

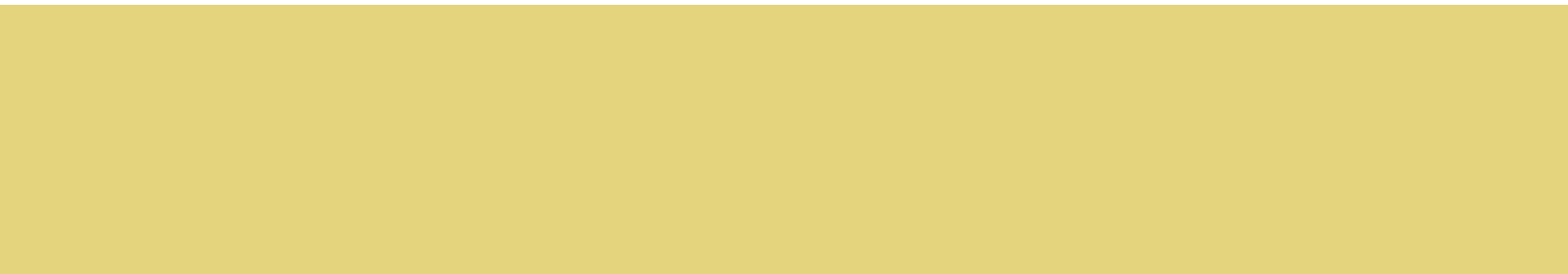
Visibilidades

Bilbao Mejía, Cecilia

2018-05

<http://hdl.handle.net/20.500.11777/3646>

<http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf>

VISIBILIDADES

ÁREA DE SÍNTESIS Y EVALUACIÓN

Ana Cecilia Bilbao Mejía

ASESORIA: Dra. Silka Juárez Bretón

“ ALLÍ DÓNDE ALGUIEN
LUCHA POR SU DIGNI-
DAD, POR LA IGUAL-
DAD, POR SER LIBRE,
MÍRALE A LOS OJOS.”

Bruce Springsteen

AGRADECIMIENTOS:

A mi madre María de los Ángeles Mejía Gutiérrez y padre Alfredo Humberto Bilbao Rocha. A mi hermana Ángeles Bilbao Mejía. Y a mi pareja David Guzmán Ramírez.

Y por el apoyo de mi asesora:
Dra. Silka Juárez Bretón
Gracias por siempre estar para mí.

Ana Cecilia Bilbao Mejía

VISIBILIDADES
Área de Síntesis y evaluación
Lic. En Arte Contemporáneo
Primavera 2018

ÍNDICE

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

- 1.1 Identificación del problema
- 1.2 Identificación del caso
- 1.3 Diagnóstico
- 1.4 Jueceo
- 1.5 Elementos contextuales
 - 1.5.1 Territorial
 - 1.5.2 Sectorial
 - 1.5.3 Humano
 - 1.5.4 Espacial
- 1.6 Objetivo general
- 1.7 Objetivos específicos
- 1.8 Fundamentación del proyecto
- 1.9 Fundamentación del proyecto con base a las dimensiones de la Universidad Iberoamericana Puebla

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

- 2.1 Antecedentes
- 2.2 Conceptualización
- 2.3 Teorización

REFERENCIAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

PORTAFOLIO ARTÍSTICO

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

En el siguiente proyecto se mostrarán diversas investigaciones sobre lo que es la violencia de género que se vive hoy en día, a medida de que el tema se pone más denso, el tejido social se está fracturando cada vez más, por tal motivo el proyecto involucrará el área del arte contemporáneo, que apoyará desde su quehacer a crear diversos ambientes de reflexión para concientizar a los espectadores e impulsarlos a realizar pequeñas acciones que ayuden a reconstruir lo dañado.

Primero se abordará sobre el diagnóstico, apartado que consistió en la investigación de datos duros, el desarrollo del árbol de problemas, cómo también de objetivos, en dónde justifico con información certificada el problema planteado, además de su relevancia en el arte. Siguiendo con los elementos contextuales, se describe el proyecto en el contexto de Puebla cómo estado, capital y periferia, tomando en cuenta su sector, su territorio, sus beneficiarios, así como el espacio a utilizar para la exposición.

Posteriormente desarrollan el objetivo general, cómo los específicos, dónde se explicará a detalle, mediante una síntesis qué, cuándo y cómo se hará a futuro el proyecto, por lo que es importante después detallar con las actividades cada objetivo específico. Siguiendo con la justificación del proyecto se remarcará la problemática, desde cierta relevancia, oportunidad, para terminar con la viabilidad en la actualidad. Además de la fundamentación conforme a las dimensiones de la Universidad, las cuáles son: articulación social, profesional e integral humanista.

Para finalizar se estructura la segunda parte del proyecto, que trata sobre el desarrollo del marco conceptual, el cual incluye el apartado la parte de los antecedentes del proyecto, la conceptualización de definiciones en cuanto a palabras claves y por último la teorización que consiste en las bases del proyecto con respecto a la teoría del arte contemporáneo.

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El siguiente proyecto artístico es relevante, por una parte por el uso de las artes como apoyo de visualización de un problema que ha existido siempre, pero a pesar del aumento al acceso de la información y participación social, sigue ocurriendo, argumentándolo con el reciente estudio de la ONU en el último informe del 2018, arrojándonos los siguientes datos:

- * El 35% de todas las mujeres en el mundo han sufrido en algún momento violencia física por parte de algún compañero sentimental.
- * Un 70% han experimentado violencia física o sexual por parte de alguna relación cercana, durante toda su vida
- * Se estima que la mitad de los casos de mujeres víctimas de homicidios en todo el mundo, el autor es un familiar o compañero sentimental, con un 6% en hombres
- * Aproximadamente 120 millones de niñas del mundo (1 de cada 10) han sido violadas, con agresores de relaciones cercanas.
- * Las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas de trata de seres humanos a nivel mundial
- * Una de cada 10 mujeres ha sufrido ciberacoso, reflejado en el rango de 15 a 29 años.

Entre otros datos duros que demuestran el incremento acelerado del problema, por tal motivo es relevante tomarlo desde la perspectiva del ambiente artístico, para que el mensaje llegue de una manera distinta a los espectadores, generando distintas reacciones, que en otras plataformas no se lograrían.

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Exposición de arte, que aborda la violencia de género en los adolescentes de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

1.3 DIAGNÓSTICO

Así tomado en cuenta las definiciones más acertadas sobre este término es importante clasificar los tipos de violencia que existen: la psicológica, sexual, económica o física, los cuales dentro de la investigación de las alumnas García y Díaz los clasifican de la siguiente manera: empezando con la parte física hay: moretones, heridas, golpes, mutilaciones, encierro además de jalones. Siguiendo con lo sexual: violaciones, publicaciones de fotos sin permiso, tocamientos sin consentimiento, burlas sexuales, hostigamiento sexual, cómo también acoso, después la económica: fraude, robo, al igual que destrucción de objetos personales. Terminando con la parte psicológica: la ridiculización, mentira, silencio, ofensas, bromas hirientes, amenazas, chantaje, finalmente, sarcasmos.

Cómo sabemos la violencia no surge de la nada tiene una explicación, por lo tanto un origen; es ignorante de nosotros decir que los hombres o mujeres que producen violencia nacieron así, más bien se trata de una conducta que se va tomando o aprendiendo en la sociedad que vivimos. Por lo que me parece importante analizar el problema que veo desde el punto de vista de la investigación. Para eso partir de las causas, pero sobre todo de los efectos que esto genera. Para empezar es importante tener claridad.

Otto Klineberg director del centro internacional de relaciones entre grupos étnicos, autor respaldado por la editorial UNESCO, menciona en 1981 las causas de la violencia desde un punto social, además psicológico, nos habla sobre la violencia instrumental,

la aprendida, la causada por los medios de comunicación de masas, la subcultura de la violencia, la hipótesis frustración y agresión, el cambio social rápido, la ética de la violencia, entre otros cómo: edad, sexo, clase social, raza, causas biológicas, aglomeración excesiva, cómo otras características psicológicas.

