

LA ESTÉTICA DEL ARTE VISUAL

ZURISADAI KERGUELEN BASA
ARTES VISUALES

LA ESTÉTICA DE LOS CLAYES

Proyecto de grado para optar por el título de
Maestro en Artes visuales

Zurisdai kerguelen Basa
Asesor: **Gabriel Trello Vaca**

Programa, Artes Visuales
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades
Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Valledupar, Colombia
2023

Agradecimientos

Agradezco primeramente a Dios por permitirme esta oportunidad. Sin él nada de esto habría sido posible, a mi director de tesis, por su guía, paciencia y apoyo a lo largo de este proceso.

Quiero agradecer a mis docentes por la motivación, ideas y sugerencias las cuales fueron de gran valor para mí, y para el desarrollo de mi investigación.

Agradezco a mi seres queridos, amigos y familiares por su comprensión, amor y apoyo incondicional. Gracias por estar a mi lado, por ayudarme, por sus sugerencias, ayuda y ánimo.

Por último, pero no menos importante quiero agradecer a las personas que estuvieron apoyando este proceso, en diversas áreas como: fotografías, montajes, impresión, escenografía; a los funcionarios del CEAD Valledupar por permitirme el espacio para llevar a cabo la exposición; gracias de verdad, la realización de este trabajo fue posible gracias a todos ustdes.

Índice

Introducción	05
Objetivos	
Generales	06
Específicos	06
Justificación	07
Capítulo I. Marco teórico e histórico	10 -18
1.1 El caos la estética y el arte.....	
Relación de la obra con el contexto local o nacional del estudiante	11
1.2 Referentes teóricos	12 -14
1.3 Referentes artísticos	15 -16
Pertinencia de la obra en el marco del programa de Artes visuales de la UNAD.....	16 -17
Pertinencia de la obra como proceso académico o de Investigación creación.....	17-18
Resultados esperados	18
Registros del proceso de creación	19 -26
Registro de emplazamiento o resolución final del proyecto en un espacio expositivo o público	27 -29
Obras finales	31 - 32
Referencias	33- 34

Introducción

El arte es una forma de expresión humana que busca comunicar ideas, emociones y experiencias a través de diversos medios y lenguajes. El arte también es una forma de explorar y comprender el mundo que nos rodea, sus fenómenos, sus leyes y sus misterios. El arte, en definitiva, es una forma de conocimiento.

En este proyecto de investigación-creación, me propongo indagar en el concepto de la estética del caos, entendida como la belleza que surge de la interacción dinámica y compleja entre el orden y el desorden, entre la regularidad y la irregularidad, entre la certeza y la incertidumbre. Mi objetivo es crear cuatro piezas visuales digitales que reflejen esta estética del caos y que, al mismo tiempo, inviten a la reflexión sobre la situación social que se vive en la ciudad de Valledupar, donde la falta de oportunidades, la violencia y la exclusión, generan un contexto caótico que afecta a muchas personas.

Para ello, me basaré en mi vivencia personal y en una relación cercana con el entorno, así como en una revisión teórica y artística que me permita sustentar y enriquecer mi propuesta. Las piezas visuales que crearé serán fотомontajes digitales inspirados en el surrealismo, un movimiento artístico que se caracteriza por la combinación de elementos incongruentes y la ruptura de las normas de la lógica y la razón.

Objetivo General:

1. Visualizar, mediante el arte, el empleo informal en la calle 7 del centro de Valledupar ,y mediante un fotomontaje artístico, generar cercanía y reflexión en los espectadores.
2. Investigar y recopilar datos sobre la informalidad en las calles del centro de Valledupar mediante una investigación, incluyendo estadísticas, testimonios y análisis de la situación socioeconómica de la zona.

Objetivo Específico:

- Recopilar material visual que evidencie el empleo informal en Valledupar, crear un fotomontaje digital surrealista inspirado en referentes artísticos relevantes y exhibir el resultado final en una exposición.

Justificación

Mi objetivo es fundamentar mi enfoque en tres puntos importantes que se justifican a continuación: la estética del caos presente en el trabajo informal en la región, mi experiencia personal, y el deseo de generar con lo anterior una mejora en la sociedad mediante el arte, todo esto con el fin de estimular una reflexión en el espectador. Como artista, considero importante reflexionar sobre los aspectos antes propuestos, y me gustaría hacer énfasis en los siguientes:

Es relevante resaltar la estética del caos en lo cotidiano o en este caso en la informalidad, debido a que a lo largo de la historia los artistas han mostrado principalmente el lado "bonito y estético de la ciudad". Sin embargo, este concepto de belleza se basa en los primeros conceptos estéticos relacionados con la filosofía. El término "estética" nació como concepto en la Grecia clásica, pero no fue hasta el siglo XVIII que se convirtió en una ciencia filosófica. Alexander Gottlieb Baumgarten, filósofo alemán, acuñó el término por primera vez en 1735 en su obra: "Reflexiones filosóficas acerca de la poesía" (Mundet, s. f.). Él lo definió como el conocimiento de lo sensible, los sentimientos y la percepción de lo bello. Ahora bien, es necesario mostrar el otro lado de la sociedad, la realidad que no es tan atractiva y que, a menudo, es la que han representado diversos artistas a lo largo de la historia. Esta realidad social, considerada el reverso de lo que se considera bello y estético, con frecuencia se percibe como desagradable a la vista. Teniendo esto en cuenta, podríamos llegar a una conclusión: "el arte siempre ha tenido una función política y social que cumplir" (Ediciones Plaza, SL (2018, 9 de diciembre). Arte y realidad social). Es precisamente eso, tomar las problemáticas sociales y políticas y mostrarlas a través del arte.

Por otro lado, no podemos pasar por alto la experiencia personal del artista como justificación para llevar a cabo este proyecto. Mi familia y yo hemos estado directamente involucrados con el tema del trabajo informal, el cual es una de las principales causas de ese aparente "caos". En una ciudad con pocas oportunidades y en donde una carrera profesional no garantiza un empleo digno y estable, la informalidad es una forma de sobrevivir y sostener a la familia. Aunque los ingresos diarios no son suficientes para una vida solvente, el trabajo informal ha sido un método de trabajo que brinda un escape a la escasez; por ende, es menester mostrarlo para lograr un reconocimiento y conducir a la reflexión, no para romantizar la pobreza, sino para concienciar a través del arte. De esta manera, buscamos establecer una relación más cercana y promover un cambio en el pensamiento de aquellos que observan estas obras.

De manera constante, buscamos en el arte algo que reafirme nuestras tradiciones y evitamos lo que conforma nuestra vida diaria. Esto lo muestran diversos artistas que representan lo cotidiano en sus obras, como el caso de Luis Fernando Peláez, que exhibe objetos cotidianos y afirma que invita al público a verlos como piezas con significados y simbolismo, incluyendo lugares por los que el ciudadano común transita a diario sin prestarles atención.

(Klein*, A. [6 de enero de 2015]. El arte de lo cotidiano).

Marco teórico

El caos

El caos es un concepto que proviene de la mitología griega y que significa “abismo”, “vacío” o “desorden”. El caos era el estado primordial del universo, antes de que surgieran los dioses y el orden cósmico. Sin embargo, el caos no era solo una ausencia de forma, sino también una fuente de potencialidad y creatividad, de donde emergían nuevas realidades.

