machala, fue investigada generalmente con métodos y criterios fundamentados profesionalmente, para lograr el objetivo de mostrar los aportes y aportar en la producción artística de nuestro contexto, utilizando chatarra como materia prima en la creación de esculturas.

En la creación artística se produce una actitud de búsqueda sobre ideas, vivencias y observaciones de categoría generalmente subjetiva; es decir, sobre un conjunto de hechos más o menos difíciles de acotar, que difícilmente se pueden amoldar a la búsqueda propia de las ciencias, pero que se pueden aplicar a otros sistemas de producción, como en el caso de la arquitectura contemporánea, que nos demuestra constantemente la especulación estética a través de colaboraciones entre arquitectos y artistas, pero especialmente en la que el artista participa de la resolución de los problemas funcionales del proyecto arquitectónico a través de sus decisiones propiamente artísticas, por ejemplo, para resolver problemas objetivos del espacio mediante el color. (Nogue-Font, 2020 p.5-6)

1. CAPITULO I: CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

El significado de la eficacia subversiva de las obras de arte es un tema central que no se puede descuidar, pero eso no supone reducirlo a las discusiones en torno a la verdad epistemológica de la cual ellas pueden disponer. Sin embargo, la pregunta radica en si la relevancia del juego de la experiencia se debe explicar atribuyendo contenidos políticos a las obras de arte. (Garnica, 2020 p.5).

El empleo de objetos como la chatarra en el arte tiene sus inicios en la etapa industrial se remonta a principios de la década de 1960 y 1970, donde se convirtió como base de expresivas que artistas en su afán de crear y utilizar nuevas formas escultóricas para incorporarlas al urbanismo y a las instituciones especializadas en arte. La influencia de estas estéticas representa las expresiones y los artistas desearon objetividad en sus creaciones que contenían simbolismo en distintas formas, cada vez que se inspiraban en las concepciones con el entorno. creaciones figurativas y abstractas declarando lo importante en desarrollar procesos con imaginación, contrastando la elaboración en formatos colosales como también ejecutando pequeñas formas para armonizar contextos que se consideran objetos de admiración. Como punto de vista en la percepción de las nuevas características de escultura, absolutamente se puede sugerir la inserción de nuevos materiales y diseños dados por la propia industrialización donde la geometría forma parte esencial de estas y si vemos o comparamos los objetos para estos conceptos de escultura son sillas, puertas, ventanas, capots de fierro, soldadas y ensambladas como un claro ejemplo de lo caótico y desechos de la contaminación. Procediendo así la creación de obras de arte en las que los estudios de su intervención son claros: por sus composiciones, proporciones y equilibrio que muy importante para elaboración de la escultura en chatarra.

“lo que tienen en común todas las artes, es que están obligadas a presentar dos componentes que no pueden faltar: la poesía- es necesario que exista algo de poesía- y una dosis de construcción” (Valls Juan, 2022 p.4)

Los primeros artistas en utilizar la chatarra fueron los dadaístas que apreciaron los componentes y características que diferencian el arte de su tiempo, al comienzo del siglo xx, el comienzo de las obras de arte es interdisciplinar donde muchos de los artistas intervinieron proyectos en varios temas tanto figurativos como no figurativos y coloridos y otras dejando en propio tono del oxido que invite al espectador a cuestionarse las ideas de establecer imaginación

en los más diversos temas aplicando la técnica del ensamblaje en la elaboración utilizando los objetos de desechos de las industrias creando una nueva atmosfera escultural, donde ocupan espacios grandes directamente con entornos de que se han centrado en el desarrollo de profundos significados apropiándose en los espacios de las obras escultóricas.

Richard Stankiewicz (EUA 1922-1983), por la década de 1960 fue el primer artista que puso sus bases la chatarra como materia prima en realizar obras de arte.

Ilustración 1 milagro en el montón de chatarra" de Richard Stankiewicz
https://es.wikibrief.org/wiki/Richard_Stankiewicz
10/10/2024

Stankiewicz Introdujo lo que él llamaba materiales combinadas, cuyas figuras en particular manifiestan la tridimensionalidad de la escultura, incorporando chatarra y objetos de desechos; entre sus obras destacan la implementación al urbanismo de la chatarra invitando al espectador a dialogar y crear conciencia de los materiales que hablan y denuncia el momento del consumismo, realizando trabajos en las que se mezclan la presencia de materiales de desecho industrial con las que realizó expresiones abstractas, planteaba el problema estético de la utilización de objetos para las obras artísticas.

Edwar Kienholz (Washington, 1927 – 1994) ejecutaba sus obras con diversas técnicas expresando así el arte y el sentir de la cotidianidad, provocando en las exposiciones la atmosfera idónea para representar los aspectos más terribles de la consumista e indolente sociedad contemporánea, desarrollando nuevos ámbitos culturales de apreciación y percepción a los materiales, cuestionando formas tradicionales y modos de pensar.

Ilustración 1 Edward Kienholz. Portable war memorial 1968 museum Ludwig Colonia; recuperado de <https://masdearte.com/especiales/kienholz-el-ensamblaje-y-norteamerica> 10/10/2024

Desde un concepto creado por la sociedad contemporánea la chatarra, es percibida por objetos que forman parte de los desechos que se le da un valor agregado y consta de una nueva visión y estética, es necesario elegir la chatarra y los desperdicios industriales como materias primas, destacando un uso y manipulación para crear obras que deleiten o transgredan las formas académicas y filosóficas del entendimiento artístico.

Utilizando en sus formas ya concebidas que adoptan formas naturales y primitivas, bien con brillos, manchados o degradados por la oxidación dependiendo el cuestionamiento que el artista escultor desea dar para que su mensaje sea percibido, mensajes que a través de la obra escultórica comunicara a la sociedad. Esta nueva tendencia al fundir varios de los objetos encontrados y combinarlos con esculturas figurativas elementales, en las que plasman su rechazo a las prácticas convencionales formando así lo que se conoce como ruptura. El danés Robert Jacobsen, retoma el uso de los aceros soldando así lo más importante de los materiales seleccionados en la concepción de la obra, teniendo en consideración a más artistas que integraron estos procesos a los artistas suizos como: Robert Müller, Jean Tinguely, o el mismo Bennhard Luginbuhl considerando en sus creaciones experimentos y continuación en la tendencia escultórica.

La obra desde un inicio como forma artística y sus primeras prácticas escultóricas se relaciona con la fabricación de manera acelerada de ciertos tipos de materiales metálicos como el hierro, aluminio, acero, cobre y no metálicos plásticos y poliuretanos entre otros a los que debe su incomparable aceptación en el medio artístico que influyen y que connotan su imponente expresión. Dimensionando estas ideas y prácticas los artistas surrealistas en los años treinta ya concibieron el ensamblaje partiendo así con conceptos y construcción de la nueva imaginación y aportar en los materiales que son objetos, fetiches cotidianos para vislumbrar en sus expresiones visuales, de esta observación los artistas captaron en la chatarra como materia prima funciones estéticas comunicadoras que como otro material usado clásicamente en simbolismo dadas sus orígenes de los desechos provenientes del mundo industrial y doméstico, proponiéndose en la configuración estética de los proyectos artísticos, influyendo un cuestionamiento superior y valedero dentro de la practicas artísticas contemporáneas.

Lo que atrae a estas formas son sus aportaciones y prototipos que ensanchan el futuro de creación, construcción e imagería de la escultura en chatarra como disciplina. Diversos trabajos han señalado las elecciones de estos nuevos materiales precisando nuevas concepciones. Las escenas que conforman la obra junto con los procesos de ensamblajes y soldaduras constituyen la garantía del proceso ejecutorio donde permiten al artista ser libre en la concepción de nuevas tradiciones académicas.

Conociendo estos ejemplos que se relacionan con las características del tipo de esculturas creadas con virtud por los artistas, que a finales de los años cuarenta y principios de los años cincuenta, lo que hace a esta escultura que adquiera un carácter innovador y cautivador con dimensiones que modernizan el nuevo lenguaje artístico. Los materiales que evocan a la aproximación técnica que son indispensables para su representación que se convierten en la tarea perfecta porque los cordones de soldadura hablan siendo así un aporte en el tiempo de concebir nuevas ideas que depende de la manipulación de herramientas como el soplete y la soldadura que no es una coincidencia si no que recuerde a la agitada vida que los inicios de una revolución industrial están apegándose cada día al nuevo ser humano.

Varias esculturas de César Baldaccini de este periodo tienen característica incomparable en la utilización de la chatarra y su domesticación por una nueva apariencia de la soldadura que forma parte de la obra al dejar visible la aplicación de este material a las esculturas.

