

NATURALEZA HUMANA

ANDRÉS FELIPE MANZANO GARCÍA

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA

DIRECTOR
CARLOS MURILLO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES
ESCUELA DE ARTES VISUALES
PEREIRA 2015

INDICE

CONTEXTUALIZACION.....	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	6
JUSTIFICACION.....	8
OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS.....	10
CAPITULO 1. EL CONCEPTO DEL RETRATO Y SUS CATEGORÍAS ESTÉTICAS.....	11
EL CONCEPTO DEL RETRATO	12
LAS CATEGORIAS ESTETICAS EN EL RETRATO	33
CAPITULO 2. LA OBRA PLASTICA, SU SIGNIFICADO Y LA TRANSFORMACION	
PERSONAL.....	45
PROCESO DE LA OBRA PLASTICA.....	46
SIGNIFICADO DE LA OBRA.....	81
LA TRANSFORMACION PERSONAL.....	85
CONCLUSIONES.....	91
BIBLIOGRAFIA.....	93
WEBGRAFIA.....	94

AGRADECIMIENTOS

Para todas las personas que me apoyaron durante esta carrera, que me brindaron su amistad y respeto. A mi madre María Eugenia García Betancourt y mi abuela María Cecilia Betancourt de García, por darme la oportunidad de explorar nuevos horizontes y sacarme de la cuadrícula en la cual todos estamos inmersos.

A mis compañeros que me ofrecieron su amistad, conocimientos e imaginarios; que hicieron caer en cuenta de mis errores, que luego se volvieron circunstancias para seguir con mis procesos. Por esos momentos felices y bohemios que vivimos dentro y fuera del campus. A aquellas personas que con sus actitudes y reflexiones hicieron tomar valor y crear lo que me llena y no darle gusto a nadie.

A la academia por acogerme con cariño, por enseñarme sus conocimientos y hacerme observar como se ve el mundo a través de la visión de las artes. A los maestros que a lo largo de este proceso me brindaron su paciencia y sus juicios tantos teóricos como plásticos. A los maestros Carlos murillo, María del Carmen Falcón, Carlos Alberto Ayala, Mario Méndez y Hernán Vallejo que con su acompañamiento hicieron que este trabajo fuera posible.

GRACIAS...

**CONTEXTUALIZACION
DEL PROYECTO**

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los animales a través de la historia universal han sido utilizados por el hombre para trabajos forzados como se hacía en siglos pasados, con los animales de carga; como medio de transporte como se veía en la belle epoque en Francia con carretillas arrastradas por caballos y como se veía en nuestro contexto hace poco tiempo; como entretenimiento como se percibe en las corridas de toros, circos y entretenimiento callejero, carreras de galgos, carreras de caballos; como protección como lo han hecho los perros; de compañía como lo son los gatos y otras formas en que el hombre los ha utilizado para satisfacer sus necesidades psíquicas, estéticas, espirituales, sexuales y sensibles, esto lo hemos visto en registros fotográficos, dibujos, pinturas, internet, tv o en directo.

Hoy día el deseo de controlar a los animales ha pasado a otro nivel y es que el hombre ha empezado a transformarlos lentamente, agregándoles vestuarios, accesorios, lujos (casas a sus medidas, chef, gimnasio, veterinario particular, peluquería, camas, esteroides y demás servicios), de un modo más sencillo se podría decir que la carga psíquica que tenían las personas frente a estos seres ha aumentado haciendo que estos especímenes tengan una metamorfosis.

Este proyecto es viable porque está al nivel requerido por el programa de la Licenciatura en Artes Visuales, teniendo en cuenta que desde la historia del arte vista a partir del tema del retrato y los intelectuales que han trabajado la estética de la naturaleza que han tomado este tema como protagonista en sus escritos; con el conocimiento adquirido en el programa y desde el énfasis en pintura se pretende responder la siguiente interrogante que surge de la situación planteada:

¿Cuáles son las posibilidades estéticas del retrato animal desde una visión humanizadora?

“Para ir un paso más allá y demostrar que la era del humanismo está terminada y la ingeniería genética ha de desplegar un efectivo.”

Adolfo Vásquez Rocca

JUSTIFICACIÓN

A través de la historia del hombre este ha tratado de dejar su huella, su identidad, como nos lo dice, ***Cesar A. Castillo P. en su libro retrato como expresión de poder, “...el arte del retrato tiene una historia milenaria que nos llega, incluso, desde más allá de los límites del arte europeo y de ello nos dan pruebas los historiadores del arte coreano y chino”¹. Como nos lo menciona, el retrato viene desde tiempos memorables pero a nosotros nos interesa tomarlo desde el canon de los griegos, con unas proporciones exactas y una perfección impecable. Cuando pasamos al tenebrismo con sus retratos de seres divinos como forma de salvación. En el renacimiento se observaba un aumento en la técnica como lo hizo Durero, Leonardo, Rafael, Miguel Angel y demás artistas de este tiempo que van humanizando las artes. Desde el romanticismo hasta la ilustración se advierte un mejoramiento de este humanismo porque se toma la vida cotidiana de las personas. En las vanguardias o los famosos “ismos” del siglo XIX y XX, hay un rompimiento con toda lo tradicional que se veía en el arte pero se sigue teniendo en***

¹ Ver Castillo Parra, “retrato como expresión de poder”, p. 14

cuenta el tema del retrato como actor principal en las obras plásticas. Cuando llega la fotografía, los primeros fotógrafos fueron artistas que adoptaron este invento innovador en sus actividades, que casi acaba con la pintura, pero lo único malo de la fotografía era que tenía una realidad “ficticia”.

En la actualidad, la pintura se liga con la fotografía y el retrato ha sobrepasado los límites pasando desde el hiperrealismo, la pintura digital, y demás técnicas que han hecho del retrato un tema fundamental en el arte. En Colombia como tal, hay representantes tales como Luis Caballero, Enrique Grau, entre otros, donde se ve la cotidianidad, como se nota en el costumbrismo del siglo XIX y XX; también se tiene concepto de modelo, poses y situaciones, como por ejemplo retratos de políticos y representación de alto peso (la elite).

Desde la obra de Francisco de Goya, Salvador Dalí, Max Ernst, Ryohei Hase, entre otros se nota una hibridación de animales con el ser humano, con maquinas, con otros animales creando así diversos bestiarios que pueden servir como referentes artísticos para este trabajo.

OBJETIVO GENERAL

Explorar la representación plástica del retrato animal a partir de una visión humanizadora como tendencia global de antropozoomorfizar a los animales domésticos y silvestres.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

***Identificar las características que definen el concepto de retrato enfocado a la temática del presente proyecto.**

***Indagar desde las categorías estéticas las diversas formas de abordar el retrato animal tanto doméstico como salvaje.**

***Examinar las acciones estéticas humanizadoras aplicadas a los animales, mediante la observación y el registro visual en diversos contextos de convivencia de hombre y animal.**

***Fusionar el lenguaje fotográfico con la pintura, mediante el resultado de la exploración realizada, para la creación de un producto artístico.**

CAPITULO 1

EL CONCEPTO DEL RETRATO Y SUS CATEGORÍAS ESTÉTICAS

“El arte es una acción de necesidad que tiene el hombre para ser un ser pensante y que tiene conciencia para hacer una reflexión de sí mismo y esto es lo que lo diferencia del espíritu.”

Friedrich Hegel

Iniciaremos diciendo que este trabajo pretende humanizar a los animales domésticos y animales salvajes como extensión de lo que sucede en la cultura actual; mediante la incorporación de objetos ajenos al cuerpo biológico.

La acción de retratar a una persona o animal es la forma de representación más antigua que hay en el mundo del arte, como lo dice Cesar Arturo Castillo Parra, en su libro, “...el retrato como expresión de poder y creación artística”, “El retrato como representación o descripción física o moral de algún sujeto o ente... El concepto de retrato como representación grafica de un personaje en particular no solo realiza los rasgos básicos de un rostro sino marcar los acentos, arrugas, gestos que hagan identificar a este sujeto...”² El hombre siempre a tratado de plasmar en el soporte ya sea en la pared, papel, lienzo, madera, entre otros; se nota una necesidad por hacer los gestos característicos que el retrato conlleva, elaborar volúmenes, darle tridimensionalidad al plano bidimensional, el estudio de la anatomía y fisionomía del rostro son factores significativos y demostrar que la luz y la sombra son los elementos más importantes en este tema. Desde el renacimiento se ve esto, querer tener el fiel retrato de una persona pero en las vanguardias se pierde ese elemento y se cambia por el gesto, el movimiento y una que otra característica que hacia reconocer a esa persona en particular. Otra forma de ver el retrato es como nos lo describe Peter

² Ver Castillo Parra, “retrato como expresión de poder”, p. 20

Burke, en su obra “visto y no visto”, *“En primer lugar, el retrato es un género pictórico que, como tantos otros, está compuesto con arreglo a un sistema de convenciones que cambian muy lentamente a largo del tiempo. Las poses y los gestos de los modelos y los accesorios u objetos representados junto a ellos un esquema y a menudo están cargados de un significado simbólico. En este sentido el retrato es una forma simbólica”*³, y esto es lo que ha pasado a través de la historia de arte y del hombre, por ejemplo se dejó de pintar a reyes y zares en sus palacios por enfermos mentales en manicomios y hospitales, la semiología y semiótica del que se tenía frente a este tema como lo es el retrato a cambiado considerablemente.

En este texto se trabajara con referentes teóricos, con estudios en las ramas de la estética moderna y postmoderna, la antropología, biología y filosofía post-humana, filosofía del arte, entre otras ramificaciones teóricas que servirán de soporte para dejar claro lo que este trabajo de grado plantea. Por otro lado los referentes artísticos con los cuales se defenderá la propuesta plástica son: Alex Pardee, Lora Zombie, Ryohei Hase, entre otros artistas que tratan el tema de la humanización de animales.

Para continuar, aparte de hacer retratos de personajes importantes, mendigos, trabajadores, personas del común y hasta el mismo autorretrato, el ser humano también a representado los animales, como se puede observar en la obra de Velazquez "las meninas", donde podemos ver un

³ Ver Burke, “visto y no visto”, p. 30.

perro de raza en la parte inferior derecha, rodeado de los personajes, como lo menciona Burke, “También hacen su aparición accesorios vivos. En el arte renacentista italiano, por ejemplo. La presencia de un gran perro en el retrato de un hombre suele ir asociada con la caza y, por consiguiente. Con la virilidad aristocrática, mientras que la presencia de un perro pequeño en el retrato de una mujer o de una pareja de cónyuges probablemente simbolice la fidelidad (dando a entender que la esposa es al marido como el perro al hombre).”⁴, otro ejemplo, que se puede tomar son las practicas que realizaba Omar Rayo, una serie de gatos callejeros, del pueblo de Roldaniño, Valle del Cauca, Colombia; esto nos denota que las necesidades estéticas, psíquicas y espirituales del hombre fueron aumentando atraves del tiempo, haciendo que los animales domésticos (de compañía), tuvieran un papel importante dentro del círculo familiar y dentro del arte.

Durante toda la historia del arte, el artista ha retrato la realidad de turno, como fue, a los personajes del clero en el renacimiento, a las personas de la ciudad y del campo en el romanticismo y en las vanguardias, a los trabajadores y revolucionarios en el muralismo mexicano, entre otros temas que se han tomado, y es por esto que citamos a Ortega y Gasset, con su obra “*la deshumanización del arte*”; “*el pintor tradicional que hace un retrato pretende haberse apoderado de la realidad de la persona cuando, en verdad y a lo sumo, ha dejado... un esquema seleccionado...¿Qué tal si, en lugar de querer*

⁴ Ver Burke, “Visto y no visto”, p. 32

*pintar a este sujeto, el pintor se resolviese a pintar su idea, su esquema de la persona? Y esto conllevaría a que no está retratando su realidad actual sino que está elaborando una irrealidad que habita en su mente.”*⁵, **con esto el concepto del retrato siempre ha sido dominado por lo bello, lo feo, lo cómico, lo grotesco, lo sublime, entre otras categorías estéticas y ha hecho que el hombre busque otras formas de formular planteamientos de creación.**

En la contemporaneidad el tema del retrato, ha trascendido del soporte bidimensional, y ha pasado a otros sustentos como lo son la pintura expandida, soportes no tradicionales como lo son las piedras, basura, hojas secas, la fotografía, la piel, entre otros soportes tangibles como también en elementos intangibles como lo es la virtualidad, pintura digital, arte efímero, performance donde solo queda el registro de la acción. Esto me da pie para tratar una parte substancial de este proyecto, y es tratar la estética post-humana, donde se busca transformar el retrato mediante la acción de añadir prótesis, accesorios ya sean metálicos, tecnológicos o mediante operaciones estéticas en las cuales, tales sujetos pierden parcial o totalmente su apariencia “original”, esto hace que el retrato tome otro camino y de nuevo nombrando a Burke, “*El retrato es una representación exacta, una instantánea o una imagen especular de un determinado modelo, con el aspecto que pudiera tener en un momento dado*”⁶, hoy día se pueden ver retratos de personas con perforaciones en el rostro (piercings), ya sea en

⁵ Ver Ortega & Gasset, “Deshumanización del arte”, p. 23

⁶ Ver Burke, “Visto y no visto”, p. 30

lugares tales como la nariz, los labios, el cuello, las cejas, los cachetes, los lóbulos de las orejas; con expansiones (son objetos ajenos de metal o pasta que se inserta en los lóbulos de las orejas, haciendo que este espacio físico se extienda y pierda la forma natural y convencional), pero ahora se puede ver estas expansiones en zonas más sensibles como lo es el espacio que hay entre el labio inferior y el mentón, y también en los cachetes, este ultimo procedimiento es peligroso porque el rostros pierde su geografía natural haciendo que este tome una forma extraña como si fuese parte de una obra surrealista, otro carácter de cambio en la geografía del cuerpo es añadir objetos subdermales con forma de figuras geométricas, generalmente son hechas de silicona u otro material químico que sea muy aceptable por el portador. Otra forma en que intervenimos la forma del retrato es con la introducción de tatuajes ya sea faciales o en diferentes zonas del cuerpo, como se ha pensado desde la filosofía post-humana, el tatuaje es un símbolo identificador del que lo porta y se podría decir que el tatuaje es su retrato.

