

TÍTULO DEL MATERIAL: Propuesta de producción mediante el dispositivo de relaciones: territorio-cuerpo-mapa para pensar proyectos de investigación artística.

ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES

Destinatarios: Estudiantes de 3° semestre, grupo 1 y 2, Lic. en Arte Digital. Área proyectual.

NOMBRE DE LA UA: Investigación del proyecto artístico I

OBJETIVOS DE LA UA: Trazar una producción artística digital a manera de proyecto de investigación, que contemple los tres factores constitutivos de la creación visual: un discurso sobre lo afectivo, una generación de objetos artísticos digitales, por último, un discurso sobre los significados del objeto artístico. Para proponer un sentido a su producción, vista desde los factores detonantes de ésta.

Objetivo del material: Proponer un esquema de producción mediante territorio-cuerpo-mapa para sensibilizar los desplazamientos que ha tenido la investigación artística. Del mismo modo, situar diferentes escenarios para pensar un proyecto de índole social.

Fecha de elaboración: Agosto 2018



***Todos somos
hermenéutica, todos
interpretamos.***

Hermes

René Descartes





Divide en tantas partes; en la medida que, la razón te lo permita para que, se pueda medir y cuantificar.

¿ Qué es la razón ?

¿ Qué es tener la razón ?

La razón niega al mito.



Immanuel Kant

Física: estudia el movimiento. Óptica, estática, dinámica, acústica.

Metafísica: Más allá del movimiento. Estructuras mentales. Los procesos cognitivos son procesos metafísicos. El cuerpo es el soporte donde se desarrollan procesos de pensamiento que no son observables por la física.

¿Qué es el conocimiento?

Filosofía: vocación del hombre por conocer. Venimos al mundo a conocer. Conocer implica saber ser y saber hacer. El conocimiento me dice quien puedo ser. Conocer es deseo. El conocimiento es emoción.

El mito no se puede cuantificar.

La metáfora no es cuantificable.

¿ todos los fenómenos se
pueden medir ?

Propuesta lógica

En todas las sociedades existen relatos,

Los relatos generan proyectos,

A partir de un proyecto realizamos proyectos de vida.

Yo formo parte de ese relato; luego, tenemos que saber donde estamos.

Propuesta lógica

*Es necesario discutir nuestro marco epistémico,
Mi marco epistémico tiene un marco teórico,
Como ordeno el mundo es mi marco teórico,
Eso que ordeno; es lo que creo*