Ilustración 2 Directed Comprehension III, 1961 de Cesar

Baldaccini / recuperado de <https://www.duran-subastas.com/> 12/10/2024

en 1928, Julio González artista que había creado esculturas con acero y hierro soldado representando momentos claves para la historia de la escultura. Por el año de 1930 este inicia al artista Picasso en las nuevas experiencias artísticas y explora las nuevas posibles técnicas que ya son parte de las exposiciones como formas de arte, rápidamente Picasso empezaría a crear obras en hierro, como, por ejemplo: cabeza de mujer en 1931, hecha con barras, tubos, placas de hierro y un colador de cocina. En este sentido sus obras se sitúan dentro de las nuevas tradiciones y tendencias del arte, la temática que se realiza es surrealista consecuencia de elementos dispares y proporcionados para ir modificando una estética y nuevos puntos de vista del espectador.

Por parte de Cesar considera que el material utilizado proviene de la calidad objetiva y canónica de sus propiedades de los elementos seleccionados, para componer la obra sistemáticamente en los ensamblajes que surgen a partir de las soldaduras en las esculturas con pedazos de metales reciclados y encontrados, que a su vez son transformados en proyectos artísticos de diferentes formatos con caracteres conceptuales y simbolismos variados. Se trata frecuentemente de desechos que ocuparon un papel fundamental desde su concepción y que ahora se caracterizan por su grado de inutilización en la producción de la industria, así la selección creativa de sus piezas es fundamental con significados que pueden hacer e influir en el movimiento artístico. Las esculturas se componen en conjuntos ensamblados de hierro que el artista yuxtaponiendo y moldeando a fuego que produce de un soplete. Los temas que Cesar introduce, son temas clásicos de esta disciplina con una nueva concepción y simbolismos modernistas acorde a su tiempo.

La dimensión al temporal de la obra tiene que ver con la práctica del arte pegada a la tierra, a un lugar preciso, que va transformándose. Es esta idea de cambio lo que convierte no sólo el proceso, también el contexto y las obras, en una situación de celebración de la vida. Aquí es pertinente hablar del término globalización, que se empeña en hacer de todos los lugares el mismo lugar (Linaza Iglesias, 2023 p.3).

En su obra denominada el desnudo de Pompeya, de 1954, impera una concepción más expresiva abstracta que compuesta por varillas ensambladas en conjuntos que convierten a la figura y dan cierta transparencia creando una apariencia cinética que visualmente conceptualiza y realiza su currículo artístico de Cesar, viendo la obra de que es menos perceptible en el desnudo de Saint- Denise I de 1956 donde destacan y persisten aun los trazos en el tratamiento del material. Creando una escultura más compacta rompiendo así con la textura para ir incorporando placas de metal pulidas por diversas partes del torso y del vientre dejando superficies que brillan y reflejan al observarlas.

Los grandes formatos pertenecen a una imponente igualdad interior derivando así de la plástica académica para crear volúmenes escultóricos. Explora así Cesar los formatos de gran tamaño tomando un interés en los desnudos femeninos, temas conocidos por excelencia en la escultura tradicional aplicando así el vocabulario de simbolismo formal nuevo y propio a su época, constituyendo así un aporte fundamental de Cesar al contexto artístico de los años 50.

Variedades de temas para elegir en sus creaciones de esculturas, Cesar homenajea a la tradición escultórica acentuando una actitud totalmente positiva que rechazaba la fragmentación de los cuerpos escultóricos, paralelamente creando condiciones técnicas y materiales que le aseguran formas expresivas y de simbolismo social. Su aportación a la escultura y la estética de la chatarra como transmisor de conceptos a través de símbolos e iconos de su tiempo, es un claro ejemplo que destaca la escultura contemporánea, en ese sentido es única y esencial.

La chatarra es utilizada como materia prima para la elaboración de objetos desde un punto de vista artístico y decorativo destacan muy interesantes obras con diversos temas entorno a nuestro grado de conciencia y necesidad.

Referirse a la chatarra es vincular una historia trascendental de la humanidad donde las guerras mundiales y revoluciones que han fundido el hierro para la fabricación de armas, en el transcurso de la guerra la gente donaba los objetos de metal para apoyar este proceso de reutilización de la materia prima.

Cuando un producto de acero o hierro ha cumplido su vida útil y se lo ha desechado es necesario reciclarlos. Las crecientes fuentes de chatarra se componen de: juguetes, latas de acero, los automóviles, corta césped, cajas registradoras, muebles de jardín, viejas tuberías de agua, fregadores, juguetes, corta césped, elementos electrónicos, baterías de cocina.

Reutilizar la chatarra es sinónimo de ahorro y optimizar materiales aún con vida útil desde el punto de vista ecológico, artísticamente en todos los procesos de elaboración de nuevos productos, como también se contribuye a elaborar acero nuevo con chatarra de la vieja materia prima, sino que además se mantiene limpio los vertederos y espacios urbanos e industriales con los artículos que forman ya parte de la basura, se contribuye a aliviar el problema medio ambiental, en la elaboración de acero de mineral de hierro las fábricas emplean hasta cuatro veces más energía en el proceso industrial.

Es así que la chatarra cumple con su utilidad en el ámbito de reusar, la materia prima para una nueva función según el entorno de la implementación de las obras escultóricas.

Con la entrada en el siglo XX, asistimos a lo que la mayoría de los autores consideran la aparición de la escultura contemporánea, bajo la influencia de movimientos artísticos como el Constructivismo, Futurismo y el Cubismo, abandonando las convenciones heredadas que definían la escultura desde hacía siglos.

Desde sus orígenes, la escultura había asumido como tema principal, la representación de la figura humana, que se materializaba como un cuerpo sólido y opaco (Díaz Alemán, 2021 p.3).

El arte de crear formas tridimensionales tiene por nombre escultura que posee variedades de expresiones y simbolismos con diversas dimensiones y carácter del volumen cuando se emplea materiales idóneos en la construcción, estos objetos en los que predominan los espacios delimitando ciertos aspectos considerando los ejes que lo recorren, debidamente cuando se emplean materiales que sugieren la presencia de cuerdas, hilos, cintas, etc. o materiales transparentes industriales o naturales. Las formas escultóricas tradicionales y se desprende de muchos aportes desde que la escultura de vanguardia aparece con noción innovadora, pero afirman su objetivo de la tridimensionalidad de la escultura desde el origen hasta nuestra actualidad.

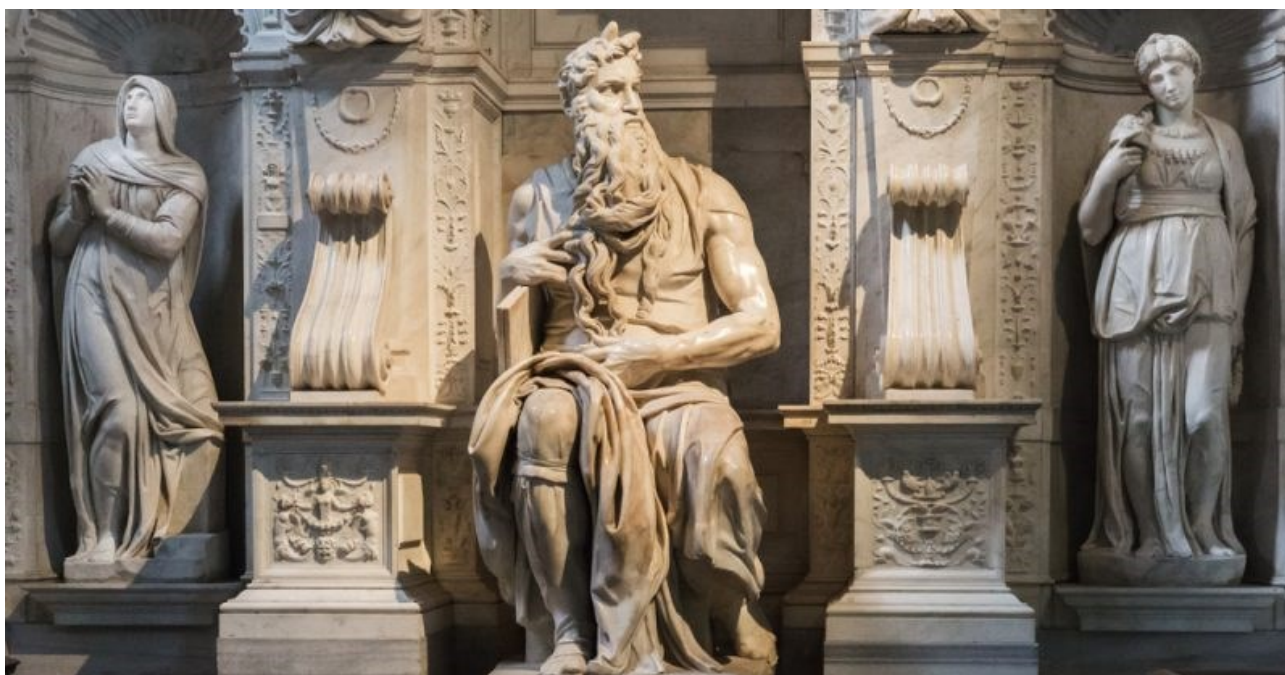

Ilustración 3 Escultura realizada por [Miguel Angel. Moisés, 1515] recuperado de <https://concepto.de/wp-content/uploads/2014/09/Escultura-1-e1720117303997.jpg> 15/10/2024

Los escultores tradicionales han heredado y desarrollado variedades de formas volumétricas y composiciones que van de acuerdo a necesidades del artista plástico modelando con componentes de plasticidad como la arcilla, cera o la plastilina, o labrando materiales más duros como el granito, marfil y maderas, como también haciendo moldes que le permitan reproducir el relieve lo que a aquellos representan el hueco.

