

La elaboración de obras plásticas con materiales contemporáneos a partir de las propuestas de Duchamp y el Ready Made

Autor:
Angie Mariana Almanza Rincón

Proyecto para optar por el Título de Licenciada en Artes Plásticas

Director:
John Franklin Castro Arévalo
Licenciado en Artes Plásticas

Universidad Santo Tomás
División de Educación Abierta y a Distancia
Facultad de Educación
Licenciatura en Artes Plásticas
Bogotá D.C

2023

Tabla de contenido

1.INTRODUCCIÓN	3
2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
3. PREGUNTA PROBLEMA.....	7
3.1 Objetivos	7
3.1.1Objetivo General:	7
3.1.2 Objetivos Específicos	7
3.3 JUSTIFICACIÓN.....	8
3.4 ANTECEDENTES.....	10
3.5 ESTADO DEL ARTE.....	13
4. MARCO HISTORICO	15
5. MARCO TEORICO	22
5.1 Artistas influenciados.....	26
6. DISEÑO METODOLOGICO	36
7. DESARROLLO DE OBRA	38
8. CONCLUSIONES	48
9. BIBLIOGRAFIA.....	50

1.INTRODUCCIÓN

Este proyecto aborda la importancia del Ready Made desde Duchamp hasta la influencia que tuvo sobre otros artistas contemporáneos para plasmar la relevancia que tiene el objeto como fuente de comunicación desde su historia y ubicación artística para poder influenciar la vida del espectador reforzando la idea de que las creaciones tienen más peso por lo que generan en quien la ve que por el reconocimiento de quien la crea.

En el primer capítulo se mencionan las características y el significado del Ready Made desde Duchamp, con sus propuestas iniciales que ofrecieron un cambio drástico en el pensamiento sobre el papel del espectador y por lo que éste artista se enfrentó a muchas críticas que rechazaban su arte y se negaban a una evolución artística donde no se tenía en cuenta el usar elementos para poder expresar pensamientos sociales que afectaban a la población. Posterior a ello Duchamp expuso en galerías sus creaciones para que los espectadores pudieran sentirse parte de la misma obra y encontraran en ella una relación con un sentimiento o emoción que hubieran vivido de manera previa y así lograran entender la obra desde su posición social, lo que generó un cambio en la idea establecida de arte.

En el segundo capítulo se aborda cómo el Ready Made logró llegar a ser considerado un movimiento controversial que cambia la perspectiva que se tiene en el siglo XIX e inicios del XX. Esto se logra por medio del consumismo que impulsa a darle importancia a los objetos cotidianos y que sirve como inspiración para muchos artistas a representar estos objetos de manera que puedan contar su historia por medio de pinturas y esculturas hasta llegar a lo que se conoce como el Ready Made; en donde el objeto como tal es el protagonista y que por medio de sus imperfecciones o elementos visibles logra contar lo que ha vivido a quien se detiene a observarlo cambiando su perspectiva e involucrándolo en la pieza.

Estos artistas influenciados por Duchamp lograron crear obras contemporáneas en diferentes países, narrando situaciones que los afectan directamente en diversos ámbitos; pero sobre todo generando una reflexión profunda en el espectador que se vuelve fundamental en la obra con su interacción por medio de diálogos desde sus vivencias y situaciones cotidianas que lo obligan a reconstruirse .

En el tercer capítulo se presenta una propuesta de obra que cuenta con tres piezas elaboradas con diferentes materiales contemporáneos a partir de las propuestas de Duchamp en el Ready Made y otros artistas que ofrecieron nuevas alternativas. El proceso analítico llevó al espectador a enfrentarse a sí mismo por medio de diferentes elementos cotidianos que ya conoce en su rutina diaria y que lo llevan a experimentar diversas sensaciones; ofreciéndole por medio de su composición una visión diversa sobre el uso y utilidad que tienen en la época actual, siendo un medio para entender el arte como un lenguaje que logra cambiar su realidad.

2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Ready Made fue una técnica influyente y revolucionaria para el mundo del arte. En 1913 el artista Marcel Duchamp creó un estilo plástico muy particular e inusual, donde su labor artística transformó los objetos comunes y ordinarios en obras significativas, brindándoles un sentido e importancia distintos frente a su función preestablecida.

El artista empleo su dimensión artística y pensamiento contemporáneo para generar una perspectiva diferente a los panoramas artísticos tradicionales, donde se cuestiona la importancia del artista sobre la obra. Da paso a una nueva forma de manifestación que se enfoca en la evolución demostrando que los movimientos conceptuales, el lenguaje y la expresión del arte rompen los estándares clásicos para dar surgimiento a una humanidad más pura, crítica y expresiva.

De lo anterior, es importante reconocer que el arte no debe ser considerado completo o impecable según sus técnicas o reglas. Es necesario ir convirtiendo el arte en una fuente de innovación desde una cultura que permita al ser humano usarlo como medio de manifestación creativa, no por el conocimiento formal y estético proporcionado, sino por la libre expresión visual, técnica y funcional de las cosas.

Por tal razón, es interesante ver como Marcel Duchamp a través del Ready Made y cada una de sus obras, generó un componente visual atractivo, recursivo e independiente que motiva al individuo a tener una perspectiva diferente del arte y de la concepción de los objetos cotidianos. Romper los moldes es sobrepasar la realidad, logrando mayor atención y alternativas plásticas de creación que puedan involucrar a su público como parte de la obra y a la vez considerarse pieza fundamental de su significado. Pero este artista al ser controvertido e irreverente por pensar que el arte puede ser cualquier cosa; afirma que se estaba perdiendo la importancia de la obra por

darle más relevancia al artista. Razón por la cual fue criticado por llevar la dimensión artística a diversos extremos que se alejan de las ideas de arte tradicional y ofrece una evolución en la expresión que conlleva a una liberación del ser.

Al representar la realidad por medio de obras y técnicas artísticas como la pintura, el grabado o la escultura, la utilización de los objetos comunes o considerados “basura” conlleva a la expresión desde distintos puntos de vista, ofreciéndole al espectador la capacidad de analizar y sentir emociones frente a la pieza de arte entorno a una temática o situación que comprendía la historia, el tipo de lenguaje, su simbología y la importancia que emite a nivel tanto artístico como social.

En consecuencia, la siguiente investigación se enfocará en la creación de obras de arte con materiales contemporáneos como las anillas de cerveza, los pitillos y los espejos, que por su concepción, cultura y posibilidad de interpretación pueden transformar la ideología del público desde una reflexión autónoma generada por medio de las propuestas del Ready Made. Allí se comprenderá y analizará la importancia que tienen los objetos en los procesos de creación frente a su origen, naturaleza y funcionalidad artística para cambiar la realidad de quien la observa desde su época actual.

3. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo se pueden elaborar obras plásticas con materiales contemporáneos a partir de las propuestas de Duchamp y el Ready Made?

3.1 Objetivos

3.1.1 Objetivo General:

- Experimentar con diferentes materiales contemporáneos para crear obras plásticas inspiradas en las propuestas de Duchamp y el Ready Made.

3.1.2 Objetivos Específicos

- Analizar las características y el significado del Ready Made como concepto artístico propuesto por Duchamp.
- Identificar y seleccionar diversos materiales contemporáneos que puedan ser utilizados como elementos plásticos en la creación de obras artísticas.
- Construir obras plásticas tridimensionales con materiales contemporáneos siguiendo los principios del Ready Made de Duchamp.

3.3 JUSTIFICACIÓN

El arte ha evolucionado con el paso del tiempo y a su vez los elementos que se usan en las diferentes técnicas artísticas, todo eso teniendo en cuenta el cambio que cada época trae. El Ready Made dió paso a una exploración nueva en donde se dejó de lado la importancia del artista para dar mayor atención a lo que la obra podía ofrecer por sí misma junto con la interacción del espectador como parte importante del proceso para que la pieza artística cobre sentido.

Este trabajo busca mostrar la evolución que ha tenido el uso de los objetos encontrados, la importancia que tienen en su exposición actual, manifestando temas arraigados al desarrollo humano que necesitan ser expresados de alguna manera; y que mejor manera que los objetos para contar su propia historia y dejar pensando al espectador sobre lo que está viendo.