Según la asociación no más violencia de género José Antnio Burriel, establece que existe una causa primordial en la práctica de la violencia de género, el cual es convencimiento por parte del hombre de su superioridad o primacía sobre la mujer .A esta causa esencial pueden unirse otras causas secundarias. A la par remarcan está cita:

La violencia doméstica se desarrolla en un contexto cultural patriarcal, donde el control y sometimiento de la mujer, especialmente dentro de las relaciones de pareja, ha sido no solamente tradicionalmente tolerado, sino legitimado y que, a pesar de las actuaciones y reformas legales llevadas a cabo en España, siguen aflorando en nuestra sociedad. (Congreso de diputados, S/F, párr. 2)

Siguiendo con el análisis de las causas se enunciaran de la siguiente manera:

a) Escasez de formación humana además de educación

Basado en la noticia del periódico la jornada del 2001 en la que señala la noticia sobre la suspensión de la enseñanza de ética hasta civismo en estudiantes, la cual hasta el 2017 retoman "regresará a escuelas enseñanza de civismo y ética, anuncia Antonio, Galí Fallad". (Molina, 2017, párr. 1)

b) Trastornos psicológicos

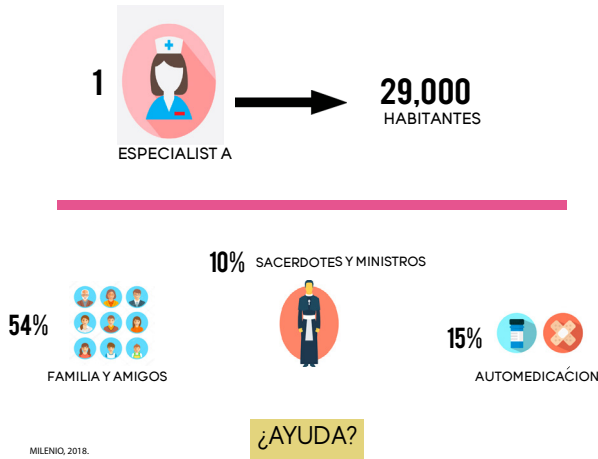
Basados en la clasificación del blog personal de Gea Carrillo, psicólogo clínico, nos dice que son causados por: ansiedad, cambios de estado de ánimo, somatoformes, psicósomáticos, del sueño, de control de impulsos, sexuales, parafilias, de personalidad, relacionados por sustancias, entre otros, los cuáles arrojan miles de datos duros en la actualidad que nos afirman lo anterior:

- * En México 350 millones de personas viven deprimidas, según el estudio de Excélsior 2017.
- * Del 28.6% de la población más de una persona entre 18 y 65 años ha sufrido un trastorno mental severo.
- * 14.3% sufre ansiedad
- * 9.2% Abusa de las sustancias
- * 7.1% sufre fobias
- * 20% Bipolaridad
- * En el 2014 hubo 6,337 suicidios en México, 17.3 diarios, aumento el 43% con respecto a años anteriores (Milenio, 2018, p. 5)
- * Puebla es el tercer estado con más muertes causadas por trastornos psicológicos (Poblanerías, 2018, párr. 2)

c. Falta de respeto o tolerancia entre ambos géneros

"El discurso que establece jerarquías entre los sexos y da preeminencia a lo masculino discrimina o violenta a las mujeres" (Torres, M, 2001, p. 22) Es importante ser conscientes de la equidad entre los sexos porque si no existe un tipo de tolerancia y respeto la violencia puede surgir como maltrato debido a una mala educación e información.

- * En México hay 4,393 especialistas en psiquiatría, lo que equivale a 1 por 29,000 habitantes, según el estudio del 2016 publicado por Milenio digital.
- * 54% de las personas piden ayuda a familia o amigos. 10% a sacerdotes o ministros y el 15% se auto médica, Milenio, 2018, párr. 3)

d. Aspectos políticos, sociales, culturales, económicos o religiosos:

De aquí nacen los estereotipos de género, ¿qué son? Creencias que tenemos sobre los diversos roles que los hombres así como mujeres practican y llevan a cabo en su etnia, cultura o sociedad y son involuntarios (Pérez, 2011, comunicación personal)

Según las alumnas García y Díaz los estereotipos se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 1 -Ni machos ni sumisas-

ESTEREOTIPOS MASCULINOS	ESTEREOTIPOS FEMENINOS
Estabilidad emocional	Inestabilidad emocional
Dinamismo	Intuición
Agresivismo	Falta de control
Tendencia al dominio	Aspecto afectivo muy marcado
Objetividad y Racionalidad	Frivolidad
Aspecto afectivo poco definido	Ternura
Valentía	Sumisión
Aptitudes intelectuales	Miedo
Franqueza	Debilidad
Eficacia	Dependencia

(Comunicación personal, García y Díaz, Ni machos ni sumisas, S/F)

“Las construcciones culturales sobre lo que implica ser hombre o ser mujer pueden ser sumamente opresivas” (García y Díaz, 2017, comunicación personal) La violencia existe en todas partes de nuestro contexto aunque muchas veces no lo notemos a simple vista, reproduciéndola constantemente ya sea en nuestra casa, trabajo, lugares públicos, entre otros.

* Hoy en día los adolescentes buscan su identidad por los estereotipos que da la comunicación y sus medios: televisión, radio, imprenta, redes sociales et- cétera.

* El 96% de los jóvenes de hoy en día utiliza internet

* 83% lo utiliza para las redes sociales

* 53% lo utiliza para entretenerse

* El 35% de los adultos ocupan internet

(Director Gabinete de sociología, 2016, párr. 4)

Lo que vemos y escuchamos en los medios de co- municación nos puede generar: paranoia, afectar nuestro bienestar social, el deterioro en nuestro des- empeño cotidiano, puede afectar el desarrollo de la familia.

* Índice de paz de México en el 2017, nos dice que 27 de las 32 estados del país tuvieron un detrimento de 20 y 27% e materia de paz

* La inseguridad y la paranoia, surge desde que en el 2017, México aparece como el más violento en 20 años, con 80 muertes al día (El país, 2017, párr. 1)

Ya teniendo en cuenta las causas y sus respectivos efectos en el ser humano en ambos géneros es im- portante plantear el problema que identifico:

A pesar del incremento al estudio e investigación sobre la violencia de género, debido a la informa- ción, su respectivo acceso, cómo también el acti- vismo humano; El problema sigue sucediendo. Por ejemplo en el estado de Puebla, con los recientes 83 feminicidios registrados en el 2017, la desigualdad de género, la poca tolerancia y falta de respeto sigue presente, causando que la violencia se vea como algo cotidiano, haciéndonos ignorantes de las pequeñas acciones que nos pueden dañar.

1.4 JUECEO

Con base a lo antes mencionado se decidió hacer un análisis de relevancia, viabilidad, pertinencia y redacción de lo ya planteado, teniendo en cuenta dos partes, el tema: violencia de género y la parte del arte y la gestión, por lo que el apartado del tema lo analizó Josué Hernández del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla. Siguiendo con la parte del arte y la gestión por Mayte Cordeiro, Gestora Cultural.

1.4.1 Jueceo Josué Hernández (Departamento de Derechos Humanos de la Universidad)

Justificación

- * Especificar en donde se hará el proyecto.
- * Resaltar las palabras importantes como relevancia etcétera.
- * El proyecto no se llama violentómetro, buscar el nombre real.

Elementos contextuales

- * Consultar otras fuentes para la definición de violencia.
- * Verificar las fuentes originales, del proyecto "ni machos ni sumisas"
- * Falta fuente en el párrafo de la página

Actividades

- * Oportunidad de especificar que las visitas serán con la responsable del Programa de Género y del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla.
- * Sugerencia de participación en la investigación de la Dra. Ana Jetzi, ella te puede decir en qué podrías apoyar, porque también realizarán instrumentos.

1.4.2 Jueceo Mayte Cordeiro (Gestora Cultural)

Justificación

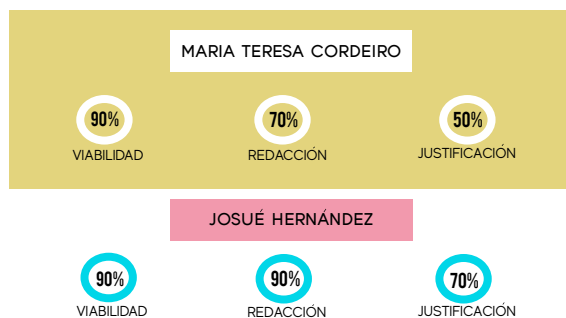
- * Explicar que la exposición abarcará tres áreas:

producción audiovisual, investigación en gestión cultural y desarrollo de exposiciones.

- * Aclarar que no solo el arte de hoy utiliza, recrea y representa una historia.
- * Especificar la magnitud de la investigación.
- * Definir detalladamente que es el proyecto violentómetro, en la parte de relevancia.

Elementos Contextuales

- * En la parte donde mencionas la Escasez de formación humana además de educación, redactarlo de una manera diferente y dar más información.
- * En la parte de trastornos psicológicos especificar que se trata del trauma que sufre una persona; este trauma puede ser gestionado o no desde la empatía, lo que puede prevenir o no que dicha persona se vuelva victimario o no.

1.5 ELEMENTOS CONTEXTUALES

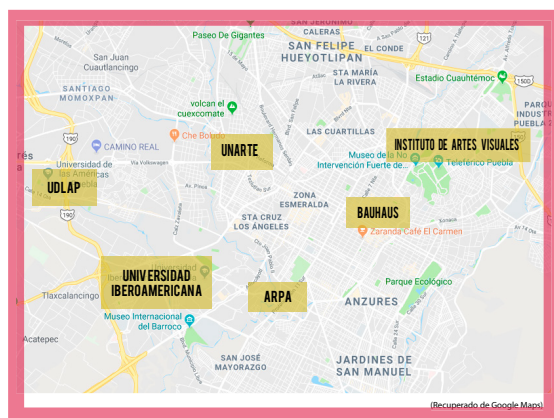
1.5.1 TERRITORIAL

En el siguiente apartado se hablará sobre el marco territorial de Puebla tanto ciudad como capital de México, además de su periferia, continuando con sus estados colindantes; adentrándose a la parte cultural de la capital, donde se realizará el proyecto, mostrando datos duros sobre los espacios además de recintos culturales, galerías, museos, universidades y artistas, todo esto vinculando con el objetivo del proyecto.