Es necesario y básico mencionar el protagonismo en la creación de esculturas de diversos formatos, que tiene hoy en día el hormigón dada su plasticidad y la facilidad de adquirirlo por su economía en los costos y por su rendimiento a la hora de la ejecución de grandes proyectos de arte.

Como afirma Ortega Márquez (2022) El arte emana de la verdad y pone en obra la verdad. En este sentido es ineluctable considerar el arte como un método de comprensión de la vida que se vale, en principio, de la provocación, para devenir en reflexión que resultará ineluctablemente en un saber” (p.3).

La escultura como manifestación artística es una forma de expresión que consiste en la manipulación de la materia con la intención de crear formas tridimensionales con significantes estéticas autónomas, independientes de la materia prima elegidos en el proceso de elaboración.

Toda realización será comprendida como un nuevo ser llegado al mundo y, por lo tanto, como individualidad poseedora de belleza por sí misma, sin que deba influir en lo relativo a este último juicio su mayor proximidad o lejanía con el mundo de formas e ideas estéticas hasta entonces observado (Aguirre-Martínez, 2013 p.3).

En la historia del arte después de la arquitectura un claro oficio que ocupa un lugar especial esta la escultura que ha sido y es considerada como una de las bellas artes que ha representado a diferentes culturas sus más detallados momentos de evolución representando a lo largo de la historia los diferentes temas que resaltan sus gestas épicas de celebridades y sucesos importantes de cada lugar en diferentes épocas de la humanidad.

Se define y valora Toda pieza escultórica que supone un volumen y formas en el espacio, apreciar las relaciones que hay en la escultura como la existente relación con el entorno donde la definición de la silueta que genera a su vez determinados volúmenes sugiriendo al espectador una solidez con su peso o también ligereza, para poder así lograr sus objetivos de la instalación escultórica.

Los bloques de escultura que se afirman a través de las superficies aquí entran valores que poseen significantes donde se manifiestan valores de los materiales tanto por su sensación al tocarlos o porque son percibidos a través de las miradas críticas destacando los colores y relieves según sugieran los artistas.

La determinación de los espacios que se desarrollan las esculturas pueden venir preconcebidos a consecuencia de la particularidad de los bloques que se han tomado como punto de inicio o en casos más variados al utilizar materiales más específicos y en el canon paisajístico para la cual está diseñada la propuesta artística escultórica. En ese sentido, es muy importante su contemplación o funcionalidad a partir de su concepción, hay que tener siempre en cuenta la distancia, el o los puntos de vista posibles, la relación con otros elementos del lugar y muy en especial la luz y sombra.

Como sugiere Aguirre Porras (2022) El arte es como un prisma: dependiendo de la cara por donde dejemos entrar la luz, es el color que percibiremos. Una de estas caras le concierne al ámbito emocional: el arte, sin duda, tiene el potencial para despertar una amplia gama de emociones (p.2).

La escultura exenta, también denominada de bulto, es aquella que se la puede observar a su alrededor para ser contemplada por diferentes puntos de vistas. Por lo tanto, concentra en sí misma todos los valores simbólico perceptivos. Está asociada a la arquitectura con la que ha establecido relaciones simbólicas, iconográficas y representativas, ya que a través de la escultura se alude a las diferentes aplicaciones del edificio con ornamentaciones de múltiples temáticas, para ocupar varios espacios e incluir vastos lugares determinando los aspectos de la edificación.

Ilustración 4 *Escultura exenta de Auguste Rodin* recuperado de https://cards.algoreducation.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffiles.algoreducation.com%2Fproduction-ts%2F__S3__7823d748-4169-4088-a1d7-5dc357955dbe&w=1920&q=75 16/10/2024

Existen variedades y formas de esculpir siendo los relieves considerado parte de la escultura clásica, destaca así el altorrelieve, donde las formas salen de un fondo plano y los bajorrelieves es cuando el grosor es menos a la media figura, formando las clásicas representaciones de la obra que, en cada época, han regido para las artes plásticas.

Ilustración 5 Relieve griego de Menandro con una musa recuperado de https://www.almendron.com/artehistoria/wp-content/uploads/2011/10/relieve_01.jpg 17/10/2024

Como afirma Correa Rivera (2023) Las operaciones que llamamos artísticas, y que se circunscriben a escenarios no artísticos, establecerían una doble acción táctica: de lugar y de procedimiento. Por un lado, se valen de espacios de visibilidad externos (moda, espacio público, medios de comunicación) para introducir modos de hacer artísticos, pero desde el punto de vista opuesto, dichas prácticas, a partir de esos lugares que pudiéramos llamar seculares, expropián circunstancialmente esos procedimientos del mundo delimitado del arte. De esta manera, estos últimos subyacen intangibles, activos y en trayectoria constante (p.11).

El tallado consiste en ir quitando la materia de un bloque de piedra o madera ya que son los materiales más comunes para este proceso escultórico, hasta descubrir de sus entrañas la figura deseada que el artista tiene como idea, representando así la percepción más profunda de la escultura como expresión artística. Entre los materiales rocosos más utilizadas en esta área por el escultor se pone de manifiesto el mármol como material idóneo: como también se emplean la piedra caliza, el alabastro, granito, poseen un valor los materiales orgánicos entre estas las conchas, maderas, marfil, y huesos.

Ilustración 6 Detalle de esculpir

https://media.istockphoto.com/id/515264580/es/foto/forma-positiva-y-negativa.jpg?s=1024x1024&w=is&k=20&c=2RSLXCpYeg_RMIYrJ2mICXFIWPTJyWRMu1chwW6yVps=19/10/2024

Para esculpir la piedra se requiere de herramientas con características muy duras de hierro o acero estas herramientas punzantes rompen la materia trabajada y con un martillo golpeando según sea necesario el desbastado de los bloques, variedades de cinceles dentados, de filo recto, dientes puntiagudos, uñetas, gradinas estos utensilios van preparando la idea material en las superficies; para las perforaciones profundas el taladro o el trepano para algunos agujeros más superficiales.

Para el acabado final de la escultura en piedra es necesario la utilización de escofinas limas, como también piedras especiales para pulir destacando la piedra pómez, o herramientas más tecnificadas entre ellas el esmeril y amoladora junto a estos se integran los materiales abrasivos para frotar y alcanzar los brillos y texturas deseada.

Los escultores que trabajan la piedra a lo largo de la historia han emprendido talleres con actividades especiales que personifican y dan fuerza a la disciplina escultórica, estos talleres tienen modelos antes de empezar a trabajar los materiales duros, es común realizar figuras en plastilina, yeso que son formatos pequeños de idéntica forma al que se ha de trabajar. Se requiere de conocimientos y procedimientos geométricos donde la hegemonía con esta disciplina permite al artista concebir la escultura, permitiendo saber con precisión donde generar fuerza en los golpes de la escultura.

El modelado en la escultura tiene un valor artístico especial porque para representar una imagen resultante y ver el resultado de un proceso de añadir o sacar materia blanda en la creación de los volúmenes de la escultura alcanzado el proceso y terminación adecuada

La presentación de los espacios escultóricos a través de la manipulación de la materia blanda tienen referentes estilísticos con una historia rica en colores dadas las condiciones naturales de donde provienen como la arcilla, material idóneo para general objetos utilitarios con valor ancestral y para representar prototipos de proyectos escultóricos a cualquier escala ideada. Estos materiales se pueden trabajar con puntas de madera, huesos pulidos, paletillas, paletas, telas húmedas y con la mano creando una dimensión directa en la estética de la obra deseada.