En la ciencia moderna, como la matemática, por ejemplo, el caos se refiere al comportamiento impredecible y sensible a las condiciones iniciales de algunos sistemas dinámicos no lineales, como el clima, las poblaciones biológicas, los fluidos turbulentos o los sistemas sociales. Estos sistemas tienen una estructura fractal, que se repite a diferentes escalas, y una autoorganización, que generan patrones y regularidades sin intervención externa (Mrodperov, 2018). El caos, entonces, no es lo opuesto al orden, sino una forma de orden complejo y emergente.

La estética del caos y el arte

La estética del caos es la apreciación de la belleza que se encuentra en estos sistemas caóticos, en sus formas, colores, texturas y movimientos. “La estética del caos se basa en la coexistencia armónica del orden y del desorden, tal como existe en los objetos físicos, en las nubes, en los árboles, en las montañas y en los cristales de nieve, las formas físicas, donde coexisten de modo inmanente combinaciones concretas de orden y desorden” (Del Río, 2014). Nuestro sentido de la belleza nos lo inspira esta estética del caos, que nos conecta con la naturaleza y con nuestra propia esencia.

En relación con lo anterior el arte ha explorado el caos y sus manifestaciones. Desde la antigüedad, el arte ha representado el caos como una fuerza primigenia, como un símbolo de lo desconocido, lo peligroso o lo sublime. En la época moderna, el arte ha incorporado el caos como una forma de romper con las convenciones de la lógica, de cuestionar la realidad y de generar nuevas posibilidades. El surrealismo es una de las formas en las que el arte representa el caos ya que permite convertir el caos en nuevas formas de belleza. En ese sentido, profundizando en el concepto el surrealismo es un movimiento artístico que surge en el siglo XX y que se inspira en el psicoanálisis, el inconsciente, los sueños y la imaginación; el surrealismo busca crear obras que trasciendan la lógica y la razón, que combinen elementos incongruentes y que provoquen una reacción emocional e intelectual en el espectador. Según André Breton, líder del movimiento, el objetivo del surrealismo es explorar el inconsciente y los sueños a través del arte y la literatura, de esta forma según Breton sería: "automatismo psíquico, mediante el cual se intenta expresar el funcionamiento del pensamiento, sin intervención reguladora de la razón, ajena a preocupación estética y moral... el arte es libre cuando no está bajo el yugo de la razón". Solo a través de la libre asociación de ideas y sueños se puede lograr el objetivo final del arte” (P55.ART, 2020).

Dentro de las características del movimiento surrealista encontramos: explora el inconsciente a través del arte, contiene imágenes que desafían la lógica y la razón, usa símbolos y metáforas para representar conceptos, crea un contraste entre la realidad y la imaginación, mayormente tiene raíces políticas, y es un medio para representar miedos y deseos más profundos.

En cuanto a los artistas que han sido dignos representantes de este movimiento encontramos a muchos, entre los más destacados: Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, Man Ray, Marc Chagall, Joan Miró cada de uno de ellos con estilos y técnicas diferentes, por ejemplo, Max Ernest hacía uso del grabado, la escultura, y la pintura, Man Ray hizo uso de la fotografía y la escultura, cada uno con técnicas diferentes pero todos con el mismo enfoque: explorar el sub consciente y representar en sus obras temas personales, políticos y sociales; Joan Miró por ejemplo toma como partida de su arte los temas políticos y sociales de su época lo cual lograban moverlo y llevarlo a exponerlo con un lenguaje muy personal. Entre las principales obras del surrealismo encontramos: "La persistencia de la memoria" de Salvador Dalí, Le Violon d'Ingres de Man Ray, Yo y la aldea de Marc Chagall. Denotamos entonces, que cada artista de acuerdo con su contexto representaba su visión o experiencia a través del arte desafiando al espectador a una reflexión acerca de los acontecimientos y del contexto por el cuál estaban rodeados. El surrealismo abarca varias formas como la pintura, la escultura, la fotografía, el cine y el teatro, y que a lo largo de los años ha sido una vía hacia la demostración de mundos que viven entre nuestro inconsciente y la realidad nuestra y que puede dárseles sentido y hallar belleza en ellos mediante el surrealismo. Por lo anterior, considero que el surrealismo es una expresión de la estética del caos. El surrealismo se presenta en este proyecto como un camino para lograr los objetivos propuestos, tomar el caos, y hallar belleza y admiración; explorando las posibilidades y formas que nos brinda el surrealismo, en casos algo más allá de la lógica y la razón.

Refiriéndonos a las estructuras fractales, en Valledupar, estas podrían asemejarse a capas que conducen a un resultado final. Así, estas capas de la sociedad formadas de un aparente caos, visualizado mediante el desorden en las calles por la aglomeración de ventas ambulantes. Al analizar estas capas de la sociedad en Valledupar, se determina que estas facetas son parte de un todo, y que identifica a nuestra ciudad, cultura y riqueza gastronómica presentes a través de las frutas, verduras, joyas artesanales, bebidas, venta de accesorios, ropa, transporte motorizado, y quienes realizan estos oficios. Este aparente caos es lo que conforma nuestra sociedad, y así como en cualquier proceso físico o artístico, estas capas pueden no ser atractivas a simple vista, pero juntas logran el resultado de una belleza completa; son partes de un todo. Así, podríamos decir que la belleza está conformada por capas de desorden o caos, que en este caso se muestran con una conformación compleja, y logra mostrarse a través del surrealismo.

Relación de la obra con el contexto local o nacional del estudiante

Como persona autóctona de la ciudad, y siendo artista, puedo apreciar ambas caras de la moneda, tanto la externa como la interna, gracias a experiencias personales que sirven de justificación e impulso para abordar esta temática. Mi familia y yo hemos estado directamente involucrados con el tema de la informalidad. Es necesario mostrar la belleza que existe en este caos para lograr su reconocimiento, no con el objetivo de romantizar la pobreza, sino para generar conciencia y reflexión a través del arte. De esta manera, busco establecer una relación más cercana y promover un cambio de perspectiva en aquellos que observan estas obras.

Referentes teóricos

Como guía, para explorar el entorno desde una perspectiva crítica a través del arte, me apropio de conceptos de artistas como Regina José Galindo, Beatriz González y Álvaro Barrios, cuyos enfoques trazan un camino en esta temática.

En este sentido, se retoma el siguiente planteamiento: encontramos que Beatriz González emplea conceptos como la memoria, el realismo social y político, y la visualización de las situaciones que han marcado la sociedad colombiana como punto de partida para crear sus obras. Hasta ahora, la realidad ha sido representada de manera difusa y con una falta de veracidad. Por lo menos así lo plantea González, quien toma esta premisa y crea obras llenas de muerte, violencia y desaparición, tejiendo así un panorama caótico de realismo social y político. Su obra resalta la necesidad de recordar las crisis vividas en el pasado, incluso en el presente y a lo largo de la historia del país. No busca provocar heridas, sino más bien mantener presente de dónde venimos para evitar repetir los errores pasados. González se enfoca en transmitir lo que desea comunicar y utiliza el arte como medio transformador con el que el artista puede alzar su voz en rechazo.