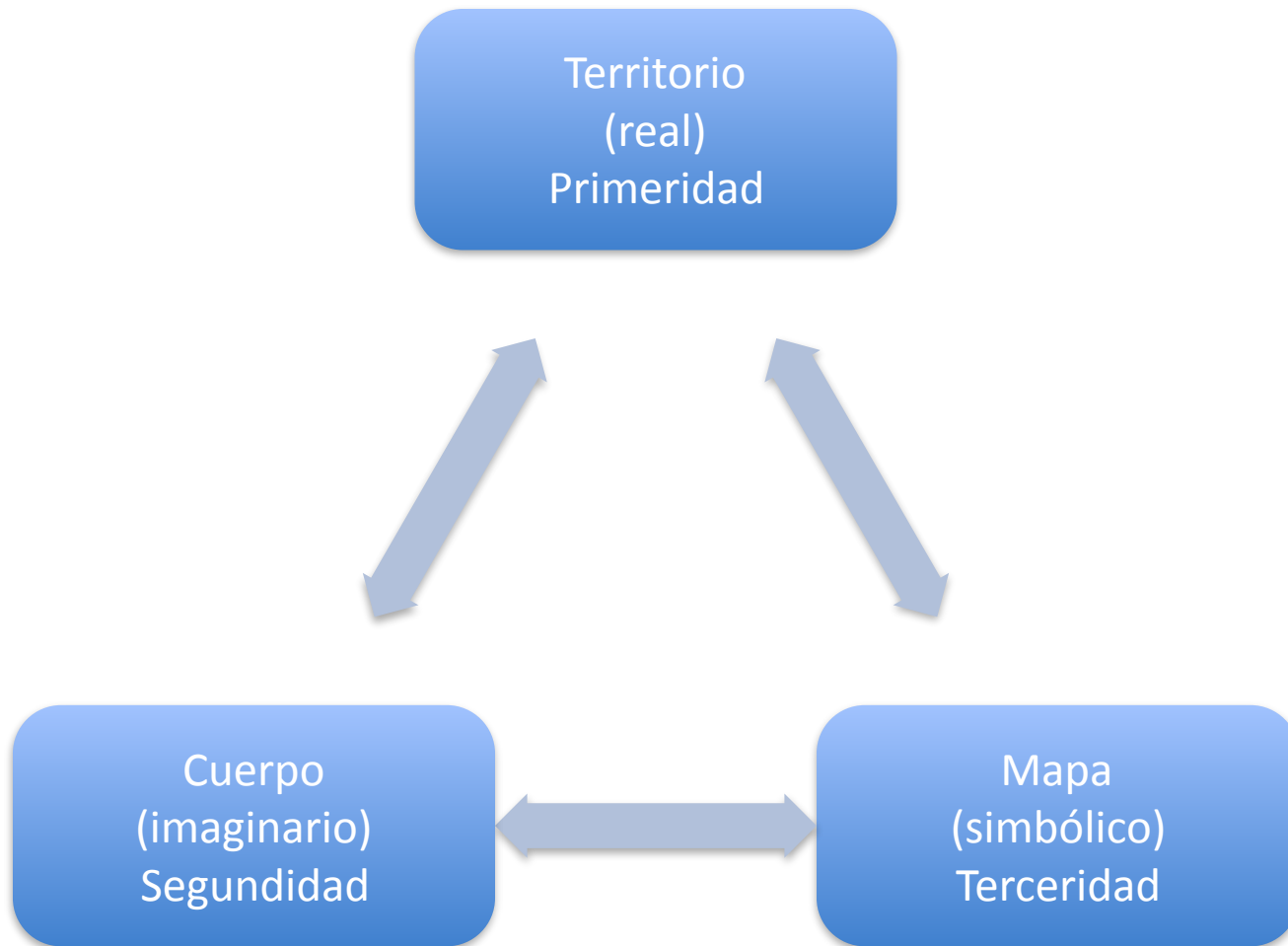
Sobre el relato.

El filósofo Henri Bergson sostenía que la función fabuladora de la humanidad cumple un rol de fantasía trascendental que armoniza y equilibra, actuando como un segundo cordón umbilical que nos uniría a nuestra Madre Tierra. El primer cordón es simbólicamente el lenguaje y concretamente la madre biológica.

Herminia Terrón.

Recalca la necesidad de estudiar tales relatos orales con un método adecuado ya que transmiten mensajes cifrados que nos permitirán dilucidar la visión del mundo y la ontología que de ella se desprende, es decir **la relación del hombre con sus dioses, con el mundo y con los otros seres que lo acompañan.**

Modelo: territorio-cuerpo-sociedad



Territorio: lo real de un marco epistémico.

El territorio es siempre un espacio desorganizado, cuyo caos es resultado de múltiples indagaciones humanas y de una cierta manera de ver el mundo, lo cual denominamos en este caso como instituciones o modos de ordenar el mundo: marcos epistémicos. Las relaciones entre un determinado grupo y el medio implican siempre un objetivo y una voluntad de afectarlo. Un proceso de significación del espacio.

Territorio: lo real de un marco epistémico.

El mapa es naturaleza ya transformada y sujeta históricamente a un proceso incesante de transformaciones, bajo reglas de apropiación y aprovechamiento que el Estado vigila, legitima y reglamenta.