Ilustración 7 Detalle de modelado en arcilla
<https://totenart.com/tutoriales/wp-content/uploads/2017/06/vaciador-barro-modelado-totenart-tutorial.jpg> 20/10/2024

“La arcilla ha sido un material de gran importancia a lo largo de la historia; el mismo origen del hombre está asociado a un cuerpo cerámico de barro y un soplo divino de vida” (Ramos Ramírez, et al 2002 p.2).

Las obras escultóricas modelada en materiales blandos se diferencian porque el proceso de esta tiene carácter de preparación para una obra final, concebida a una escala inferior a la que se supone va ser realizada y ejecutada la obra definitiva a tamaño natural o una dimensión superior esta puede ser madera, fundición, piedra, o chatarra.

La fundición de esculturas de bronce es necesario un modelo creado con anterioridad cuya forma sea igual al ideado. A partir de ese original se realizan los moldes, que permitirán el vaciado, lo que hace posible fundir varias obras originales que el artista desee, mientras estos moldes se conserven.

Ilustración 8 Detalle de fundición de escultura en bronce <https://www.capaesculturas.com/wp-content/uploads/volcado-fundido.webp21/10/2024>

Los procesos más habituales en la fundición en hueco requieren la construcción de un núcleo como un soporte que sirvan para colocar los moldes, dejando un hueco vacío para la aleación de la escultura.

Mediante otro método que se utiliza es la práctica de la cera perdida que consiste en un revestimiento del modelado la cera se funde y sale por unos agujeros hechos anteriormente a la fundición. Este procedimiento lo realizan en talleres especiales con hornos propios de la tarea del escultor, una vez fundida la escultura es sacada y empieza el trabajo del pulido y el retocado. el ensamblaje escultórico tiene como finalidad integrar objetos de distintas procedencias, creando así una obra susceptible de ser juzgado globalmente como una pieza escultórica unitaria o un conjunto, está con frecuencia presente en la tradición histórica desarrollando un sistema de la idea de escultura como construcción, en sus dimensiones y probabilidades técnicas y conceptuales, reflejando la capacidad y nuevas formas de ver y sentir el arte contemporáneo.

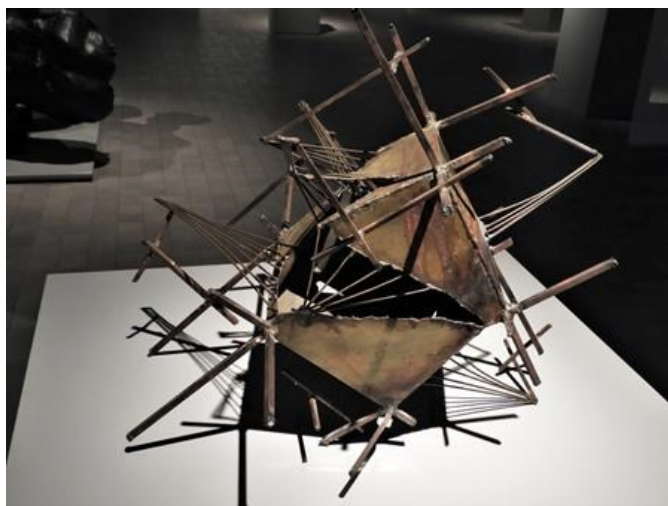

Ilustración 9 Ensamblaje artístico
<https://matematicasentumundo.es/ARTE/Pablo%20Serrano/Drama%20del%20objeto%201958p.jpg> 25/10/2024

Los acontecimientos que los modernos espacios inserten estos materiales que tienen formas y significados en múltiples contextos y que en la práctica estén más o menos intervenidos no afectaría los conceptos de escultura al contrario contribuyen a las labores del arte. Cuando integramos varios objetos en un cuerpo único el resultante se ha denominado *assemblage*. En tales casos los formatos resultantes son parte del proceso artístico que forman el estudio integrador de ideas según el artista creador, aplicando así y de ser posible fundido e integrado a varios materiales que a su disposición comuniquen el discurso deseado para así aportar al arte actual.

El arte en el espacio público, se produce para hacer partícipe al transeúnte de un uso o práctica común popular/culta para el ciudadano. Se refiere a las intervenciones artísticas que entran en diálogo con la realidad social en la cual se presenta, desde una práctica musical, visual, audiovisual o instalativa, que interactúe con las personas que transitan un lugar. El arte público se desarrolla en un espacio, calle, vía que estaba cerrado o que no existía y plantea una democratización del acceso a un espacio “común” desde lo estético. La apropiación artística de un espacio, visibiliza procesos de migración y de mixtura entre lo rural y lo urbano (Cortés Garzón, 2022 p.8).

Podemos destacar a eminentes escultores, que realizaron la escultura en chatarra y que representan a este movimiento que ha ido dando frutos a través de distintos medios; Pablo Serrano 1908-1985. Artista español, donde destacan sus obras generalmente realizadas en

hierro, siguiendo el camino abierto de Julio González y también por Chillida. Sus principales aportes se relacionan con el humanismo que rodea en sus obras y la relación que expresa con los espacios y materiales que crea para aportar a la historia de la escultura con obras que abstraen la esencia y expresionismo propio de su estudio con variedades que son sorprendentes y autentifican la creatividad, desarrolladas con de placas de hierro y combinando con elementos naturales y chatarra, premiado en 1955 recibiendo así los galardones como escultor de la segunda Bienal Hispanoamericana.

Serrano con sus obras lanzaba teorías en la que proponía un arte en la unidad del tiempo y el espacio, planteamientos teóricos que exploran oportunidades en cada pieza expuesta se reflejan los discursos sobre espiritualidad y el formalismo del artista moderno con su entorno social, así entre otros artistas de interés se encuentra: Roberto Canduela artista español que género y contribuyo a una mejor apreciación en escultura de hierro; Adrián Fernandois artista en hierro reciclado de las industrias, autodidacta creando esculturas de hierro en forma autónoma.

“La reconfiguración de identidades y la confrontación a patrones de poder se llevan a cabo a través de expresiones artísticas que trascienden las estereotipaciones impuestas históricamente” (Hernández Alfonso, 2024 p.6).

Eduardo Chillida Juantegui 1924 – 2002, prominente escultor español, considerado uno de los más grandes ejemplos de la escultura en chatarra del siglo xx. Creció con fuerte arraigo de familia tradicional y de convicciones católicas, fue el tercer hijo de Pedro Chillida, militar que alcanzaría el grado de teniente coronel, y Carmen Juantegui, un ama de casa aficionada a la música que comprendía lo importante del arte en el hogar.

Eduardo Chillida realizo los estudios de primaria y secundaria en el Colegio de los Maristas en la ciudad de san Sebastián, y trasladándose a Madrid en 1943 para empezar a estudiar la carrera de arquitectura. Aunque no terminaría estos estudios, en 1947 abandonó la facultad para dedicarse exclusivamente al arte del dibujo y la escultura, algunos de los preceptos ahí aprendidos, tales como la relación entre espacios y volúmenes, para aportar de manera importante y decisiva en las ideas a conceptualizar sus posteriores trabajos escultóricos.

En 1948, buscando un ambiente creativo más propicio al que vivía en España, se trasladó a París, allí conoció de primera mano la obra de artistas que estaban en su apogeo y que materializaban sus ideas: como Julio Gonzales, Brancusi o Picasso, sintiendo una especial fascinación por la escultura arcaica del Louvre. En esta etapa de su vida realizó en terracota y

yeso una serie de esculturas aún influenciadas por la tradición figurativa. Con todo, aquellos sondeos no fueron lo necesariamente satisfactorios para Chillida.

Es pertinente asumir que los sujetos migrantes o de la migración impiden diálogos culturales fluidos, como los soñaba la multiculturalidad posmoderna. Sin embargo, imponen otros retos al conocimiento. Por ejemplo, sin gentilicios que aten o arraiguen estos sujetos a una nación, ¿qué son? Si fluyen en un proceso de transacción permanente, convirtiéndose en “paisaje”, para seguir la expresión popular, ¿es posible situar su forma de conocer y de habitar? (Bernal y Escobar, 2021 p.8).

En 1951 se instaló en el País Vasco creando su primera escultura de metal abstracta, *Ilarik*: una austera y primitiva estela en la que el hierro y la madera como materiales con fuertes connotaciones míticas dentro de la tradición y la cultura vasca, se integraban desmintiendo la vieja jerarquía entre la escultura existente en su medio. Esta obra marco un hito del antes y un después en la trayectoria artística de Eduardo Chillida, no sólo por la elección de los materiales que había elegido si no, porque en ella se asentaban las bases de nuevos conceptos que se materializaban en las posteriores obras constituirán temas del espacio, la escala, el vacío y la materia. Las intervenciones creativas iniciadas con *Ilarik* se irían definiendo y concretando en los siguientes años con infinitudes de piezas. Estas obras pertenecen a distintas versiones que durante más de quince años las estudio culminando hasta 1977, cuando tres piezas de acero forman parte de la instalación y definitivamente engarzadas frente al mar.