Ahora el acto de humanizar a un animal ya sea doméstico o salvaje no es simple y se explicara de esta forma; hasta ahora lo entendido como ser se separa de ente, por eso el ser humano tiene la facultad o la esencia como lo mencionaba Heidegger, pensar y con esta capacidad o actividad que separa al ser humano del ente ya sea de una piedra, un animal o una planta y a la vez le da la esencia, alma o espíritu “nosotros lo llamaremos conciencia o sentido común”, que lo separa del inhumano o del bárbaro. Aunque en este

proyecto se pretende humanizar a los animales, pero no sería brindándoles esa tan anhelada esencia (sensibilidad), sino más bien la existencia (realidad efectiva), que ya sea por una pulsión de vida o muerte como nos lo dice Freud en sus análisis del subconsciente, el hombre puede por naturaleza causarle daño a un ente igual o distinto a él, y aun haciendo esta acción el hombre no perdería su calidad de humano porque como nos lo menciona de nuevo Heidegger en su carta al humanismo, *“el termino general de humanismo es el esfuerzo por que el hombre se torne libre para su humanidad y encuentre en ella su dignidad, en ese caso el humanismo variará en función del concepto que se tenga de «libertad» y «naturaleza» del hombre. Así mismo, también variarán los caminos que conducen a su realización.”*⁷. Por eso el hombre ha adorado, maltratado, querido, y demás emociones y sentimientos hacia los animales, haciendo que en la contemporaneidad estos tomen una nueva sensibilidad y realidad efectiva, tratando de cumplir esas tan anheladas necesidades espirituales del hombre.

Es algo loco ver a un animal silvestre con accesorios en su rostro, como si fuese un robot, un fenómeno, experimento o un adefesio de la creación humana, como lo observamos en el film “guardianes de la galaxia” de James Gunn, podemos ver a un mapache llamado “Rocket”, que fue resultado de un experimento en un laboratorio, en el cual le implantaron una placa metálica con microchips, la cual va conectada a la medula dorsal y esta le

⁷ Ver Heidegger, “Carta al humanismo”, p. 23

brinda la habilidad hablar y darle un intelecto más avanzado que el de un hombre, tiene un manejo excepcional con armas y tecnología con las cuales puede causar mucho daño; desde este punto de vista, se podría decir que se creó un monstruo pero en realidad se cambio la realidad, y eso es lo que hace un artista, un arquitecto, dibujante, escultor, grabador; crear una realidad alterna donde el “quizás” o el azar exista, y no deje de existir.

De este modo se podría decir que ha nacido un nuevo doctor frankenstein, creando un ejército de criaturas con una estética fea o grotesca y con un porcentaje nulo de ética, frente a los animales de compañía y silvestres, pero lo que en realidad se está haciendo es darle un nuevo carácter, un camino diferente a lo que se ha visto en el retrato animal, porque como se menciono antes, el hombre ya “tolera” la modificación corporal y mucho más la facial pero en un animal creemos que tendría consecuencia éticas y jurídicas. Para dar un ejemplo que no hemos sido los únicos que han pensado en “maltratar” a un animal con fines artístico, se tiene como referentes a Charles Wagner, quien introdujo muchas innovaciones en el mundo del

tatuaje y la modificación del cuerpo, fue el primer tatuador americano que practico con éxito el tatuaje cosmético. Tatuó caballos y perros como medio de experimentación e identificación; otro referente es **Guillermo Vargas Habacuc**, artista costarricense, quien puso a un perro callejero en un museo y lo dejó morir de inanición para demostrar que al perro en la calle lo dejan morir de hambre y que los habitantes de ese sector no se preocuparían por él, pero cuando es cambiado de contexto y de realidad se vuelve un escándalo y un problema social, cultural y ético. Por último se tiene de referente a Win Delvoeye, artista belga, quien tatuó a una serie de cerdos con diferentes vertientes de tatuajes, como por ejemplo el estilo tradicional, oriental, o con referencia a Louis Vuitton, el accidente de 9-11, personajes de Disney, entre otros; con una interpretación que el tatuaje es un modo de expresión estético- artística, pero que siempre es dirigida a las personas equivocadas como lo son los criminales o presos; desde la mirada de este trabajo.

Tomando el pensamiento de Donna Haraway con su obra llamada “manifiesto ciborg”, se espera concluir el concepto de retrato que se ha tratado de explicar, *“Un ciborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción... La ciencia ficción contemporánea está llena de ciborg -criaturas que son simultáneamente animal y maquina, que viven en mundos ambiguamente*

naturales y artificiales.”⁸; es por esto que el hombre siempre ha querido tener el poder sobre las demás criaturas del planeta, y trata de emplear diferentes tácticas o técnicas para llevar a cabo su fin, por medio de la biología como se pudo observar, la “clonación” de una oveja; la creación de armas nucleares, tecnologías que cada día van avanzando a pasos agigantados, y que no solo absorbe al ser humano sino que también incluye a los animales, por ejemplo hoy día podemos ver a perros con sillas de ruedas a su medida, prótesis, y demás accesorios para una vida “mejor”. Lo que no nos damos cuenta es que con estos cambios estamos cambiando el curso de la propia naturaleza, por algo, un perro no nace o le crece un cuerno en medio de la frente como un unicornio o a un gato no le mutan las garras en prótesis mecánicas para matar, entre otros casos hipotéticos.

Otra forma de ver el retrato post- humano es desde el punto de vista del fotógrafo Chris Wrohlewski, él califica en su reportaje de 1988, “modern primitives”, el uso de decoración corporal como una nueva forma de manifestación artística. “el movimiento urbano primitivo”, le otorga un significado casi mágico a los accesorios que podemos observar en el rostro:

Una grapa en la ceja ayuda a ver el mundo con mayor claridad.

Un aro en los labios es una importancia intrínseca a lo que decimos.

Un alfiler en la lengua actúa como talismán contra las mentiras.

⁸ Ver Haraway, “Manifiesto ciborg”, p. 2

Los accesorios que se utilizan para cambiar la estética de los animales, toman un carácter propio de identificación y significado, tomando nuevamente a Burke, *“Los accesorios representados junto a los modelos refuerzan por regla general esa auto-representación. Dichos accesorios pueden ser considerados “propiedades» del sujeto en el sentido teatral del término.”*⁹, los piercing, expansiones, tatuajes, escairigrafías, vestuario y demás formas de intervenir el cuerpo animal, son un agente identificador que hacen que este ser que los porta sea registrado por nuestros ojos y cerebro haciendo que empecemos a especular sobre la realidad de sus dueños por hacer con esos seres lo que se les venga en gana y la realidad que viven las mascotas por tener estas modificaciones drásticas en su apariencia.

Otra manera que ha utilizado el hombre para humanizar a los animales es por medio de sus creencias, ya nos lo dice Julio Cesar Flórez, autor del *espíritu del cuerpo*, *“los animales se han humanizado desde tiempos antiguos como por ejemplo, en la religión hindú; ghanesa es un elefante y mitad hombre”*¹⁰, con esto nos quiere dejar claro que el afán que tiene el ser humano por humanizar a los animales siempre ha sido una necesidad espiritual pero que en el pasar del tiempo ha transcendido a otras necesidades, ya nombradas como las psíquicas, estéticas, sexuales y sensibles. El mismo autor vuelve y nos dice en otro apartado de su obra, *“es más para muchas culturas el hombre*

⁹ Ver Burke, “visto y no visto”, p. 31

¹⁰ Ver Flórez, “Espíritu del cuerpo”, p. 12

desciende del animal, los animales se humanizan (en la sierra nevada de Santa Marta, Colombia, llaman pariente a los animales)”¹¹; esto nos acerca más a nuestro cometido, que es dejar en claro el concepto de retrato y con lo anterior se podría afirmar que los animales han empezado a penetrar el núcleo familiar, haciendo que las personas que lo conforman tengan un trato mejor que en tiempos pasados.

Con la información anterior podemos afirmar que el retrato animal ha cambiado por cambios biológicos y tecnológicos a través del tiempo, como nos lo cuenta Burke, “el retrato está compuesto con arreglo a un sistema de convenciones que cambia muy lentamente a lo largo del tiempo. Las poses y los gestos de los modelos y los accesorios u objetos representados junto a ellos siguen un esquema y a menudo están cargados de un significado simbólico”¹². El autor, nos demuestra que las convenciones tradicionales han pasado a otros planos estéticos para dar paso a las “monstruosidades” de la época contemporánea donde el dolor, sufrimiento, ridiculez, tienen importancia, sino que en la realidad contemporánea es muy distinta a la época moderna donde se tocaba el fondo y se hablaba de dolor como algo malo. En la época post- moderna, solo se toca la superficie y con un buen discurso ese concepto dolor tiene una infinidad de realidades. Otra forma de ver lo anteriormente dicho es con las palabras de Ortega y Gasset, “la historia se mueve según grandes ritmos biológicos, sus mutaciones máximas no pueden

¹¹ Ver Flórez, “Espíritu del cuerpo”, p. 17

¹² Ver Burke, “visto y no visto”, p. 30

*originarse en causas secundarias y de detalle, sino en factores muy elementales, en fuerzas primarias de carácter cósmico.”*¹³, esto queda aun más claro que solo un factor, sea el que sea, así se vea mínimo y sin un sentido puede cambiar el contexto del retrato y esto puede influir a cambiar el medio en donde se mueven los sujetos.

Ahora se hablara de la contemporaneidad para dejar claro que este proyecto también se arrastra por este terreno del arte, así como nos lo menciona Arthur Danto, en su obra *el abuso de la belleza*, en la cual menciona, como podía ser obra de arte una caja de brillo, que era un artículo de la canasta familiar en los años 60, y que Andy Warhol tomo para realizar una serie de obras. Esto nos deja preciso que el arte ha tomado otro camino tomando de nuevo a Burke, “la obra de arte cambió de carácter. La máquina «sustituye la singularidad de la existencia por la pluralidad de la copia» y hace que el «valor de culto» de la imagen se convierta en «valor de exhibición».”¹⁴, es simple ahora no se habla de calidad sino de cantidad.

Para llevar a cabo este proyecto artístico se debe de cambiar la realidad, como lo dice Ortega y Gasset, “(un)... instrumento de deshumanización,... consiste en un simple cambio de la perspectiva habitual (realidad). Desde el punto de vista humano tienen las cosas un orden, una jerarquía determinados... para satisfacer el ansia de deshumanizar no es, forzoso alterar las formas primarias de

¹³ Ver Ortega & Gasset, “Deshumanización del arte”, p. 17

¹⁴ Ver Burke, “visto y no visto”, p. 22

las cosas. Basta con invertir la jerarquía."¹⁵, Con lo anteriormente mencionado el autor nos invita a cambiar la realidad tal y como la vemos, a hacer lo que hacían los surrealistas del siglo XIX, que alteraban las categorías estéticas a tal punto que ya no se sabía que era bello, que era feo o grotesco, también se puede tomar el tema que cada cambio biológico que se observa en el entorno del hombre por menor que sea tiene un impacto en este, y ese fenómeno se puede observar en la cotidianidad, en este momento nos pondremos como sujetos de estudio, por ejemplo cuando se camina en las calles de Pereira se pueden ver muchos gatos y perros en las ventanas de las casas, cuando se va por cierto recorrido habitual y no se sabía que en cierto lugar habitaba un gato, la reacción automática es de sorpresa, ya sabemos que dirán que es algo insignificante, pero es algo que llega hacer un buen ejemplo por factores tan mínimos como lo es encontrarse otro ser en el camino, con esto se puede cambiar la realidad de cualquier sujeto.

Otro componente de este proyecto es humanizar a los animales salvajes, arrebatárles su carácter primitivo, como lo podemos observar, en los circos les ponen vestuarios a los caballos, haciendo que se parezcan un poco a bailarinas de samba de Brasil, se pueden ver perros con vestuario de mago, a elefantes con coronas y muchos más ejemplos. En este contexto no se ve como algo malo, porque calma una necesidad del hombre. Otro recinto donde se puede percibir la humanización de los animales salvajes son los

¹⁵ Ver Ortega & Gasset, "Deshumanización del arte", p. 15

diferentes zoológicos alrededor del mundo, donde observamos a las diferentes especies de animales fuera de sus contextos reales y metidos en una jaula simulando su hábitat natural, otro factor que no es contemplado es la mala alimentación que se les da a estos animales, por ejemplo a los simios, los niños le arrojan alimentos chatarras entre esos están los productos de frito lay, la comida chatarra que venden en el lugar, entre otros comestibles que no son buenos para la salud de estos animales.

Al hombre no le interesa en lo absoluto que un animal silvestre cambie de realidad drásticamente, como se puede ver en las carreteras del país, como se comercializa con la vida de animales tales como iguanas, osos perezosos, micos, aves de diferentes especies, como lo son los loros y las cacatúas; serpientes, tortugas, entre otros animales silvestres los cuales ya están acostumbrados a una temperatura, una altitud y a una alimentación que es muy diferente a la que se le da en una casa promedio de las ciudades de Colombia. Otro ejemplo que puede llegar a ser contundente son los “hombres hiena”, estos sujetos son originarios de Nigeria, África, son una organización ilícita o pandilla que cría hiena y andan por las calles de los pueblos como si estos animales con bósaes y cadenas fueran un pitbull de gran tamaño; esta problemática aparece en un video de Skrillex, (músico que trabaja con música dubstep), también crían mandriles, agregándoles vestuarios de niños de la región, los cuales utilizan para intimidar a las personas.