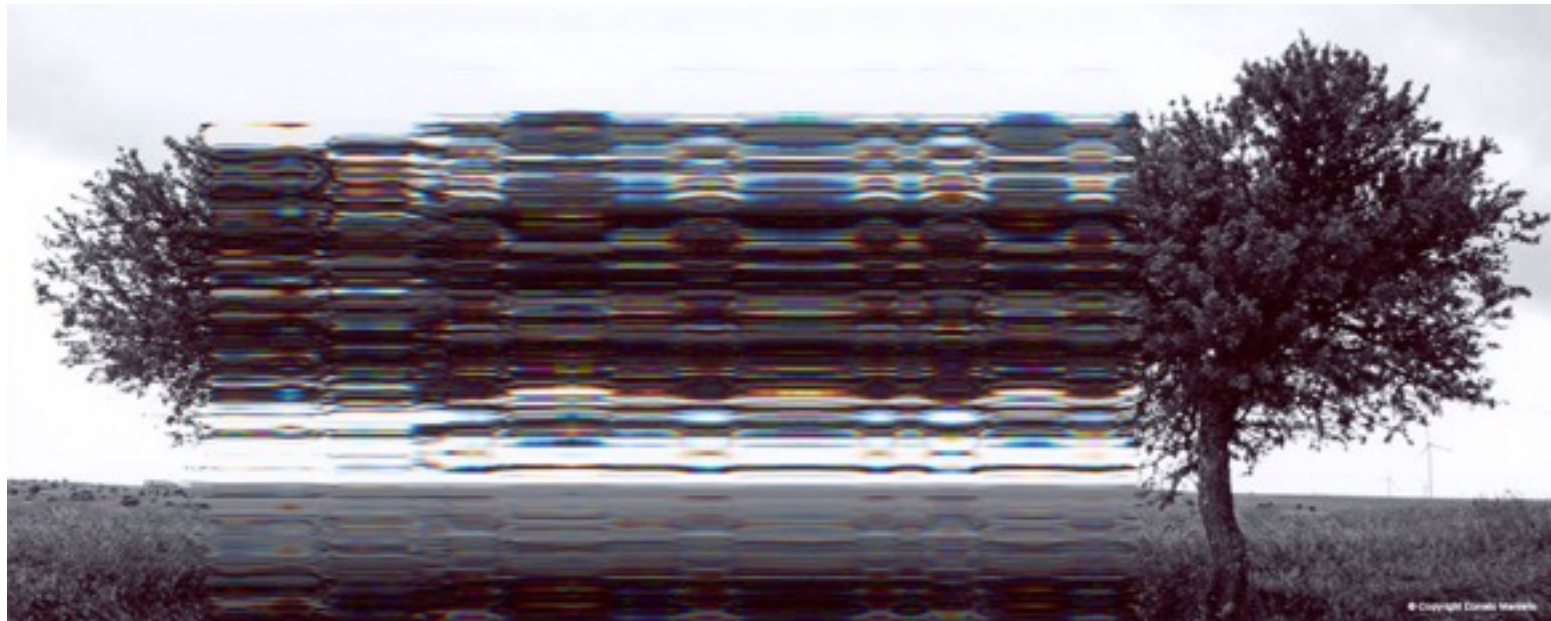
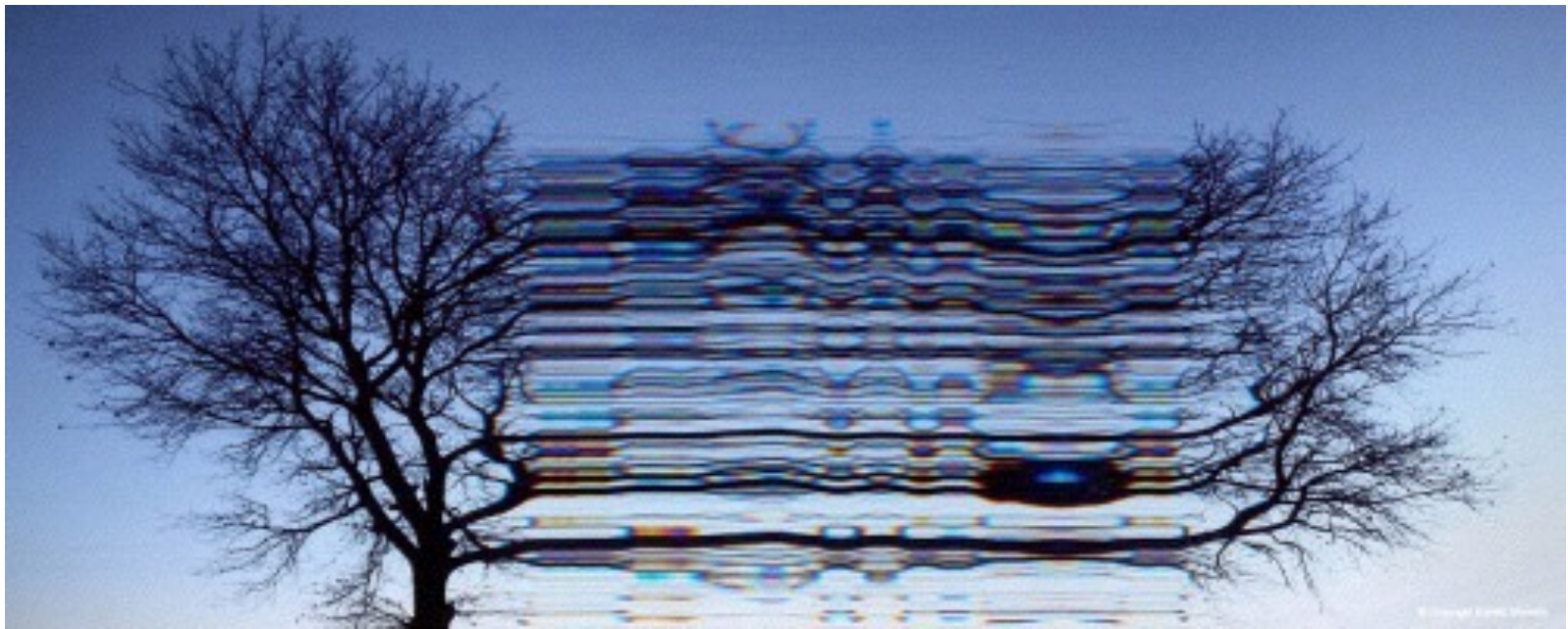
Territorio-cuerpo