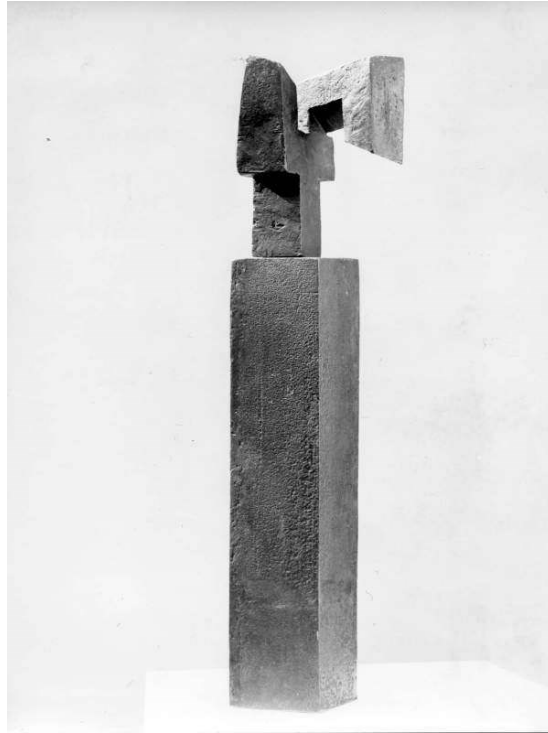

Ilustración 10 *Título: “Ilarik”* Autor: Eduardo Chillida
recuperado de
<https://www.eduardochillida.com/es/obra/ilarik>
25/10/2024

Ya con el reconocimiento internacional en los años cincuenta al exponer en galerías y museos de arte en ciudades como Londres, París, Milán, Nueva York, Madrid o Chicago, entre otras, participando en certámenes tan importantes como la Bienal de Venecia de 1958, en la que obtuvo el galardón internacional de escultura.

A finales de la década empezó a experimentar con nuevos materiales y soportes, ejecutando también sus obras en acero y sus aguafuertes. En 1963, junto con el historiador y crítico de arte Jacques Dupin, viajaron a Grecia, nuevamente entraba en contacto con el mundo y la cultura egea, en este viaje la empieza a idear con nuevas luces para él se le reveló con nuevos esplendores en el proceso de las nuevas creaciones.

De aquel periplo por tierras griegas nacerían, dos años después, sus primeros alabastros, como los de la serie *Elogio de la luz*. Utilizando la técnica del vaciado, la misma que ya heredaron los grandes escultores de la Grecia clásica y el Renacimiento, Chillida horadó y modeló el bloque para que el espacio y la luz entraran en sus pétreas entrañas. Mirando esta nueva concepción prometeica de la forma escultórica, llevada a una escala titánica, siendo la que iluminaría su inconcluso y ambicioso proyecto para la montaña de Tindaya, en Fuerteventura.

En los años subsiguientes elaboro los grandes encargos de escultura pública, con cemento donde este material sería empleado en un gran número de obras que en la actualidad son un patrimonio viviente de un trabajo cuyas oportunidades para el artista escultor son dignificantes en la percepción y conceptos contemporáneos.

Asimismo, también utilizó el acero como uno de los materiales en los que trabajaba y le gustaba trabajar en la creación de varias de sus esculturas en los años ochenta y noventa, situándose frente a las nuevas formas de admirar la estética de los materiales donde quiso representar el espíritu conciliador de la belleza para que el espectador se acercara a una obra de gran magnitud.

Más de cincuenta años de trayectoria artística creando, Chillida exploró conceptos de cambios opuestos para algunos y complementarios para él propio vacío y volumen, luz y sombra, límite e infinitud. En el material del que estaban creadas sus trabajos que indago en componentes tan múltiples como el acero, la piedra, el alabastro, el hierro o el hormigón no fue para él un fin en sí mismo, como no serían las formas helénicas y arcanas tan definitorias de sus trabajos. Contemplando así los materiales y la formas, lo que quiso expresar Chillida a través de sus obras fue una nueva concepción de estética, mística, ética, belleza y la aparente accidental existencia.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL OBJETO ARTÍSTICO

En la provincia de El Oro actual, existen variedades de culturas, estilos de vida, climas variados, espacios geográficos, recursos naturales así mismo la población es diversa existen indígenas, mestizos, afro descendientes y descendientes de migrantes de otros continentes por decir existe un aglomerado de creencias y prácticas diarias basadas en la apropiación y adaptación de símbolos propios de cada cultura, implantada por la globalización tecnificada esto no se aleja de los procesos de creación en la obra de arte siendo necesarios, para aportar de forma positiva y eficiente el uso de chatarra como propuesta artística para la elaboración de esculturas.

La universidad adoptó el nombre de 'intercultural' para dar ante todo un mensaje a la sociedad ecuatoriana en general: que sus reivindicaciones no son única y exclusivamente para pueblos indígenas, sino que desde la visión indígena se construye un espacio académico para todas las sociedades y pueblos que conforman el actual Ecuador (Proaño Pérez, 2023 p.4).

El uso de chatarra como aportes a la producción artística en la provincia de EL Oro , ha sido de muy poca relevancia por la deficiente producción de propuestas artísticas, que aporten a una percepción y comunicación visual en las personas utilizando material de desechos industriales en la concepción de obras, sin embargo hay que destacar la producción de una obra como lo es “el monumento al pez espada en la ciudad de Machala”, que en su producción artística local han utilizado chatarra como materia prima, creando así un nuevo enfoque de apreciación y comunicación participativa entre arte y sociedad que renuevan el concepto de las obras en nuestro contexto al incorporar elementos que adquieren significados diversos, estableciendo fundamentos básicos primarios en el desarrollo de un lenguaje basado en las nuevas prácticas de la cultura visual que se les presenta en su contexto, aportando ideas conceptualistas en un medio que se encuentra en general transición a vincular espacios y obras. Exponer propuestas artísticas que materialmente son nuevas para nuestro contexto apropiándose de ambientes públicos, transitando hacia nuestros discursos de un nuevo presente cultural y artístico.

Ilustración 11 Monumento al pez espada MACHALA, AV. 25 de junio y Arizaga fotografía de Jonathan Soledispa 11/11/2024

Cabe señalar, en primer lugar, con respecto a la relación entre el arte y la tecnología, que la palabra griega *téchne* indicaba tanto el concepto de arte como el de tecnología. En nuestra época, en cambio, distinguimos la “creatividad artística”, que tiene principalmente un valor simbólico y comunicacional, de la “creatividad técnica”, cuyo propósito es el de resolver problemas funcionales. Sin embargo, en ambos casos hay un acto creativo en el origen. Hoy en día esta diferencia está desapareciendo ante la abrumadora entrada, utilización y explotación de la tecnología en el proceso de creación artística, así como en la distribución de las obras, volviéndose así a un significado más unitario de *téchne* (Sterpi, 2021 p.4-5).

2. CAPITULO II: CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA

2.1. DEFINICIÓN DE LA OBRA

En las artes, el sentido pedagógico es la conceptualización resultante de los cambios y las expansiones de los lenguajes y prácticas que interpelan al campo artístico y que buscan dotarlo de un rol más social y político. De este modo, el objetivo es que se aleje de la mera producción estética, ya que la finalidad de las artes ligadas al componente social no es la culminación de una obra, sino la promoción de experiencias significativas que permitan dinamizar procesos personales o comunitarios (Schenffeldt Ulloa y García-Huidobro Munita, 2021 p.2).

Percepción de la escultura en chatarra como propuesta artística y su aporte al arte en las personas de la ciudad de Machala, está vinculada explícitamente a fortalecer el uso de chatarra como materia prima y generar procesos industriales con chatarra para aportar a la disciplina artística local utilizando métodos del arte, ciencia, imaginaria e ingeniería, en contraste con el conjunto de reglas empíricas que constituyen las técnicas y oficios anteriores y posterior a la revolución industrial, las cuales tienen sus codificaciones basadas en estudios simbólicos, para cubrir necesidades culturales, que tienen su repercusión en la actual sociedad.

Los conocimientos sobre la escultura en chatarra como aportes a la producción artística contemporánea en estos momentos son conceptualizados como los nuevos medios en la construcción de propuestas que generan y comunican al espectador, como interpretador de mensajes a partir de los símbolos representados en la obra artística, la interacción y participación de la sociedad que es la que recepta los conocimientos aportados desde la propuesta artística.