Para definir aún más las características de este enfoque, es relevante analizar ciertos puntos que evidencian la postura de González en la realización de su obra.

En el artículo "La obra de Beatriz González: El revés de la cultura popular" (1997), se expone la lectura del libro "La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento" de Mijail Bajtin, el cual aclara las condiciones de alteridad propias de las diferentes esferas de un mismo panorama cultural. El concepto de lo grotesco desafía el orden racionalmente impuesto por las esferas culturales y altera la jerarquía de los elementos valorados en dichas esferas. En general, este concepto se refiere a cómo las prácticas culturales de los sectores populares o subalternos se apropian de la cultura hegemónica (Cerón, 1997). Esta relación se vincula con la obra de Beatriz González, ya que no se basa solo en la experiencia individual, sino en la colectiva. Naturalmente, este proyecto se fundamenta en la experiencia colectiva y se basa en la influencia de experiencias previas y propias, demostrando así una conexión con lo mencionado anteriormente. Finalmente, dentro de la exploración conceptual, no podemos pasar por alto el concepto de Álvaro Barrios, quien, con un anhelo de cambio, se apoya en conceptos como la mejora social y lo representa a través de escenarios utópicos o surrealistas. Esto, pensado racionalmente no sería posible, o sea, cuando vemos la sociedad de manera realista y crítico, no podríamos verla de otra manera que no sea un aparente caos, es mediante el surrealismo que podríamos ver las partes que le componen, como una conformación de un todo relacionado desde el pensamiento y las creencias que un individuo vive en su vida, hasta la educación y oportunidades que tiene a lo largo de ella; en este punto preguntamos qué hacer un artista para intentar dar una respuesta o hacer algo y nos encontramos como respuesta el concepto de Barrios que se asocia con la teoría de Adorno.

Adorno condena a toda praxis y resalta que se abandone la teoría a ser una falsa actividad y se enfatice en el trabajo crítico, teórico, pero con la convicción de que este pensar podría iniciar el cambio.

De esta manera la postura de Adorno con la de Barrios se concilian, llegando a la conclusión de que el inicio del cambio, reconocimiento, mejora en la sociedad, se da a partir de iniciar por cambiar el pensamiento; Barrios se centra entonces en lo político y plantea escenarios futuristas, lo cual le otorga un carácter adelantado a su tiempo sus obras son producto de sueños y de la sociedad en sí. Cabe aclarar que el resultado no siempre es agradable, ya que puede presentar desde un monumento real destrozado hasta una ciudad mejorada. Barrios se autodefine como artista de la siguiente manera: “Un artista es una persona especial que se enciende como un foco. No basta con tener cultura o información. Debe haber una llama interior que impulse a crear algo que no existiera en el mundo y que lo mejore de alguna manera. Después de haber creado esa obra, el mundo es mejor” (Rueda, 2007).

De acuerdo con esto, no podemos cambiar lo que ya es la sociedad, o lo deteriorada que esta pueda estar, lo que podemos hacer, sin llegar a romantizar o celebrar el caos que ya existe en ella, es cambiar la forma en la que se ve la sociedad misma a través del pensamiento y la reflexión. Hay orden en el desorden, hay belleza en el caos, hay estética en el caos; y para lograr verlo y transmitirlo no es suficiente tener información, es necesario mostrarlo. Ahora bien, la temática y conceptos propuestos ya explicados en este proyecto se muestra mediante una obra final que consta de un fotomontaje digital surrealista o Matte Painting.

“Los fotomontajes surrealistas son producciones artísticas compuestas por fragmentos fotográficos organizados a través de un diseño gráfico. Es un caso en el que la dicotomía se convierte en una cuestión ontológica y se propone como una práctica transdisciplinar.” (Torres Mestey, 2022)

El fotomontaje es una de las técnicas de la fotografía surrealista y consiste en la toma de varias fotografías que posteriormente se unen, digitalmente, para formar una única imagen. Para llegar a ello es importante ajustar luces sombras, además de tonos, eliminación de fondos y superposición; y creación de nuevos escenarios a esta técnica también podríamos llamarla como Matte Painting. “El término Matte Painting hace referencia a una técnica de efectos especiales que permite crear cualquier tipo de escenario digital, es decir, hace posible la construcción de mundos imaginarios que parecen reales” (MST Concept Design School, 2022).

“El matte painting (también conocido como pintura mate). Esta técnica permite crear imágenes realistas a través de técnicas mixtas que combinan fotografía, pintura tradicional o digital, y más recientemente, programas de modelado en tres dimensiones, texturizado, iluminación y fotogrametría entre otros. Se inició en 1906 y era mayormente utilizado para crear superposiciones de film y lograr ciertos efectos visuales (Berroya E, Alfonso y Echevarria Aguirre, M, (2022).

Esta técnica ha sido utilizada por varios artistas a lo largo de la historia desde sus aplicaciones de manera manual hasta lo digital lo cual ha evolucionado incluso al espacio del 3D; de esta manera esta técnica no solo se trata de unir imágenes para formar nuevos escenarios, sino también está llena de simbolismo, cada escenario cuenta una historia, cada elemento que la conforma tiene un simbolismo y relevancia. Una forma de la que se realiza es fotografiando primero los escenarios y elementos para luego hacer una intervención digital, en la que se debe considerar la composición, la luz, el color, la perspectiva, el encuadre y la dirección visual Combinándolo con fotografías, texturas e integrando los modos de capa y pinceladas para previsualizar un estilo e iluminación. Para llevar a cabo esta técnica existen diversos programas que pueden ser utilizados como Photoshop, After Effects, Blender, Maya, entre otros. Para realizar mis piezas visuales digitales, me he basado en usar Photoshop dado que es un programa que me permite la libre manipulación de imágenes y e brinda las herramientas necesarias para el objetivo propuesto.

El fotomontaje surrealista permite crear escenas irreales, fantásticas o absurdas, que desafían las leyes de la física, la perspectiva o la proporción. Dicho de manera metafórica el surrealismo es la barca y el Matte Painting son las velas que nos van a permitir navegar en este mar de caos por lo tanto, es una herramienta idónea para expresar la estética del caos.

Referentes artísticos

Algunos referentes artísticos que han trabajado con el caos y el surrealismo, utilizando la técnica del fotomontaje surrealista y los cuales quisiera tener en cuenta sus conceptos e ideas son:

- **Erik Johansson:** es un fotógrafo y artista digital sueco que crea fotomontajes surrealistas, utilizando programas de edición como Photoshop. Sus obras muestran escenas que juegan con las ilusiones ópticas, las paradojas y los contrastes, creando un efecto de humor e ironía. Algunos ejemplos de sus obras son: Cut & Fold (2012), donde se ve una carretera que se dobla como un papel; Landfall (2014), donde se ve una cascada que cae desde una nube; o Full Moon Service (2017), donde se ve un camión que cambia la luna por una nueva. En cada una de sus obras se puede apreciar la simbología que se le da a cada elemento, la construcción de escenarios surrealistas.
- **Luisa Azevedo:** es una fotógrafa y artista digital portuguesa que crea fotomontajes surrealistas, utilizando también programas de edición como Photoshop. Sus obras muestran escenas que combinan elementos de la naturaleza y de la cultura, creando un efecto de fantasía y poesía. Algunos ejemplos de sus obras son: The Sound of Nature (2017), donde se ve un violín hecho con ramas y hojas; The World in a Drop (2018), donde se ve un globo terráqueo dentro de una gota de agua; o The Magic of Reading (2019), donde se ve un libro que se transforma en un paisaje.