Teniendo en cuenta la base teórica y artística ya mencionada a continuación se enunciarán las características que definen el concepto de retrato de animales humanizados:

- Los cambios biotecnológicos o tecnotronicos, estas alteraciones que hacen que un cuerpo tome otro aspecto, que la aparecía de una mascota o animal silvestre cambie de forma drástica, por ejemplo es tomar a un elefante y quitarle sus colmillos de marfil (material que tiene precios exorbitantes en el mercado negro), y con estos hiciéramos unas expansiones para las orejas de este animal, estaríamos cambiando totalmente su aspecto, su estética natural como nos la recalca Kant en sus estudios de estética.

- Las creencias en las que el sujeto esté relacionado, como lo sabemos en diferentes religiones se pueden ver la humanización y antropozoomorfización de animales, por ejemplo en la India, donde ven a las vacas como seres sagrados; en las antiguas culturas mesoamericanas y precolombinas donde adoraban a los animales tales como el jaguar, la serpiente, el águila, entre otros., los egipcios, adoraban a los gatos porque creían que ellos podían ir de la vida a la muerte; las culturas indígenas de norte América creían en los espíritus del oso, el alce, el búho, el lobo, entre otros y así podría mencionar más culturas, donde los animales son venerados por tener “poderes mágicos o bendiciones”. Hoy día estas creencias han vuelto a tener carácter en nuestro contexto, se pueden ver a las mascotas de una persona X, que va al gimnasio, tiene fiestas con otras mascotas, o que el mismo animal no sabe es que su dueño le está pagando un servicio funerario para cuando este muera. Son estos factores, así se vean mínimos los que hacen que estos seres se humanicen.
- La filosofía del humanismo, tomando como referente principal a Heidegger porque nos demuestra que el ser humano puede cambiar el concepto de humanidad para tener siempre todo a su

favor, “...porque eso es el humanismo: meditar y cuidarse de que el hombre sea humano en lugar de no- humano, “inhumano”, esto es, ajeno a su esencia. Pero ¿en que consiste la humanidad del hombre?”¹⁶, para responder esta pregunta hay que tener en cuenta que el mismo autor nos sugiere que hay 2 formas de ver al ser humano, la primera es el homo humanus y la segunda es el homo barbarus, ambas formas se oponen como el agua y el aceite, pero hacen que el hombre tenga 2 caras como una moneda, por un lado el ser pensante, racional y por otro el ente irracional o emocional que es llevado por sus instintos y sentimientos, ambas representaciones hacen que el individuo cumpla sus necesidades estéticas, religiosas, culturales, económicas, psíquicas, sensibles y espirituales, así estas necesidades degraden a otro ser o ente, no importa, porque el hombre es el ser “racional” que siempre va tener la razón sobre cualquier cosa.

- **Otra característica es la estética post-humana, como nos lo dice Iván Mejía, en su obra el cuerpo post-humano, En el prologo de este libro, llamado “nuevos horizontes del pensamiento alternativo”. La señora luz del Carmen Vilchis nos da un abrebocas donde deja claro que se puede encontrar en la**

¹⁶ Ver Heidegger, “Carta al humanismo”, p. 21

estética post-humanista, y a la vez dejando en cuenta que cada día esta estética se está apropiando del mundo. Porque ahora vemos más metal que carne y observamos que el cuerpo ya sea animal o humano se utiliza como un soporte para experimentar sobre él. Por eso esta frase de este prologo es interesante, *“el cuerpo post-humano, en el arte y la cultura contemporánea, es uno más de los múltiples ejemplos de que los frutos de la investigación en las artes, además de generar conocimiento, crean precedentes y elaboran importantes testimonios sobre las poéticas plásticas de la contemporaneidad.”*¹⁷, esto deja claro que las expresiones estético - artísticas del hombre cada día están incursionando más en la combinación de la carne y el metal creando así un caos ordenado que tiene un cometido artístico, científico y ético.

- Otro aspecto que se visibiliza en esta investigación es la realidad interna, y esta es muy diferente a la realidad externa, porque la subjetividad que tiene cada individuo es un cosmos en el cual la idea es dispareja y crear así una tercera realidad que es consecuencia de las 2 primeras realidades, en este momento citamos a Zygmunt Bauman, con su obra *modernidad líquida*, *“la “realidad” es creada por el acto del deseo; la empecinada*

¹⁷ Ver Mejía, “el cuerpo post-humano”, prologo

*indiferencia del mundo a nuestras pretensiones, esto es, la resistencia del mundo a someterse a nuestra voluntad*¹⁸, con estas palabras lo que el autor nos quiere explicar es que el hombre desde la antigüedad a querido cambiar constantemente la realidad por los cambios políticos, estéticos, culturales, entre otros; y en estos cambios de subjetividad caen como víctimas los animales tanto domésticos como salvajes y los cuales tratan de satisfacer necesidades del hombre, pero sin saberlo estos también cambian sus realidades, haciendo que el mundo éste en una constante mutación.

- Un componente que se da en el proceso de la humanización es el concepto de violencia, tomando al escritor guatemalteco, **Mario Cordero**, *“Sin embargo, la estética enseñó que la violencia era y es obscena, no en el sentido sexual, sino en el etimológico, es decir en griego, fuera de lugar”*. **Violencia como mecanismo que atenta contra la integridad de un animal de formas indignantes y de provocación como por ejemplo tomar a un hámster o un tigrillo a la fuerza y hacerle incisiones en las orejas para ponerles una expansiones de metal o pasta para cambiar su apariencia “adorable” a una criatura con malas proporciones.** De este modo la violencia es un elemento de transformación de

¹⁸ Ver Bauman, “Modernidad líquida”, p. 56

realidades, de nuevo mencionando a Mario Cordero, “*La experiencia de la violencia en el arte es la capacidad de transformar*”. Tomando esta frase como referente para dejar en claro que cualquier componente alterno a lo cotidiano ya sea un objeto, suceso o sujeto real o ficticio cambia ya sea el pensamiento y actividad del sujeto (publico o artista), el contexto (como lugar donde habita el sujeto y la obra), y con la transformación de estos dos agentes se cambia parcial o totalmente la realidad que se conocía.

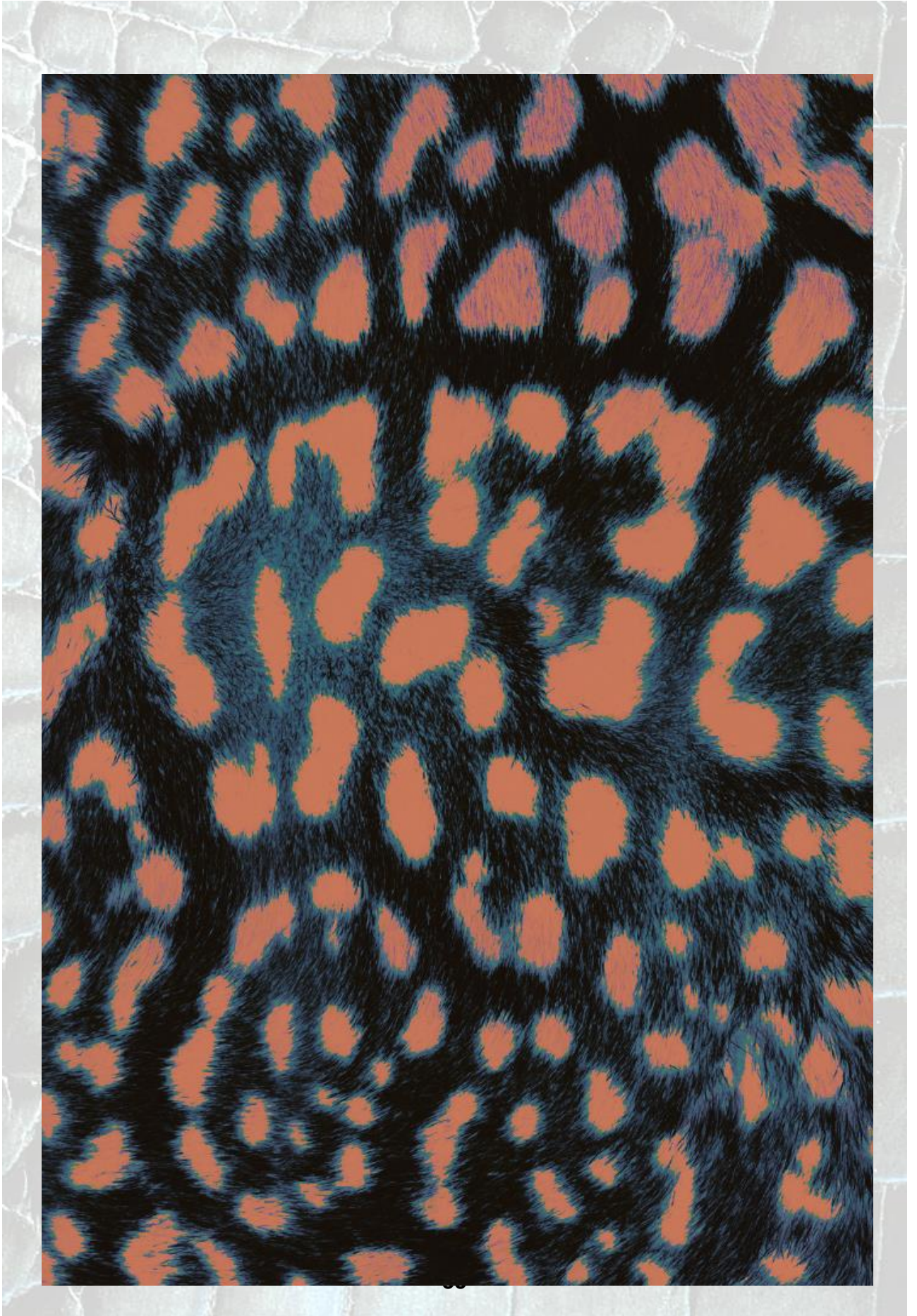
- Por último pero no menos importante esta el concepto de libertad, como lo encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, es la *Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.*

Derecho de manifestar, defender y propagar las opiniones propias.

Teniendo en cuenta las anteriores concepciones de libertad que tiene el hombre, se puede tener más despejado el camino hacia donde se quiere llegar con el producto final de este proyecto, estando de acuerdo con el termino se puede realizar la acción de tatuar a un animal ya sea doméstico y/o salvaje pero teniendo en cuenta las repercusiones que esta labor traería para

el artista; y la segunda expresión, el ser humano en su razón tiene el derecho de manifestar sus opiniones propias ya sea políticas, culturales y artísticas así estas conlleven al daño material o intelectual de otro ser y se puede defender esta acción con lo dicho anteriormente con la teoría del humanismo de Heidegger, *“Como se habla contra la «lógica», se entiende que se está planteando la exigencia de negar el rigor del pensar, de instaurar en su lugar la arbitrariedad de los instintos y sentimientos y de este modo proclamar el «irracionalismo» como lo verdadero.”*¹⁹ Con esta justificación del autor, se quiere dejar en claro que los sentimientos del hombre hacen que este tome decisiones ilusorias y a veces incorrectas en el modo en que piensa y actúa en el mundo que lo rodea.

¹⁹ Ver Heidegger, “Carta al humanismo”, p. 63

“Por su definición original, la hermenéutica es el arte de explicar y comunicar por nuestro propio esfuerzo de interpretación lo que ha sido dicho por otros y lo que hallamos en la tradición. Y de hacerlo en todas partes donde ello no sea inmediatamente inteligible.”

Hans Gadamer

LAS CATEGORIAS ESTETICAS EN EL RETRATO

En este trabajo se observan varias categorías de la estética moderna como lo es lo feo, lo monstruoso, lo grotesco y algo indispensable que es lo cómico; no se trata de defender que el producto artístico que se está realizando sea bello porque como lo dice Arthur Danto en su obra “el abuso de la belleza”, “¡BELLO!, pasó a ser una expresión de aprobación generalizada, tan vacía de contenido descriptivo.”²⁰, y es muy cierto, porque las personas que no son parte del universo de las artes dicen esta expresión sea para darle apoyo al sujeto que realizó la obra, o porque no entienden lo verdadero que la obra y el artista querían transmitir. No se trata de tomar el tema de lo bello porque es un contenido que filósofos, artistas y teóricos del arte han tratado de explicar durante siglos y hasta ahora no se han podido poner de acuerdo y así determinar que algo sea “bello”, si debe ser armónico, respetando el canon de turno o de las antiguas culturas (griega, romana, renacentista,

²⁰ Ver Danto, “Abuso de la belleza”, p. 20

precolombinas), tener un buen claroscuro, composición aurea, entre otros aspectos. Ahora incluimos a Hegel para que nos explique algo de la belleza desde su raciocinio, *“Lo bello ha sido frecuentemente considerado, no como en y para sí necesario en la representación, sino como un deleite meramente subjetivo, un sentido solo accidental. Ya nuestras intuiciones, observaciones y percepciones externas son a menudo ilusorias y erróneas, pero mucho mas aun lo son las representaciones internas, aunque no tienen en si la máxima vitalidad y deberían arrastrarnos irresistiblemente a la pasión.”*²¹, podemos entender aun más el concepto de belleza, haciéndonos caer en cuenta que es un valor que sale de la subjetividad y que puede variar en una franja tan inmensa como el circulo cromático que encontramos en un software de edición y que puede hacer que se logre llegar a un final feliz o hacernos caer en un pozo sin fin del cual no podamos salir. A continuación nombrando de nuevo a Danto, *“La belleza es solamente una cualidad estética más entre un inmenso abanico de cualidades estéticas,... Sin embargo, la belleza es la única cualidad estética que también es un valor,... es uno de los valores que definen lo que significa una vida plenamente humana.”*²², tomando esta expresión como punto de partida para explicar el rumbo de esta parte de este capítulo, porque al jugar con el amplio círculo de categorías estéticas que ha fundado el hombre se llegara al punto en que varias categorías elaboren así sea un pequeño esbozo de

²¹ Ver Hegel, “Lecciones sobre estética”, p. 22

²² Ver Danto, “Abuso de la belleza”, p. 35

una “nueva categoría” que trascienda las que ya son conocidas desde Hegel y Kant hasta Danto.