Puebla, nombre que deriva del verbo poblar, establecerse. Es una ciudad de México, que ocupa una excelente ubicación ya que por una parte en su periferia se encuentran los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Atlixco, además de colindar al norte con el estado de Hidalgo; al este, con el estado de Veracruz; al sur, con Oaxaca, además de Guerrero; al poniente con los estados de Morelos, Tlaxcala e Hidalgo. Cuenta con una extensión territorial 34,306 km², además de 6, 183,320 habitantes. (INEGI, 2018)

El proyecto se realizará en la capital de la ciudad de Puebla, la cual cuenta con diversas licenciaturas en arte: Universidad Iberoamericana Puebla, UDLAP, UNARTE, Instituto de Artes Visuales, ARPA, Bauhaus. Además de las oportunidades de estudio, Puebla cuenta con espacios de difusión de arte, además de cultura tales como: auditorios, bibliotecas, casas de artesanías, centros culturales, complejos cinematográficos, espacios de lectura, galerías, librerías, museos o teatros.

Según el sistema de información cultural en el 2018 la base de datos indica que existen: 102 artistas, 31 museos, 17 casas como centros culturales, 14 galerías, 1 institución cultural y 6 universidades de arte, las cuales se mostrarán en el siguiente mapa:

Conforme a la periferia de la Ciudad de Puebla que estará vinculada al proyecto, se encuentra la Universidad Iberoamericana de Puebla, la cual se encuentra en la zona Angelópolis, que se caracteriza por su distrito financiero, residencial, comercial, de negocios, además de que destacan ciertos centros culturales, compartiendo territorio con San Andrés Cholula, lugar en donde se encuentran dos opciones para la exposición.

Se eligió como sede este recinto educativo para la realización de las diversas entrevistas o encuestas, que se llevarán a cabo para poder pasar a la parte de producción, es viable porque ésta cuenta con la ubicación, además de contar con el acceso al departamento y observatorio de violencia de género, el cual se encarga de diseñar, construir, así como difundir información sobre el tema, por lo que será importante tomar como primer insumo la recolección de esa información.

1.5.2 SECTORIAL

En el siguiente apartado se abordará el tema del arte contemporáneo en la actualidad, tanto su definición, como su percepción como proceso artístico, siguiendo con la vinculación de la problemática a trabajar que en este caso será la violencia de género y el arte contemporáneo, terminando con la parte del análisis del sector en cuanto a lo existente conforme a: artistas, exposiciones, operadores, gestores, o productores de obra a fin a la que se quiere llegar en el proyecto.

“El arte por sí solo no consigue modificar la realidad, sólo conceptualizarla y denunciarla. El arte debe mezclarse con la política y la política con la terapia.” (Revista Código, 2015)

El arte contemporáneo en la actualidad, es un tema complejo de analizar, ya que es una ventana compleja, compuesta por: sensaciones, intenciones, conceptos, ideas, necesidades, impulsos, deseos, habilidades, gustos, entre otros, que nos hace encontrar la expresividad de nuestra identidad, apropiándonos del espacio y la técnica. Hoy en día los artistas ya no son como antes, el artista vive en un ambiente que está

dispuesto a darle libertad, si éste lucha por ella, en su entorno, tiene que encontrar su morfogénesis, o sea su forma o firma dentro del mundo.

El arte contemporáneo se puede manifestar en muchas variantes cómo: instalación, fotografía, audiovisual, sonoro, escultura, pintura, happening, performance, activismo, entre otros. Dentro del proyecto se utilizarán la fotografía, pintura y audiovisual, por lo que es importante saber qué es lo que se está produciendo conforme a la violencia de género, que es el tema, de manera local, nacional e internacional. El arte contemporáneo se verá reflejado en el tema de la violencia de género, el cual como sabemos ha sido abordado en diversas ocasiones en el arte moderno, sin embargo en la actualidad se toma muy en serio transmitir al espectador desde la idea, hasta la materialización, por lo que el arte contemporáneo será un puente para expresar opiniones o posturas sobre la violencia que se vive en la actualidad, denunciando a esta.

Por lo tanto el proyecto se apoyará constantemente en la base de datos AVSG (Arte contra de la violencia de género) dentro de la cual se encuentra información mundial conforme a exposiciones, foros, activismo, investigaciones, redes sociales, proyectos, definiciones, colectivos, entre otros, todo vinculado específicamente sobre la violencia de género. De una manera general mencionaré algunos proyectos internacionales, nacionales y locales afines a este proyecto, para poder evaluar la relevancia del mismo. Conforme a los artistas se encuentran los siguientes:

-Artistas-

* Abraham Martínez Soriano

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, artista multidisciplinar que centra principalmente su actividad en la fotografía y en el arte digital.

* Adriana Calata

Es licenciada en Comunicación Gráfica por la UNAM, trabaja concepciones estereotipadas del cuerpo. Tiene su obra un enfoque de género y social. El tema que más se repite es la imposición de una belleza artificial. Su trabajo es mayormente fotografía alterada digitalmente en videoinstalaciones.

* Colectivo 2 x 75: Silvana Andrés y Dolores Furió

Realizan exposiciones conjuntamente. Su trayectoria profesional se centra, sobre todo, en la instalación audiovisual, la fotografía, además del vídeo monocal. Un diálogo con el espacio y con el espectador, de tal manera que pasa a formar parte integrante de la obra.

-Exposiciones sobre el tema de la Violencia de género-

* Muestra Internacional de Videoarte desde la Perspectiva de Género

Proyecto dirigido por el colectivo REDHAD, en Cartagena el 15, 16 y 17 septiembre 2016, en el MUHCA Museo Histórico de Cartagena de Indias. Bajo una revisión historicista este primer CARA A CARA se ofrece al espectador sin veladuras que puedan evadir fuertes intenciones diversas desde la perspectiva de género de estas realizadoras de videoarte a nivel planetario.

* Exposición Desmontando Poderes y Silencios

Exposición colectiva de denuncia contra la violencia hacia las mujeres, en España, Madrid, en el 2016, dentro de la cual se llevaron a cabo diversas instalaciones y elementos audiovisuales.

* Exposición Coraje y Desobediencia

Exposición colectiva realizada en España, Valencia en el 2013, la cual nos habla sobre la relación de las artes visuales valencianas y latinoamericanas contra la violencia de género, la cual recogió trabajo de video artistas, fotógrafas e instaladoras de diversos países de Latinoamérica y Valencia, teniendo como propósito unir lazos de mujeres.

1.5.3 HUMANO

El proyecto contiene beneficiarios tanto directos como indirectos que serán tanto la clave como la consecuencia de todo el objetivo del proyecto, habrá algunos que se verán más involucrados que otros y es por eso que se dividirán para explicar la relevancia en cuanto a su participación o colaboración.

Por una parte los públicos beneficiarios directos que serán todos aquellos que decidan participar en la parte de producción, en donde se realizarán entrevistas más especializadas en cuanto a sus experiencias, llevando poco a poco lo estudiado en estas personas a las obras de arte personalizadas. Por otra parte se encuentran los beneficiarios indirectos que son todos aquellos y aquellas que vivenciarán por una parte las encuestas que se van a realizar, ya que compartirán de una manera discreta su experiencia con la violencia, además de todos aquellos que asistan a la exposición, presenciando todos los testimonios en los trabajos de arte ya instalados, para disfrutar el ambiente de reflexión.

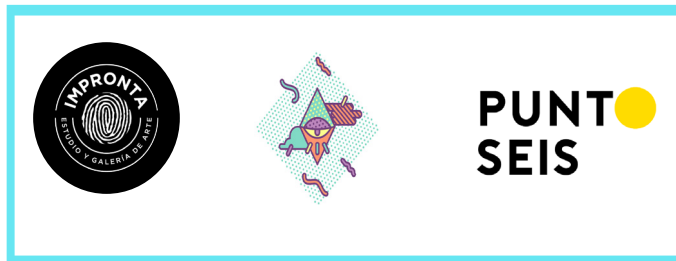
Por lo que el proyecto intentará empapar a las personas indicadas de una manera constructiva y experimental, creando diversos espacios de reflexión que lleguen a sus vidas.

1.5.4 ESPACIAL

En Puebla existen diversos espacios de exposición y exhibición, dentro de los cuales encuentro pertinentes por una parte Impronta Lab, un espacio de exposición además de promoción conforme al arte contemporáneo, para artistas jóvenes que quieren acercarse a un público más amplio, integrándose a una diversidad de estilos, igualmente tendencias, impulsando el coleccionismo joven.

Otra opción es la Galería experimental Leuk, un espacio no sólo de creación sino de muestra plástica/visual donde convergen las diversas áreas tradicionales o contemporáneas. Al igual que la Casa Lazcarro, un espacio de exhibición, venta de arte o diseño en un aspecto multidisciplinario. Que Difunde, dando a conocer a artistas o diseñadores locales, de México, que tengan una propuesta artística real, siempre y cuando exista un nivel de calidad. Es un espacio para la reflexión, pero sobre todo de acercamiento incluyente.