Territorio-cuerpo



Territorio-cuerpo



Territorio - mapa

Territorio-mapa













Rafael Monroy Mondragón / De la serie: OB-SOLETA / Fotografía Digital / 28X23 cm
c/u (tríptico) / Tecnología egresado / Facultad de Artes de la UAEMéx / Estado de México /
México.

Cuerpo: terreno de significación social.

El cuerpo es el primer territorio del que formamos parte como seres vivos. A través de él nos expresamos y nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos:

...las acciones que tejen la trama de la vida cotidiana, desde las más triviales y de las que menos nos damos cuenta, hasta las que se producen en la escena pública, implican la intervención de la corporeidad. Aun cuando no sea sino por la actividad perceptiva que el hombre despliega en todo momento y que le permite ver, oír, saborear, sentir, tocar...y por lo tanto, establecer significaciones precisas con el mundo que le rodea. (Le Breton, D., 2002: 7)

Es un umbral, una puerta que permite el tránsito entre el yo y el otro, entre lo interno y lo externo. La vida de una persona pasa por su cuerpo y deja en él, registro de su historia. En él y en todo lo que él encarna, mente, emociones o sentimientos.

Se trata de buscar diálogos con el cuerpo, convertirlo ya no en el lugar de la exclusión sino en el de la inclusión, que no sea más el interruptor que distingue al individuo, lo separa de los otros, sino la conexión con los otros. (Le Breton, D., 2002: 7).



Alfred Stieglitz

cuerpo-cuerpo



cuerpo-territorio

LUIS ENRIQUE GARCÍA

“2 El bautizo con mezcal”

Fotografía digital

80 x 55 cm

Año: 2011

La curtiduría

PAÍS: México



Cuerpo-sociedad



Juan Carlos Caloca Carbajal / Prometeo/ video / 4' 18" / <https://www.vimeo.com/71473238> / Tradición egresado / Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" / Distrito Federal/ México.