Lo primero que se nos viene a la mente cuando empezamos este trabajo artístico fue pensar como el doctor Frankenstein, creando monstruos con animales que siempre han estado en nuestro entorno como lo son las mascotas y los animales salvajes, ya sea un hámster, un cobaya, un perro, un leopardo, un oso panda, es por esto que este proyecto se quiso introducir en el campo de lo feo, no porque sea más fácil de tomar a comparación de lo bello, sino porque es más acorde y así se defendería la obra final, y citando a Umberto Eco, con su “historia de la belleza”, *“lo feo es una antítesis de lo bello, una carencia de armonía que viola las reglas de la proporción en las que se basa la belleza, tanto física como moral, o una carencia que sustrae al ser lo que por naturaleza debería tener.”*²³, si realizamos una mirada desde este concepto de feo, todo este trabajo estaría de acuerdo con este, desde la armonía que siempre se ha mencionado no encajaría, como se indico en el capítulo anterior cuando realizamos la acción de añadirle objetos “permanentes” al rostro estamos aboliendo su belleza natural, esto conlleva a que se cambiaría la proporción considerablemente, porque el musculo toma la forma del objeto invasor, se estaría incitando a violentar a un animal al incorporarle prótesis, piercings o tatuajes y con esto se estaría sustrayendo a un ser de la naturaleza.

²³ Ver Eco, “Historia de la belleza”, p. 14

Cuando se le quita la naturaleza o se le cambia de realidad a un animal de compañía o silvestre, este se podría convertir en una monstruosidad o una aberración, es cierto que en cuando un artista toma el papel de investigar adquiere un campo más de conocimiento, por ejemplo Leonardo da Vinci, cuando se iba a usurpar tumbas para saber, entender y comprender como funcionaba el cuerpo humano y como era la anatomía de un bebe, una mujer o un anciano; este ejemplo es perfecto porque nos deja claro que aunque Leonardo hizo algo malo como fue profanar cadáveres, a la vez realizo algo bueno como fue dejarnos conocimientos acerca de la naturaleza animal y humana tanto en bosquejos y teorías, esto es lo que se quiere proponer con este proyecto tratar de cambiar la estética de los animales; para cambiar parcial o totalmente el punto de vista que tenemos de estos seres.

Un tercer y cuarto factor de las categorías estéticas como lo es lo grotesco y lo cómico; el primer elemento, lo grotesco, porque se pueden imaginar a su mascota con unas expansiones de 35 mm en sus orejas, con tatuajes o con escarificaciones estos elementos pueden cambiar la perspectiva de cualquier persona hacia él, también está el componente, de que el animal no reciba bien el cuerpo extraño que se le está insertando y provoque alguna infección, contaminación o herida que cambie aun más su aspecto. En este momento es pertinente citar a Iván Mejía, *“(los)... “monstruos contemporáneos” representan no tanto lo sobrenatural o lo fantástico, sino, el exceso físico y morfológico, la irregularidad y la desmesura... la “perfección natural”... lo que*

sobrepasa sus límites es imperfecto y anómalo... en cualquier descripción desde la antigüedad hasta nuestros días, son siempre seres anormales, y generalmente se les asocia con lo negativo."²⁴, un ejemplo claro es como vemos a un perro de raza pitbull, el estereotipo de asociar estos perros con peleas, teniendo visiones de lesiones físicas hacia él y hacia su amo u otros sujetos.

El cuarto componente es lo cómico, porque es jocoso ver a un perro de raza pequeña con tatuajes rudos, con expansiones más grandes que él mismo o agregarle vestimentas no muy aptas para su movilidad o su cuerpo, una prueba podría ser los busos que le ponen a los perros de raza chihuahua o las camisetas que portan los perros grandes, los anteriores factores hacen un juego visual donde entra el diseño corporal y la anatomía animal y porque no la razón humana. "... y al cuerpo diseñado a través de las prótesis, pasando por las concepciones que han visto en el cuerpo una herramienta de trabajo o de placer..."²⁵, con estas palabras de Iván Mejía, nos define más que estas correcciones que se realizan son por puro placer o porque hay un beneficio ya sea monetario, de fama, de entretenimiento, cultural o artístico, todo esto es provocado por una pulsión que hace que el ser humano realice estas modificaciones.

²⁴ Ver Mejía, "el cuerpo post- humano", p. 40

²⁵ Ver Mejía, "el cuerpo post- humano", p. 61

En este momento hay que dejar en claro que aunque se está hablando de lo feo, lo grotesco, lo cómico, no se pretende que el producto artístico final sea “mal diseñado” o mal elaborado por así decirlo, lo que se busca es jugar con la subjetividad de los espectadores y provocar en estos una experiencia estética que genere los aspectos estéticos dichos anteriormente.

Como una de las características que se pudo probar en el capítulo anterior fue el cambio de realidad de los animales, Eco en su historia de la belleza, nos plantea un acierto en lo que nosotros denominamos un cambio de realidades, *“el arte en el siglo XX, ya no se propone proporcionar una imagen de la belleza natural, ni pretende procurar el placer sosegado de la contemplación de formas armónicas, al contrario, lo que pretende es enseñar a interpretar el mundo con una mirada distinta, a disfrutar del retorno a modelos arcaicos o exóticos; el mundo del sueño o de las fantasías de los enfermos mentales, las visiones inducidas por las drogas, el redescubrimiento de la materia, la nueva propuesta alterada de objetos de uso en contextos improbables, las pulsiones del inconsciente entre otros.”*²⁶, cabe decir que el mundo está en un constante cambio de la mirada, por decirlo así hoy podemos estar viendo pajaritos en el aire y mañana ver solo una tormenta que solo nos molesta el día. Por eso el mundo se estetiza a cada momento, por cuanta moda, tendencia, novedad atractiva ya sea musical, teatral, literaria, o artística, por eso tomando el penúltimo renglón de la cita de Eco, se puede expresar que los objetos, los

²⁶ Ver Eco, “historia de la belleza”, p. 60

animales y hasta el mismo hombre se están cambiando permanentemente de lugar, unas veces podemos observar al ser humano querer ser un animal o un objeto inorgánico tratando de camuflarse en el paisaje ya sea urbano o rural; vemos objetos que son cambiados de realidad y que se vuelven obras de artes discutibles como lo fueron y lo son la famosa fuente de Duchamp y las cajas de brillo de Warhol; y en nuestro caso a los animales les sustituimos su lugar original que es su hábitat natural, pero con nuestras pulsiones ya sean de vida o muerte como nos la plantea Freud, siempre tratamos de ir fuera de lugar al ciclo natural y crear lo que se conoce como antinatural, como el termino lo expresa es esto aquello que esté en contra de lo natural, ósea lo biotecnicos, lo tecnológico, la implementación de objetos extraños en cuerpos biológicos, entre otros aspectos.

Otra estética que ya se había hablado con anticipación es la estética post-humana, como ya se hablo, es aquella corriente en la cual se mezcla la carne y el metal creando nuevas experiencias, expresiones y experimentaciones que hacen que el cuerpo trascienda del plano que conocemos y pase a la virtualidad, así como nos lo esboza Iván Mejía, *“la tecnología en la cultura posmoderna, ya no se entiende como antítesis del organismo o de los valores humanos, sino como prolongación de lo humano.”*²⁷, y todo esto es resultado de la experimentación que tiene el hombre en hacerle cambios a los seres que son inferiores a él. Como nos lo cuenta Ortega y Gasset, *en su*

²⁷ Ver Mejía, “El cuerpo post-humano”, p. 50

deshumanización del arte, *“una inspiración idéntica un mismo estilo biológico pulsa en las artes más diversas... Y esta identidad de estilo artístico había de rendir, por fuerza, idéntica consecuencia sociológica.”*²⁸, **al momento de intervenir a un ser viviente como lo puede ser un conejo o un leopardo, aunque se esté justificando que es una actividad artística con ciertos estudios humanos y animales podemos estar interponiendo acciones sociológicas que se pueden venir en nuestra contra, por esa razón la subjetividad debe trabajarse de la mejor manera, por así decirlo con una ética artística.**

Ahora es oportuno tomar a Charles Darwin con su *origen de las especies*, para dejar despejado que la estética post-humana es una consecuencia de la subjetividad del hombre, “el hecho de que las variaciones y monstruosidades ocurran más frecuentemente en la domesticidad que en la naturaleza (así como es mayor la variabilidad en las especies que ocupan grandes extensiones que en aquellas que las ocupan reducidas) parece demostrar que la variabilidad se relaciona generalmente con las condiciones de vida a las que cada especie ha estado expuesta durante varias generaciones sucesivas.”²⁹, **Con respecto con la teoría de Darwin, se podría decir que la naturaleza y el hombre tratan de elaborar cruzamientos ya sean “perfectos” o solo por capricho; se podría justificar claramente con la creación de la raza pitbull, que fue realizada en**

²⁸ Ver Ortega & Gasset, “Deshumanización del arte”, p. 10

²⁹ Ver Darwin, “Orígenes de la especies”, p. 36

una probeta de laboratorio. Por eso el ser humano es uno de los principales factores por los cuales los animales que nos rodean sufren cambios relevantes y de alto grado. Nuevamente estamos tocando el tema de las monstruosidades como algo malo, como una acción que no debería de ocurrir, pero desde el punto de vista de nosotros, si se deberían hacer porque de la única forma que el hombre entiende las cosas es teniendo una evidencia.

En la sociedad contemporánea hay una serie de categorías para que sobresalga siempre lo bueno y en palabras de Iván Mejía, *“Las sociedades normalizadoras, establecen unas homologaciones entre diversas categorías de valor: ética, estética, morfología y tímica... según esta homologación, lo que es armonioso, desde un punto de vista físico, es también bueno, bello y portador de bienestar; al contrario los monstruos,... seres deformes, por tanto son malos, feos y disforicos.”*³⁰, esto siempre va a pasar en toda sociedad ya sea de la ultra derecha, izquierda comunista, ultra católica, entre otras; donde un eslabón suelto de ésta realice un cambio, así se vea insignificante se le va señalar de transgredir el entorno con su ética y estética ya sea por su vestuario o por su actitud. Esto nos recuerda la película de *Klimt* de Raoul Ruiz, en la escena donde Gustav Klimt (John Malkovich), está en una cena y un crítico le dice - *miren por ejemplo el espejo, sirve para ajustarse el sombrero, la corbata lo que me recuerda que somos adornos. Ahora miren el marco dorado ¿para*

³⁰ Ver Mejía, “El cuerpo post- humano”, p. 46

que sirve?, se los diré, para dar trabajo inútil e improductivo a los artesanos. A eso me refiero. El marco es inútil por lo tanto, inexpresivo. El espejo es útil, por lo tanto funcional. Por lo tanto expresivo y por lo tanto bello. En la misma escena Klimt le embarra una porción de tarta en la cara al crítico y le justifica con la siguiente frase: -Lo que acaba de decir es meramente ornamental. Por lo tanto es inútil y por lo tanto es feo. Pero en cambio esta tarta me ha permitido cerrarle la boca. Por lo tanto es útil, expresiva y sobre todo bella. Esta serie de acontecimientos que suceden en esta película ocurre en nuestra cotidianidad, personas hablando del arte de cierta época y hablando de la belleza, pero se debe tener en cuenta que en cada época hubo un cambio en la “belleza”, y hoy día ese término tan poderoso perdió respeto, y se ha degradado tanto que ahora solo se puede discutir sobre objetos artísticos hermosos.

Un componente más que se agrega a este caldo de cultivo estético es el manifiesto del arte carnal de la artista francesa Orlan, a continuación vamos tratar de dar los aportes de esta artista tan controvertida dentro del mundo del arte para que nos dé un poco más de claridad con lo que se está planteando:

“Definición: el Carnal Art es el autorretrato en el sentido clásico, pero se dio cuenta a través de la posibilidad de la tecnología. Oscila entre desfiguración y re figuración. Su inscripción en la carne es una función de nuestra edad. El

cuerpo se ha convertido en un "modificado ya hecho", ya no se considera como el ideal una vez representado. Con esta corta definición se habla lo que ha dicho durante todo el proceso teórico y creativo de este proyecto, y es que el cuerpo se volvió un lugar más donde crear y recrear experiencias estéticas y expresiones estético – artísticas, donde el artista ve indispensable utilizar éste como un recurso más para su actividad.