Al darle más importancia a lo que se genera en el espectador al interactuar con la obra se puede tener una familiarización con los objetos para lograr una mayor interacción con el individuo de manera personal, aunque se enfrenten a situaciones adversas, ya sea usando los sentidos, la perspectiva o cada una de las partes que están adheridos a la pieza e incluso la forma que contiene el objeto, el lugar en donde está y el color pueden darle más peso al significado. Eso evidencia lo que se conocía hasta el siglo XX con las vanguardias, en donde no todo era literal ni real, se da una interpretación subjetiva o irreal desde la imaginación.

Las obras que aquí se proponen desarrollar tienen la intención de transformar la visión del ser como individuo para que él mismo descubra por medio de su acercamiento a la creación y su análisis como argumentar sus ideas o pensamientos, ya no a un público específico como es costumbre sino al juez más exigente: ellos mismos.

La pieza al ser tridimensional permite ser analizada desde diferentes lados y tener múltiples perspectivas, en cuanto a la forma se pueda entender la importancia del cuerpo humano como medio de lenguaje mudo, de vida sin movimiento y de forma sin cuerpo.

3.4 ANTECEDENTES

La primera publicación es un artículo titulado *El readymade y la ruptura de la noción de arte del modernismo* del autor Jaime Aranda del Solar en su edición número 7 de la Pontificia universidad católica del Perú en el año 2009. Hace referencia a la influencia de Duchamp en la creación del Ready Made, destacando a los objetos cotidianos como algo innovador y artístico que ofrece una perspectiva diversa a lo tradicional. Esto dio paso a avances como la fotografía, la pintura y otras técnicas que permitieron expresar de una forma más precisa las percepciones y pensamientos que posee el espectador cuando se enfrenta a una obra de arte, haciendo que éste reflexione sobre lo que el objeto quiere narrar por sí mismo.

En el libro *Marcel Duchamp y los restos del ready-made* (2013) del autor Horacio Zabala publicado en Buenos Aires, Argentina enuncia la trayectoria que tuvo el collage, la fotografía y la pintura hasta la aparición del Ready Made destacando la importancia que tienen los objetos para narrar una historia y la relevancia que tuvieron las obras de Duchamp para cambiar la percepción de los espectadores transformando la idea del elemento como algo solo exhibido y la narrativa de su composición como elementos únicos que destacan la utilidad y el uso que ha tenido hasta ese momento. Por medio de esta técnica se busca que el espectador no sea solo quien ve la obra, sino que se convierte en participe de la misma y logre involucrarse en muchos aspectos de la vida humana en donde se da un dialogo silencioso que ofrece diversas maneras de ver las cosas desde lo que a simple vista se puede observar pero que dependiendo como se analice puede hacer ese cambio en quien se involucra con ella.

San Martín y Francisco Javier en su libro *Dalí-Duchamp una fraternidad oculta* (2014) publicada en México por Difusora Larousse - Alianza Editorial, cuentan un poco del proceso artístico de Marcel Duchamp, Salvador Dalí y Picasso desde sus primeros acercamientos sin éxito

hasta sus ideas de crear arte que fuera más allá de los parámetros tradicionales que se tenían sobre lo que era el arte expresando temas sociales en sus creaciones. “El artista que lleva hasta sus últimas consecuencias las tendencias de la vanguardia, y el que, al consumarlas, las vuelve sobre sí mismas y así las invierte” (Javier, 2014) Esto llevando a consolidar más artistas como Andy Warhol que ofrece su punto crítico y da su aporte al Ready Made desde el consumismo por medio de la representación de objetos cotidianos y personajes conocidos en la actualidad ofreciendo alternativas distintas de creación por medio del juego de los colores, la repetición y la pintura.

Posterior a ello encontramos un artículo publicado por la revista BBC News Mundo (2018), el cual se titula *¿Realmente el urinario de Marcel Duchamp fue obra del padre del arte conceptual?* se publicó en el Reino Unido. Plantea un análisis sobre la obra “La fuente” con lo que logro mostrar una nueva perspectiva en lo que se consideraba como arte e impulsando a que los nuevos artistas reflexionaran sobre cómo se podría crear obras de arte que fueran cambiando la visión desde su época actual, logrando obtener un reconocimiento por un consenso entre varios críticos de arte que lograron apreciar la idea de Duchamp como un cambio importante en el arte que favorecería el significado de las piezas más allá de destacar a su autor.

La publicación de la revista Semana (2018) en Colombia titulado *Marcel Duchamp, el artista que rompió el molde*. Es un artículo en donde se menciona lo que enfrentó el Ready Made de Duchamp revolucionando la idea que se tenía de los objetos y que esta podía hacer parte de las galerías como las obras tradicionales, pero solo fue hasta los años 60 y 70 cuando los críticos empezaron a ver sus piezas como arte, incluso en sus creaciones más controversiales como es L.H.O.O.Q más conocida como la Mona Lisa con bigotes que volvió a tener relevancia entre expertos del arte por lo diferente de su propuesta al estilo que se manejaba en ese momento,

ofreciéndoles una nueva visión de obras reconocidas desde un contexto artístico actual donde el público es quien identifica las obras y ve su realidad en ellas.

3.5 ESTADO DEL ARTE

Teniendo en cuenta los referentes consultados sobre el tema abordado a lo largo de la investigación se tuvo en cuenta como fuente primaria el libro *Marcel Duchamp y los restos del ready-made (2013)* del autor **Horacio Zabala publicado en Buenos Aires, Argentina.**

En este libro se evidencia de forma general el proceso que ha tenido el arte por medio de técnicas artísticas como es el collage, la pintura y la fotografía no solo desde un resultado obtenido de la captura de un momento sino como obra de arte individual que ofrece la alternativa de apreciar situaciones, emociones o elementos que alguna vez estuvieron en un lugar específico pero que por alguna situación no podían permanecer ahí para siempre.

En el caso del tema central de esta investigación que es la influencia que tuvo Duchamp en otros artistas para la creación de piezas en una época contemporánea, la fotografía tuvo gran relevancia ya que fue la única evidencia que queda en la historia de la exposición de la primera pieza titulada “La Fuente” que al no ser aceptada en su primera exposición se tuvo que retirar y no quedo expuesta de forma fija. Posterior a ello las fotos son las evidencias de los artistas contemporáneos para poder mostrar sus aportes al resto del mundo, ya que no todos tienen la posibilidad de poder apreciar la exhibición de las obras en persona.

Con esta propuesta de creación artística donde los objetos toman el protagonismo de la obra se enfrentó a críticas y rechazos hasta lograr obtener una aprobación y más que eso generar un cambio en lo que era el arte; destacando más a los artistas que al significado de la obra. Se logro tener una nueva visión de lo que se quería transmitir con las obras de arte y como esa pieza podría influenciar en la vida del espectador volviéndolo parte de esta e incluso haciendo que este reflexionara aspectos de su vida, analizara las perspectivas que ve y diera una opinión crítica sobre lo que le evoca la obra dependiendo de si era una propuesta personal, social, política o cultural. El hecho de ver un objeto cotidiano expuesto en una

galería le ofrece una visión diferente, en donde puede destacar ese objeto por lo que ve de su uso, la utilidad que le da, los recuerdos que puede tener de un momento previo o incluso hacer una introspectiva donde se cuestiona sobre lo que ve de sí mismo.

Según este autor “El ready-made implica una operación sociocultural que no está focalizada en la obra de arte en sí misma (valor, forma, trascendencia), sino en el conjunto de las mediaciones entre dos sujetos (el artista y el espectador), un objeto (ready-made) y un espacio (el museo)”. (Zabala, 2013) La propuesta de continuar con la creación de obras que logren generar algo en el espectador es importante en cuanto a que el arte no es solo poner un objeto y darle un sentido, es más significativo cuando el espectador se involucra en la exhibición y logra crear una conexión donde quien se detiene a analizar se lleva algo de eso que ve y siente para cambiar su opinión sobre aspectos que rodean su vida pero lo entiende de una forma creativa que lograra recordar por más tiempo.