Por último el espacio Punto seis, el cual se localiza en San Andrés Cholula, es un espacio que da lugar a la experimentación de proyectos artísticos que busquen generar experiencias, atmósferas o una exploración del espacio siempre tomando en cuenta al espectador/visitante. Además de promover el arte emergente y de estudiantes, vincula prácticas desde lo curatorial, museográfica hasta lo antropológico. Por lo que este establecimiento independiente tiene como objetivo principal crear redes entre los estudiantes, con diversas propuestas de trabajos.

Resumiendo es importante buscar algún espacio que brinde como: estudiante, artista emergente, como mujer; estas cuatro opciones propician estas oportunidades, es por eso que los he elegido.

1.6 OBJETIVO GENERAL

Exponer los tipos de violencia que existen hoy en día en los adolescentes, mediante una exposición de fotografías, pinturas y elementos audiovisuales, inspirados en investigaciones sobre distintos casos, creando así diversos ambientes de reflexión.

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- * Investigar sobre la violencia de género de manera local, nacional e internacional.
- 2 Identificar el proyecto violentómetro de la Universidad Iberoamericana Puebla.
- * Realizar una investigación cualitativa y cuantitativa dentro de la universidad, tomando una muestra, para empezar a crear los respectivos instrumentos de encuestas, entrevistas, entre otros.
- * Vaciar información, interpretación de datos.
- * Invitar a personas a participar en el proyecto plástico
- * Producir las obras de arte para representar los resultados de la investigación con los modelos.
- * Gestionar la exposición de arte.

1.8 JUSTIFICACIÓN

El siguiente proyecto individual corresponde a la carrera de Arte contemporáneo en la Universidad Iberoamericana de Puebla, el cual involucra tres áreas: producción audiovisual, investigación en gestión cul-

tural y desarrollo de exposiciones.

Este proyecto tiene una lógica realizable porque será la primera vez que se lleve a cabo una exposición de arte individual basada en una investigación teniendo como resultado, productos plásticos, además de contar con todas las herramientas, personas y espacio para exponer el trabajo. Es relevante porque el arte de hoy es una ventana que permanece en construcción, por lo tanto puede darse el permiso de utilizar, recrear, representar, etcétera una historia de la sensibilidad o creatividad humana.

Estará basado en una investigación, por una parte con encuestas, y la otra con las entrevistas de las personas seleccionadas, en ambas partes se elegirá una muestra de la universidad, posteriormente se elaborará un marco teórico, que nos llevará a realizar el instrumento, para llevar a cabo las encuestas; una vez que estén listas haremos el vaciado de información para poder terminar con la interpretación de datos tanto cualitativamente como cuantitativamente.

La exposición no se va a tratar de algo sólo de diseño sino que al utilizar la técnica del body paint, en el proceso semivolucrarán a las personas no solo físicamente, sino psicológicamente en todo el proceso de investigación. Por último la oportunidad del proyecto, en una primera instancia va a ser un proyecto único en Puebla, será para escuchar a las personas creando vínculos psicológicos o físicos al intervenir con el arte, además de que nunca se ha realizado una exposición personal.

En una segunda instancia es relevante tocar el tema de la violencia de género, sobre todo en Puebla, México que se está viviendo hoy en día con el tema de los feminicidios, por ejemplo, pero yo lo abarcaré de una manera más amplia, hablando sobre la violencia en las pequeñas acciones, que muchas veces no nos damos cuenta, que tanto nos afecta el comportamiento de los demás. Me apoyaré en investigaciones tanto internacionales como nacionales, las cuáles serán el primer insumo para aterrizar con el proyecto violentómetro, nacido en el año 2009, en la Unidad de Género del IPN, el cuál consistió en conocer la

dinámica en las relaciones de pareja que establecían los estudiantes entre 15 y 25 años, aplicando más de 15,000 encuestas, logrando crear una manera de medir la violencia. Por lo que es una gran oportunidad para este proyecto que el OVSG de la universidad lo trajera para la misma.

(Comunicación personal, 2018, OVSG Universidad Iberoamericana de Puebla.)

1.9 FUNDAMENTACIÓN CON BASE A LAS DIMENSIONES DE LA CARRERA

La Universidad Iberoamericana Puebla, sede de elaboración del proyecto, cuenta con tres dimensiones que construyen las licenciaturas, sin embargo en cada una toma un giro distinto, por lo que se irá explicando de que está basada cada dimensión y cómo se une en este caso a la licenciatura de Arte Contemporáneo; las dimensiones son las siguientes: profesional, de articulación social e integral universitaria, las cuales se irán relacionando directamente con nuestro proyecto.

La **Dimensión profesional** vinculada al conocimiento aprendido en las diversas asignaturas hasta ahora cursadas, nos dice en una primera instancia, conforme al eje de producción, el cual consiste en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración de obras artísticas plásticas, que el proyecto se vincula con las siguientes: Fotografía I, II, Pintura I, II y por último Medios digitales I, II.

Empezando con la asignatura de fotografía dentro de la cual se aprendió cómo utilizar la cámara fotográfica, además de la realización de proyectos. Siguiendo con la pintura, se aprendieron a utilizar diversos materiales o herramientas en soportes plásticos, enriquecido de teorías sobre historia del arte.

Por último la parte audiovisual, con las materias de Medios digitales, ya que en las anteriores se aprendieron a usar programas de edición tanto de imágenes como de videos, con la elaboración de ejercicios, también proyectos interesantes.

La gestión cultural es la labor profesional de quienes ponen en contacto a la cultura con la sociedad y no lo hacen como críticos o como educadores, sino a través de una programación cultural y unos proyectos culturales". (Cañola, 2013, parr. 2)

Terminando con el eje de la gestión cultural, el cual abarca las siguientes asignaturas: Público para las artes, Gestión Cultural, Gestión de proyectos culturales además del apoyo de Área de Síntesis y Evaluación I, Por lo tanto en este proyecto se utilizarán las bases de la materias de Gestión Cultural dentro de la elaboración, como de la estructuración del proyecto, Públicos para las Artes, para la parte de investigación, ya que ésta nos dio los conocimientos para generar estrategias y encontrar la muestra específica a la cual creemos que es más pertinente dirigirnos y por otra parte la recolección de datos contextuales como conceptuales, terminando con el apoyo de ASE I, para guiarse en la estructura y escrito del proyecto.

Dentro de la **Dimensión de Articulación Universitaria**, la cual describe la relevancia de utilizar los diversos servicios que la misma nos provee, se aprovechará que a investigación y la elaboración del escrito se realizará dentro de ella, puesto que se incluirán al proyecto alumnos de la institución, por otra parte se apoyarán las iniciativas del Observatorio de Violencia de Género de la universidad, puesto que se hará una investigación sobre la violencia desde las primeras acciones, creando ambientes de reflexión dentro de los jóvenes hoy en día.

Por último se abordará la **Dimensión Integral Universitaria**, que nos habla sobre la pertinencia social de llevar a cabo un proyecto, el mismo fortalecerá e impulsará la conciencia social en los universitarios del Estado de Puebla, acerca del problema de la violencia de género. Es importante crear ciertos espacios de reflexión e integración humanista sobre la importancia del tema y el aprovechamiento de información que hoy existe.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 ANTECEDENTES

La violencia siempre ha existido en la humanidad, por una falta de tejido social, la cual siempre se ha querido denunciar de alguna u otra manera, es aquí donde entra la función del arte como principal medio para crear ambientes de reflexión en cuanto al tema, sin embargo cómo ya se ha mencionado, se ha marcado más en la actualidad en exposiciones, activismo, investigaciones, obras de arte individuales, entre otras representaciones que gracias al avance de información podemos tener acceso a estas plataformas de arte en cuanto a violencia y a lo que se ha hecho o hace hoy en día.

Como sabemos el tema de la muerte, la violencia y agresión no siempre se consideró como un asunto crítico; si nos remontamos a las vivencias de las culturas prehispánicas, estos temas era puramente religiosos, cotidianos o hasta naturales, ya que formaban parte de su cotidianidad.

La interpretación de estas acciones era positiva al contrario de ahora. La configuración de su cultura, por su puesto, tenía una estructura con un cierto conjunto de formas, estilos de vida, valores, hábitos, tradiciones, actitudes inmediatas, lenguajes, símbolos, entre otros elementos que les hacía ver a la violencia desde otra perspectiva, generando cierta costumbre al sacrificio, experiencias sociales a la guerra o dolores físicos colectivos.

Dichas experiencias sociales diferirían en el contexto de las culturas actuales y occidentales sólo en la medida en que dicha violencia física colectiva que desemboca en

la muerte y que se sustentaba en los rigores básicos de la religión viene a ser hoy en día sólo uno de los aspectos de la vida de la sociedad civil no aceptados abiertamente como ritos (Arte y violencia, 1995, p. 135)

En la vida contemporánea, aquellos impulsos, así como costumbres violentas confunden a la sociedad, entremezclando de cierta manera comportamientos del pasado con el presente, por lo que se puede afirmar que "el ser humano nace con el impulso natural hacia la violencia de tal suerte que a veces resulta muy difícil explicar un comportamiento violento que nace en las entrañas e incluso del ser biológico de los individuos y de los grupos" (p. 136)

El arte y la violencia se perciben según Giunta en 1995 como una cierta experiencia terapéutica, ya que cumple la función de antídoto contra la agresividad, los debates sobre la vinculación del arte con la política de denuncia recorren el campo cultural desde los años 70 hasta la actualidad, dando pautas que dieran lugar a una producción ideal, inmersa a un lucha cultural.