Es cierto que el arte, en cuanto sistema de producción simbólica, ha estado históricamente al servicio de la legitimación de los discursos hegemónicos de poder, pero no podemos ignorar que configura un territorio desde el que plantear el cuestionamiento de las relaciones entre las culturas dominantes y aquellas otras subalternizadas (Vega, 2024 p.8-9).

Diversas teorías han tratado de explicar la utilización de objetos y materiales de desechos industriales como portadores de lenguajes emergentes, las características y su carácter multidisciplinar que se haya ligado a la investigación científica y al arte contemporáneo que se desarrollan de variadas formas de acuerdo al grado de tecnificación de sus herramientas para crear la obra artística.

Este trabajo investigativo está proyectado a aportar a la producción artística contemporánea de nuestro contexto al usar varios elementos y aparatos tecnificados considerados herramientas aplicadas a la comunicación de discursos, ideas representadas por símbolos que incitan a la interacción entre obra espectador para aportar así a la elaboración de productos artísticos comprendidas como manifestaciones de nuestro arte actual.

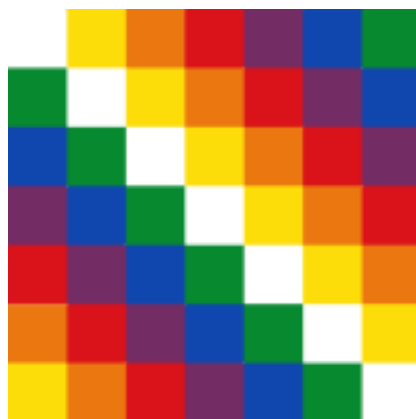
Como afirma Muñoz Lasso (2023) Con este gesto sencillo y lúdico, el arte se mantiene en suspenso entre esa barrera de la ficción de la realidad humana, se convierte en paradigma del tránsito del objeto a la obra, deja expuesta su naturaleza desnuda para que el espectador la consuma, la disfrute y la interroge (p.9)

La presentación de la propuesta ocupara espacialmente un ambiente público para lograr aportar a la producción artística contemporánea, desde el punto de vista general los elementos que forman lo objetivo de la idea a materializar está direccionada a la participación directa hacia las personas que transitará por el espacio desde su concepción, deteniéndose así un instante de su cotidiano transitar en un momento de atención para receptar lo propuesto que tiene carácter multidisciplinar, comunicando a través de la utilización de materiales no convencionales en la creación de la obra, para aportar a nuevas formas académicas y filosóficas de transmitir, expresarse y comunicarse artísticamente

“Un objeto de arte, a diferencia de cualquier objeto, posee una intención estética. Una intención estética en el arte sólo a veces depende del objeto o de las cualidades estéticas del objeto” (Mangia Guerrero, 2024 p.3).

La presentación, instalación e intervención de la obra artística se desarrollará en los patios de la universidad técnica de Machala en las calles Loja y 10 de agosto, espacio transitado cotidianamente propicio para la ubicación de la propuesta artística así lograr aportar a la comunicación participativa entre obra y publico participantes y actores de la instalación escultórica.

A mi modo de ver, los aportes, digamos regionales, fueron entre otros, la Wiphala y Tupac Amaru; a su vez, el ingrediente propio fue la figura de Lazaro Condo. Los tres elementos fueron integrados en una historia y una tradición consideradas comunes en virtud de que, históricamente, estuvieron presentes en procesos de resistencia (Botero Villegas, 1998 p.11).

*Ilustración 12 Wiphala contemporánea,
diseñada por Germán Choque Condori
recuperado de
[https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Banner_of_the_Qulla_Suyu_\(1979\).svg](https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Banner_of_the_Qulla_Suyu_(1979).svg)
15/01/2025*

La elaboración de la escultura con título: tubo de escape será con chatarra y soldadura manual al arco, materia prima que será sometida a procesos de limpieza y pintado con pintura anticorrosiva y aplicando pintura sintética; llevará pintada un símbolo de justicia y resistencia de siete colores (amarillo, naranja, rojo, violeta, azul, verde, blanco) que evocan la perfección de la naturaleza del arco iris específicamente, símbolo que lleva por nombre wiphala, concebida artísticamente que genere discursos positivos, tanto en lugares públicos e institucionales los receptores apuntan a ser emisores de los mensajes insertados en sus construcciones, presentaciones, audiovisuales, participación del público, todo esto con su estudio semiótico para su presentación formal y definitivamente la obra abierta al público para la experimentación de las nuevas herramientas emisoras del arte postmodernista.

Si se quiere dar una solución de los grandes Problemas Nacionales en el campo de la soldadura (que no sobra decir que cada día son más complejos por la diversidad de equipos, nuevos materiales, cambios en las condiciones de servicio, etc.) tanto la industria como la universidad deben comenzar a dar los pasos que los conduzcan del arte o de la técnica de la soldadura hacia la ciencia de la soldadura, donde haya comprensión de los fenómenos y las leyes, y para ésto se requieren mentes más inquietas por el conocimiento y la comprensión que por la rutina y la tecnología mismas, sin la menor intención de menospreciar la importancia y relevancia de las últimas. (Giraldo Barrada, 2012 p.4).

Ficha técnica:

Título: Tubo de escape; de la serie “reinventar los procesos”

Autor: Jonathan Patricio Soledispa Cordova

Técnica: mixta; chatarra, soldadura y pintura

Medidas: 200 cm de alto x 0.28 cm de diámetro

Año: 2025

La investigación de este trabajo está dirigida al público general, transeúnte, encargado de ser partícipe de la industrialización y tecnificación de nuestro entorno en donde nuevas costumbres e ideologías marcan a nuestro territorio como un lugar, diverso e intercultural

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA

Los artistas adoptan roles científicos (biólogos, químicos, físicos, e incluso matemáticos), ingenieros y técnicos, ampliando los discursos en busca de una combinación racional-poética. La interdisciplinariedad también ha conducido a que casi cualquier material pueda ser empleado en el ámbito artístico. La inclusión de elementos vivos, precarios y/o efímeros implica que la obra de arte ya no pueda concebirse como un objeto cerrado, sino que involucra el paso del tiempo junto con su intrínseca desintegración. (Pizarro, 2024 P.4-5).

La escultura en chatarra, tecnología y la comunicación juntas forman la base para aportar a la producción de propuestas que integran los espacios públicos y espectadores actores interpretadores del lenguaje visual. Las nuevas prácticas artísticas ubicándolas en el canon estético y estilístico comunicador participativo de mensajes que en su contenido de información puede tener carácter interdisciplinar para transmitir mediante iconos o símbolos previamente estudiados.

El uso de chatarra como materia prima en las propuestas artísticas posee una rapidez al momento de elaborar los mensajes siendo así estos materiales adaptables y aceptados universalmente como herramientas constructivas e integradoras de la obra propuesta.

Amador Bech (2006) afirma que: De tal forma, el creador de objetos de arte no sólo domina la técnica del oficio que practica, sino que es un iniciado en las doctrinas esotéricas que rigen lo sagrado. Conoce en detalle los mitos y su contenido espiritual, los rituales y su sentido trascendente. En numerosas comunidades de América, África, Asia y Oceanía el proceso de formación del creador de objetos de arte tradicional es, en primer término, un proceso espiritual-religioso y, sólo en segundo lugar, una enseñanza técnica. (p.14)

Las presentaciones artísticas no solo se presentan en lugares públicos también se realiza el registro pertinente del lugar intervenido por las dimensiones de la obra y funcionalidad con el entorno, para la comunicación y su aporte material al arte contemporáneo.

Con la utilización de los nuevos materiales en la presentación artística en ambientes públicos se llegará a transmitir mensajes que serán percibidos de acuerdo a cada intención experimentada y adaptada a múltiples interpretaciones mediante los procedimientos establecidos en la obra denominada “TUBO DE ESCAPE”, de la serie “reinventar los procesos”.

La tendencia crítica de la investigación sobre el poco uso de chatarra para la elaboración de escultura como aportes a la producción artística contemporánea en la ciudad de Machala, es el registro de las sociedades industriales hacia las sociedades de información esto significa que nos encontramos ante momentos de revolución general donde es importante realizar la propuesta de temática general para lograr aportar a las prácticas del arte contemporáneo como sinónimo de acción con lenguajes universales en su contexto presentado.

“Los artistas pueden tomar responsabilidad de este proceso, y de hacerlo, arrojaría conocimiento, no definitivo, ni más real o verdadero, sólo distinto en tanto que son actores vivenciales de los procesos de creación” (Alatríste et al., 2010 p.7).