“A diferencia del "Body Art", el Carnal Art no concibe el dolor como redención o como una fuente de purificación. El arte Carnal no está interesado en el resultado de la cirugía plástica, pero si en el proceso de la cirugía, el espectáculo y el discurso del cuerpo modificado que se ha convertido en el lugar de un debate público”. **Esta parte del manifiesto nos parece pertinente porque nos habla de la doble moral que tiende a tener el ser humano donde ve que el maltrato animal es algo malo pero desde que el acto de maltrato se justifique con un buen discurso y una buena obra plástica, esa transgresión al cuerpo pasa a un plano irrelevante, haciendo caer al público en una encrucijada en la cual va estar sonriendo y diciendo que es un trabajo artístico “bello”, pero en su subjetividad va estar en una desorganización de una jerarquía que no había llegado a destruir o simplemente a cambiar.**

Un elemento que ya se había tratado que hace que los animales tengan un cambio desde una visión humanizadora es la libertad, y Orlan nos lo deja muy claro y nos hace caer en cuenta que este concepto está abierto a

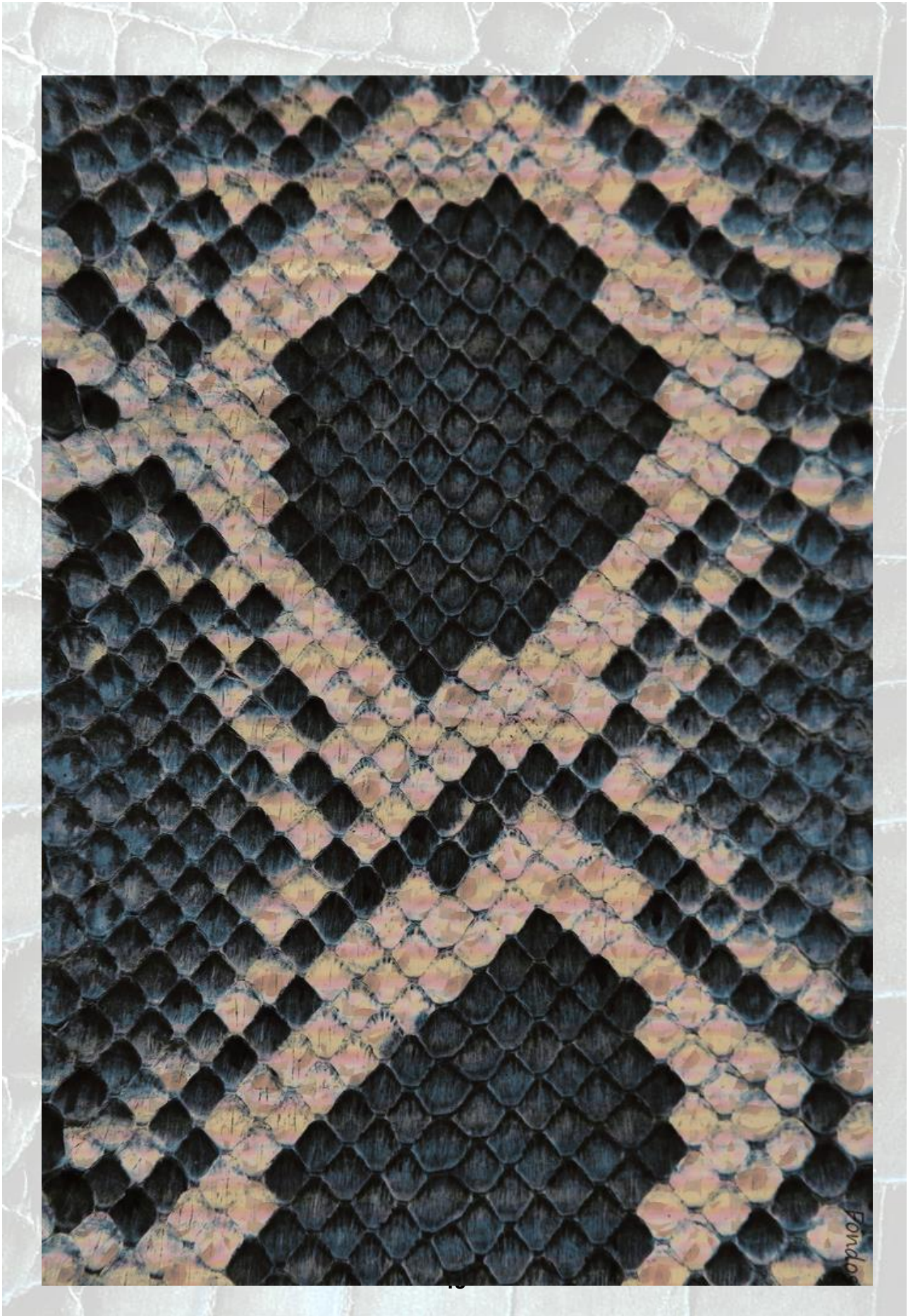
cualquier experiencia estética del abanico de las categorías estéticas anteriormente planteadas; “Libertad: el Carnal Art afirma la independencia individual de la artista. En ese sentido, se resiste a lo dado y dictados.” Con el concepto de libertad hay que tener mucho cuidado porque como nos lo dice Orlan nos puede ayudar para causar un impacto de mayor calibre a los espectadores pero como se está trabajando con un arma de doble filo como es la violencia hacia un animal, esto nos puede llegar a tender una trampa. Haciéndonos perder de lo que realmente queremos.

Por último la artista nos da una serie de aclaraciones que hacen que el arte carnal tengan unos parámetros estéticos, biológicos y teóricos. “El arte Carnal no está en contra de la cirugía estética, pero si está en contra de las normas que la impregnan, en particular, en relación con el cuerpo de la mujer, sino también para el cuerpo masculino. El arte Carnal debe ser feminista, es necesario. El arte Carnal no sólo se dedica a la cirugía estética, sino también a la evolución de la medicina y la biología que cuestionan el estado de la masa y que plantean problemas éticos. Como dijimos en el párrafo anterior, esta clase de evolución que estamos planteando a los animales de orden doméstico y salvaje nos puede llevar por un camino azaroso en el cual hay que saber dónde tirar el siguiente pasó para no caer en ningún inconveniente.

Dentro del estilo del arte carnal se pueden notar algunos aportes que hacen que esta clase de arte “radical” haga que el proceso creativo tenga unos parámetros claros:

- *El carnal Art ama la parodia y el barroco, lo grotesco y lo extremo.*
- *El carnal Art se opone a las convenciones que hacen el ejercicio de restricción sobre el cuerpo humano y la obra de arte.*
- *El arte Carnal es anti-formalista y anti-conformista.*

A partir de estos tres fundamentos se nota que el arte carnal cabe dentro del rompecabezas de las categorías estéticas proyectadas como si fuese un segmento faltante del cielo o del agua del lago y del cual no habíamos notado su ausencia hasta este momento.

Capítulo 2

LA OBRA PLASTICA, SU SIGNIFICADO Y LA TRANSFORMACION
PERSONAL

*“la metáfora escamosea un objeto enmascarándolo con otro, y no tendría
sentido si no viéramos bajo ella un instinto que induce al hombre a evitar
realidades”*

Ortega y Gasset

PROCESO DE LA OBRA PLASTICA

Se iniciara con una cita de Hegel, de su obra *de lo bello y sus formas*, “El arte es una acción de necesidad que tiene el hombre para ser un ser pensante y que tiene conciencia para hacer una reflexión de sí mismo y esto es lo que lo diferencia del espíritu.”³¹, con estas palabras queremos expresar que el arte es la actividad que hace que el ser humano este en un constante cuestionamiento, de querer elaborar relatos de diversas vertientes y tendencias, a partir de esto se estará diciendo que la obra plástica final que se pretende realizar para este trabajo es una serie de ilustraciones hechas en tintas sobre pergamino imitación cuero, papel propalcote de gramaje 300; ilustraciones mediante el uso de la pintura digital teniendo en cuenta un aspecto importante en este punto de la elaboración que es la apropiación de imágenes de segunda mano o tomadas de internet y la realización de objetos tridimensionales ya sean escultóricos o tipo instalativos.

A continuación diremos, que en este punto, parte el afán por ejecutar este proyecto, nombrando de nuevo a Burke, “El enfoque psicoanalítico de las imágenes se fija ya no en los significados Conscientes... sino en los símbolos y las asociaciones inconscientes como los que descubriera Freud en su interpretación de los sueños (1899). De hecho este planteamiento resulta muy tentador. Cuesta trabajo negar que el inconsciente desempeña un papel

³¹ Ver Hegel, “Bello y sus formas”, p. 30

*importante en la creación de imágenes y textos.*³², con esto se quiere definir que la parte del inconsciente hace parte de la preparación de nuevas creaciones

Se continuara explicando el porqué se utilizaran los tres métodos de creación anteriormente dichos:

- Las ilustraciones hechas en tintas sobre pergamino y papel propalcote de gramaje 300, se facturaran porque al estar en el énfasis en pintura nos parece pertinente tener en cuenta el factor dibujístico y mucho más cuando es realizado con plumilla, una técnica que ha estado presente en el mundo del arte en diferentes periodos y en diversos temas de creación artística.

³² Ver Burke, "Visto y no visto", p. 217

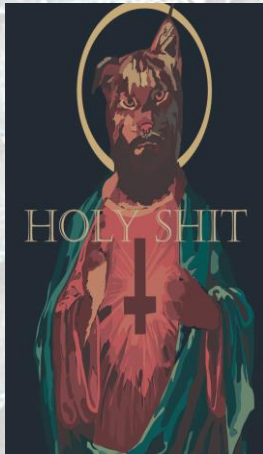

- La segunda serie de ilustraciones que se plasmaran con las características de la técnica de pintura digital haciendo uso de software tales como Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, para llevar a cabo la obra y se tendrá en consideración los parámetros de la estética post – humana como se ha ido mencionando reiterativamente durante este trabajo.

- El trabajo que se realizara desde lo escultórico, se plantea modelar una serie de objetos tridimensionales, tales como los ensambles reales fotográficos, la perforación de pieles reales de animales tratadas previamente, moldes o esculturas miniaturas de animales utilizando materiales de nuestro entorno como lo son el concreto, alambre de distintos calibres, metales, entre otros, y la utilización de peluches, en vista de que se deben de cambiar sus contextos y sus significados reales para llevar a cabo el cometido que se ha planteado.

Siguiendo con los procedimientos dichos previamente se ampliara el relato tomando referentes teóricos y artísticos, nos parece oportuno no solo quedarnos en el plano bidimensional porque al hablar y teorizar con el cuerpo estamos manipulando un objeto tridimensional que tiene sus características principales, como lo son altura, ancho y profundidad, el tercer término se puede producir por fenómeno de la gestalt y así se puede provocar un juego visual que haga que los espectadores creen que se realizó realmente un procedimiento violento contra un animal en específico.

Algo importante que no se debe quedar sin mencionarse es que el producto final no tiene escena propia, lo que se trata de explicar en este punto es que al cambiarse, llámese el contexto o realidad del objeto real, la escena sería el espacio de exposición como tal, como nos lo dice Julia Barroso, en su obra *tema, iconografía y forma en las vanguardias artísticas*, “... las escenas, se relaciona, o en la que es vista una parte por la otra, manifiesta la concepción del mundo de la cultura en que estamos insertos, una gran cultura que tiende a la globalidad, pero en cuyo desarrollo se perciben las variaciones evolutivas desde los inicios de la propia modernidad, hasta el final del siglo que finaliza.”³³, con este enunciado de la autora se pretende la realización de tres tipos de escenas la primera con el trabajo bidimensional que se podría exponer sobre paredes o mesas, el segundo al ser trabajo digital se trataría de proyectar en una sala de exposiciones con los respectivos equipos y por último la manufactura

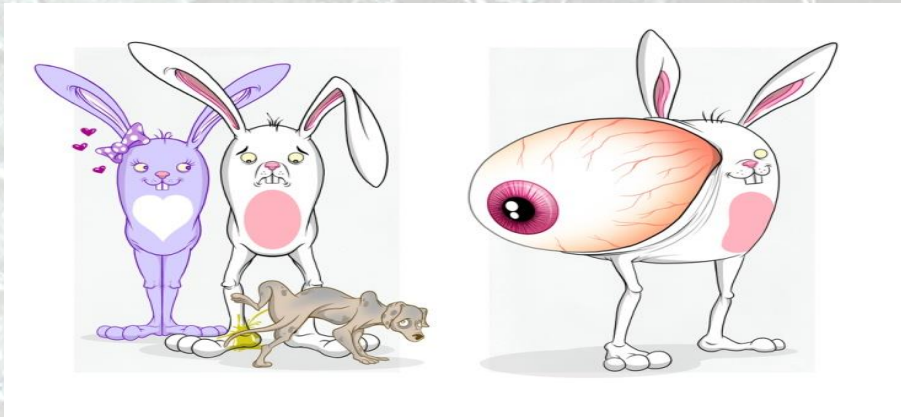
³³ Ver Barroso, Julia, “tema, iconografía y forma en las vanguardias artísticas”, p. 16

tridimensional que será expuesta en lugares estratégicos para elaborar el juego visual anteriormente sugerido.