Estos debates según el instituto de investigación en cuanto a la estética de la UNAM, empezó a abrir diversos caminos hacia la fluidez de la política de manera local, nacional e internacional, por lo que los artistas empezaron a captar el mensaje, creando necesidades intelectuales para proponer un nuevo arte que naciera a partir de la toma de conciencia de la realidad con sus respectivas problemáticas, para a partir de eso crear ambientes de reflexión crítica.

Por lo que empiezan a surgir proyectos orientados al tejido o transformación social desde el campo del arte y la cultura, direccionando de alguna u otra manera las acciones colectivas a un espacio tanto sensible como crítico, guiándonos hacia el arte transformador, social, de denuncia.

El lenguaje, la religión y el arte son los más

funcionales vehículos de los símbolos. Las representaciones humanas se hallan en estos medios como en el más confortable operativo de los mundos. En ellos los símbolos impregnan a la comunidad de energía real y a la realidad concreta e histórica de coherencia de esa armonía tan cara al ser humano y único caldo del cultivo de la cultura. (Cassirer, 2005 pág. 200)

Existen dos maneras de exponer la violencia en el arte según el Instituto de investigaciones Estéticas de la UNAM, empezando con la iconográfica, mostrando la violencia en la estética de las obras y la contextual, la cual consiste en el análisis de un contexto, más como una investigación, no expresando la violencia como tal en las obras.

Empezando con la violencia iconográfica, ésta llega a México en los años 20 con los muralistas, dándoles más libertades en la parte plástica, creando de esta manera paisajes políticos, sobre la crítica social contextual, tanto de México como del mundo, uno de los más violentos fue la: Epopeya de la civilización americana de Orozco. Sepultado en la biblioteca de una universidad de New Hampshire en los años 30.

Este movimiento, también influyó en artistas extranjeros, como una manera de alzar la voz conforme a una desconformidad de sus lugares de origen, por lo que muchos de ellos llegaron a México a producir, un claro ejemplo es el de la lucha de los trabajadores contra la libertad de 1934-1935, que se ubicó en el Museo Regional Michoacano, en Morelia México, de Philip Guston y Reuben Kadish. Mural que hablaba sobre el ku klux klan, el naciismo de la iglesia.

Terminando con la violencia contextualizada, podía que fuera gráfica visualmente, pero en otros casos

no tanto, más bien que estuviera solventada por una investigación sobre lo que estaba pasando de manera local, nacional o internacional, era una manera de vociferar la crítica tanto de los artistas como del público, sin censura.

Su propósito era crear valores ideológicos de la representación conforme a la violencia política, un claro ejemplo es lo que sucedió con los primeros filmes de la muerte, se preguntaban cómo representar la muerte dentro de la historia, sin ser tan gráficamente explícito, utilizando las herramientas del Lenguaje sonoro, Audiovisual o Cinematográfico, extrayendo de lo obscuro la emoción misma Raymond Bellour alude a las paradojas sin fin de la muerte actuada y de la documental.

Aterrizando esta parte al proyecto es necesario indagar sobre los antecedentes de éste así como: artistas, proyectos, exposiciones entre otros que ya se hayan realizado y que puedan ayudar a sentar o más bien fortalecer las bases del proyecto, para lograr que su relevancia crezca.

En el arte existe una gran variedad de artistas, tanto vivos como muertos, establecidos o pioneros, experimentados o estudiantes, entre otros que generan todo el mundo del arte, es por eso que la reflexión cronológica dará los insumos para justificar la viabilidad del proyecto en la actualidad.

2.1.1 ARTISTAS ANTECEDENTES

Ambra Polidori: Es una artista nacida en la ciudad de México en el año de 1954, aunque con una ascendencia italiana. Utiliza diversas instalaciones, fotografías, como elementos audiovisuales, con un objeto humanista y social, de alguna manera mostrando su solarización en cuanto a la violencia con los conflictos entre los seres humanos, de su país.

Por otra parte se ha visto envuelta en escritos del periódico mexicano Unomasuno, además de ser una investigadora del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

“Sus fotos son más elegantes, artísticas, a veces parecieran sets de películas o pinturas misteriosas”. (Loyola, 2012)

-Sin título-

Fuente: <http://www.arteinformado.com>

-Érase una vez-

Fuente: <https://www.latinamericanart.com>

Fernando Brito: Artista nacido en Culiacán Sinaloa, México, desde el 2004 ha sido editor de fotografía del periódico El Debate de Culiacán, por lo que se encuentra en un ambiente de escenas de crimen, donde encuentra a miles de personas asesinadas abruptamente.

La diferencia de él con los demás fotógrafos es su manera de tomar la fotografía ya que Brito ha logrado que sus fotos muestren un paisaje, no muestra una imagen fuerte visualmente, sino que aparecen los cuerpos de personas muertas de una manera que transmiten tranquilidad en vez del horror de una fotografía de prensa.

Enrique Ježik: Artista nacido en Córdoba, Argentina en el año de 1961, actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. Su trabajo consiste en el análisis de la violencia, vista desde distintas percepciones, reflexionando de alguna manera lo que es el poder, la violencia urbana, la guerra, el uso de las armas, además de la manipulación de la información por parte de los medios de comunicación.

Su trabajo sobre la vigilancia y la manipulación de la información lo ha llevado a utilizar imágenes de inteligencia de guerras recientes, como una cierta arqueología mediática, integrándolas en instalaciones en las que la referencia directa a un determinado conflicto bélico sirve como punto de partida para nuevas reflexiones.

(pág, 15 Arte sur, 2018)

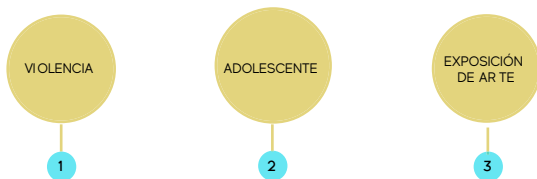
-Sin título-

Fuente: <http://www.arte-sur.org/es/artistas/enrique-jezik-2/>

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN

En el siguiente apartado se hablará sobre la información recabada de la investigación, en cuanto a las definiciones de violencia, violencia de género, adolescentes y exposición de arte. Para empezar mencionaré a la violencia, con una de las más importantes definiciones, según la OMS en el 2002:

Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos

armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. (OMS, 2002; p. 5).

Siguiendo con el diagnóstico del problema, según las Naciones Unidas "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada". (OMS, 2018, párr. 1).

Según Rodríguez y su proyecto del 2013 Definición, fundamentación y clasificación de la violencia de género nos dice que: la violencia es una herramienta humana de dominación, poder además de control que ha existido desde el inicio de la historia como una lacra fundamentada en cuestiones patriarcales, machistas igualmente sexistas.

La violencia según el reciente estudio Ni machos ni sumisas de Díaz y García alumnas de la Universidad Iberoamericana de Puebla, establece que la violencia es una acción u omisión que es totalmente consciente, que tiene como objeto el controlar al prójimo, implicando la agresión, también nos dicen que la violencia ocurre principalmente por la falta de equidad en los géneros. (S.F.)

La violencia según la enciclopedia Larousse en 1991, proviene del latín violentiam que significa calidad de violento. Es aquella acción o efecto de violentarse. Manera de actuar contra el natural modo de proceder, haciendo uso excesivo de la fuerza, aquella acción injusta con que se ofende o perjudica a alguien. (pág. 11,533)

Coacción física ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado; para que la violencia exista debe haberse empleado una fuerza irresistible, intimidación o coacción moral, que se produce al inspirar en uno de los contratantes, el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o en la de su conyugue, ascendientes o descendientes. La violencia invalida el consentimiento. (pág. 11,533)

Por otra parte se encuentran los Adolescentes que serán la base de la investigación con los participantes en la parte de experimentación artística, según la enciclopedia Larousse adolecer proviene del latín adolescere, como aquel periodo en el que se crece incrementando nuestro tamaño, surgiendo el término Adolescencia el cual proviene del latín adolescentiam, como aquel periodo que tenemos entre nuestra infancia y nuestra adultez, en el cual nuestra madurez va aumentando tanto física como psicológicamente.

Por otra parte se encuentran los Adolescentes que serán la base de la investigación con los participantes en la parte de experimentación artística, según la enciclopedia Larousse adolecer proviene del latín

adolescere, como aquel periodo en el que se crece incrementando nuestro tamaño, surgiendo el término Adolescencia el cual proviene del latín adolescentiam, como aquel periodo que tenemos entre nuestra infancia y nuestra adultez, en el cual nuestra madurez va aumentando tanto física como psicológicamente.

Se caracteriza como un periodo de alta crisis en una primera instancia con la fisonomía, por las transformaciones corporales que vamos adquiriendo, provocando que la imagen de su cuerpo sea la principal preocupación del adolescente. Continuado con la parte psicológica donde éste a partir de los 12-13 años puede llegar a desarrollar el pensamiento formal, por medio de símbolos o signos.