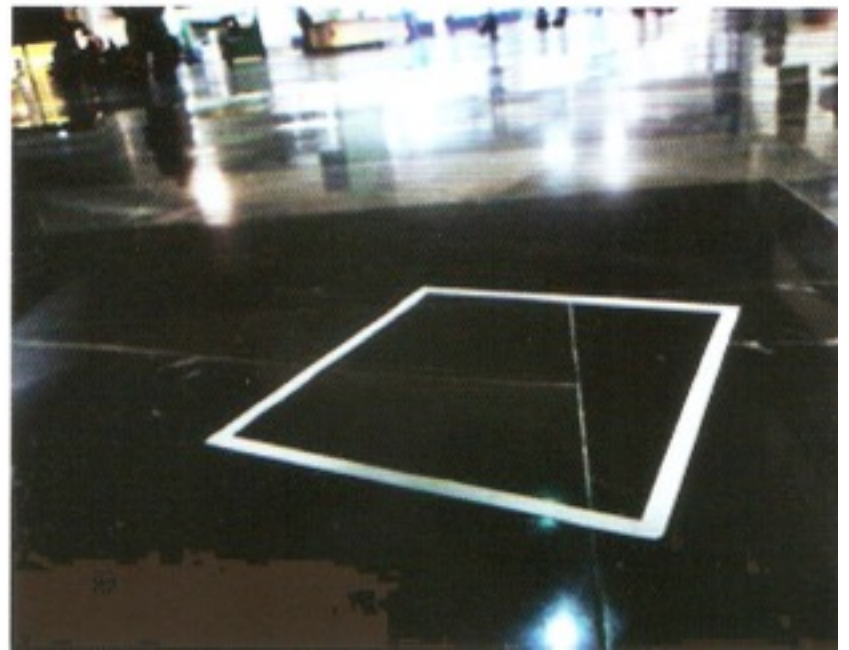
Mapa: sistema de significados.

La sociedad es una red de comunicaciones de elevado nivel de abstracción que provee poco más que una definición vaga y laxa de las condiciones que permiten la compatibilidad social. Contrario a Durkheim; quien pensaba que la unidad social dependía de un consenso general acerca de lo bueno, Luhmann considera que la integración social es posible sobre una base menos comprometedora: la de una aceptación generalizada de que existe una disyunción entre bueno y malo.

- **Para Luhmann la actividad del sujeto individual depende de un sistema de significados dados de antemano, por lo cual una teoría de la subjetividad debe tomar en cuenta la dependencia que tiene el sujeto respecto de las estrategias que le permiten la simplificación y esquematización del rango de posibilidades accesibles.**

Propuesta de un proceso de creación: territorio-cuerpo-mapa.

Miguel Zambrano Meza / **Irrupción visual** / Impresión digital / 45 x 55 cm c/u / Globalización egresado / Universidad de Guanajuato / **Guanajuato, Guanajuato.**





ADRIÁN MONROY

“Proyecto Letrina”

Plástico, lazo y madera

Medidas variables

Año: 2010

Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM

PAÍS: México

El proceso de producción de una letrina/ducha conectada al drenaje profundo que fue realizada en una zona de la Ciudad de México, con un alto índice de personas que viven en situación de calle mismas que la utilizaron hasta que las autoridades de la delegación la quitaron. El lugar se limpió temporalmente de heces fecales y fue utilizado para bañarse.



NOÉ MARTINEZ

“Colección Becerro de Oro”

Registro de obra y objetos en
diversos materiales

Medidas variables

Año: 2011

Escuela Nacional de Pintura

Escultura y Grabado

LA ESMERALDA

PAÍS: México

Proyecto de arte público que consiste en la realización de reproducciones de obras iconos del arte contemporáneo para distribuirlos a manera de piratería en mercados ambulantes.



JOSEFINA ORTA ROSALES

ITANDEHUITL

“Columpios”

Intervención. Cadena y asientos metálicos de columpio

Año: 2011

Maestría en Artes Visuales, Academia de San Carlos, UNAM

PAÍS: México

Intervención que consiste en añadir varios metros de cadena a los tirantes de cuatro columpios que se encuentran en el espacio público de Ocotitlán, Edō. de México. Los columpios sin asientos y con las cadenas cortadas han estado así por varios años, lo cual me llevo a proponer una modificación a su condición actual.