• **Jeff Wall:** (1960) es un diseñador gráfico, ilustrador y escenógrafo polaco. En su obra, aborda temáticas sociales a través de la crítica, la ironía y el uso de lo satírico. Wall crea un efecto de surrealismo e impacto en sus piezas utilizando colores vivos y creando escenarios que representan la vejez, la naturaleza, los animales, la guerra, el hambre y la corrupción, entre otros. Entre sus principales creaciones se destaca: Igor Morski y la cancelaría donde se ve el rostro de una mujer conformado por hojas en medio de un incendio en el bosque, u otra de la misma galería donde se puede apreciar varios animales marítimos en una caneca de basura.

• **Igor Morski :** (1960) es un diseñador gráfico, ilustrador y escenógrafo polaco. En su obra, aborda temáticas sociales a través de la crítica, la ironía y el uso de lo satírico. En sus obras crea un efecto de surrealismo e impacto utilizando colores vivos y creando escenarios que representan la vejez, la naturaleza, los animales, la guerra, el hambre y la corrupción, entre otros. Entre sus obras se destaca: Igor Morski y la cancelaría donde se ve el rostro de una mujer conformado por hojas en medio de un incendio en el bosque, u otra de la misma galería donde se puede apreciar varios animales marítimos en una caneca de basura.

Pertinencia de la obra en el marco del programa de Artes visuales UNAD

El programa de artes visuales de la UNAD orienta los procesos de creación en la virtualidad, y aborda las tecnologías y los medios como escenarios para la producción y circulación de obra. Asume el contexto regional y territorial como escenarios para la investigación y producción de procesos artísticos. En el programa se asume y gestiona la investigación desde un enfoque de investigación-creación cuyos procesos y desarrollos refieren a las especificidades de las artes como campo de nuevo conocimiento.

El maestro en Artes Visuales de la UNAD orienta su práctica artística en el ámbito de las artes digitales y los nuevos medios con una actitud crítica, creativa y reflexiva. Además, puede crear, dirigir, planear, liderar y desarrollar procesos relacionados con la imagen (video, cine, televisión, procesos multimediales y editoriales) artísticos, investigación en artes y gestión cultural (Artes visuales Carrera y/o pregrado a distancia | Educación virtual e-learning, 2023).

La obra propuesta en el marco del programa de Artes Visuales de la UNAD es altamente pertinente y alineada con los principios y enfoques del programa, por varias razones:

Enfoque en las Tecnologías y Medios Digitales:

La obra, al abordar las artes visuales desde el ámbito digital y los nuevos medios, se alinea directamente con la orientación del programa hacia la virtualidad y el uso creativo de tecnologías emergentes. Esto refleja una comprensión actualizada y adaptada a las tendencias contemporáneas en el mundo del arte.

Investigación-Creación:

Dado que la obra se desarrolla desde un enfoque de investigación-creación, como promueve el programa, demuestra un compromiso con la exploración de nuevas ideas, conceptos y técnicas en el ámbito artístico. La integración de la investigación en la práctica artística contribuirá al desarrollo del campo de nuevo conocimiento en las artes.

Versatilidad en Medios y Formatos:

Dado que el maestro en Artes Visuales tiene la capacidad de dirigir, planear y liderar procesos relacionados con diferentes formas de imagen (video, cine, televisión, procesos multimediales y editoriales), la pertinencia de la obra se verá reforzada si explora y utiliza diversos medios y formatos de manera coherente y significativa.

En resumen, la pertinencia de la obra en el marco del programa de Artes Visuales de la UNAD radica en su capacidad para encarnar los principios fundamentales del programa, integrando tecnologías, investigación-creación, contextualización regional, y una perspectiva crítica y reflexiva. Esto contribuirá a la formación integral y al desarrollo de competencias relevantes para el ámbito artístico contemporáneo.

Reflejo del Contexto Regional y Territorial:

La obra parte desde la toma en consideración del contexto regional y territorial, será coherente con la perspectiva del programa que busca conectar el arte con la realidad local. Esto implica una comprensión y representación de temas relevantes para la comunidad, enriqueciendo la obra con dimensiones sociales y culturales específicas.

Capacidad Crítica y Reflexiva:

Se refleja con una actitud crítica, creativa y reflexiva, esperada por un maestro en Artes Visuales de la UNAD, indica que la formación del artista se ha centrado en habilidades técnicas y en el pensamiento crítico y la capacidad de contextualizar su trabajo en términos conceptuales y sociales.

Versatilidad en Medios y Formatos:

Dado que el maestro en Artes Visuales tiene la capacidad de dirigir, planear y liderar procesos relacionados con diferentes formas de imagen (video, cine, televisión, procesos multimediales y editoriales), la pertinencia de la obra se verá reforzada si explora y utiliza diversos medios y formatos de manera coherente y significativa.

En pocas palabras, la pertinencia de la obra en el marco del programa de Artes Visuales de la UNAD radica en su capacidad para encarnar los principios fundamentales del programa, integrando tecnologías, investigación-creación, contextualización regional, y una perspectiva crítica y reflexiva. Esto contribuirá a la formación integral y al desarrollo de competencias relevantes para el ámbito artístico contemporáneo.

La pertinencia de la obra en el contexto académico y de investigación-creación

La pertinencia de la obra en el contexto académico y de investigación – creación es clave desde aspectos como:

La exploración de conceptos teóricos: la obra, centrada en la estética del caos y vinculada a la situación social de Valledupar, demuestra una búsqueda profunda de conceptos teóricos. Este tipo de exploración teórica es fundamental en un entorno académico, dado que contribuye al conocimiento y la comprensión de fenómenos artísticos, sociales y culturales.

Así también, la conexión de la obra con la vivencia personal del artista y con el entorno local agrega un componente valioso.

La investigación-creación que parte de experiencias personales puede enriquecer la obra con autenticidad y proporcionar una perspectiva única, lo cual es un aspecto esencial en el proceso académico.

La aplicación de teorías artísticas al elegir el surrealismo y el fotomontaje digital surrealista llevando a la práctica las teorías artísticas estudiadas. Dicho enfoque práctico fortalece la comprensión de las teorías y demuestra la capacidad de aplicar conocimientos en la creación artística. Por otro lado, la relevancia social y conciencia crítica conectan la obra con la situación social de Valledupar, llevando a una conciencia crítica que busca generar reflexión sobre la realidad social es una contribución significativa al campo académico y artístico.

La investigación-creación implica producir arte; implica contribuir al campo de nuevo conocimiento, por eso la obra presentada puede abrir nuevas perspectivas, plantear preguntas importantes y generar discusiones sobre la estética del caos y su relación con contextos sociales específicos.

Ahora bien, a través del proceso de creación, se desarrollan habilidades y competencias esenciales en el ámbito artístico, como la capacidad para conceptualizar, comunicar ideas visualmente, y aplicar técnicas específicas. Estas habilidades son fundamentales para el desarrollo académico y profesional en el campo de las artes visuales y se conectan directamente con la pertinencia u objetivos que pretende tener la misión de las artes visuales académicamente.