Convirtiendo ese momento de interacción en un dialogo silencioso que ofrece la oportunidad de analizar las cosas desde visiones alternativas, pero con elementos contemporáneos que lo hagan sentir más cercano a la pieza y de la misma forma parte de ella como las creaciones que surgieron a raíz de esta investigación con las anillas, los pitillos y los espejos que al ser objetos comunes de esta época logran aportar a las propuestas de Duchamp y continúan con ese descubrimiento personal del espectador donde será él quien de sentido a la pieza desde sus percepciones personales y el significado desde su realidad.

4. MARCO HISTORICO

Marcel Duchamp y el ready made

En este apartado se aborda la historia del Ready Made iniciado por Duchamp y cómo su propuesta plástica se ha transformado hasta la fecha en diferentes ámbitos, entre lo artístico, el diseño, lo literario y/o publicitario; y lo hacen por medio de varios artistas que con un estilo propio le dan vida a esos utensilios y espacios para generar una reflexión en el espectador.

El arte en el siglo XIX, los artistas se alejaron del academicismo para enfocarse en desarrollar visiones nuevas por medio de las vanguardias como fue el expresionismo, plasmando las emociones y sentimientos; el impresionismo, centrado en el manejo de la paleta de colores y los puntos de luz; el realismo y el romanticismo, en donde era una visión más realista de lo que era la sociedad, el trabajo y los ámbitos sociales, los cuales eran uno de los aspectos de mayor inconformismo.

En este siglo los artistas se habían enfocado en su mayoría en pinturas y esculturas, a las que se les fue dando un movimiento y una intención, todo por medio de la percepción que tenía el espectador al detenerse a observar cómo es el caso de la pintura *El Grito* de *Munch*; de la vanguardia expresionista en el que se refleja de una forma sutil las emociones contenidas que salen de una forma desgarradora pero que al mismo tiempo es como si no estuvieran; es tan detallado que puede captar la atención y transmitir esa soledad y desesperación que está contenida ahí o puede simplemente pasar desapercibida para quien no se conecta con la obra.

En cuanto a los inicios del siglo XX se busca un rompimiento en lo figurativo para lograr una imagen más abstracta de los elementos en las creaciones artísticas con los que nace el cubismo, el cual contiene collages de formas geométricas y variación en sus proporciones; el futurismo, es un ideal centrado en máquinas y en el movimiento como algo próximo a suceder; el

fauvismo, se continua con la idea de usar los colores para darle más peso a la obra pero se distorsiona en la expresión de los elementos allí contenidos; el dadaísmo es el uso de los objetos cotidianos como obra de arte; el surrealismo es el inconsciente, las visiones o imágenes irreales que se perciben en los sueños. En este siglo las obras son más efímeras, solo duran algún tiempo expuestas en galerías o en espacios públicos, dejando como evidencia fotografías que se logran recolectar; se destaca mucho la importancia de la obra como valor de sí misma y el espectador como parte activa de lo que se exhibe dando múltiples opciones para explorar la intervención y la muestra por otros medios diversos a los tradicionales.

Por otro lado, el dadaísmo mostraba un completo rechazo a lo clásico, por esas ganas de querer mostrar ideologías ante lo que se vivía en la sociedad, por medio del uso de materiales inusuales donde prima la desconfiguración del elemento para hacer una visión de antiarte que cuestiona lo planteado hasta la época en donde se desarrolla. Basa sus argumentos en la libertad del ser para poder plasmar lo que según su percepción es lo bueno, busca refutar lo que los demás determinan como algo negativo para volverlo positivo y usarse como argumento para romper cualquier pensamiento del pasado que lo limita a ser de determinada forma.

Previo a esta vanguardia surge el Ready Made, el cual en cuanto a su creación, expresión y estilo plástico inició en el año 1913 por el artista Marcel Duchamp quién con su labor transformaba los objetos comunes y cotidianos en obras significativas; al modificarlas le brindaba una importancia y un sentido frente a su función preestablecida. Según Duchamp (1913) relato lo siguiente sobre su obra

En 1913 tuve la feliz idea de fijar una rueda de bicicleta sobre un taburete de cocinar y mirarla girar. Algunos meses más tarde compré una reproducción barata de un paisaje de invierno, que denominé "Farmacia" después de haber añadido dos pequeños toques, uno rojo y otro amarillo, sobre el horizonte. En New York, en 1915, compré en una quincallería una pala para la nieve, sobre la cual escribí: "En previsión del brazo roto". (GOMERTZ, 2000, 2013)

Es así como las creaciones propuestas por Duchamp han alcanzado nuevos límites fuera de colocar un objeto o hacer un ensamblaje, ya sea de varios elementos o incluso tomando apropiación de espacios. Esta manifestación se fue impulsando por medio de avances tecnológicos como la fotografía con la cual se logró obtener evidencia de algunas propuestas que en su momento no se vieron de forma física. Un ejemplo de esto se presenta con “La Fuente” de Duchamp (**Figura 1**); la cual fue expuesta a un gran público, pero solo se cuenta con el registro de una imagen digital, ya que en ese instante no fue posible dejarlo dentro de la galería en la que fue presentada, debido a su inmediato rechazo; la Revista Semana en una de sus publicaciones donde habla del artista dice

Para Duchamp solo hacían falta dos cosas: que la persona se considerara a sí misma artista y que los demás, críticos o espectadores, también lo hicieran. Duchamp obtuvo la reacción que esperaba: el rechazo ante un chiste irreverente de un artista aburrido con los límites tradicionales (Revista Semana,2018)

Se dio cuenta que al usar los objetos como elemento único para hablar de un tema social que involucra a una gran cantidad de la población llegaba a permitir más interacción por parte del espectador en las piezas, por otro lado según la academia de artes no era arte por el hecho de ir en contra de una tradición ya establecida, que generaba una ruptura que no era aceptada por muchos, pero que al ser analizada por otros como en el caso de artistas y algunos críticos la encontraban fascinante, como una nueva alternativa de ver el arte desde una concepción distinta; es por ello que:

Hasta en 2004, un sondeo entre 500 críticos de arte declaró "La fuente" como **la obra de arte más significativa del siglo XX** por desafiar la naturaleza misma de lo que era el arte y lo que los artistas hacían entonces. (BBC NEWS MUNDO,2018)

Es por ello, que aunque habían pasado ya muchos años desde que Duchamp expuso su primera propuesta, logró ser aceptada y tenida en cuenta como referencia cuando se hablaba de

un antes y un después en lo que se tenía catalogado como arte, dando paso a una interacción distinta donde un objeto cotidiano pasaba de ser solo un elemento para convertirse en un debate sobre la finalidad de su utilización y ubicación en galerías e incluso museos como se muestra en la **(Figura 2)**. Porque según Duchamp en una entrevista con la Revista Semana, dijo: *El espectador hace la obra.* (semana, 2018) Con lo que muestra esa evolución en el pensamiento para la época en donde es valioso el utensilio por su composición y significado más que como su simple utilidad.

A raíz de esto, los artistas posteriores se cuestionan como crear obras que sigan ese postulado de Marcel Duchamp que sirvió de referencia para las generaciones futuras que continúan usando los objetos cotidianos para el pensamiento, haciendo que sean los elementos inertes los que cuenten historias de vida o momentos, generando reflexiones sobre cómo son en la modernidad, demostrando que aunque pase el tiempo no solo es decorativo, sino también algo simbólico y expresivo. Por lo cual, es necesario convertirlo en una fuente crítica, conceptual y aceptable desde una cultura que permita al ser humano ser un artista, por la libre expresión visual, técnica y funcional que poseen las cosas. Según Jaime Aranda del Solar (2009)

El hecho es que la Fuente se aceptó como obra de arte porque, gracias al gesto de presentarla como tal, se convirtió en un objeto con una historia propia, que no solo lo separaba del resto de objetos de su clase, sino que le confería características distintas, unas que no comparte con el resto de los urinarios, pues, a pesar de verse igual que el resto, adquiere “propiedades de las que los urinarios carecen: es atrevida, insolente, irreverente, ingeniosa e inteligente (Solar, 2009)

Por lo anterior, se vuelve interesante esta innovación la cual toma como inspiración a Duchamp a través del Ready Made y cada una de sus obras, puso a pensar al espectador haciendo que buscaran como romper los moldes que sobrepasan la realidad a la creación obtenida con el uso de los elementos ubicados estratégicamente para enviar su mensaje a quien se tomara

el tiempo de apreciarlo, logrando de ésta manera un mayor alcance sirviendo a su vez de inspiración para continuar con el legado de generaciones que toman los objetos para mostrar lo que estos aún pueden seguir aportando aún después de haber sido catalogados como obsoletos.