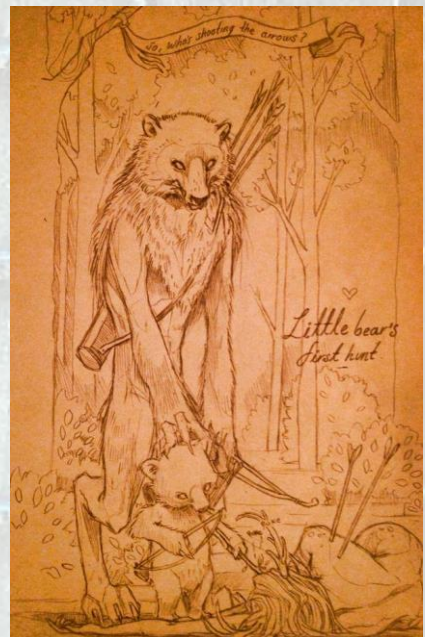
Durante todo el proceso creativo que ha tomado este proyecto considerando todas las vertientes que han sobresalido pasando por la pintura, dibujo, pintura digital, escultura, grabado, instalación, entre otros medios y métodos de creación. Estos componentes hacen tener claro un punto de partida hasta el momento de plasmar la obra, se ha tenido en cuenta los diferentes artistas que han tomado el tema de la humanización de los animales, este momento se mencionaran los referentes plásticos en dos secciones, la primera son los artistas conocidos y que ya se conocía su trayectoria y la segunda sección son los autores que emergen después de una investigación sobre temas y técnicas, esto para tener una idea clara de lo que se podrá obtener al final:

Parte I

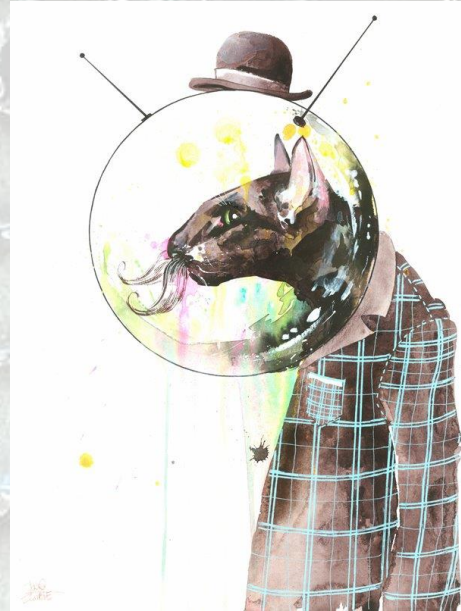
- Alex pardee, ilustrador estadounidense que se dedica a realizar comic y caricaturas de índole grotesca y cómica. En su serie “Bunny”, se puede observar un conejo en diferentes tipos de realidades, ya sea que al personaje de conejo lo disfrace, le agregue accesorios tales como mascararas, guantes, machetes, entre otros o lo ponga en situaciones de cotidianidad como estar con su pareja.

- Chiara bautista, ilustradora estadounidense que se especializa en crear personajes con características fantásticas, y siempre teniendo de referente a lobos, conejos y aves a los cuales les agrega vestuarios, les cambia el contexto en los cuales siempre se han visto, para llevar a cabo su trabajo.

- **Lora Zombie, Nacida en un pequeño pueblo de Rusia, en 1990, se ha convertido en una artista a muy temprana edad. Es pintora autodidacta primero ganó el reconocimiento a finales de los años 2000, como su obra circuló en línea, llegando a millones de personas a través de blogs y los medios de comunicación social tales como facebook, instagram, deviant, tumblr. Ella ahora es un éxito de ventas en la escena del arte urbano y está ganando la atención del mundo del arte en general. En su obra se observa un afán por darle un carácter a los animales por ejemplo pájaros de diferentes especies, osos pandas, perros a los cuales les pone sombreros o perros de diversas razas con trajes, monóculos, bastones, entre otros accesorios, su técnica es la acuarela y los marcadores de colores.**

- Ryohei Hase, es un ilustrador freelance y artista grafico de Tokio, Japón. el tema de las pinturas es la de expresar la oscuridad de la mente, que es triste y sombrío, pero al mismo tiempo, jugar con las hermosas y fuertes figuras de conejos peleando con tigres humanizados hasta cierto punto.

Parte II

- **Jeff Koons, nació en York, Pennsylvania, en 1955. Estudió en the Maryland Institute College of Art in Baltimore and the School of the Art Institute of Chicago. Sus trabajos “Puppy” y “Split-Rocker”, es un cachorro de raza Shar pei y una clase animal amigables elaboradas con acero inoxidable, madera, tela geotextil y con sistema de riego interno para las plantas con flores vivas.**

- **Kim Nguyen, con su trabajo “Anthros”, es una serie de ilustraciones en la que varios animales toman un estilo más humano y crean una personalidad que van a identificar fácil de acuerdo a estilos, comportamientos que existen en la sociedad**

de ahora, el artista digital originario de Estados Unidos. Su estilo está totalmente inspirado en el antropomorfismo, justo de ahí viene el nombre de la serie, esto significa lo antes mencionado, características humanas en animales. Aquí podemos ver a tigres, simios, perros, gatos y cerdos asumiendo un rol como un soldado, beisbolista, samurái y gánster entre otras personalidades, los animales son extravagantes y visualmente llamativos, todas las ilustraciones logran su cometido y nos llevan a este mundo surreal.

- Joseph Beuys, En su obra titulada, ¿cómo explicar el arte a una liebre muerta?

“Explicarle algo a un animal implica un sentido de existencia que es solo atractivo a la imaginación”. JB

Desde principios del siglo XX, la “incomprensión” del arte empieza a ser un tema común entre los espectadores. Beuys aborda el tema de esa necesidad de “entender” en su obra, *Cómo explicar obras de arte a una liebre muerta*, una performance registrada en video y realizada en la Galería Alfred Schmela, Dusseldorf. Allí, sin testigos ni público y solo frente a la cámara, el artista se unta el rostro con miel y hojas de oro, y recorre la galería con una liebre muerta en brazos, a la que le muestra con gestos, hablando pero sin sonido, los cuadros colgados. Beuys parece “explicar” sin decir nada, y con ese gesto revela su postura sobre el tema: no hay nada que entender, todo está abierto a la intuición y a la imaginación.

- **Nicholas di Génova, es un ilustrador que actualmente vive y trabaja en Toronto, Canadá, con tendencias obsesivas cerca de patrones intrincados, texturas y líneas. Sus creaciones de las criaturas evolucionadas del reino animal, mediante la creación de nuevos bestiarios, fusionando mamíferos con aves, reptiles con armas de fuego o unificando insectos con elementos metálicos.**

- **Idiots Art Collective, un grupo de artistas holandeses que decidieron ir más allá en el campo de la taxidermia, que como sea tiene un toque surrealista y más en esta serie de piezas que presentan cuerpos destrozados, metidos en recipientes o atrapados en posiciones que no son comunes, además de exhibir partes internas de estos animales, pero no esperen ver**

órganos y huesos, lo que ahora tienen en su interior son metales, minerales y hasta joyas.

- Win Delvoye, (nacido en 1965 en Wervik, Flandes Occidental), es un artista neo-conceptual belga conocido por sus proyectos inventivos y, a menudo chocantes. Mucho de su trabajo se centra en el cuerpo. Él vincula repetidamente el atractivo con lo repulsivo, la creación de trabajo que tiene en su interior, una inherente contradicción entre sí mirar, ser seducido, o parar de mirar y ver hacia otro lado. Como Robert Enright escribió en *Border Crossings*, "Delvoye está involucrado en una forma de

hacer arte que reorienta nuestra comprensión de cómo se puede crear belleza". Wim Delvoye tiene una obra ecléctica, exponiendo su interés en una amplia gama de temas, desde la función corporal, a la Iglesia Católica, y numerosos temas en el medio. Vive y trabaja en Bélgica, pero recientemente se mudó a China después de que un tribunal de justicia juzgara sus proyectos de arte del tatuaje en cerdos ilegales.

- Erika Sanada, su obra refleja un componte extraño y espeluznante que nos explicara más adelante; Esta fascinada

con el lado oscuro, con su obra titula "Odd Things" es su cuerpo actual de trabajo, donde utiliza la cerámica para la fabricación de criaturas extrañas que tienen partes del cuerpo adicionales, tales como brazos múltiples, piernas, dientes y los oídos.

- Todd Schorr, Mi infancia transcurrió inmersa en la cultura popular de que millones de niños fueron expuestos en la era posterior a la guerra de América de 1950. Entre ver los innumerables programas de horror, ciencia ficción, de guerra, de las historietas, de vaqueros y títeres que brillaban de nuestro televisor en blanco y negro. Yo era un niño nervioso, muy nervioso y mi mente estaba llena de un vórtice en constante cambio y remolinos de la imaginación en yuxtaposiciones no

naturales y combinaciones, más o menos, la misma definición de la palabra "surrealismo". Como cualquier artista del oficio, se necesitaron muchos largos años de lucha y pensamiento de investigación junto con el ensayo y error, así como afinar constantemente las técnicas para llegar al punto en el que sentí que había creado un lenguaje, cuando se le habla así, ordenaría una cierta apariencia de propósito.

- **Damien Hirst nació en 1965 en Bristol y creció en Leeds. En 1984 se trasladó a Londres, donde trabajó en la construcción antes de estudiar para una licenciatura en Bellas Artes en el Goldsmiths College de 1986 a 1989. Fue galardonado con el Premio Turner en 1995.**

En 1991 Hirst comenzó a trabajar en “Natural History”, posiblemente su obra más famosa. A través de la preservación de las criaturas en tanques de acero y vidrio minimalistas llenos de solución de formaldehído, tenía la intención de crear un "zoológico de animales muertos". En 1992, la pieza de tiburón, 'La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo' (1991) se dio a conocer en la exposición de la Galería Saatchi 'Young British Artists I'. El tiburón, descrito por el artista como una "cosa para describir un sentimiento", sigue siendo uno de los símbolos más emblemáticos del arte británico moderno y la cultura popular en la década de los 90. La serie ilustra el interés de Hirst en los mecanismos de visualización. Las cajas de vidrio que emplea tanto en la obra "historia natural" y en vitrinas, como "The Acquired Inability to Escape" (1991), actúan para definir el espacio de obras de arte, mientras comentando al mismo tiempo en la "fragilidad de la existencia ".

- Jason Bowers, Cráneos de animales talladas de Jason Bowers son morbosamente fascinante. Si bien los elementos

decorativos, como el encaje que graba en el hueso atraen a los espectadores con su belleza, es fácil llegar a ser repelido cuando realmente piensa acerca de los orígenes de sus materiales. "Una gran parte de lo que hago involucra una familiarización con la muerte", dice. "Mi creencia es que, tan doloroso como puede ser, mirando directamente a la muerte ayuda a vivir su vida con intención y propósito". Si bien, en la cultura occidental, que tiende a eliminar la muerte tan lejos de nosotros como sea posible, tal vez una manera más holística de pensar en ello es verlo como parte de nuestra existencia. En el uso de restos de animales para crear algo nuevo, trabaja fronteras que hace recordar a los espectadores de la naturaleza cíclica de la vida.

- **Ken Keirns, es un pintor al óleo del Medio Oeste. Después de pasar los últimos diez años viviendo en Chicago y California, se instaló recientemente en Colorado donde pinta a tiempo completo y espera con interés el invierno. Mientras que su principal medio es el óleo, también goza de la creación de esculturas y piezas de técnica mixta. Su temática incluye el retrato femenino y criaturas antropomórficas entrelazados con experiencias personales, los sueños y el mal juego de palabras ocasional. La educación formal de Ken es en el diseño gráfico y, al tiempo que ha tomado algunas clases formales de pintura, es principalmente autodidacta. Obra de Ken ha sido adquirida por coleccionistas en los EE.UU., Europa y Asia.**

- **Sean Landers (nacido en 1962) es un artista estadounidense. Él es mejor conocido por el uso de su experiencia personal como tema público y la utilización de diversos estilos y medios de comunicación de manera performativa. A través del uso de la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo, la escritura, el vídeo y el audio, sin importar el medio que elija, revela el proceso de la creación artística a través del humor y la confesión, la gravedad y el patetismo. Se desdibuja las líneas entre la realidad y la ficción, la realidad y la fantasía, la sinceridad y la falta de sinceridad, al tiempo que presenta un retrato de la conciencia del artista. Las estrategias individuales de material personal y la multiplicidad formal, le permiten infiltrarse en la conciencia de sus espectadores con verdades crudas sobre la sociedad contemporánea, y el mundo del arte, en particular, con**

franqueza y sin temor. Un efecto colateral es la identificación de los espectadores con el artista, lo que permite una comprensión más profunda de sí mismos y de su humanidad.

Los artistas mencionados anteriormente son los que una vez fueron el pilar de apoyo que ayudaron a construir la idea de este trabajo plástico, en el camino mientras se tomaban apuntes, notas, citas, donde un autor llevaba a otro y un referente artístico nos llevan a otros imaginarios, muy diferentes a

los que nosotros estamos acostumbrados a mirar. Donde importa su país de origen, ideología, cultura para tener en cuenta el contexto en el cual está trabajando y el cual quiere quebrar como un espejo que siempre estamos observando y en el cual estamos inmersos. Donde la zona de confort es un factor negativo que siempre nos está atrapando en un espacio cómodo e inerte, donde no se corren peligros de ninguna índole; hace que se tenga determinación, se tomen decisiones y se pueda realizar este tipo de elaboraciones; donde un tema en específico como lo es la humanización de animales se divide en diferentes faros de conocimiento, de prácticas artísticas y de categorías estéticas, creando así un follaje de ideas, técnicas, métodos y medios que convergen en un solo punto el cual esta tan saturado y concentrado que se crea una clase de explosión como la del bing bang y así se llegan a presentar praxis que no se tenían ni la más remota idea de que podían realizarse.

Retomando de nuevo a Danto, con su obra *después del fin del arte*, “*El paradigma de lo contemporáneo es el collage, tal como fue definido por Max Ernst, pero con una diferencia: Ernst dijo que el collage es «el encuentro de dos realidades distantes en un plano ajeno a ambas».* La diferencia es que ya no hay un plano diferente para distinguir realidades artísticas, ni esas realidades son tan distantes entre sí.”³⁴, este concepto de collage, hace que nuestro ejercicio artístico tome más sentido aun, porque estamos creando collages de

³⁴ Ver Danto, “Después del fin del arte”, p. 9.

diversos tipos y en los cuales estamos representando varias realidades, así no nos estemos dando cuenta en el momento de estar plasmando, dibujando sobre el papel o pergamino o redibujando en los softwares de edición.