Las obras propuestas en este proyecto presentan la posibilidad de difundirse o exhibirse, ya sea académico, en galerías de arte o en eventos culturales, contribuyendo a la visibilidad del trabajo y a su impacto en la comunidad académica y artística.

Resultados Esperados:

Lo que se espera conseguir con la realización y posterior exposición de este proyecto es generar en el espectador una reflexión sobre la belleza que puede hallarse en el caos de la sociedad de Valledupar, y esto de manera no en la que se minorice sino en la que se resalte la labor de cada persona, y que así se pueda llevar al público a una reflexión sobre el valor del trabajo y la riqueza cultural que podemos hallar, y por medio de esto se pueda iniciar un cambio de pensamiento.

Registro del proceso creativo y de investigación.

Tema: Estética del Cas

La estética

La historia de la estética es una historia en constante construcción, cuyos desarrollos se manifiestan siempre más allá del periodo en el que se encuentra.

Definición: es el arte de disponer de elementos.

Ilustración pictórica

Tipos de + proceso estético: montaje, collage, collage, collage, collage.

El arte y la Necesidad

Tanto lo que existe en el mundo, es parte del arte y la necesidad.

El Cas

Con fusión de ideas

El Cas nos da una inspiración fijada por un objeto o por un nuestro entorno. El Cas toma parte de la existencia y sobre todo, de lo que era o va a existir.

Colocación en dispersión de elementos

¿Porque estos elementos?

- Motociclismo
- Venta de queso
- Venta de joyas (Persepolis)
- Venta de comida
- Venta de plantas

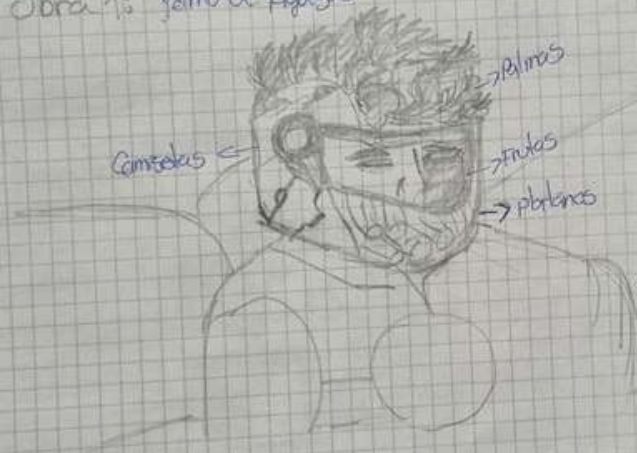
Elementos:

- Frutas
- Personajes
- Verduras
- Acciones
- Diversidad de colores
- Moto
- Casco
- Elementos (Joyas, etc)
- Tipos de la región

Representan trabajos más comunes + armonizados

Tipos de Figuración:

Obra 1: Yelmo de Riquelme

Monte
Tolosa

¿Qué representa?

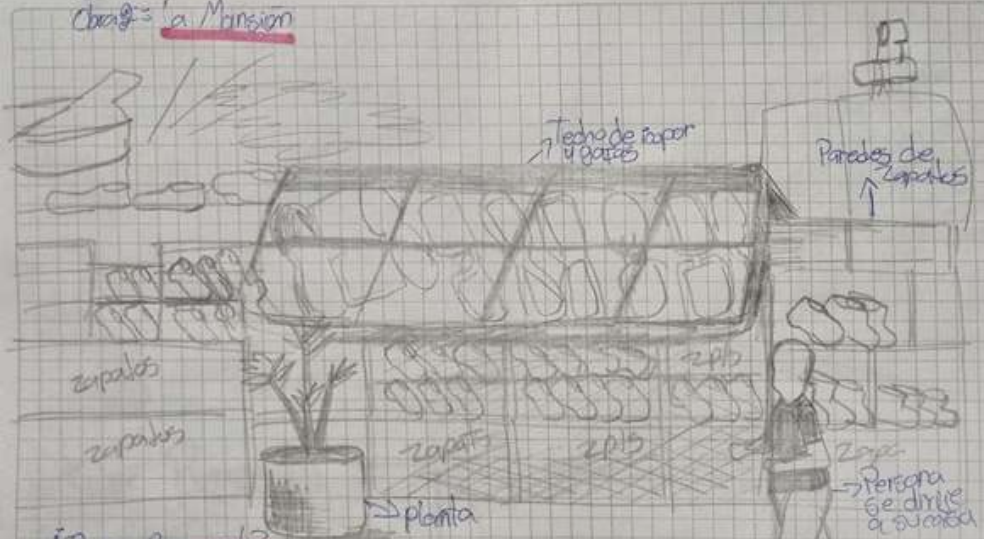
Representa ~~los riques~~
~~que vienen en el mundo.~~

Se demuestra, el esfuerzo
y la valentía para salir
cada día y con seguridad

Techos: Palmas
Armas: (Flechas/Pórticos)
Vestidos: (Cometas)

Para muchos conocido
bienes, y riquezas del
poder, saben en sus
familias.

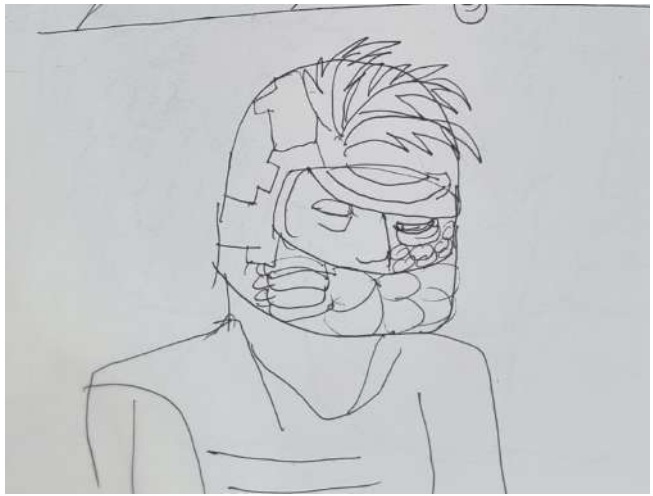
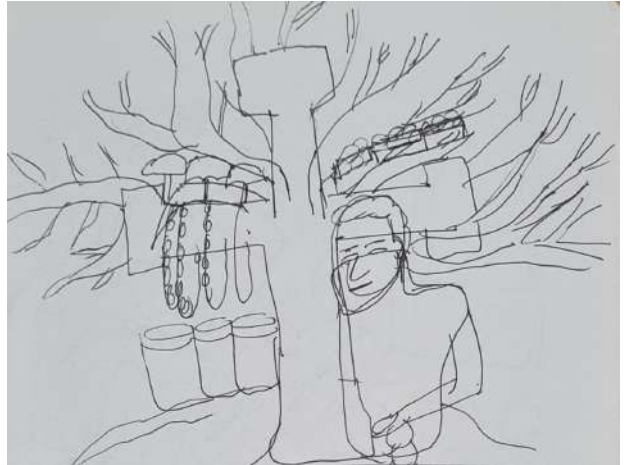
Obra 2: La Mansión

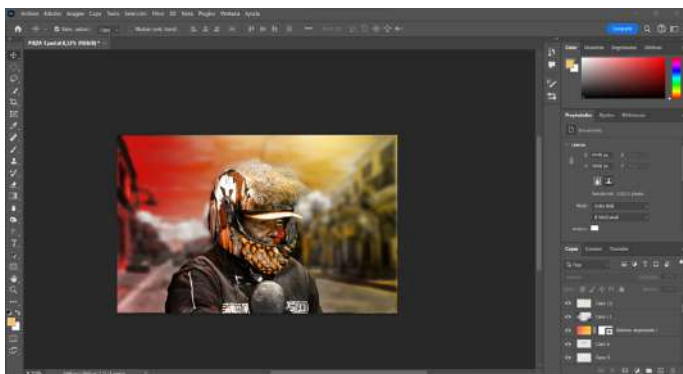
¿Qué representa?