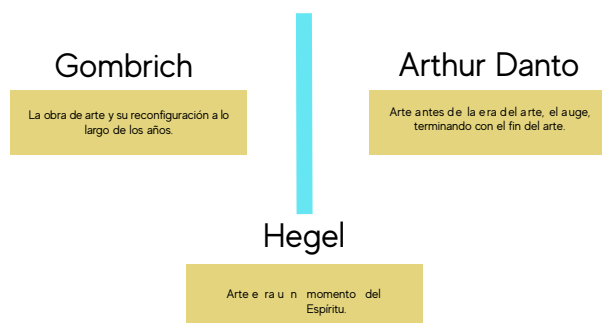
Sin embargo el cambio más significativo es el sexual ya que éste tiene la posibilidad de satisfacer la parte fisiológica. A esta edad, la ambivalencia es grande respecto a estos deseos sexuales: la represión coexistente con la realización. El flirt, relación sentimental y erótica, aparece como un fenómeno típico de esta etapa, en el cual la implicación personal es a veces intensa. (pág. 153)

Por lo tanto como podemos ver el ser adolescente no es fácil, puesto que éste se encuentra constantemente buscando su identidad, con las famosas interrogaciones hacia sus personas sobre su verdadero objetivo en la vida, ser independientes, demostrando su madurez, luchar de cierta manera con sus traumas del pasado, teniendo como consecuencia la aparición de la agresividad y violencia hacia su familia, demostrando el rechazo.

Terminando con la parte de definiciones se encuentra la Exposición, que como ya sabemos estará vinculada al arte, pero es importante plantear la definición de Exposición, para después continuar con la Exposición de arte, la cual está mejor vinculada con el objetivo del proyecto.

Según la enciclopedia Larousse una Exposición es aquella acción o consecuencia de visibilizar algo, aquella representación que puede ser tanto visual como escrita, dirigida comúnmente a un grupo de personas que comparten intereses en el tema, pidiendo o aclamando su atención. "Acción de exponer, mostrar al exterior, una radiación, una superficie sensible o emisión fotográfica" (pág. 4,156)

2.3 TEORIZACIÓN

Como ya se mencionó anteriormente, el arte contemporáneo no es tan fácil de explicar y comprender, sobre todo si no convive con el ambiente del arte, teniendo la función de espectador, por lo que es importante que el proyecto se justifique conforme a la teoría del arte, es decir lo que diversos investigadores, han analizado sobre el arte contemporáneo, aterrizando para la comprensión de todas las personas. Es relevante iniciar con Arthur Danto, teórico, además de ser crítico de arte, que dedicó su vida al análisis de la enseñanza filosófica enfocada al arte contemporáneo, residente de los Estados Unidos.

Danto nos hablaba en su tesis sobre la supuesta "muerte del alma " en el horizonte contemporáneo de la cultura, diciendo que el arte se dividía en un arte antes de la era del arte, el auge, terminando con el fin del arte dando entrada al arte contemporáneo, durante la primera parte el arte, no se configuraba como tal, ya que se definía por ser mimético, teniendo la tendencia a la imitación, además de que buscaba representar al mundo junto con sus orígenes, por

lo que no existía una clara diferencia de lo que es un artista y artesano.

En la segunda parte que corresponde a la modernidad, que establece el seguimiento de lo novedoso, dando paso a la noción de estrategia, estilo y acción Manet aparece como el Kant de la pintura modernista, ya que llega a marcar un punto en la historia del arte con la modernidad, el expresionismo protagoniza la etapa más importante, abriendo paso a la abstracción, con Jackson Pollock. Terminando con el fin del arte, Danto puntualiza la famosa muerte del arte pero no como una desaparición, más bien una nueva apertura, llevando a los extremos la abstracción de Robert Ryman y Daniel Buren, abriendo camino al arte contemporáneo.

Danto sostiene la importancia de no sólo explicar una obra sino que se tiene que hacer posible conforme a su legitimación, en la conceptualización, una obra de arte necesita estar dentro de un marco de teoría, el cual se va construyendo en 1997 por los cambios de prácticas, convenciones del arte, por las transformaciones estilísticas, la intención de los artistas, la apreciación de la crítica, y los demás elementos que conforman el mundo del arte.

A fines del siglo XIX, la teoría del arte nos hablaba sobre una imitación hacia la naturaleza, claramente viéndolo en diversas obras modernas, tales como las impresionistas; sin embargo Danto contradice esta teoría en la contemporaneidad, vinculándola ahora hacia la realidad, sosteniendo que las obras de arte son una realidad por ellas mismas, son independientes y autosuficientes, por lo que vale por sí misma no por lo que representa.

"Una obra de arte no existe en la percepción, sino en tanto es entendida como tal, lo cual implica siempre un acto intencional". (Moreno, 2013, p.18)

Es por eso que siempre nos habla sobre una autoconciencia además de un autoconocimiento, saber lo que significa el arte para todos, responde al análisis de la esencia del arte, por lo tanto el autoconocimiento va de la mano con la autorrealización, anunciando el famoso fin del arte

El arte es uno de esos estadios, en realidad, uno de los estadios finales, en el retorno del espíritu al espíritu a través del espíritu, pero es un estadio que debe ser superado en el doloroso ascenso hacia la redentora cogitación final. (Danto, 1997, Recuperado del libro Después del fin del arte, S/P)

Danto, basó su teoría en la propuesta hegeliana, sin embargo él se sitúa en una posición libre y paradójica, situando al arte clásico como ya había mencionado en la etapa arte antes de la era del arte, como etapa de la búsqueda del autoconocimiento. Por lo que no hay una cierta continuidad de pensamiento.

Para Hegel el arte era un momento del Espíritu, una manifestación sensible, no objetiva, participante y protagonista en el proceso de diálogos, que vemos hoy en lo contemporáneo, es por eso su apoyo en la filosofía, la cual actúa como dador de conciencia en el espíritu, sin embargo a diferencia de Danto, Hegel piensa que el arte actual es muy complejo, por lo que el arte no puede dar una respuesta a las nuevas manifestaciones, lo ve como de mayor exigencia, casi imposible.

Resumiendo el objetivo del proyecto, se ha mencionado que pretende impulsar la concientización a cerca de la violencia de género, su objetivo es propiciar diversos ambientes de reflexión y cómo dice Hegel en su escrito la obra de arte, nos dice que el arte es "un momento en el desarrollo del Espíritu; imprescindible en su historia pero no el más elevado sino el comienzo como una de las manifestaciones del Espíritu Absoluto, una manifestación sensible, no objetivable". (Hegel en Moreno, 2013, p.20)

Por lo que es importante analizar la teoría de ambos, porque aunque sea en algunos puntos contrastante, ayuda a aterrizar las ideas sobre el arte contemporáneo reflejado en el proyecto.

Por otra se encuentra Platón, filósofo griego, participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los más diversos temas, tales como: filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje además de la filosofía de la educación.

La ciencia contemporánea conduce, por otros caminos, al mismo sentimiento de admiración. Nos dice que el arte es como una chispa divina que se dedica a observar y analizar lo que nos rodea, tomando sentido en la palabra, lo que nos lleva a la dialéctica hegeliana, la cual hace un análisis específico de las obras, su dinámica consistía en estudiar la estética, la evolución tanto del tiempo, como del sentido en la historia del arte.

Únicamente que para él como todo evoluciona en el sentido de un progreso y que dicha evolución, necesariamente dialéctica, procede según un movimiento ternario que va de la tesis a la antítesis (la negación no es para él un principio destructivo, sino un principio dinámico) y de la antítesis a la síntesis. Efectivamente, para Hegel la historia del mundo es la historia del Espíritu. (Thuillier, 2006, p. 24)

Por tanto y concluyendo Hegel, intentó contagiar sus creencias a los teóricos novatos en ese momento, conforme a la importancia de llevar a cabo una dialéctica, puesto que ésta mantiene al arte sin rumbo o sin destino. Es así como sucede en el arte actual, el arte contemporáneo muchas veces no tiene un rumbo, se trata de un proceso de exploración tanto externa como interna, siendo el motivo de la creación,

lo que crea la riqueza en una obra, como ya había mencionado, más allá de lo visual.

Ahora se tocará el tema de la obra de arte, como tal, el cual se abordará desde la perspectiva del historiador de arte británico Sir Ernst Hans Josef Gombrich, en su análisis del libro temas de nuestro tiempo, de 1909.

El historiador del arte nos habla sobre la obra de arte y como ésta a lo largo de los años se ha ido reconfigurando, puesto que en un inicio como nos decía Danto, su objetivo era el de mostrar únicamente lo que el espectador quería ver de la belleza estética, no había procesos de transformación complejos, como ahora lo vemos con el arte contemporáneo, puesto que hoy en día la obra tiene una determinada duración conforme al punto que es capaz de aparecer diferente de aquello en lo que el autor la convirtió.