Esto causó que fuera considerado como un artista que impone por pensar que el arte podía ser cualquier cosa, además, inspiró a mostrar que los objetos comunes tenían el poder de alzar su voz y contar una historia por medio de su puesta en escena, donde involucran otros elementos o recuerdos desde su aspecto comercial en cierta época y de los cuales hoy solo queda el recuerdo y la evidencia de su existencia por medio de las fotografías.

Posteriormente se usaron en murales, performance, textos literarios e incluso en el mundo publicitario; las imágenes curiosas y llamativas que obtenían un nuevo significado podían ofrecer propuestas actuales y así fueron atrayendo la atención con mensajes llamativos que promocionaban algún producto o servicio representativo de una sociedad actual del consumo.

(Figura 1)

Autor: R. Mutt (seudónimo utilizado por Marcel Duchamp)
Título original: Fontaine
Museo: Tate Modern, Londres (Reino Unido)
Técnica: Escultura (63 × 48 × 35 cm.)
(Original perdido)
Año: 1917

(Figura 2)

Autor: Marcel Duchamp
Título original: In Advance of the broken arm
Museo: Galería de arte de la Universidad de Yale (Estados Unidos)
Técnica: Escultura (52 x 132 cm.)
(Original perdido)
Año: 1915

5. MARCO TEORICO

El Ready Made y el arte contemporáneo

Este capítulo aborda cómo la propuesta teórica y práctica de Marcel Duchamp con su Ready Made logró convertirlo en uno de los artistas más influyentes del siglo XX, y como consecuencia de ello la influencia sobre otros artistas y propuesta de materiales que permiten explorar nuevas formas de interpretación y posibilidad de creación de obras pertenecientes al arte contemporáneo.

Con cada obra de arte que surge se empieza a cuestionar sobre cómo llegaría a ser la evolución que alcanzaría el arte, partiendo del ideal de las obras del postmodernismo en 1865 sin imaginar que en el año 1910 surgiría una visión más centrada en la utilización de los objetos cotidianos como obra novedosa y con un significado diverso a lo que se conocía anteriormente; dando prioridad a la historia que el objeto podría contar a través de sus colores, desperfectos y el estado en que se encuentra. Vemos el caso de “In Advance of the Broken Arm” del artista Marcel Duchamp, el cual sirvió de precedente para esta nueva forma de creación artística, la cual dejaba siempre a la expectativa no solo a los involucrados en el medio sino también a los que podrían sentirse atraídos por esa visión moderna que estaba dando vida a un nuevo dialogo.

En esta obra, la representación de los elementos cobra suma importancia en donde su posición y color transmiten una sensación, percepción, movimiento y lenguaje que hasta ahora se va perfeccionando para que el espectador logre conectar, donde cuenta su historia desde su propia composición, teniendo como referencia la imagen que se va convirtiendo no solo en un elemento físico sino también en la imagen mental cuando empieza a detallar cada elemento de forma individual como hace parte a su vez de una idea colectiva que cambia cualquier pensamiento previo sobre los objetos vistos y te enseña una perspectiva analítica de un tiempo actual en su

mayoría centrado en la pintura y la escultura como elementos iniciales hasta la aparición de Duchamp y los artistas que siguiendo lo que él planteo hicieron sus propias apropiaciones de los materiales que consideraron podrían aportar a expresar una idea de su época y ubicación geográfica.

Los objetos se vuelven muy relevantes en la “sociedad de consumo” del siglo XIX, según Jameson F. (1989) en su libro *el postmodernismo*, en donde se marca un antes y un después en la percepción que se tenía de las cosas materiales teniendo en cuenta que eran como algo útil o de decoración, pero no poseían un valor más allá de su función básica, nunca se tuvo presente que poseía una historia en cada uso o grietas que conllevan su constante utilización en las situaciones cotidianas. Se concede aceptación a elementos que incluso antes eran considerados como desagradables o impuros y esto trajo consigo la constante búsqueda de la innovación, es el caso de los objetos que se manifiestan en las pinturas como algo simplemente puesto ahí y que con la interpretación que se les da pueden llegar a transmitir, iniciar una narración de su propia historia por los elementos allí plasmados; tenemos el caso del cuadro de Van Gogh “Zapatos viejos”, en el cual por medio de la observación al objeto central se pueden crear hipótesis sobre su historia narrada de forma visual y porqué están de esa manera sin la necesidad de que sea explicado de manera literal, generando a su vez un sentimiento de relación en quien la observa, colocándose en el lugar del personaje y evocando recuerdos o emociones de algo vivido previamente.

Se da paso a la idea de autodestrucción que se refleja en varios artistas como Van Gogh inspirando una locura característica de Freud y que ofrece una percepción cultural mucho más amplia llevando al sujeto a una fragmentación que lo desestabiliza de lo que conocía hasta entonces y lo hace auto cuestionarse sobre lo que relacionaba con la definición de arte.

Involucrando temas más controversiales que antes no podían ser plasmados pero que hacen parte

de la vida del individuo y por ende fuente de emociones que lo afectan a lo largo de su vida y que pueden verse incluso de forma subjetiva, siendo este un medio de reconocimiento interno que se proyecta en el exterior del ser.

Por otra parte se da una evolución con el pastiche y el collage, en donde se exploraba la imitación pero de una forma graciosa o con copia de otros elementos para poder mostrar una nueva forma de ver la realidad e incluso cuestionar la ideología del artista original al querer plasmar esos elementos, pero ofreciendo nuevas alternativas de interpretación de una realidad desde el mismo cuadro con la incorporación de elementos actuales los cuales al enfrentarse a algo conocido y verlo diferente genera un interrogante, haciendo que el dialogo entre la pieza y el espectador empiece desde un reconocimiento de algo previo para ofrecer un mensaje nuevo y actual.

Teniendo en cuenta todas estas nuevas perspectivas que ofrece el arte, se continúa con esa evolución en cuanto a los sentimientos del ser y cómo se desequilibra al salir de su zona de comodidad, el hecho de ver las obras conocidas con una transfiguración los hace aprender una nueva forma de ver y de concebir el arte, pero a los interesados también les da gran variedad de medios para explorar creaciones, llevándonos a Duchamp y sus propuestas.

El proceso que ha tenido el arte en el siglo XIX y XX ha sido demasiado significativo, apoyándose en las vanguardias artísticas; permitiendo entender las obras de arte como algo más que una pintura o una escultura que ofrece un significado de más peso donde se pueda generar un movimiento o sentimientos con los elementos allí expresados; alcanzando un avance enorme con el simbolismo que tienen los objetos y lo importantes que pueden llegar a ser cuando se exponen ante un público que desviste la obra para encontrarse a sí mismo logrando entenderse desde una vista interior y personal, dejando de lado como eje principal al creador para centrarse en su aporte

a la humanidad, hasta poder cambiar una realidad con la intención de su mensaje teniendo en cuenta las problemáticas y las situaciones actuales que influyen en su vida.

5.1 Artistas influenciados

En la actualidad los objetos han adquirido un mayor valor desde “la fuente” de Duchamp firmada como R. Mutt como símbolo de protesta ante una guerra, desde ese momento se convirtió en inspiración para otros artistas al usar elementos cotidianos para mostrar una posición social, política y que manifiesta el inconformismo usando no solo el objeto en exposición, sino también al espectador dando el poder de transmitir un mensaje que cambie una realidad o muestre otra que a simple vista se mantenía oculta.