Skatín, la labor de los
vendedores ambulantes
de calzados, y para
los cuales consiguen sus
riquezas con la labor de
vender.

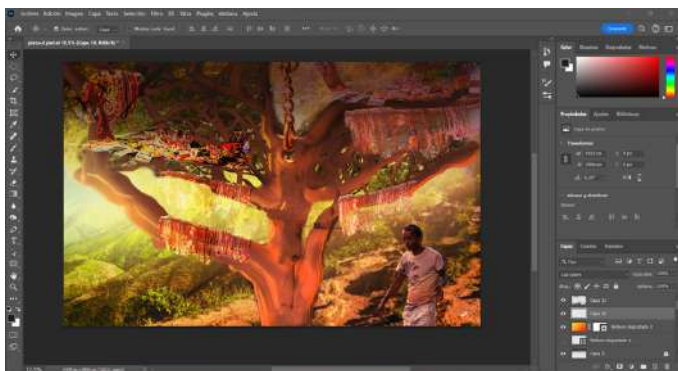
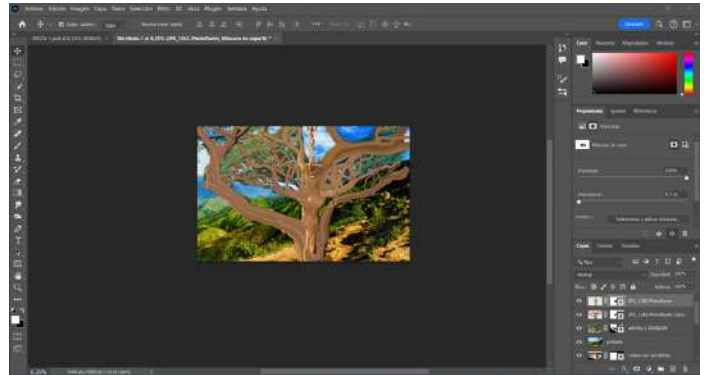
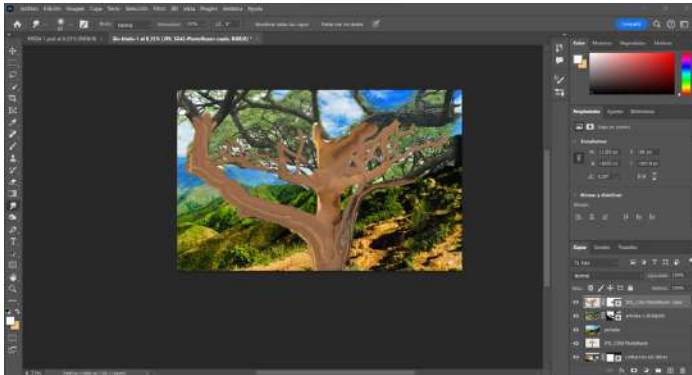

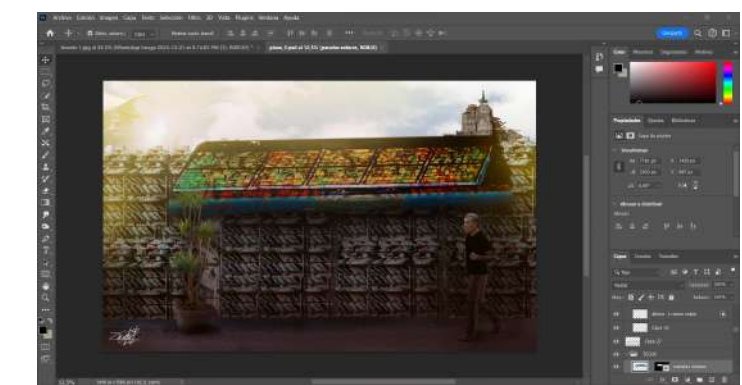
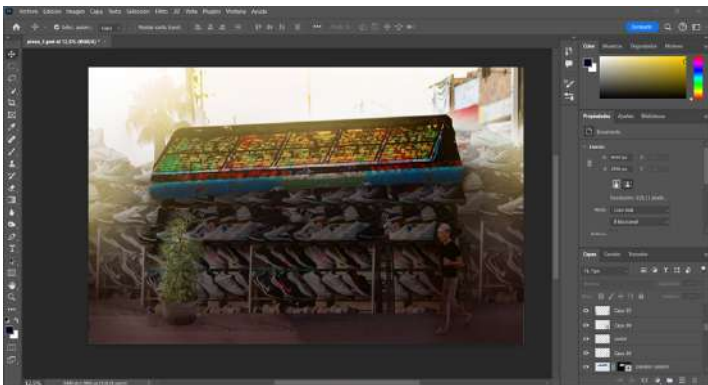
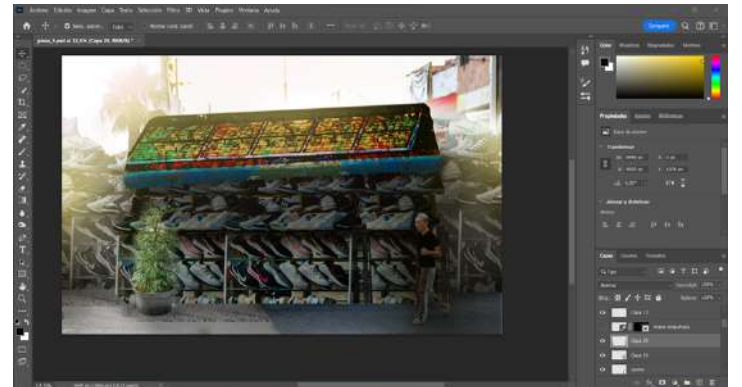
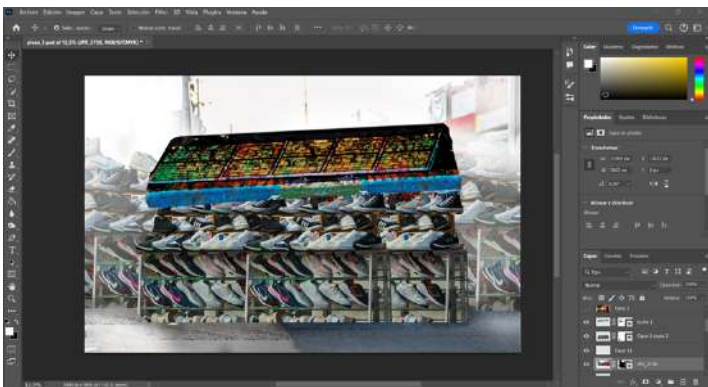
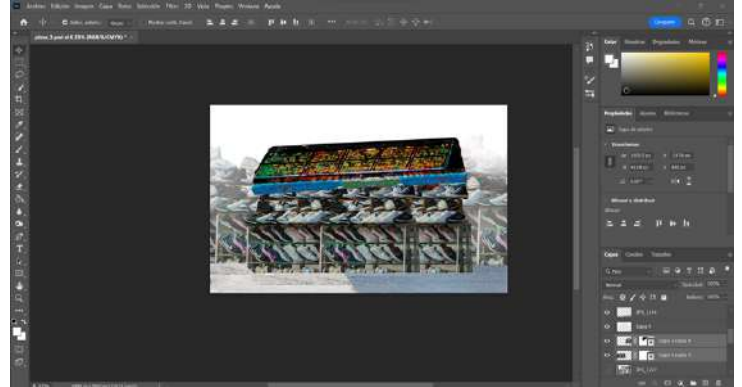
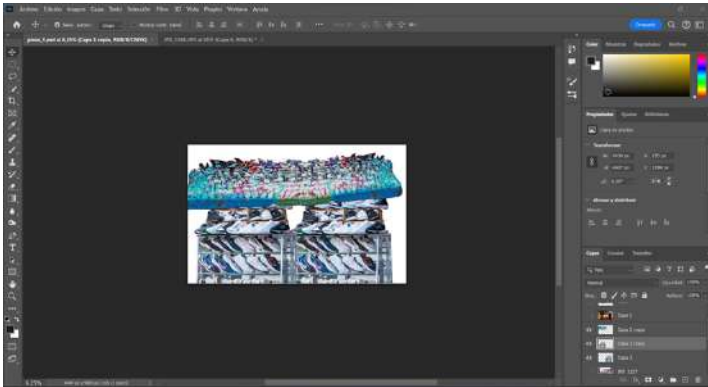
Obra 1