GERARDO VALVERDE DELGADO

ALTAZOR

“Todo lo sólido se desvanece en el aire”

Video performance

07' 32”

Año: 2009

Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado

LA ESMERALDA

PAÍS: México





Nación Roída se conforma mediante banderas mexicanas o de sus restos, que recuperamos a partir de derivas por la Ciudad de México. Consideramos que dichas banderas hablan (desde y según sus particularidades) de las profundas, violentas contradicciones y realidades que construyen la compleja identidad e historia del país.

VÍSCERAS DE NACIÓN

"Nación Roída"

Obra procesual (escultura)

100 x 75 x 200 cm

Escuela Nacional de
Pintura Escultura y Grabado

LA ESMERALDA

PAÍS: México

Estado del arte

La crítica del individualismo como eje del proceso creativo y del artista como creador aislado y genial favoreció que un número importante de artistas renunciasen a su estatus y cambiasen un marco de elitismo cultural por una **vinculación de su trabajo a problemáticas del contexto social en el que se desenvolvían sus vidas.**

Estado del arte

Esta importancia por el contexto llevó a sacar a la obra de arte de la galería y del museo y a situarla en ámbitos más cotidianos.

Estado del arte

En palabras de David Harding, uno de los más influyentes artistas comunitarios en Gran Bretaña: "Individualismo, auto expresión y arte por el arte, comienzan a ser reemplazadas por colaboración, relevancia social, proceso y contexto" (Harding 1995).

Actualmente la comunidad se ha convertido en el lugar en el que se interviene artísticamente. Es en este sentido cuando R. Parramón habla, en relación a los proyectos de Idensitat, de la comunidad como "posible territorio en el cual desarrollar experiencias artísticas" entendiendo que un territorio es un espacio físico pero también un conjunto de relaciones humanas y sociales (Parramón, 2008:14).

Kwon (2004) ha descrito cuatro tipos de comunidades, en función de las relaciones que se establecen con un proyecto de intervención artístico:

1. La comunidad entendida como una categoría social, por ejemplo: las mujeres, los inmigrantes latinoamericanos, etc. Se trata de un concepto que por su generalidad implica necesariamente un alto grado de abstracción en relación a la identidad. Para Kwon, no deja de ser una "mitificación" que deja a un lado las particularidades y experiencias individuales.

2. La comunidad entendida como un grupo u organización asentada en el lugar, por ejemplo el grupo de trabajadoras de una fabrica, una asociación de inmigrantes de un barrio o el alumnado de un instituto. Estos grupos vienen definidos por el proyecto artístico, es decir que el o la artista especifican la necesidad de trabajar con tal o cual organización o grupo de la localidad. Normalmente son los organizadores de la convocatoria artística los encargados de mediar, facilitando el contacto con el grupo.

3. La comunidad que se crea para la realización de la obra de arte, es decir, como parte de la intervención artística, y que desaparece cuando concluye el trabajo artístico. Estos proyectos dependen en gran medida del soporte económico y organizativo de las instituciones y patrocinadores y es por esto que no suelen sobrevivir al proyecto.

4. La comunidad que se crea para la realización de la obra, como en el caso anterior, pero que continúa después del proyecto como entidad autónoma e independiente. En este caso el artista suele tener bastante contacto con el grupo y suele residir en la zona, por lo que el proyecto se beneficia de la relación directa y continua del artista local.

Cada tipo de comunidad de las descritas implica como vemos unos condicionantes al trabajo y genera un tipo de relaciones diferentes. La relación que se establece entre artista y comunidad siempre puede ser problemática e impregnada de dilemas éticos.

¿En qué posición se sitúa el artista? ¿Es intermediario, traductor, portavoz? ¿Quién decide qué temáticas sociales serán tratadas y representadas? etc. Estas relaciones se tornan más complejas con la inclusión de los mediadores (instituciones culturales, comisarios, etc.) y la definición de sus roles y funciones.

Producción: territorio-cuerpo-mapa.