3. CAPITULO III: FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

3.1. PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Después de vincular lo histórico y fundamental sobre la escultura general y la escultura en chatarra nace este capítulo para la creación de la obra visual y física. Percepción de la escultura chatarra y su aporte al arte en las personas de la ciudad de Machala en el año 2024; constituye el proceso y origen de nuevos procesos académicos de intervención artística escultórica desde la mirada con identidad, formando así paisajes que inviten al espectador a instruirse y deleitarse ante la propuesta artística que deriva de cuestionamientos sobre la vivencia con el entorno y la filosofía que adoptamos en el trayecto postmodernista y virtual.

Aquellos que pregonan la plena superación del boceto manual soslayan el hecho de que el uso de la mano forma una parte fundamental del desarrollo cognitivo del ser humano desde los primeros momentos de su desarrollo evolutivo. Somos lo que somos a través de un proceso evolutivo en el que el uso de la mano forma parte de los procesos de adquisición del lenguaje y, con ellos, del propio desarrollo de la inteligencia humana. (Llopis Verdú, et al, 2013 p.5)

El desarrollo de la preproduccion artistica evocara a traves de la elaboracion de bocetos, las aproximaciones graficas que seran participes en la futura materializacion de la escultura en chatarra como aporte al arte en las personas de la ciudad de Machala en el año 2024.

Hernandez Rondan (2015) afirma que: “El boceto es una herramienta de búsqueda que le permite indagar en los distintos caracteres, efectos y aspectos de las formas, la composición y el valor lumínico de la imagen” (p.3).

Los bocetos estan realizados con marcadores punta fina y pintura acrilica sobre cartulina canson de 150 gramos en colore azul y blanca, para asi tener una mejor percepcion de la obra previo a la elaboracion de la escultura en chatarra. A continuacion los bocetos en detalle:

Ilustración 14 Aproximación grafica 1 del tubo de escape, fuente del autor 24/01/2025

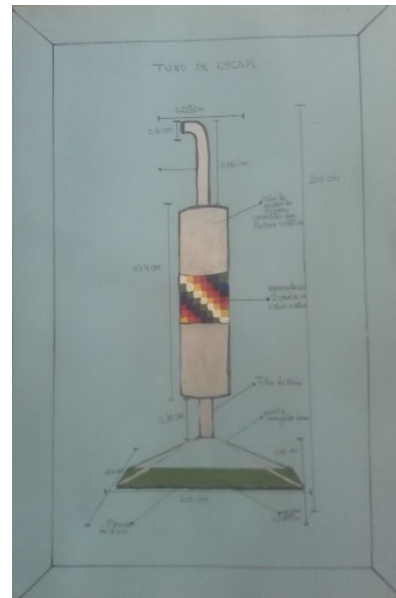

Ilustración 13 Aproximación grafica 2 con medidas para una mejor apreciación de la obra escultórica fuente del autor 24/01/2025

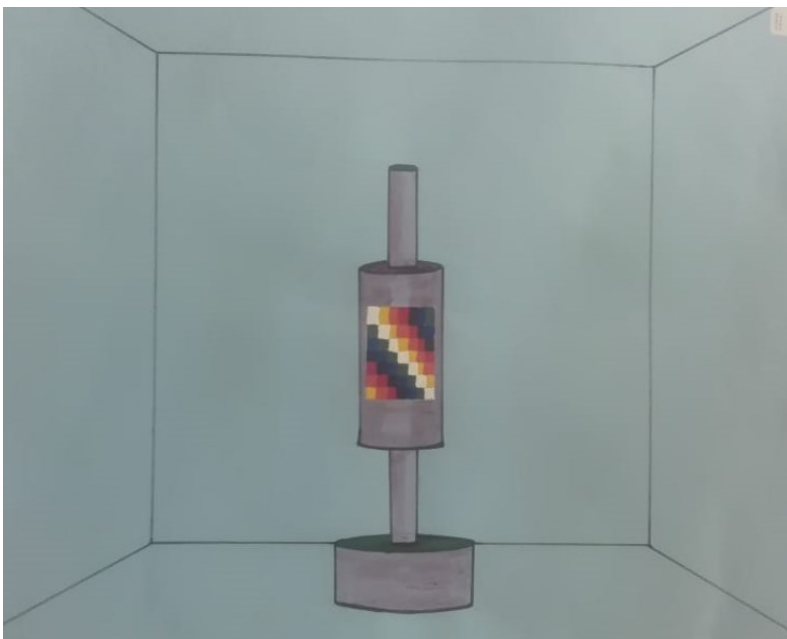

Ilustración 15 Aproximación grafica 3 Fuente: del autor 24/01/2025

Ilustración 16 Aproximación grafica 4 previa selección para la elaboración de la obra escultórica Fuente: del autor 24/01/2025

Despues de la minuciosa seleccion del boceto numero 4 se empezo atrabajar en la materializacion definitiva de la escultura en chatarra.

3.2. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Empieza la materialización de la obra que consiste en buscar la materia prima para esto lo que realice es conseguir el tubo de escape para darle un nuevo uso.

Al tener en mis manos la materia prima el siguiente paso es realizar la limpieza para su óptima ejecución y que cumpla estéticamente el diseño de las aproximaciones gráficas.

Continuo soldando para alcanzar la medida deseada y que cumpla las proporciones dibujadas en los bocetos, así también empiezo a generar las medidas del símbolo de la wiphala para luego empezar a dibujar y pintar la obra, también trabaje en la base de la obra esta hecha con cemento y arena.

Ilustración 18 Selección de la materia prima para empezar la obra escultórica Fuente: del autor 24/01/2025

Ilustración 19 limpieza del óxido con máquina amoladora de 11000 rpm para empezar a soldar y proceder a aplicar la pintura Fuente: del autor 24/01/2025

Ilustración 20 máquina para soldar parte de la escultura en chatarra Fuente: del autor 24/01/2024

Ilustración 21 aplicación de fondo con pintura sintética para proceder a pintar la wiphala Fuente: del autor 24/01/2025

Ilustración 22 Detalle del fondo para aplicar la pintura Fuente: del autor 24/01/2025

Ilustración 23 Dibujo previo a pintar la wiphala Fuente: del autor 24/01/2025

Ilustración 24 Empiezo a pintar el emblema con pintura sintética Fuente: del autor 24/01/2025

Ilustración 25 fundición de la base para la escultura fuente del autor 24/01/2025

Ilustración 26 detalle de la firma en la base de la escultura fuente del autor 24/01/2025

De acuerdo a las características técnicas y estéticas del requerimiento de la obra fue necesario realizar una base de cemento para que cumpla con las proporciones y peso adecuado a la hora de la exposición, para el siguiente proceso necesite lo siguiente: valde de plastico, cemento, arena, agua, tubo de pvc de dos pulgadas y media, bailejo para el pulido y un pincel fino.

Ilustración 27 Base para la escultura en chatarra Fuente: del autor 24/01/2025

4. CAPITULO IV: DISCUSIÓN CRITICA

La obra esta completamente lista para exponerla o adaptarla al paisaje que la situacion lo amerite y sea participe el publico transeunte y genere una mejor percepcion de escultura en chatarra como aporte al arte y a las personas en la ciudad de Machala.

Indicar tambien que el simbolo de la wiphala es sumamente importate porque cumple con su significado especial de resitencia de las culturas andinas y es por lo cual somos parte esta historia y es necesario utilizar estos colores que son un sinonimo de perfeccion con la naturaleza.

Ilustración 28 Escultura en chatarra pintada y puesta en su base lista
Fuente: del autor 24/01/2025

4.1. ABORDAJE CRITICO REFLEXIVO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA

Una vez expuesta la obra en varios lugares de la ciudad y en el campus de la universidad tecnica de machala donde la escultura forma parte de un paisaje y pudo cumplir su objetivo de tener una mejor percepcion de la chatarra como materia prima en la elaboracion de esculturas y como optimizar estos desechos industriales que han cumplido una etapa de vida util para lo cual fueron creadas y que hoy forman parte de una obra de arte y que se contribuye asi a evitar que todo este material termine en vertederos o basureros; material que tiene una connotacion positiva en generar lenguajes que inviten al espectador creer en las nuevas formas e ideas de hacer arte.

CONCLUSIONES

Como conclusion de este trabajo sobre la percepcion de la escultura en chatarra como propuesta artistica y su aporte al arte en las personas en la ciudad de machala; puedo escribir que es necesario el uso de materiales de desecho y su implementacion, para la produccion artistica en nuestra provincia y el pais aportando asi a nuevas generaciones con trabajos que ejemplifiquen las formas de expresion en la escultura para lograr infinitudes de temas que discutan e inviten al espectador a un discernimiento eficaz de las propuestas artisticas.