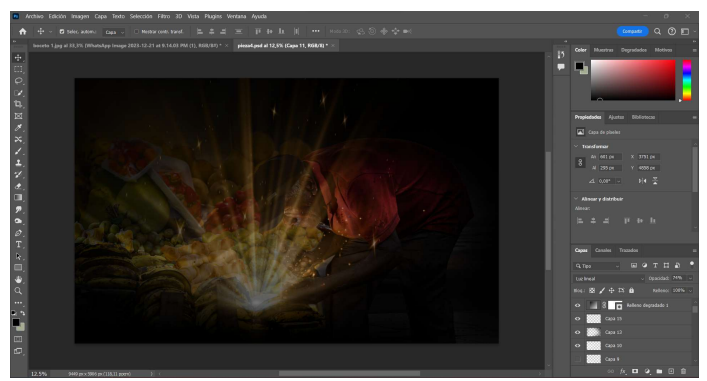
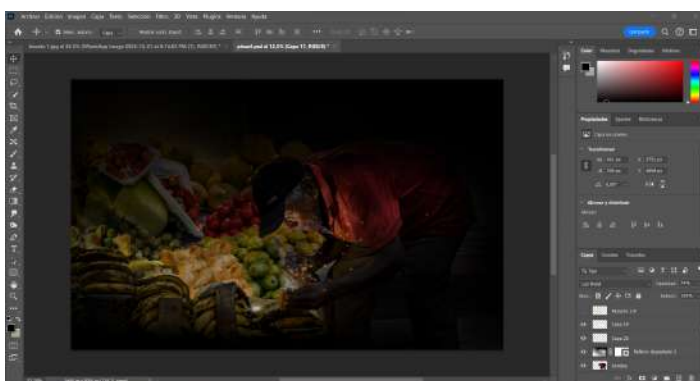
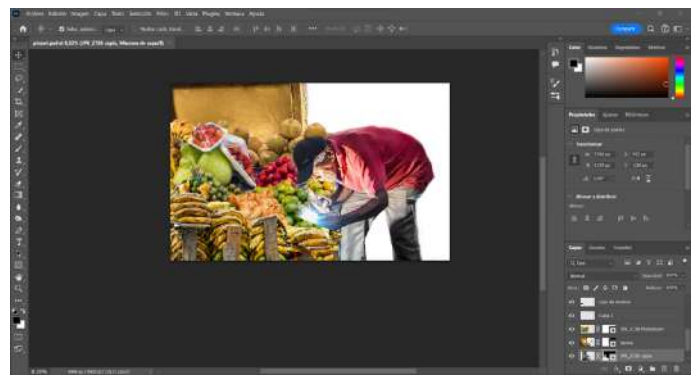
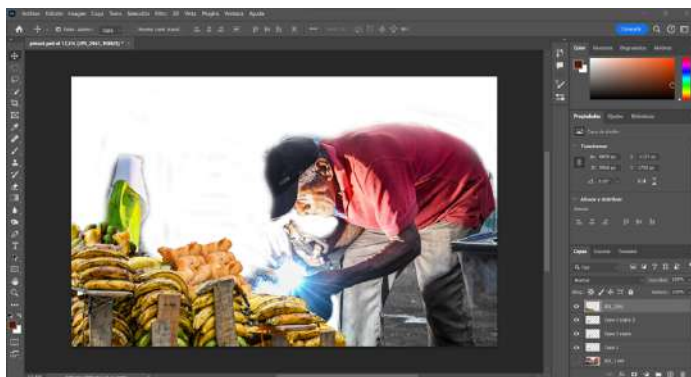
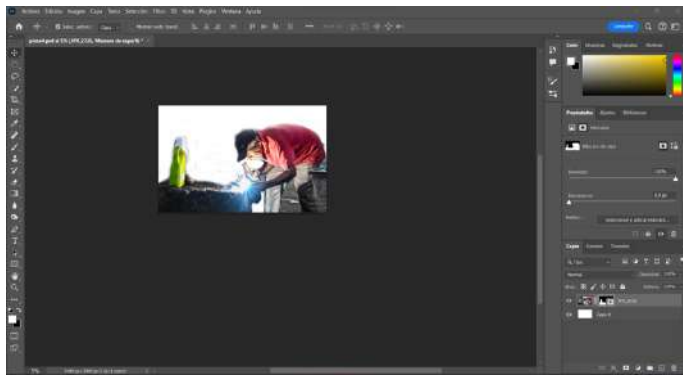
Obra 2