Volviendo al tema central de nuestro trabajo, la humanización de animales de compañía, callejeros, de granja y salvajes; han estado presentes y han sido creados más que todo en dibujos animados, a partir de 1928 con la creación de Mickey mouse, un ratón, bípedo con guantes de color blanco y pantalones corto de color rojo, que luego se volvería la imagen oficial de la compañía Walt Disney; más tarde en 1940 aparece Bugs Bunny, un conejo bípedo, de color gris amante a las zanahorias, al cual le agregaban diversos atuendos para ejemplificar desde un campesino de Misuri, Estados Unidos hasta un abogado de la ciudad de Nueva York. Posterior a esto aparecerían diversos personajes tanto en televisión, en el cine, imágenes de productos comerciales. A continuación se nombraran los personajes más significativos en la humanización de animales y de los cuales se tomaran como referencias para llevar a cabo la parte final del producto artístico:

Garfield; Chicken Little; el oso Yogui y el oso Bubu, Coraje, el perro cobarde, Las tortugas ninja, Don gato y su pandilla, La pantera rosa, Los looney tunes entre ellos está el cerdo Porky, el pato Lucas, el coyote, Pepe le Pew, el gato Silvestre, el canario Piolin, Speedy González, el gallo Claudio. Los personajes de Disney, después de Mickey mouse, esta Minnie mouse, el pato Donald, Goofy, la pata Daisy, entre otras figuras. Perry el ornitorrinco, Stuart Little, Crash Bandicoot, Droopy, Scooby Doo, Winnie Pooh, el conejo de pascua, Jake, el perro, El gato con botas, Donkey Kong, Animaniacs, Pinky y

Cerebro, Goddard, Los pingüinos de Madagascar, Alvin y las ardillas, Snoopy, entre otros personajes.

SIGNIFICADO DE LA OBRA PLASTICA

El sentido de esta obra es hacer del cuerpo animal sea un objeto de inscripciones donde se evidencian varios fenómenos de la cultura contemporánea, como lo es el tatuaje, la inserción de piercings, piezas subdermales y demás elementos ajenos al cuerpo natural. Haciendo de estos seres creados de la misma naturaleza, unas monstruosidades post – humanas y surrealistas reflejan las necesidades de índole sensible, estética, psíquica, espiritual, cultural y sexual del ser humano.

Por otro lado observamos que los animales ya sean domésticos o salvajes, son los seres que sufren la maldad del hombre (la mayoría de veces) camuflada en actos permisivos como lo son la tauromaquia, la zoofilia, el narcotráfico, hasta en el mismo arte se pueden comprobar estas situaciones, haciendo que los animales carguen el peso de su inhumanidad, haciendo una comparación con Jesucristo cargando la cruz. Durante varios periodos de la historia del arte hemos vistos artistas de diversas corrientes y tendencias que hacen de las historias bíblicas un punto de partida para sus trabajos artísticos y nosotros no íbamos hacer la excepción; formando así seres humanizados creados por doctores Frankenstein postmodernos, los cuales creen tener la autoridad de modificar sus geografías de forma temporal o definitiva. Inventando además nuevos bestiarios que hacen que el mismo hombre se maraville como si fuese un Dios observando su

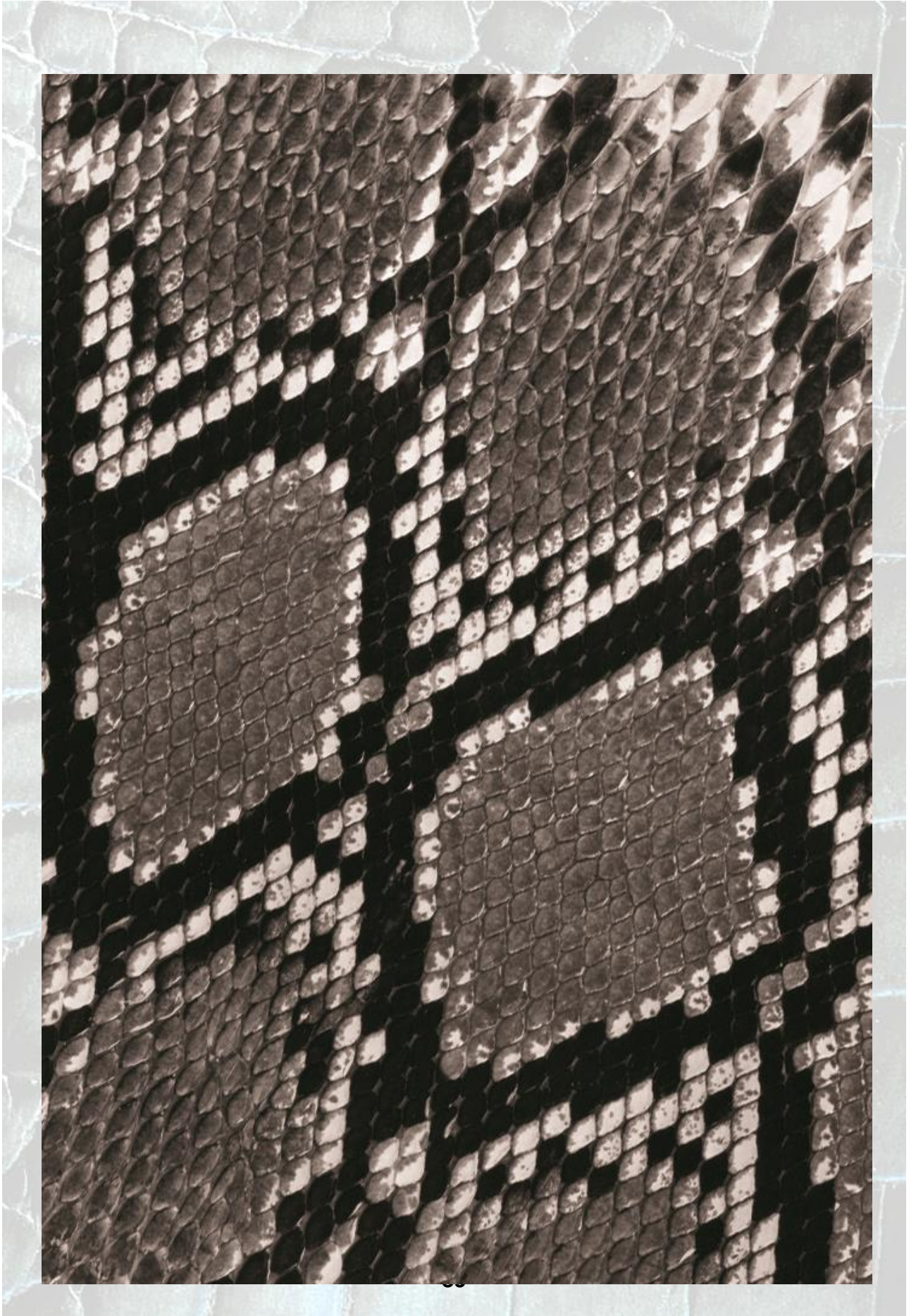
creación divina. A partir de la estética que se encuentra en el arte post – humano, en la estética del arte carnal, en la deshumanización del arte y de la estética encontrada en el arte - violencia.

Esta situación nos recuerda la frase de Dalí, sobre el surrealismo, **"El surrealismo es destructivo, pero destruye sólo lo que considera para ser grilletes limitando nuestra visión."**, con estas palabras de este artista que catalogamos como uno de los grandes de la pintura del siglo XIX, queremos reconocer que siempre hemos tratado de romper, nuestra realidad de forma permanente, pero que no afectara a las personas a nuestro alrededor. Es por esto que cabe resaltar que estamos de acuerdo con lo que enuncia Julia Barroso, *"Los surrealistas, desarrollaron el bretoniano "mito",... Que había que explorar el sueño, a través del cual se liberan los monstruos encerrados en el ser humano, haciéndole vivir en la presión psicológica y en la neurosis..."*³⁵, es por esto que lo hacemos todo acerca de este caos, maltrato, agresiones al cuerpo animal en nuestra bitácora de bocetos. Y en esta parte nos parece pertinente agregar lo que nos comenta Umberto Eco, *"... De ahí que el artista sea al mismo tiempo y sin que esto resulte contradictorio creador de novedades e imitador de la naturaleza. Como afirma Leonardo, la imitación es, por un lado, estudio e inventiva que se mantiene fiel a la naturaleza porque recrea la integración de cada una de las figuras en el entorno natural y, por otro, actividad que exige también innovación técnica y no una repetición pasiva de la formas."*³⁶,

³⁵ Ver Barroso, "Tema, Iconografía y formas en las vanguardias", p. 26

³⁶ Ver Eco, "Historia de la belleza", p. 30

de este modo vemos que nosotros somos unos agentes de cambio que pueden reemplazar el rumbo de la realidad que vivimos cotidianamente.

LA TRANSFORMACION PERSONAL

“Del hombre ni se desechan ni se tildan de falsas las interpretaciones humanísticas del ser humano como animal racional, «persona», o ser dotado de espíritu, alma y cuerpo. Por el contrario, se puede afirmar que el único pensamiento es el de que las supremas determinaciones humanistas de la esencia del hombre todavía no llegan a experimentar la autentica dignidad del hombre.”

Martin Heidegger

Queremos decir en este punto del proyecto que estamos sorprendidos con el progreso que hemos obtenido. Cuando comenzamos con esto, solo pensábamos en realizar retratos de animales con piercings y expansiones; pero luego de ver que la pintura ha trascendido del plano bidimensional para pasar a otros campos, se dio esa pequeña mutación para trabajar desde el ordenador.

Como lo hemos dicho varias veces, un ideal de esta clase siempre se debe de plantear como un juego así como un ajedrez donde cada pieza del mismo, es un tema a tratar, y donde las figuras del adversario son esas incertidumbres, esos errores, esos cuestionamientos que hacen que el mismo juego se torne interesante y trate de dejar un sabor de victoria por cada ficha jugada.

A partir de este momento queremos decir que el arte tiene un componente mágico, donde el artista es un mago que engaña la realidad que le rodea y hace que los seres que hay a su alrededor tengan una clase de disposición con el mismo juego engañoso que él plantea y tomando de ejemplo a un artista colombiano como lo es David Manzur, En un conversatorio dictado por él, en el club de comercio de la ciudad de Pereira en el año 2014, previo a la exposición “pasado-futuro” de su misma autoría, nos deja claro que el artista, es un sujeto moderno, contemporáneo, raro y original en el ámbito académico, artístico y cultura en el cual se desenvuelve. En una de sus expresiones nos explica que “una obra debe tener un contenido fácil y no fácil de interpretar”, siempre tratando de dejar a los asistentes con ganas de más. Con esta frase nos da a interpretar que un objeto artístico debe tener un trasfondo, un detalle que no sea tan legible o explícito para el espectador y así lograr que el mismo público trate de descubrirlo o de cambiar el sentido original a la obra. Si lo vemos desde la estética de Kant donde los abrigos y los jardines son bellos, entonces podríamos concluir que un animal con piercings y con atuendos de diversos colores y texturas o con montones de objetos encima son también bellos porque se está tomando desde la naturaleza y se le está dando un dote artístico al animal escogido.

Durante toda la historia hemos observado que lo animales han sido un componente importante para el ser humano, nuestros antepasados los han adorado, santificado, maltratado, utilizado para labores del campo, como

nuevas formas de transporte, como entretenimiento, como agentes de la maldad humana, entre otros términos que en el momento se nos escapan. Para dar ejemplo de lo dicho Tomaremos una escena de la película *Der Untergang* del año 2004 del director Oliver Hirschbiegel, donde podemos apreciar a Hitler darle una capsula de cianuro a su pastor alemán llamado Blondi, nos parece una forma noble de sacrificar a un animal doméstico, aun más en el contexto en el cual está envuelto. Muchos hablan bien y mal de los nacional socialistas, de los nazis, de las SS, por haber realizado el acto del genocidio judío, la determinación de dejar a alemania de nuevo en la ruina, robar, quemar y destruir obras de arte de diferentes periodos de la historia de la humanidad. Desde el punto de vista que nos plantea Heidegger, filosofo alemán y pensador del partido nacional socialista en *la carta al humanismo* vemos que su forma de afrontar el humanismo es bueno porque el hombre siempre va estar un paso adelante para causar daño y luego negar su arrepentimiento, y el mismo autor nos lo deja claro en la siguiente cita, *“Es el humanismo que piensa en la humanidad del hombre desde su proximidad del ser. Pero, al mismo tiempo, es un humanismo en el que lo que está en juego ya no es el hombre, sino la esencia histórica del hombre en su origen procedente de la verdad del ser.”*³⁷, con esta afirmación nos queda aun más despejado el modo de pensar que tiene y ha tenido el hombre para desenvolverse en la sociedad.