Entonces dejamos de ser sujetos que solo vemos el desperdicio, como tal de las industrias y empezamos a considerar estas piezas unicas que evocaran y reclamaran ser parte de nuestro entorno natural y social, como ejes que se han desenvuelto en la revolucion industrial para crear el llamado desarrollo o tecnificacion del ser humano y crear comodidades según correspondan las necesidades.

La percepcion de la escultura en chatarra como propuesta artistica y su aporte al arte en las personas de la ciudad de machala ha sido expuesta y los comentarios positivos resuenan como los mismos motores que mueven al mundo contemporaneo y sugieren la adaptabilidad de estas esculturas en lugares especificos para contribuir desde la universidad a la sociedad y que estas investigaciones sigan fomentando nuevas ideas y concepciones de el quehacer artistico actual.

BIBLIOGRAFÍAS

- Aguirre Porras, A. A. (2022). Misterio gozoso. Reflexiones sobre la relación arte-emoción. *NIERIKA. Revista de Arte Ibero*, núm. 21, 2022, Enero-Junio, pp. 218-223, 7. doi:DOI: <https://doi.org/10.48102/nierika.vi21.129>
- Aguirre-Martínez, G. (2013). Metamorfosis como fenómeno estético en la escultura de Tony Cragg. *Arte, Individuo y Sociedad*, vol. 25, núm. 2, 2013, pp. 247-259, 14. doi:<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=513551288006>
- Alatriste Tobilla, J., Bernal Gómez, E., & Encastin Cruz, M. (2010). El arte como posible conocimiento. *Espacios Públicos*, vol. 13, núm. 29, diciembre, 2010, pp. 158-174, 18. doi:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67616330010>
- Amador Bech, J. (2006). La condición del arte. Entre lo sagrado y lo profano Apuntes de sociología y antropología del arte. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, vol. XLVIII, núm. 196, enero-abril, 2006, pp. 27-53, 28. doi:<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42119603>
- Bernal, M. C., & Escobar, F. (2021). En tiempo de migrantes: arte para un mundo sin territorio. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, núm. 8, 2021, -Junio, pp. 17-28, 13. doi:DOI: <https://doi.org/10.25025/hart08.2021.03>
- Botero Villegas, L. F. (1998). Botero Villegas, Luis Fernando. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, vol. IV, núm. 7, junio, 1998,, 32. doi:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600705>
- Correa Rivera, E. (2023). De la muerte del arte a su dispersión 1. *Cuestiones de Filosofía*, vol. 9, núm. 32, 2023, Enero-Junio, pp. 17-35, 20. doi:DOI: <https://doi.org/10.19053/01235095.v9.n32.2023.13079>
- Cortés Garzón, L. (2022). Resistencia cultural de prácticas artísticas en el espacio público: mapeando artes en el barrio Veinte de Julio de. *Calle14: revista de investigación en el campo del arte*, vol. 17, núm. 31, 2022, 20. doi:: <https://doi.org/10.14483/21450706.18688>
- Díaz Alemán, M. D. (2021). Modelado 3D de precisión en procesos de digitalización de escultura construida. *AusArt*, vol. 9, núm. 2, 2021, pp. 113-125, 14. doi:DOI: <https://doi.org/10.1387/ausart.23077>
- Garnica, N. (. (2020). ARTE CONTEMPORÁNEO, ESTÉTICA Y AUTONOMÍA. : ALGUNAS NOTAS SOBRE LA ESTÉTICA DE JULIANE REBENTISCH. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, (09), 50-58., 9. doi:<https://doi.org/10.26807/cav.v0i09.351>
- GIRALDO BARRADA, J. E. (2012). REFLEXIÓN SOBRE EL LOGOS, ARTE Y CIENCIA DE LA SOLDADURA BASADO EN LA. *Dyna*, vol. 79, núm. 171, febrero, 2012, pp. 248-255, 9. doi:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49623207031>
- Hernández Alfonso, E. A. (2024). La destrucción del espacio urbano en Cuba: representaciones desde las artes visuales. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, 10(17), 16. doi:DOI: [10.26807/cav.v10i17.567](https://doi.org/10.26807/cav.v10i17.567)
- Hernández Rondán, P. (2015). Karen Kunc: del boceto a la matriz grabada. *El Artista*, núm. 12, diciembre, 2015, pp. 20-35, 17. doi:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87442414002>
- Linaza Iglesias, M. (2023). Caligrafía vegetal, una nueva lectura del paisaje a través de la escultura. *AusArt*, vol. 11, núm. 2, 2023, pp. 147-154, 9. doi:DOI: <https://doi.org/10.1387/ausart.24969>

- Llopis Verdú, J., Giménez Ribera, M., & Barros da Rocha e Costa, H. A. (2013). El boceto arquitectónico en la era digital. *Arquiteturarevista*, vol. 9, núm. 2, julio-diciembre, 2013, pp. 143-152, 11. doi:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193630143008>
- Luque teruel, A. (2021). Picasso escultura modelada en Boisgeloup, en 1930 a 1934. *cuadernos de historia del arte*, (36), 203-204, 38. Obtenido de : <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=603870050008>
- Mangia Guerrero, E. (2024). El Arte del Objeto Estético. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, 10(17), 24. doi: <https://doi.org/10.26807/cav.v10i17.522>
- Matías Cristobo (Córdoba, A. 1. (2023). Antigüedades de la noticia ideológica: tres posiciones sobre la relación entre arte y revolución. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, 10(17), 13. doi:DOI: 10.26807/cav.v10i17.556
- Milla, D. B. (2021-2022). El sentido de la escultura. *Fundacion Joan Miro*, 42. Obtenido de https://www.fmirobcn.org/media/upload/pdf/ddp-el-sentido-de-la-escultura-cast_163413934875.pdf
- Muñoz Lasso, I. (s.f.). EL EL OFICIO DEL ARTE: ANOTACIONES SOBRE LA OBRA ENDÉMICA DE DAMIÁN SINCHI. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, (15), 9. doi:DOI: 10.26807/cav.v8i15.525
- Nogue-Font, A. (2020). Indagaciones sobre los procesos de creacion artistica desde la practica. *Arte, individuo y sociedad* 32(2),535-552. *ARTE, INDIVIDUO Y SOCIEDAD*, 18. doi:<https://doi.org/10.5209/aris.66018>
- Ortega Márquez, R. (2022). La cosa-arte. *NIERIKA. Revista de Arte Ibero*, núm. 21, 2022, Enero-Junio, pp. 196-204, 10. doi:DOI: <https://doi.org/10.48102/nierika.vi21.127>
- Pizarro, E. (2024). Ecomaterialidades artísticas interespecies desde un enfoque biocéntrico. *Arte, Individuo y Sociedad*, 13. doi:<https://dx.doi.org/10.5209/aris.94552>
- Proaño Pérez, C. (2023). Educando en arte a no artistas: La experiencia intercultural de la Universidad Amawtay Wasi. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, (15), 10. doi:DOI: 10.26807/cav.v8i15.527
- Ramos Ramírez, E., Guzmán Andrade, J. J., Sandoval Juárez, M. C., & Gallaga. (2002). Caracterización de arcillas del Estado de Guanajuato y su potencial aplicación en cerámica. *Acta Universitaria*, vol. 12, núm. 1, abril, 2002, pp. 23-30, 9. doi:<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41612102>
- Romeu Aldaya, V. (2017). La disputa por el valor simbólico en el arte contemporáneo: ¿nueva configuración en el campo del arte? *Andamios*, vol. 14,, 23. doi:: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62854825002>
- Schenffeldt Ulloa, M. N., & García-Huidobro Munita, D. R. (2021). El sentido pedagógico de las artes en las carreras de Licenciatura en Artes y Pedagogía en Artes en Chile. *Revista Humanidades*, vol. 11, núm. 2, 2021, 21. doi:: <https://doi.org/10.15517/h.v11i2.47312>
- Sterpi, M. (2021). LA DISRUPCION DEL ARTE: ARTE Y TECNOLOGIA EN EL SIGLO XXI. *REVISTA JURIDICA DE BUENOS AIRES*, 220. doi:http://repositorioubasibbi.uba.ar/gsd/collect/juridica/index/assoc/HWA_7172.dir/7172.PDF
- Vega, E. (2024). Anatomía de una pintura: el museo como espacio de debate y reflexión feminista. *ANIAV - Revista de Investigación en Artes Visuales*, n. 15, p. 41-50, septiembre. 2024., 10. doi:<https://doi.org/10.4995/aniav.2024.21909>