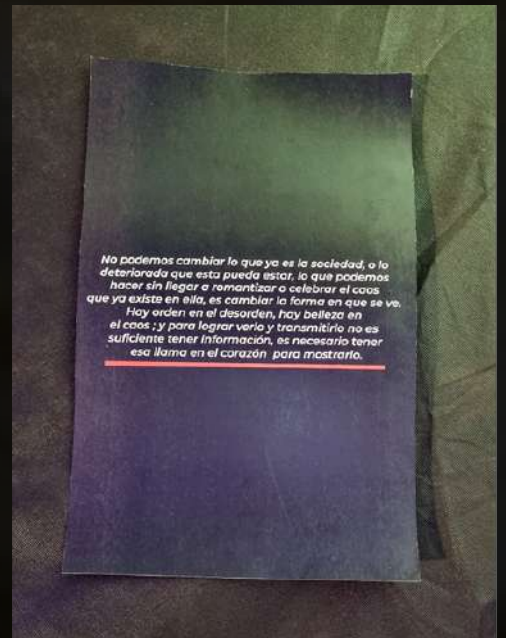
Obra 3

Obra 4

Obras Finales

Título: Yelmo de riquezas

Técnica: montaje digital, Vinilo sobre retablo

Medidas: 80x50

Título: La mansión

Técnica: montaje digital

Medidas: 80x50

Título: árbol de sueños

Técnica: montaje digital, vinilo sobre retablo

Medidas: 80x50

Título: En búsqueda del tesoro

Técnica: montaje digital, vinilo sobre retablo

Medidas: 80x50

Referencias

- Art21 (2012). El anatsui: El proceso de estudio. [Documental] <https://art21.org/watch/extendedplay/el-anatsui-studio-process-short/>
- Art21 (2005). Krzysztof Wodiczko in "Power". [Documental] <https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s3/krzysztof-wodiczko-in-power-segment/>
- Álvarez Rivera, A. F. & Hernández González, E. (2020). Educación y gestualidad: inquietudes estéticas en torno al performance de los profesores en el escenario escolar. *Calle 14 revista de investigación en el campo del arte*, 15(28), 353–366. <https://doi.org/10.14483/21450706.16277>
- Arias, J. (2010). La investigación en artes: el problema de la escritura y el “método”. *Cuadernos De Música, Artes Visuales Y Artes Escénicas*, 5(2), 5-8. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/1955>
- Banco de la República (2014). William Kentridge FORTUNA. <https://www.youtube.com/watch?v=5XdHW59PgMs>
- Conti, R., & (compiladores), M. M. A. (2021). Alcances extraestéticos de la experiencia del arte: aspectos éticos, políticos y cognitivos en las teorías estéticas contemporáneas.
- Cortés Garzón, L. (2021). Resistencia cultural de prácticas artísticas en el espacio público: mapeando artes en el Barrio Veinte de Julio. *Localidad Cuarta San Cristóbal en Bogotá*. *Calle 14 revista de investigación en el campo del arte*, 17(31), 16–35. <https://doi.org/10.14483/21450706.18688>
- contemporaryand. (2018, 29 mayo). Regina José Galindo: “No soy una mujer Del Río, J. (2014, 7 diciembre). La estética del caos - Biblioteca de Nueva Acrópolis. Biblioteca de Nueva Acrópolis. <https://biblioteca.acropolis.org/la-estetica-del-caos/>
- vulnerable”. C& AMÉRICA LATINA. Recuperado 21 de octubre de 2022, de <https://amlatina.contemporaryand.com/es/editorial/regina-jose-galindo/>
- Ediciones Plaza, S. L. (2018, diciembre 9). *Arte y realidad social*. Valencia Plaza. <https://valenciaplaza.com/arte-y-realidad-social>
- Fernando, G. C. (n.d.). *La realidad social humana*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-66492015000200011
- Factum Arte, S. L. (s/f). *Factum Arte :: Jeff Wall*. [Factum-arte.com](https://www.factum-arte.com/pag/476/jeff-wall). Recuperado el 16 de mayo de 2023, de <https://www.factum-arte.com/pag/476/jeff-wall>
- Gómez, C. (2015, mayo 17). El encanto surrealista de Igor Morski. *MalaTinta Magazine*. <https://www.malatintamagazine.com/el-encanto-surrealista-de-igor-morski/>
- González, J. (2023, junio 25). *La estética en el arte*. [ttamayo.com](https://www.ttamayo.com/2023/06/estetica-en-el-arte/). <https://www.ttamayo.com/2023/06/estetica-en-el-arte/>
- Just a moment. . . (s. f.). Recuperado 21 de octubre de 2022, de https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Beatriz_Gonz%C3%A1lez
- Klein*, A. (2015, enero 6). El arte de lo cotidiano. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/el-arte-de-lo-cotidiano-article-536498/>
- Lapeña, G. (2014). El caminar por la ciudad como práctica artística: desplazamiento físico y rememoración. *Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural*, 6(1), pp. 21-34. http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2014.v6.n1.45321

La obra de Beatriz González: El revés de la cultura popular — Jaime Cerón Silva. (n.d.). <https://ceronresumido.com/La-obra-de-Beatriz-Gonzalez-El-reves-de-la-cultura-popular>

Mundet, G. C. (s/f). Lo bello, lo estético, lo artístico. Dobooku.com. Recuperado el 13 de mayo de 2023, de <http://www.dobooku.com/2013/05/lo-bello-lo-estetico-lo-artistico-y-la-muerte-del-arte/>

O., J. (s. f.). El arte de Igor Morski refleja magistralmente las terribles verdades del mundo actual. PIJAMASURF.COM. Recuperado 23 de septiembre de 2022, de <https://pijamasurf.com/2016/05/el-arte-de-igor-morski-refleja-magistralmente-las-terribles-verdades-del-mundo-actual/>

Portafolio. (s/f). Valledupar y Riohacha, con la mayor informalidad. Portafolio.co. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://www.portafolio.co/economia/empleo/informalidad-valledupar-y-riohacha-con-las-tasas-mas-altas-del-pais-579752>

Rubiano Caballero, G. & Rodríguez, O. (s. f.). Beatriz González. Banco de la República. https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Beatriz_Gonz%C3%A1lez

Rueda, M., I. (2007). Álvaro Barrios. Banco de la República. <https://www.banrepcultural.org/alvaro-barrios/autor3.html>

Regina José Galindo - Obra | ARTIUM - Biblioteca y Centro de Documentación. (s. f.). Published under a Creative Commons Licence - Attribution ShareAlike.

Recuperado 21 de octubre de 2022, de <https://catalogo.artium.eus/dossieres/1/regina-jose-galindo/obra>

Salas, X. Z. (2015). La investigación artística en las artes visuales: estudio de tres casos en la Universidad de Costa Rica. ESCENA. Revista de las artes, 74(2), 55-74 <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/escena/article/view/21175>

Tate. (2018). William Kentridge – ‘Art Must Defend the Uncertain’ TateShots. [Videocast] <https://www.youtube.com/watch?v=Dnweo-LQZLU>

Taccetta, N. (2012). Subjetividad y temporalidad. Configuraciones imaginarias de la historia a través de la imagen cinematográfica. https://ri.unsam.edu.ar/bitstream/123456789/47/1/TMA-G_IDAES_2012_TN.pdf

Tatis, Guerra, G. (2021). Alcides figueroa. El universal. <https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/alcides-figueroa-reales-un-gestor-de-utopias-reales-FA4662007>

Toledo Castellanos, R. (2012). Las investigaciones artísticas, investigaciones de contexto. Praxis & Saber, 3(6), 43 - 88. <https://doi.org/10.19053/22160159.2003>

Wall: cerca del documento, a distancia prudencial. (2019, 16 julio). masdearte.com. https://masdearte.com/jeff-wall-white-cube/xhttp://historias-dearte.blogspot.com/2011/12/jeff-wall-el-fotografo-que-pinta-la_13.html?m=1