³⁷ Ver Heidegger, “Carta al humanismo”, p. 57

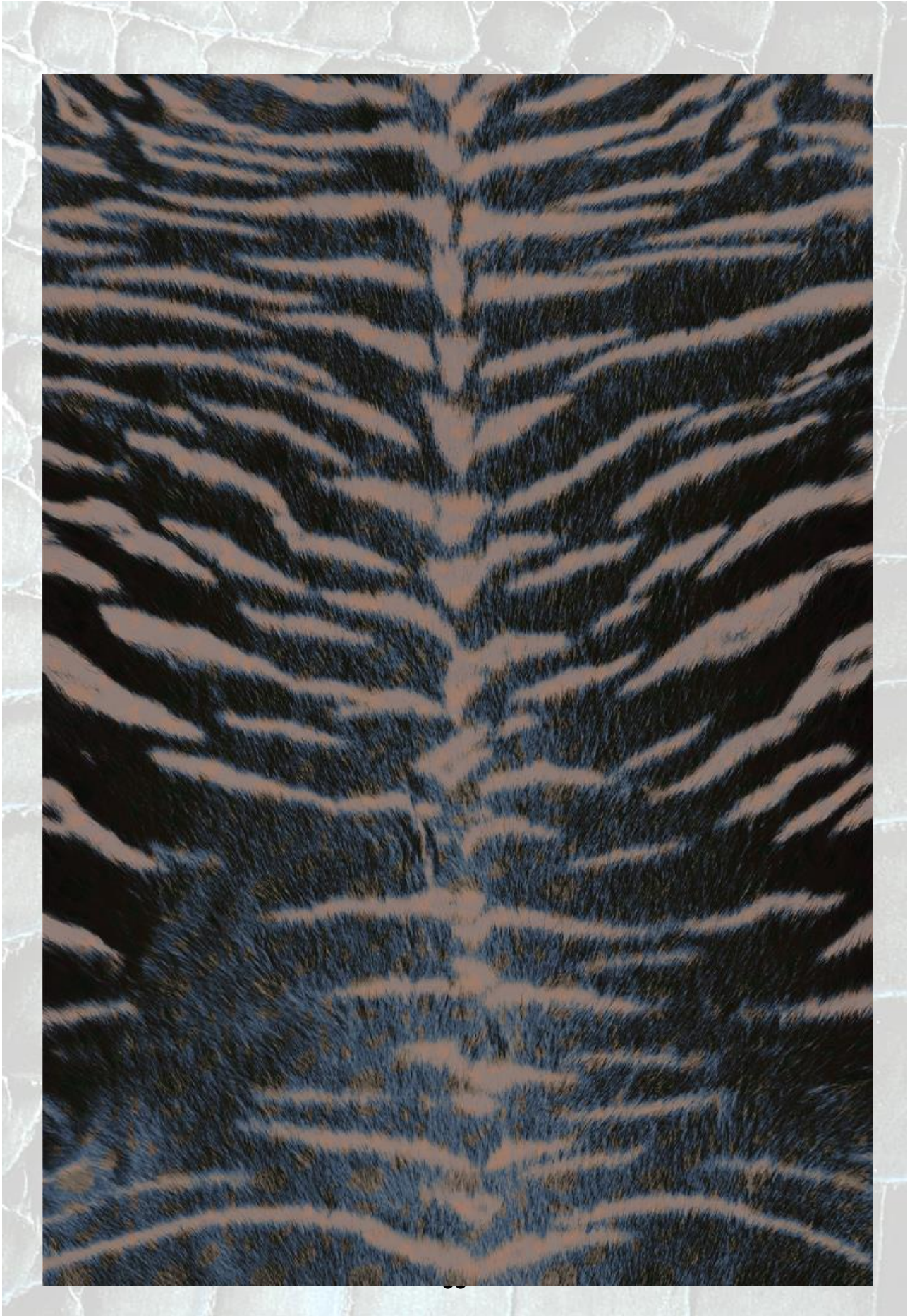
Cuando iniciamos la parte practica nos cuestionábamos, ¿que íbamos hacer?, ¿Cómo?, y otra serie de preguntas que iban sobresaliendo y que hacían que la labor dibujística y pictórica empezara a tener un sentido. Como nos lo dice Ortega y Gasset, *“la pregunta que siempre ha aquejado al artista sea famoso o no, sea empírico o con estudios; con experiencia o sin ella, es ¿Qué hacer? Ya sea que se tome en presente, pretérito o futuro.”*³⁸, y es esta pregunta que hace que un ser pensante haga realidades alternas a las que vive realmente.

Con las anteriores preguntas tomaremos un apartado del documental titulado *the new shock of the new*, este documental de History con la colaboración de la BBC, conducido por el crítico de arte Robert Hughes, *“¿Cómo habría pintado Turner el hongo nuclear?; ¿Cómo habría representado Goya la liberación de Velsen? O ¿David el asesinato de Kennedy?, hoy día los artistas no se preocupan por representar fielmente lo que ocurre en la cotidianidad de la sociedad del siglo XXI, porque las obras de arte ya no representan los horrores que sucedieron en las guerras pasadas sino que representan los temores, las fobias y los placeres de los mismos artistas.”*, y con la ultima parte de este apartado nos deja manifiesto que el inconsciente es un factor a favor de cualquier artista, y aquí entra unos cuestionamientos por nuestra parte ¿Cómo habría pintado Dalí a un perro con piercings?; ¿Cómo habría hecho Andy Warhol a un oso con

³⁸ Ver Ortega & Gasset, “Deshumanización del arte”, p. 24

expansiones? O ¿Picasso a una manada de elefantes africanos con implantes subdermicos?, estos artistas que en su tiempo fueron un boom de la moda, del escenario cultural, económico, social, político, religioso, que los hacía estereotipos de la misma cultura europea y norteamericana hacen que hoy día se tengan esas clase de interrogantes, así parezcan absurdas. Burke nos habla algo de este tema, *“Los estereotipos más crueles se basan en la simple presunción de que “nosotros” somos humanos o civilizados, mientras que “ellos” apenas se diferencian de animales tales como el perro o el cerdo, con los que a menudo se les compara, (...) Se convierten en seres exóticos, distantes de uno mismo. Incluso pueden ser convertidos en monstruos.”*³⁹, de este modo podemos intuir que habrían creado monstruosidades que se habrían vuelto estereotipos artísticos a la hora de contemplar sus trayectorias.

³⁹ Ver Burke, “Visto y no visto”, p. 159

CONCLUSIONES

- ❖ Sentirse libre de esta realidad requiere un equilibrio entre nuestros deseos e imaginación, cuando nos sentimos sin restricciones, ni reglas, es cuando podemos observar un desequilibrio que hace que nuestro deseo de actuar nos domine y hagamos con la realidad lo que nos dé la gana. Es muy pertinente tomar a Alain touraine, con su obra *“can we live together, equal and different?”*, él decía lo siguiente, *“la muerte del ser humano como ser social, definido por su lugar en la sociedad que determina sus acciones y comportamientos”*; con esto nos referimos, que para perforar a un gato, tatuar un perro o hacerle alguna modificación corporal a un animal no es necesariamente ser un tatuador o un modificador corporal con experiencia y trayectoria, se puede ver en las calles de la ciudad de Pereira, Colombia, donde se pueden observar gatos con piercings en sus rostros y orejas, perros con atuendos ridículos como por ejemplo con la camiseta de un equipo de futbol, con medias de colores, con busos con capuchas, entre otros accesorios. En este sentido el ser humano tiende a tener una pulsión que lo lleva a satisfacer estos deseos y así tratar de cambiar la realidad en la que se desenvuelve y trata de mantener su jerarquía la cual tiene desde el homo sapiens, pero lo que el hombre no sabe o no quiere entender es que ese orden que le encanta tener

sobre los seres de la naturaleza dan un cambio violento al equilibrio natural que misma naturaleza tiene consagrado.

- ❖ Las diversas categorías y filosofías estéticas hacen que sea fácil tratar de humanizar a un animal sea doméstico o silvestre, pero en realidad si no se sabe manejar las teorías filosóficas por ejemplo del post - humanismo, del arte carnal, del arte – violencia, entre otros que se trataron en este trabajo, esta humanización no puede llegar a ser lograda, porque si solo nos fijamos en la biología, anatomía y tecnologías estos conceptos nos dan un sendero muy corto, del que realmente podemos encontrar como la ciudad del dorado pero en animales humanizados en vez de esculturas hechas de oro.
- ❖ Tomando la filosofía del post – humanismo como uno de los pilares centrales de nuestro trabajo, Stelarc nos habla del componente principal para tratar esta filosofía al cien por ciento (el cuerpo), *“el cuerpo ya no ve ni oye el mundo real, sino que percibe la www, un cuerpo parasito que se mueve y responde óptimamente a un espectro sensorial externo y expandido.”*, cuando nos habla de espectro sensorial son aquellas percepciones de goce por el dolor, por la victoria frente a la misma vida, el con-vencimiento de que la carne y la tecnología han sido, son y serán la mejor combinación posible en una visión de la cotidianidad del futuro vista hoy día.

BIBLIOGRAFIA

- Barroso V. Julia (2005). Tema, iconografía y forma en las vanguardias artísticas. *Asturias. Ajimez libros.*
- Bauman, Zygmunt (2004). Modernidad líquida. (3). *Argentina. Fondo Cultural de Económica.*
- Burke, Peter (2005). Visto y no visto. *Londres. Biblioteca de Bolsillo.*
- Castillo P. Cesar A. (2008). Retrato como expresión de poder y creación artística. *Cali. Programa Editorial Universidad de Valle.*
- Danto, Arthur C. (2012). Después del fin del arte. *Barcelona. Paidós.*
- Danto, Arthur C. (2009). El abuso de la belleza. *Barcelona. Paidós.*
- Darwin, Charles. (1877). El origen de las especies. (7). *España. Biblioteca Perojo.*
- Eco, Umberto (2010). Historia de la belleza. *Barcelona. Debolsillo.*
- Haraway, Donna (1984). Manifiesto ciborg. *Santa Cruz. University of California.*
- Hegel, Friedrich (1985). De lo bello y sus formas. (7). *España. Talleres gráficos de la editorial Espasa - Calpe*
- Hegel, Friedrich (1986). Lecciones sobre estética. *Madrid. Ediciones Akal.*
- Heidegger, Martin (2006). Carta sobre el humanismo. (4). *España. Alianza editorial.*
- Mejía, Iván (2005). El cuerpo post-humano. México. Edición mil ejemplares.

Ortega y Gasset, José (1926). *La deshumanización del arte*. Madrid. Alianza editorial.

WEBGRAFIA

<http://abduzeedo.com/exquisite-drawings-alfred-basha>

<http://elmolinoonline.com/2013/02/12/esculturas-de-animales-fabricadas-por-barbara-franc-en-metal-y-alambre-recicladadas/los-unicos-en-español/>

http://en.wikipedia.org/wiki/Sean_Landers

<http://en.wikipedia.org/wiki/Tinkebell>

http://en.wikipedia.org/wiki/Wim_Delvoye#Art_Farm

<http://es.wikipedia.org/wiki/Animaniacs#Personajes>

http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Gato

http://es.wikipedia.org/wiki/H._R._Giger#Estilo

http://es.wikipedia.org/wiki/Itchy_and_Scratchy

[http://es.wikipedia.org/wiki/La_pantera_rosa_\(personaje_de_dibujo_animado\)](http://es.wikipedia.org/wiki/La_pantera_rosa_(personaje_de_dibujo_animado))

http://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Peabody_y_Sherman

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_ping%C3%BCinos_de_Madagascar

<http://es.wikipedia.org/wiki/Snoopy>

<http://hifuctose.com/2015/04/16/jason-borders-carves-intricate-designs-into-animal-skulls/>

<http://idiots.nl/news/#ABOUT>

<http://idiots.nl/work/index.php?work=LATESTWORKS>

<http://ryoheihase.com/main/profile.html>

<http://seanlanders.net/work.html>

<http://sinix.pe/ilustracion-de-animales-humanizados/>

<http://sinix.pe/ilustracion-de-garabatos/>

<http://sinix.pe/version-terrorifica-de-los-personajes-animados/>

<http://sinix.pe/walt-disney-su-lado-mas-oscuro/>

<http://thecitylovesyou.com/urban/aureliano-salinas/>

<http://thecitylovesyou.com/urban/taxidermia-esculturas/>
<http://tinkebell.tictail.com/>
<http://www.abc.es/cultura/arte/20141007/abci-cattelan-exposicion-malaga-201410061320.html>
http://www.andrewchase.com/index.php?p_resource=furnishings
<http://www.aurelianosalinas.com>
<http://barbarafranc.co.uk/about/>
<https://www.behance.net/animabase>
<http://www.wwwcomcom.com/artist.html>
http://www.damienhirst.com/artworks/catalogue?p=2&radiogroup_view=view_as_thumbs&category=23
<http://www.damienhirst.com/biography/read-more-about-the-artist>
<http://www.deborahsimon.net/pages/bio.html>
<http://www.ellenjewettsculpture.com/about/>
<http://www.enkil.org/2007/10/28/daniela-uhlig-sensual-inocencia/>
<http://www.erikasanada.com/artist-statement.html>
<http://www.followtheblackrabbit.com>
<http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz00.htm>
<http://www.jasonborders.com/>
<http://www.jeffkoons.com/artwork/puppy>
<http://www.jeffkoons.com/biography-awards-and-honors>
<http://www.juxtapoz.com/current/nicholas-di-genovas-animal-kingdom-part-2>
<http://www.juxtapoz.com/illustration/nicholas-di-genova>
<http://www.kenkeirns.com/k2-info.htm>
<http://lorazombie.com/about/>
<https://www.ndigallery.com/component/hikamarket/vendor/show/cid-12>
<http://www.odditycentral.com/pics/the-roadkill-artist.html>

<http://www.picassomio.es/maurizio-cattelan.html>

http://www.pierrematter.fr/index.php?option=com_igallery&view=category&id=10&Itemid=59&lang=fr

<http://www.redmerhoekstra.nl/pagina9.html>

<http://www.samuliheimonen.com/web/index.php?id=499>

<http://www.thisiscolossal.com/2014/09/surreal-animal-sculptures-carrying-monumental-elements-of-nature-by-wang-ruilin/>

<http://www.toddschorr.com/index.html>

<http://www.toddschorr.com/Paintings/index.html>

<https://instagram.com/alfredbasha/>

<https://wimdelvoye.be/>

https://www.facebook.com/pages/Nicholas-Di-Genovas-Art/258219860901487?sk=photos_stream&tab=photos_albums

<https://www.saborizante.com/2014/01/artista-esculpe-la-anatomia-de-los-osos-en-realistas-esculturas/>