Trabajar bajo los conceptos de territorio-cuerpo-sociedad se refiere a un objeto en particular trabajado por una persona en algún campo de conocimiento y que genera una experiencia. La relación esta inspirada en cualidades del espacio, cuerpo del propio artista y un fragmento de sociedad latente.

El diálogo es fundamental para mirar el sitio desde múltiples perspectivas. A continuación se describen cuatro procesos para abordar una producción:

- 1. Trabajo en un sitio específico.**
- 2. Trabajo en un sitio con adaptaciones propias.**
- 3. Trabajo de un concepto propio y su adaptación a un espacio en particular.**
- 4. Trabajo de un artista con su concepto y la adaptación de su concepto a un espacio en particular.**

Trabajo en un sitio específico.

La cualidad de la producción consiste en que no puede replicarse en otro espacio, sólo en un territorio en particular. La producción está inspirada únicamente en un territorio o espacio. El trabajo suele ser efímero. Todas las decisiones de la producción están hechas para dialogar con un sólo territorio.

Trabajo en un sitio con adaptaciones propias.

El trabajo se desarrolla en un territorio en particular. El artista puede tomar la decisión de trabajar en un espacio hasta que se confronta con el territorio. La producción puede adaptarse a otros espacios no importando el territorio. El material puede elegirse al momento de confrontarse en cuerpo con el territorio. Las decisiones de la pieza están basadas en la forma del sitio, historia, comunidad, cuestiones económicas, entre otras. La producción puede partir de un elemento de la sociedad y este puede ser trabajado en múltiples territorios.

Trabajo de un concepto propio y su adaptación a un espacio en particular.

El trabajo se desarrolla en un proceso de investigación ajeno al territorio y la sociedad. El artista planea una producción a partir de intereses propios y luego el territorio y el espacio son apropiados con la idea del artista.

Trabajo de un artista con su concepto y la adaptación de su concepto a un espacio en particular.

El artista trabaja con el concepto de un autor, artista en particular y luego sólo replica el concepto en un territorio y sociedad.

Referencias

Arendt Hannah, La Condición Humana. Edit Paidós, Barcelona 1993, pág. 59.

del Corral, P. D. (2007). El cuerpo como terreno donde el significado se inscribe y reconstruye1/The body as the base where meaning is registered and reconstructed.

RODRIGO, J. (2008): "Street Youth Level Media: Una historia de Pedagogías en la red". DHuarte, 4, 7-8

KESTER, G. (2004): Conversation Pieces. Community + Communication in Modern Art. Berkeley. University of California Press.

KWON, M. (2001): One Place after another. Site-specific and locational identity. Cambridge, Massachusetts. The MIT Press

Referencias

HARDING, D (2006): "Work as if you live in the early days of a better society!" En, HARDING, A.: Magic Moments: collaboration between artists and young people. Black Dog Publishing, pp.130-137

LE BRETON, D. (2002): La sociología del cuerpo. Buenos Aires, Nueva Visión.

LUHMANN, N (1998). Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría general. Anthopos-Universidad Iberoamericana-CEJA. Bogotá. Colombia, pp. 115-116

Molina, H. (2002). Ordenamiento territorial y sociedad en crisis: La construcción de un territorio posible. Revista Foro, (43), 23-36.

Referencias

Franzone, M. (2008). EL SABER DE LOS RELATOS. Andes : Antropología e Historia, (19), 405-408.

MILLÁS, J. J. (1996): "Cuerpo y prótesis". En Revista El Paseante: El cuerpo y la fotografía 30-35. Madrid, Ediciones Siruela S.A.

PARRAMON, R. (2008): "Arte, experiencias y territorios en proceso". En PARRAMON, R. (ed.) Arte, experiencias y territorios en proceso. Barcelona, Idensitat, pp. 10-17

SÁNCHEZ DE SERDIO, A. (2008): "Prácticas artísticas colaborativas: el artista y sus socios invisibles". DHuarte, 3, 17-18

YALOM, I. D. (2000): Psicoterapia existencial y terapia de grupo. Barcelona, Paidós.