Artistas de todo el mundo van tomando situaciones del diario vivir que los afectan en su entorno y las convierten en herramientas para poder transformarlos en obras con la historia que los objetos pueden contar y así manifestar una posición frente al tema valiéndose de la creatividad para lograrlo, uno de ellos es el artista Jeff Koons estadounidense que en el año 1955 influenciado por el trabajo realizado por Duchamp y el gran impacto que éste generó con sus puestas en exhibición de los objetos cotidianos con un nuevo significado; dejó de lado la creación de esculturas a gran escala con las que se había caracterizado en sus inicios, para dar paso a una exploración creativa con la implementación de los objetos y utensilios cotidianos de carácter menos duraderos creando así la obra “Inflatables”(Figura 3), la cual realiza una exploración por medio de un objeto que en su mayoría fueron flores inflables, rodeándolo de espejos y haciendo que el espectador se enfrentara a múltiples visiones de un solo objeto, también a su realidad social y causando que se cuestionaran incluso de su propia percepción en el reflejo.

Convirtiéndose de esta forma en un transgresor de lo común y continuando con obras agrupadas que el llamo “Pre- new” (Figura 4) en donde se evidencia más el uso y la apropiación de los objetos al estilo Duchamp, sin embargo, brindaba una visión y un significado más actual,

puesto que contaban con la intervención de luces, colores e incluso materiales que ofrecían brillos o reflejos.

Este artista no solo se limitó a incorporar los objetos cotidianos en espacios con la iluminación, también hizo pinturas tipo mural con la representación de dichos objetos como en el caso de “Geisha”. Elementos o personajes conocidos envueltos en colores, con diversas formas y figuras que cambian por completo lo que se acostumbra a ver, haciendo que sea necesario un poco más de análisis y apreciación para descubrir los elementos que no siempre se encuentran explícitos a simple vista, y que a su vez hacen parte de otras muestras artísticas del mismo autor, generando un choque impresionante en aquellas personas que se detienen a deleitarse dado que no es fácil saber en donde centrar la atención para comprender lo que la obra quiere expresar por sí misma para así reconocer su relación con lo que hace parte del entorno.

(Figura 3)

Autor: Jeff Koons
Título original: "Inflatables"
Museo: Tienda de arte Christie's
Técnica: Escultura (48,9 x 43,2 x 43,2 cm.)
(Original perdido)
Año: 1955

(Figura 4)

Autor: Jeff Koons
 Título original: "Pre- New"
 Museo: Almine Rech Galery
 Técnica: Escultura
 (Original perdido)
 Año: 1979

Este artista no solo estudió el arte de Duchamp, también revisó el de otros creadores como Ed Paschke otro estadounidense que se enfocaba en la pintura, pero con un estilo muy peculiar debido a que involucraba muchos colores, objetos y formas que hacían pensar en la esencia que ahí se refleja y que puede llegar a ser poco agraciada por la mayoría, debido a que rompe con esa idea de arte tradicional. Por otro lado, en la parte que involucra los objetos otro artista que lo inspiró fue Donald Judd quien usaba objetos como cajones, gavetas y hasta incluso cajas de madera y los ubicaba de una forma estratégica dando la ilusión de una repetición del elemento

ofreciendo una visión controversial sobre lo que es este por sí solo, en el espacio y tiempo. Como se mencionó al principio también se inspiró en las creaciones de Marcel Duchamp sobre el uso de los elementos y las alusiones matemáticas que deseaba plasmar en su arte. Para finalizar éste también estudió a Jeff Koons y al artista Robert Smithson, el cual realiza su obra por medio del land art y las esculturas geométricas en forma de secuencia que se construían por medio de elementos que iba encontrando y con los que lograba formar piezas a gran escala al aire libre o un poco más pequeñas para ser expuestas en una galería.

La artista Tomoko Takahashi de origen japonés estaba trabajando en un proyecto propio que seguía la propuesta del Ready made en el año 1998, donde ella tomaba los objetos que se encontraba en diferentes establecimientos como tiendas, colegios y parques para darles un nuevo uso en instalaciones artísticas, se caracterizaba porque no solo tomaba los elementos en buen estado sino que lograba usar aquellos que denominaban “basura”, para que de esta manera hagan parte del espacio donde se realiza la composición y gracias a su esencia se aprecie un lenguaje diferente lo cual provoca que el espectador se cuestione sobre si lo que está viendo es posible considerarlo arte, puesto que a simple vista solo es una acumulación de objetos ubicados en espacios intervenidos y con un orden específico (**Figura 5**), todo con la intención de hacer que el espectador logre conectarse con los objetos perceptibles y que lo evocan a momentos previos trayendo en el momento recuerdos propios o de alguien más.

Con la idea de un arte significativo y revolucionario que narrara algo trascendental, el artista Ai Weiwei de nacionalidad China se vio atraído también en el arte de los objetos encontrados después de encontrar el trabajo de Duchamp y de Andy Warhol, donde inicio con el mundo de la fotografía, pero enfocando su trabajo en la instalación promoviendo la libertad, el derecho de expresión y la justicia. Como se ha mencionado anteriormente la tecnología ha sido

de gran ayuda para los artistas y esta no fue la excepción, por medio de ésta Ai logro hacerse conocido y sus creaciones lograron llegar a más lugares, debido a que no se valió solo del producto físico expuesto en las galerías, sino que utilizó la fotografía de la cual el artista tenía bastante conocimiento y logró usarla como herramienta de propagación para brindar otra perspectiva a la obra y que desde otro ángulo se pueda generar otro sentimiento en quien la aprecia, impactando a más personas debido a que se puede ver sin la necesidad de tener que estar frente a ella para generar una emoción.

En el caso de la obra Snake Ceiling (2009) (**Figura 6**), en la cual Ai elabora el montaje de una instalación con las maletas de los niños que murieron en el terremoto de Sichuan en 2008, como manifestación en contra del gobierno para que aclare cuantos fueron los fallecidos en dicha tragedia, pero a su vez también formar una serpiente gigante que requiere de detenimiento y análisis para notar que está elaborada solo de mochilas, haciendo que ese objeto cotidiano tenga un significado emocional y social por un acontecimiento catastrófico que afecto a una población, de la cual no se habla con claridad pero que todos pueden sentir por lo que se percibe de su esencia cambiando la perspectiva de algo bello e impactante por su volumen y detalle; causando entonces que sea valorado por el peso emocional y la protesta que el objeto hace por sí mismo sin la necesidad de tener un texto literal que lo explique, es una obra que tiene su propio dialogo con el espectador donde uno narra y el otro es un cómplice.

Otro claro ejemplo es “Forever Bicycles” (2003) (**Figura 7**) también una creación de Ai, composición inspirada en “la rueda de bicicleta”(1913) creada por Duchamp, con la diferencia que busca plasmar un elemento que destacaba en una comunidad como es la bicicleta y que era admirada por muchas personas por las facilidades que podría traer consigo, era un sueño poder tener una, no solo por lo que se veía que podía hacer este objeto sino también por lo innovadora

que era, es por eso que la instalación que él realizó cuenta con muchas bicicletas compiladas en secuencia para generar un impacto visual que en algunos casos donde se expuso al aire libre se incluían elementos como luces de diferentes colores dando una ilusión óptica, atrayendo más al espectador y envolviéndolo como parte de la obra y no solo un transeúnte.

El hecho de hacer a la sociedad parte activa de las obras trajo consigo una tendencia artística llamada Yarn bombing (**Figura 8**) la cual surge en varios países de Latinoamérica en el año 2005 basando su idea en el uso de tejidos y el crochet por medio de formas o grafitis que intervienen en espacios naturales u objetos, cubriendo algunas partes o su totalidad con diseños muy ingeniosos que dan una nueva visión de ese elemento, debido a que varía en sus colores, las formas que logra brindar por medio del hilo y la aguja, adicionalmente resalta gran destreza en las puntadas que se realiza. Es algo muy llamativo a simple vista pues, éste genera en el espectador una sensación muy desconcertante provocando que se detenga a revisar detenidamente los detalles del tejido con los que cubren los elementos, o los crean para instalarlos en el espacio dando así otras alternativas modernas a lo que era el objeto original y resaltando la importancia y el valor de la mujer quien es la principal promotora de esta manifestación.