La obra de arte actual tiene la cualidad de poder ser interpretada incontables veces, para poder entender de una manera más amplia su significado, mostrando la esencia del autor, aunque la reflexión no dependa de éste, además puede adquirir cierto valor respecto a su contexto, tiempo o nación como nos menciona Paul Valery en 1941. El historiador del arte ya no depende al 100% de su creador, la contemporaneidad da pautas hacia reacciones espontáneas.

Las interpretaciones de una obra de arte

son como la poesía o la música, pueden variar,

pero encuentran cierto límite de palabras

escritas sobre el papel algunas de las cuales

respeten las notas, pero cualquier intérprete

que ignore lo escrito pierde el derecho a

pretender que está interpretando la obra en

cuestión (Gombrich, p. 60; 1909)

Gombrich nos pregunta, ¿si lo que queremos es generar interpretaciones, cómo podemos lograr que el espectador entienda mi mensaje en cuanto a la obra? A lo que responde que toda búsqueda tiene que conducir a una conclusión, la cual tiene que ser manejada con un balance entre lo que es la obviedad de la obra y la subjetividad de ella, ya que un exceso de ambas borraría la creación a lo que pretende servir.

La crítica estética empieza a reflejarse en el siglo XIX, dejando atrás el arte antes del arte, para darle paso a la nueva pregunta que plantea Gombrich: ¿Qué efecto produce realmente sobre mí, esta obra de arte? (pág. 61)

El historiador nos menciona los límites de la planeación, los procesos de creación como artistas, en el cuál todo surge de una idea, que poco a poco con ayuda de investigación o experimentación vamos aterrizando, con el motivo de reflexionarla, pero “el camino de la idea a la ejecución siempre va a pasar por una importante fase de autocrítica” (pág. 102)

Ejemplificando lo anterior se hablará sobre el famoso artista Henri Cartier, célebre fotógrafo francés considerado por muchos como el padre del foto reportaje. Dominaba la profundidad y delicadeza del paisaje, creando lenguaje de las cosas, sus texturas, sus formas o su sentir, registrando cualidad fisionómicas, haciendo hablar a la realidad, descubrió que la cámara es superior al pincel. (P. 199)

Predicó siempre con la idea de atrapar el instante decisivo. Cartier subraya que vivimos en un mundo lleno de significados, de los cuales muchas veces no somos conscientes, es por eso la relevancia de un artista en el mundo, como revelador o codificador de mensajes sobre la realidad. También decía que en nuestra realidad existen miles de hechos, que se encuentran continuamente fluyendo, por lo que la idea o impresión que vamos registrando en cuanto a ella, nunca permanece estática, puesto que “nuestro enfoque es muy limitado y nuestra atención exige concentración” (P. 200)

REFERENCIAS

- Edward. (2016). Cómo Influyen la Cultura y la Sociedad en la Alimentación Saludable. 2018, de Global healing center Sitio web: <https://www.globalhealingcenter.net/salud-natural/cultura-y-la-sociedad-en-la-alimentacion-saludable.html>
- Fuentes, M. (2013). Salud mental, una agenda invisible. Excélsior.
- Klieberg, O. (1981). Las causas de la violencia desde una perspectiva socio-psicológica. UNESCO, 6, 123-137. 2018, De EDITORIAL, UNESCO Base de datos.
- Loyola, B. (2012). Fernando Brito. 2018, de Vice Sitio web: https://www.vice.com/es_mx/articulo/gqw3k9/fernando-brito-1
- Molina, N. (2017, 02). Regresará a escuelas enseñanza de civismo y ética, anuncia Gali. 2018, de E-consulta Sitio web: <http://www.e-consulta.com/nota/2017-02-03/educacion/regresara-escuelas-ensenanza-de-civismo-y-etica-anuncia-gali>
- Moreno, T. (2017). Depresión o drogas impulsan los suicidios. El universal, Periódico digital.
- No más violencia de género, José Antonio Burriel. (-). Causa de la violencia de género. 2018, de No más violencia de género, José Antonio Burriel Sitio web: <http://nomasvg.com/informacion-sobre-violencia-de-genero/causa-de-la-violencia-de-genero/>
- OMS. (2018). Violencia contra la mujer. 2018, de OMS Sitio web: http://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/
- OVSG Puebla. (2018). Biblioteca virtual. 2018, de Universidad Iberoamericana de Puebla Sitio web: <https://www.iberopuebla.mx/ovsg/biblioteca-virtual>
- Pérez, D. (2017). México cerrará 2017 como el más violento en 20 años. El país, Portada.
- Revista Código. (2015). 5 autores con temporáneos para entender el arte. 2018, de Revista Código Sitio web: <http://www.revistacodigo.com/recomendacion-5-autores-contemporaneos-para-entender-el-arte-franco-berardi-bifo-boris-groys-andreas-huyssen-jean-luc-nancy-jacques-ranciere/>
- Reyes, D. (2017). Inseguridad eleva índices de ansiedad y paranoia en el sur de Veracruz: especialista. 2018, de Sociedad 3.0 Sitio web: <http://sociedadtrespuntozero.com/2017/08/inseguridad-eleva-indices-de-ansiedad-y-paranoia-en-el-sur-de-veracruz-especialista/>
- Rodríguez, O. (2013, 07). Definición, fundamentación y clasificación de la violencia. Word press, artículo de archivo digital.
- S/A, (S/F) Enrique Ježik. 2018, de Arte Sur Sitio web: <http://www.arte-sur.org/es/artistas/enrique-jezik-2/>
- S/A, S/F) Ambra Polidori. 2018, de Latin American Art Sitio web: <https://www.latinamericanart.com/es/obras-de-arte/ambra-polidori-v-de-la-serie-erase-una-vez.html>
- S/A. (2010). Adolescentes y los medios de comunicación. 2018, de Blogspot Sitio web: http://adolescentesy salud.blogspot.mx/2010/11/estereotipos_14.html
- S/A. (2012). El 96% de los jóvenes usa internet, la mayoría a diario, y el 83% utiliza redes sociales. 2018, de Europa Press Sitio web: <https://www.20minutos.es/noticia/1350975/0/>
- S/A. (2017). ¿Cómo andamos de salud mental los mexicanos? Milenio, 3.
- S/A. (2017). Influencia de los medios de comunicación: CAUSA DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 2018, de Portal europeo de la juventud Sitio web: http://europa.eu/youth/es/article/39/43440_es
- S/A. (2018). ¿Cuánto le cuesta la violencia a México? Abril 2017, de Siempre presencia en México Sitio web: [qid=http://www.siempre.mx/2017/04/cuanto-le-cuesta-la-violencia-a-mexico/](http://www.siempre.mx/2017/04/cuanto-le-cuesta-la-violencia-a-mexico/)
- S/A. (2013). Desarrollo Humano, Cultura y Sociedad. 2018, de Blogspot Sitio web: <http://desarrollohcs.blogspot.mx/>
- S/A. (S/F). Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas. 2018, de ONU mujeres Sitio web: <http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>

- S/A. (S/F). Influencia de la cultura en el comportamiento. 2018, de Saludalia Sitio web: <https://www.saludalia.com/psicologia/influencia-cultura-comportamiento>
- S/A. (2018). ¿Cuánto le cuesta la violencia a México? Abril 2017, de Siempre presencia en México Sitio web: [qid=http://www.siempre.mx/2017/04/cuanto-le-cuesta-la-violencia-a-mexico/](http://www.siempre.mx/2017/04/cuanto-le-cuesta-la-violencia-a-mexico/)
- S/A. (2013). Desarrollo Humano, Cultura y Sociedad. 2018, de Blogspot Sitio web: <http://desarrollohcs.blogspot.mx/>
- S/A. (S/F). Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas. 2018, de ONU mujeres Sitio web: <http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>
- S/A. (S/F). Influencia de la cultura en el comportamiento. 2018, de Saludalia Sitio web: <https://www.saludalia.com/psicologia/influencia-cultura-comportamiento>
- SIC. (S.F.). Artistas poblanos. 2018, de Sistema de información cultural Sitio web: <http://sic.cultura.gob.mx/index.php?table=artista>
- Gl. (2015). Información por entidad. 2018, de INEGI Sitio web: <http://www.inegi.org.mx/>
- Sierra, S. (2018). 16 Artistas que reflejan la violencia en América Latina. 2018, de El universal Sitio web: <http://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-visuales/16-artistas-que-reflejan-la-violencia-de-america-latina#imagen-1>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adolescentes, En Gran Enciclopedia Larousse, 1991 (Tomo 1, pág. 153-154) España: Planeta.
- Cirlot, Lourdes. (1993). Historia Universal del Arte, últimas tendencias. España: Planeta.
- Danto, A. (1999). Introducción: moderno, posmoderno y contemporáneo. En Después del fin del arte, Barcelona: Paidós.
- Exposición, En Gran Enciclopedia Larousse, 1991 (Tomo 9, pág. 4,157-4,158) España: Planeta.
- Gombrich. (1909). Temas de nuestro tiempo: propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte. España: Debate.
- Maestros del Arte Contemporáneo, (1997). México: Américo Arte Editores S.A de C.V
- Moreno, 2013. La justificación del valor: un punto ciego en las teorías del arte contemporáneo, D - Universidad de la República.
- Museo Rufino Tamayo. (1997). Maestros del Arte Contemporáneo. México: INBA.
- Sector de Turismo. (1989). Directorio Nal. De museos, galerías, salas de arte y murales.
- Sobrevilla, D. (S.F.) La obra de arte según Heidegger, Lima.
- UNAM. (1995). Arte y Violencia. México: UNAM.
- Violencia, En Gran Enciclopedia Larousse, 1991 (Tomo 1, pág. 11,533-11,534) España: Planeta.