Estos artistas son un claro ejemplo de lo que es perder el miedo al rechazo y a no rendirse cuando defienden algo que hacen, son el ejemplo para los artistas que van usando esas referencias para mostrar de manera personal una visión distinta de su actualidad, que exploran materiales, objetos y formas que se incorporan en una sola composición llevándolos a crear cosas increíbles que pueden sobrepasar el límite del arte dándole un trasfondo más significativo e incluso cambiando la forma en que la gente ve las cosas. Es libertad, son gritos mudos que tienen argumentos propios, que se defienden enfrentándose a un juicio no solo de expertos, también de los curiosos que tratan de encontrar la razón a lo observado; cuentan una historia que nadie puede

cambiar o desmentir porque es la que genera el autor y la que lee entre líneas el espectador haciéndole sentir que está vivo, que aún siente, piensa y crea no solo obras sino también momentos.

(Figura 5)

Autor: Tomoko Takahashi
Título original: "IDIS"
Técnica: Escultura
(Original perdido)
Año: 2000

(Figura 6)

Autor: Ai Weiwei
Título original: "Snake Ceiling"
Técnica: Escultura
(Original perdido)
Año: 2009

(Figura 7)

Autor: Ai Weiwei
Título original: "Forever Bicycles"
Técnica: Escultura
(Original perdido)
Año: 2003

(Figura 8)

Autor: Yarn Bombing
Título original: "s.t."
Técnica: Escultura
(Original perdido)
Año: 2005

6. DISEÑO METODOLOGICO

Se propone una investigación con un enfoque de investigación-creación la cual consiste en estructuras que permiten una experimentación constante en la creación de obras como la escultura que ofrecen una alternativa novedosa a lo que se conoce tradicionalmente y que a su vez logra incorporar diferentes áreas del conocimiento.

Para el desarrollo de este proceso se hará la revisión bibliográfica de diferentes fuentes que permiten dar peso a la investigación que se está realizando para hablar de fuentes verídicas sobre el tema en cuestión, la observación directa, el registro fotográfico y la autoevaluación para recoger y analizar la información. Todo eso se realizará por medio de las siguientes fases:

En la primera fase se realizará la revisión bibliografía en donde se tendrán fuentes sobre las propuestas de Duchamp y sobre el Ready Made; desde entrevistas hasta las creaciones de otros artistas contemporáneos que han sido influenciados por este artista para sus propias creaciones en diferentes lugares del mundo, para poder dar respuesta a la pregunta problema que orienta este proyecto.

Como segunda instancia se analizan los objetos actuales que pueden brindar una nueva perspectiva al ser humano desde su interacción y relación con una obra creada que haga parte del Ready Made; para ello se debe tener en cuenta elementos como la disponibilidad, la funcionalidad, la estética y el significado que la pieza puede llegar a tener.

En la tercera se elaboran las piezas artísticas que hacen parte de la colección del Ready Made con objetos contemporáneos, para esto se tiene en cuenta la selección de los objetos del paso anterior y los principios de Duchamp; apoyándose con evidencias fotográficas que muestren tanto el proceso como los resultados obtenidos.

Finalmente se realiza la reflexión crítica sobre todo el proceso, analizando el resultado estético obtenido, la coherencia entre lo que se planteó inicialmente y lo que se obtuvo al final del proceso, de igual manera el aporte que este proyecto puede ofrecer al campo artístico brindando la posibilidad de que los espectadores sean parte de la obra, percibiendo los elementos desde otra perspectiva donde se cuestionan a sí mismos por lo que se puede apreciar o asociar con situaciones vividas previamente y que evocan recuerdos de ese objeto en específico, pero que en una nueva propuesta ofrece alternativas diversas de análisis y reflexión que ayudan al desarrollo personal, crítico y argumentativo frente a temas sociales.

7. DESARROLLO DE OBRA

Propuesta de creación de obra plástica, entre el ready made y el arte contemporáneo.

Siguiendo la trayectoria del Ready Made desde Duchamp y teniendo como referencia el trabajo de otros artistas influenciados por su idea, se propuso aprovechar estos elementos para crear una serie de obras plásticas que pudiera por sí misma lograr dar una perspectiva de lo que es el cuerpo humano como instrumento de comunicación y lenguaje.

Al iniciar este proceso de creación me detuve a pensar cómo podría elaborar obras de arte del Ready Made pero utilizando objetos cotidianos de la actualidad. Por medio de un boceto y la investigación diseñé varias propuestas que luego compartí con el docente, para luego iniciar con su creación. Lo que tenía inicialmente pensado, al llevarlo a cabo, se alejó bastante del resultado que esperaba; me quedó una estructura frágil que tenía la apariencia como una piñata y por ende tuvo que ser descartada.

Inicié el proceso desde cero dejando eso a un lado y mirando a mi alrededor en busca de elementos que me permitieran plasmar de manera plástica la idea que se inspiró en Duchamp. En su recorrido me llevó a descubrir otros artistas fascinantes que lo tomaron como referencia para hacer del objeto un elemento vivo que por sí mismo comunica y logra entablar una conversación profunda con aquél que se detiene a analizar lo que ve más allá de un simple elemento expuesto, y como éste puede llegar a transformar su percepción entre más diálogo se genere con la pieza y fue allí donde tomé inspiración para iniciar con el proceso de cada una de las piezas que se fueron desarrollando para lograr terminar la colección.

Lo que se propone es de una forma muy precisa utilizar un elemento comercial que represente el consumismo pero en la actualidad, por lo que después de un trabajo de observación

y diseño noté que las anillas de latas de cerveza eran el objeto perfecto para iniciar con la colección, ya que siempre que salía a caminar y me detenía a mirar a mi alrededor podía ver mucha gente haciendo uso de las mismas y a su vez muchas anillas tiradas en el suelo; lo curioso es que no era en lugares específicos como uno podría pensar, sino que por el contrario estaban dispersas por todos lados. Esto me llevó a que en cada salida buscara y recogiera las que encontrara, con los implementos necesarios de higiene que esto requería, pero me frustré un poco al notar que por más que recogía y guardaba no llegarían a ser suficientes como para poder hacer una obra del tamaño de un dorso de mujer con medidas reales, fue así como tuve que encargarme a mis conocidos que cuando consumieran algún alimento en latas me guardaran las anillas sin importar el color o tamaño y así de a poco logré obtener la cantidad necesaria para hacer el montaje.

Durante el proceso tuve varios inconvenientes; primero a la hora de iniciar con la estructura del cuerpo porque las anillas por si solas no lograban pegarse con ninguno de los pegantes que fueron utilizados, por lo que me vi en la tarea de conseguir un maniquí que sirviera de base para obtener el molde en positivo y negativo haciendo que la unión de los dos lados diera una estructura sólida sobre la cual se pudiera comenzar a ensamblar las piezas. En segundo lugar, buscaba resaltar la textura táctil y visual generada por la unión de las anillas adheridas a la base en engrudo; ideando como lograrlo llegué a la conclusión de que debía quemar los huecos que de por sí trae el objeto y que se estaban perdiendo en la construcción de la escultura; por otra parte el hecho de quemar cada hueco demoró demasiado el proceso y fue la parte más compleja ya que requería ser más cautelosa teniendo en cuenta que se me quemaron varios cautines por la potencia que se requería al ser tan grande la estructura y tan pequeños los huecos.

En la búsqueda para encontrar una alternativa que no detuviera el proceso de creación, y me permitiera culminarlo de una manera efectiva, investigué un objeto que me facilitara quemar sin que se recalentara y encontré una pistola de cautín que logró hacer el proceso un poco más ágil ya que primero debía con un bisturí profesional perforar por los bordes de los orificios, luego con un objeto punzante limpiar más el espacio para finalmente poder insertar la pistola que le quemó los excesos de la base de la escultura y le dió el acabado estimado. Usé anillas de dos tamaños e incluí otros elementos para realizar el diseño de un cuerpo humano como si tuviera tatuajes en su piel, pero siempre con los objetos encontrados, y explorando también con algunos cortes que generen una reflexión sobre lo que puede ver el espectador a través de las perforaciones que tiene y cómo cambia su visión sobre el cuerpo femenino al verlo creado por un objeto tan comercial que por sí solo no sería tomado en cuenta pero al ser elaborado con muchos, de los mismos, lograr darle forma a algo inesperado y cambia la concepción del objeto, resaltando la importancia como composición de obras de arte y simbolizando que aunque se encuentren llenos de heridas y casi al vacío siguen estando ahí dispuestos a generar un diálogo con quien los mire más allá que simplemente con los ojos, y logre sentir su historia en un diálogo de palabras mudas y latidos, de objetos que buscan como trascender y no quedar en la extinción.

Siguiendo con el proceso, a medida que se realizaban más perforaciones en la escultura, era más complejo el manejo, ya que se tendía a deformar por la fuerza que requería el quemar en esas capas tan gruesas que había dejado el engrudo, pero se fue trabajando en darle firmeza en ciertas partes para que no se deformara y las anillas no se despegaran de su lugar; sin embargo no fue posible que lograra quedar perfecto pero a su vez esas imperfecciones permiten transmitir algo adicional al espectador haciéndolo sentirse más cercano a lo que ve. Finalmente para que quedara uniforme en cuanto a tonalidad se le agregó una pintura plateada para que se viera más sobrio y cubriera el tono del papel que tiene en el interior del dorso.

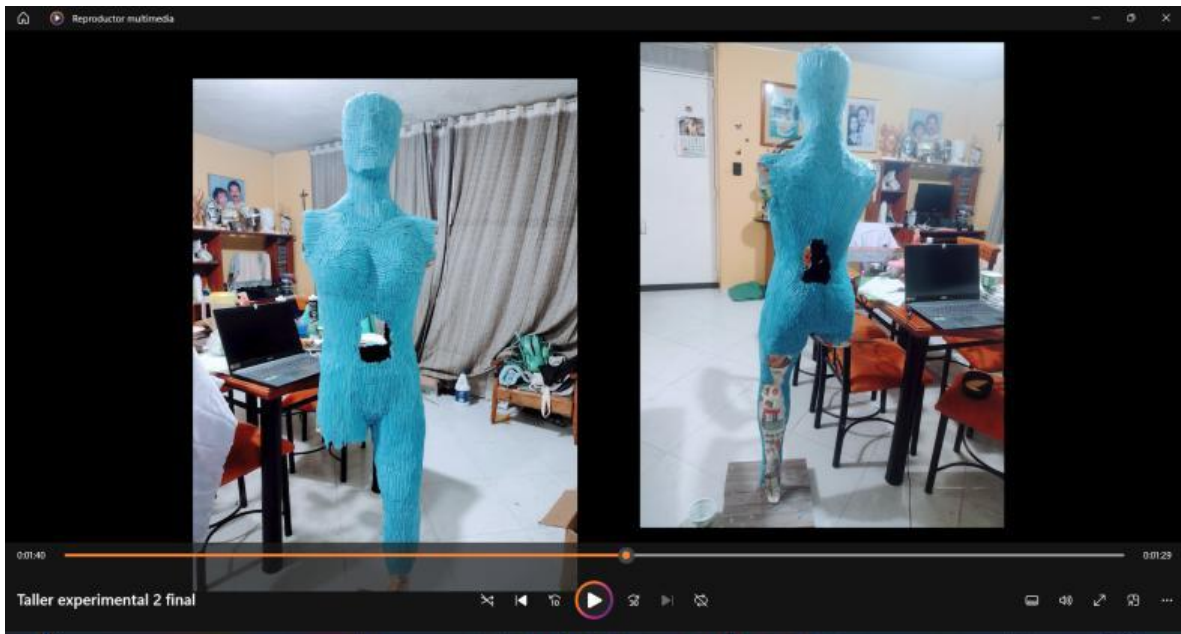
En la segunda obra de esta colección me sentí muy atraída por el trabajo de Jeff Koons quien realizó la obra "*Inflatables*", en la cual influía mucho el espejo como reflector y decidí ir por varios lugares mirando donde conseguir recortes de espejos e incluso en las calles recogí algunos, consiguiendo así llenar varias cajas. Al ser un material tan delicado en su manejo, el proceso de ensamblaje fue un poco lento, también tuve que cortarlos porque al dejarlos como los conseguí no podía darle la forma del cuerpo humano femenino sobre el cual quería generar la

reflexión de mis creaciones; así que tuve que aprender cómo cortarlos, con qué materiales para luego ir cortando y sacando las formas necesarias para después de tener la estructura del cuerpo que deseaba realizar, poder ir dando forma a cada curva, cada corte y cada división que tenía el cuerpo como lo diseñé; al tener elevaciones, relieves y las formas específicas del cuerpo femenino, se me complicó un poco más el poder acomodar y pegar esos elementos. Al finalizar, el cuerpo era una gran fuente de reflexión visual, en donde el espectador se enfrentaría a quizás su mayor temor; su propio reflejo y al mismo tiempo a múltiples visiones de una misma realidad desde la percepción de un cuerpo como elemento sólido que ofrece cambios y percepciones constantes a la que denominé “Al mirar”

La última obra de este compilado se llama “Renacer”. Para la creación de esta obra pensé en un material que me permitiera dar la ilusión óptica de que el cuerpo humano se desvanecía, generando otra reflexión autónoma influenciada por lo que ve en la obra; encuentra en ella una

visión de sí mismo que lo saca de su zona de confort y lo hace analizar su ser desde otra perspectiva. El objeto primordial de esta escultura son los pitillos. La parte más dispendiosa del proceso fue el corte de cada pitillo en diferentes tamaños, algunos muy pequeños, para que el cuerpo de la mujer tuviera la forma del diseño planeado; a su vez pegarlos muy bien para que no se comenzarán a caer dejando vacíos en algunas partes del cuerpo y se perdiera la idea central de esa disolución del cuerpo en movimiento que se va derritiendo poco a poco.

Cada una de estas obras de manera individual transmiten algo por medio de los objetos allí ubicados y aunque se inició con la idea de que fueron objetos encontrados y unidos para poder transmitir el mensaje, la elección de estos solo permitió que la primera aquí mencionada fuera representativa del Ready Made y que las demás se convirtieran en esculturas con intervención a la que se sometieron cuando tuve que cortarlos en partes y no dejarlos tal como los encontré. Aun así, se mantuvo la idea en toda la colección del cuerpo femenino como medio de

expresión y manifestación de un lenguaje intertextual que ofrece múltiples visiones a través de diversos materiales dando libertad al espectador de avivar momentos, recuerdos o experiencias previas que le dan un nuevo significado a lo que está viendo y permite que vean algo que desconocían de sí mismos.

Resultados finales

Autor: Angie Almanza
Título original: Heridas profundas
Técnica: Escultura
(Obra original)
Año: 2023

Autor: Angie Almanza
Título original: "Al mirar"
Técnica: Escultura
(Obra original)
Año: 2023

Autor: Angie Almanza
Título original: "Renacer"
Técnica: Escultura
(Obra original)
Año: 2023

8. CONCLUSIONES

A partir de la definición del Ready Made de Duchamp y los artistas contemporáneos que siguieron con su idea del uso de los objetos para crear obras actuales que reflejen situaciones que afectan su vida cotidiana se puede determinar que para la realización de estas piezas es primordial la historia que el objeto nos cuenta, más allá de su uso cotidiano y su utilidad sin importar el lugar geográfico en el que se encuentre.