ANEXOS

ACTIVIDADES

1. Búsqueda de proyectos internacionales, nacionales y locales conforme a la violencia de género, para archivar información.
2. Llevar a cabo una cita con el departamento de investigación de violencia de género de la universidad.
3. Conocer múltiples datos, personas e información.
4. Elegir la muestra para la investigación.
5. Crear los instrumentos de investigación.
6. Realizar las encuestas, entrevistas u otras.
7. Recopilar la información de la investigación y llevar a cabo el vaciado de datos en tablas.
8. Selección de modelos de una manera crítica, cualitativamente.
9. Proponer la participación al proyecto y armar cláusulas con las condiciones de los modelos.
10. Empezar los ejercicios de investigación.
11. Comprar los materiales para realizar las obras, ya sean: pinturas, materiales audiovisuales, impresiones, pinceles.

“EL DÍA QUE LA MUJER PUE-
DA AMAR CON SU FUER-
ZA Y NO CON SU DEBILIDAD,
NO PARA HUIR DE SÍ MISMA
SINO PARA ENCONTRARSE.
NO PARA RENUNCIAR SINO
PARA AFIRMARSE, ENTONCES
EL AMOR SERÁ UNA FUENTE DE
VIDA Y NO UN MORTAL PELIGRO.”

Simone de Beauvoir

PORTFOLIO

VISUAL ARTIST

Statement

My artistic process begins in the observation, admire in a sensitive way what is foreign for me, besides to understand it and to know it. But I like the way I can remember and preserve it with the camera, so photography is my way of materializing what is in my mind, since it is an instrument that produces selective images. In my work I have been carried out a line of work that talks about the visibility of people or things that surround us and how they are part of the invisible urban landscapes. Because of the stereotypes of beauty that exist in the society, reflecting about giving a certain prominence to these landscapes through the camera.

Relief

Digital file
2018

**Digital file
2018**

Works made on the human being and the consequences of the fact of keeping feelings and resentments in our lifes

Woman singularity.

They

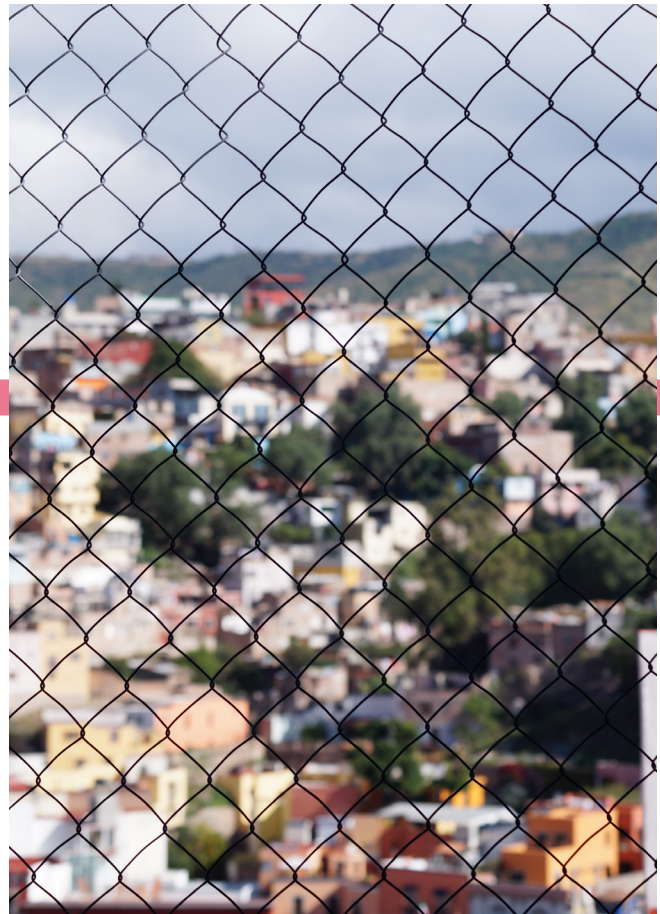
Plaster sculpture
2018

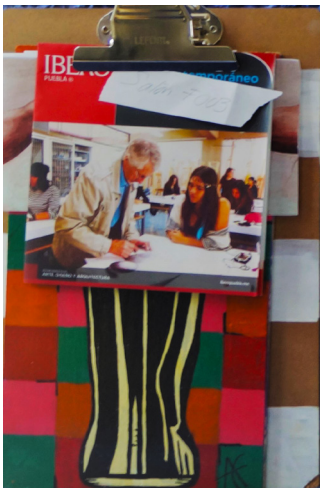

Land - scapes

Digital file
2018

Mapping

Four clipboards
36 cm x 24 cm
2017

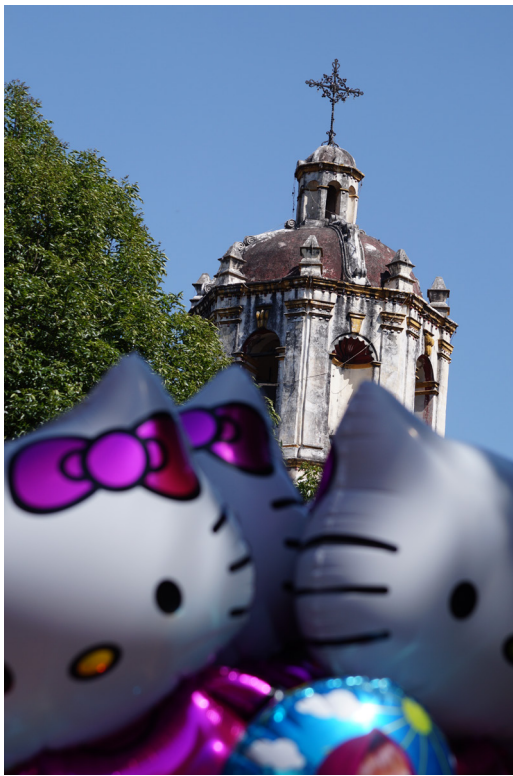
Intervention, data collection and material for a personal university mapping.

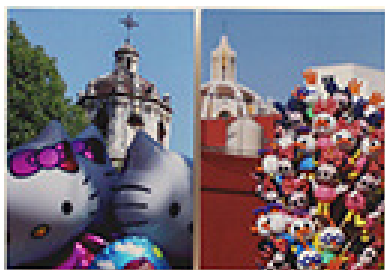
Lost souls

Digital file
2017

Series of photos that speak about the church freedom. Raising criticism of their relationship linked to innocence.

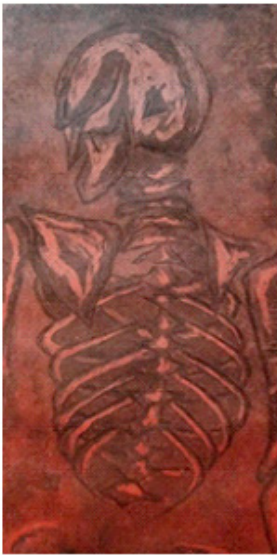
as an institution of truth, trust and
with children and adolescents, all

Exhibition view
Capilla del arte

Evolution

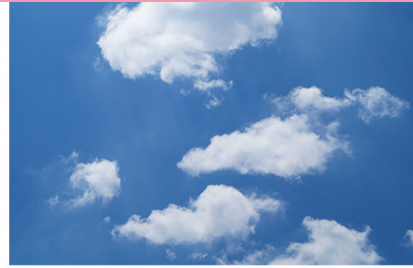
Engrave by etching and acuatint
2016

Create an atmosphere of reflection on life and death, as this reality leads us to a short and structured process. However, death has a special meaning for each of the existing cultures.

Dromomania

Digital files
2016

Fly

Digital file
2015

RESUME

I. PERSONAL INFORMATION

NAME: Ana Cecilia Bilbao Mejía.
BIRTH: JULY 11, 1996. Puebla, Pue.
TELEPHONE: 2224560688.
MAIL: ana_bilbao_m96@hotmail.com.
WEB PAGE: <https://anabilbaom96.wixsite.com/portafolio>

II. STUDIES

Sixth semester of the degree in Contemporary art of the Iberoamericana Puebla University
LANGUAGE: Spanish 100% / English 90%-TOEFL 537

III. WORK EXPERIENCE

COMPANY: Guadalupe Puebla, Hospital.
SINCE: 2015
UNTIL: 2016
POSITION: Coordination support

COMPANY: Mercado Negro Gallery
SINCE: 2017
UNTIL: 2017
POSITION: Apoyo en la galería.

COMPANY: "Generosity" proyect
SINCE: 2016- to present
POSITION: instalation support

Self-management of work for sale.

CONTACTO

 cecibilbao966

 <https://anabilbaom96.wixsite.com/portafolio>

 ana_bilbao_m96@hotmail.com.