Las obras pertenecientes al Ready Made que se tienen en la actualidad tienen como característica que un artista ya no es solo importante como creador, su obra es la que toma fuerza al mostrar una realidad a la que se ven enfrentados por medio de la utilización de distintos objetos permitiendo un acercamiento más real al espectador, convirtiéndolo no solo en alguien que observa sino en alguien que siente y que vive cada una de las situaciones observadas como propias, reflexionando a nivel introspectivo en quien se detiene a hablar con la pieza, se trata de apreciar más allá de lo que a simple vista se puede observar, es hablar consigo mismo y encontrar nuevas perspectivas a lo que es la vida cotidiana. Ver un objeto que ya se reconoce formando una pieza distinta puede hacer que tu visión cambie por completo y que logres ver esos objetos como una construcción social que cambia la percepción sin importar el lugar geográfico.

Desde la propuesta de Duchamp de darle vida a los objetos olvidados o tirados, se inicia una idea innovadora del arte, en donde hay una mayor interacción por parte del espectador e independientemente de qué tiempo sean los objetos, siguen siendo comunicativos por su uso y por su utilidad. Es por ello por lo que se puede hablar de que, si hay posibilidad de crear obras que pertenezcan al Ready Made desde una perspectiva de actualidad, tanto como otros artistas han desarrollado en diferentes lugares del mundo con propuestas de cambios sociales, políticos y culturales que influyen su lugar de residencia, hasta mi creación con las ideas del consumismo

aportando un cambio en la manera en que se conciben los objetos cotidianos a los cuales no se les brinda la importancia necesaria.

Usar elementos cotidianos para la creación como los espejos, pitillos y anillas de cerveza permitieron tener un acercamiento a la sociedad actual, en donde por medio de su construcción escultural se puede ofrecer una perspectiva diversa de lo que es el ser humano, de cómo se ve y los sentimientos que puede generar en quien la observa a profundidad. Interactuar con visiones variables, reflejos y la implementación de perforaciones da múltiples opciones de una restructuración autónoma donde se cuestiona si lo que ve es la realidad o lo que los demás logran ver cuando lo observan. Usando el cuerpo humano femenino como medio de ruptura ante ideas tradicionales, demostrando empoderamiento global que habla desde sus heridas dejando una huella imborrable en quien logre interpretar lo profundo de su esencia.

Consiste en entablar un dialogo con el mayor juez, uno mismo, y que a veces no se tiene ese espacio para poder entender quiénes somos y como queremos que nos vean los demás, que, así como las obras hemos sido impactados, heridos y reconstruidos pero que eso es lo que nos permite ser lo que somos hoy en día en ámbitos sociales, culturales y políticos, pero no nos limita a ser una obra de arte específica, nos da libertad de determinar que objeto seremos en esta sociedad consumista.

9. BIBLIOGRAFIA

Alejandra de Argos., Clelia., (2014)., Ai Weiwei: biografía, obras y exposiciones.

<https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/259-ai-weiwei- biografia-obras-y-exposiciones>

Aranda del Solar., M., (2009)., El ready made y la ruptura de la noción del arte del modernismo. Pontificia universidad católica del Perú.

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/estudiosdefilosofia/article/view/1086/1048>

BBC NEWS MUNDO., (2018)., ¿Realmente el urinario de Marcel Duchamp fue obra del padre del arte conceptual?., Reino Unido.

<https://www.bbc.com/mundo/noticias44741212#:~:text=El%20urinario%20fue%20rechazado.,de%20que%20alguna%20vez%20existi%C3%B3.>

BBC NEWS MUNDO., Ventura., D., (2013)., Yarn bombing: bombardeando con calor y color. Recuperado de:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130605_yarn_bombing_dia_internacional_finde

Danto. A (1984) El final del arte.

[Danto1984 proyecto de grado.pdf](#)

Delgado, T. C., Beltrán, E. M., Ballesteros, M., & Salcedo, J. P. (2015). La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento. *Iconofacto*, 11(17), 10-28.

Duchamp M. (1917) “La fuente” (Fotografía del objeto) Forbes 10 years.

<https://forbes.es/lifestyle/214877/arte-o-ciencia-asi-vemos-las-obras-artisticas-y-no-artisticas/>

Duchamp M. (1915) “In Advance of the Broken Arm” (Fotografía del objeto) MoMA.

Nueva York. <https://www.moma.org/collection/works/105050>

- Estévez, H. A. B., Cabanzo, F., Delgado, T. C., Salgar, Ó. H., Soto, A. S. N., & Salamanca, J. (2018). Apuntes sobre el debate académico en Colombia en el proceso de reconocimiento gubernamental de la creación como práctica de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 13(1), 281-294.
- Fernández., Tomás., Tamaro., Elena., (2004)., biografía de Jeff Koons, biografías y vidas., Barcelona., España. Recuperado de:
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/koons.htm>
- Historia del arte (HAI)., Artistas., Jeff Koons. Recuperado de:
<https://historia-arte.com/artistas/jeff-koons>
- IDIS., Ramis., M., (2000)., tomoko takahashi. Recuperado de:
<https://proyectoidis.org/tomoko-takahashi/>
- Imaginario., A., (S,f) Dadaismo., Cultura Genial
<https://www.culturagenial.com/es/dadaismo/>
- Jameson F. (1989) El postmodernismo.
<jameson-f-el-posmodernismo-o-la-logica-cultural-del-capitalismo-avanzado.pdf>
- Koons, J., (1955)., “Inflatables” (Fotografía del objeto) Christie’s.
https://www.christies.com/locations?sc_lang=en&lid=1
- Koons, J., (1979)., “Pre- New” (Fotografía del objeto) Almine Rech Galery.
<https://www.alminerech.com/exhibitions/2860-jeff-koons>
- María de León., (2018)., ¿Quién decide que es arte? Travel and style.
<https://www.marialeonstyle.com/lifestyle/quien-decide-que-es-arte/>
- Marisol., F., (2019)., Breve resumen de las vanguardias artísticas del siglo XIX y XX., Artedivague
<https://artedivague.wordpress.com/2019/03/20/breve-resumen-de-las-vanguardias-artisticas-del-siglo-xix-y-xx/>

Martin., s., Francisco., J., (2014)., Dalí-Duchamp una fraternidad oculta., Difusora Larousse - Alianza Editorial., Madrid, México.

<https://elibro.net/es/ereader/usta/45367>

Moreno., V., Ramírez., M., Olivia., C., Moreno., E., busca biografías., (2018)., biografía de Ai Weiwei. Recuperado de:

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9827/Ai%20Weiwei>

Revista Semana., (2018)., Marcel Duchamp, el artista que rompió el molde. Artículo de edición de aniversario.

<https://www.semana.com/cultura/articulo/marcel-duchamp-el-artista-que-rompio-el-molde/585067/>

Scrivener, S. (2002). The art object does not embody a form of knowledge. Working papers in Art and Design, 2. Londres. Recuperado de

http://sitem.herts.ac.uk/artdes_research/papers/wpades/vol2/scrivenerfull.html

SUSANALOGY., Gómez., S., (2020) LA OBRA DE AI WEIWEI DESDE LA PERSPECTIVA DEL SIMULACRO DE BAUDRILLARD

<https://susanalogy.com/la-obra-de-ai-weiwei-desde-la-perspectiva-del-simulacro-de-baudrillard/>

TATE., tomoko takahashi nacido en 1966. Recuperado de:

<https://www.tate.org.uk/art/artists/tomoko-takahashi-4451>

Tomoko, T. (2000) “IDIS” (Fotografía de la instalación) Chisenhale Galery

<https://proyectoidis.org/tomoko-takahashi/>

Weiwei, A. (2009) “Snake Ceiling” (Fotografía de la instalación) Pinterest.

<https://co.pinterest.com/pin/74661306305410203/>

Weiwei, A. (2009) “Forever Bicycles” (Fotografía de la instalación) Efímeras.

<https://masterefimeras.com/forever-bicycles-ai-weiwei>

Yarn Bombing (S.f) BBC News Mundo.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130605_yarn_bombing_dia_internacional_finde

Zabala, H., (2013) Marcel Duchamp y los restos del ready-made. Ediciones infinito.

Buenos Aires, Argentina.

<https://elibro.net/es/ereader/usta/78881>