

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE ARTES

“HDSPM”

(Historia De la Supuesta Política en México)

SUSTENTACIÓN TEÓRICA

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS

PRESENTA

DANIEL BAZÚA CORONA

ASESORA DE PROYECTO

MTRA. MARYCARMEN DE MONTSERRAT ARROYO MACIAS

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. JUNIO DE 2021.

ÍNDICE

<u>CAPÍTULOS Y APARTADOS</u>	<u>PÁGINA</u>
RELACIÓN DE ANEXOS Y FIGURAS	4
1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	9
2.1. Objetivos teórico-conceptuales	9
2.2. Objetivos Socioculturales	9
2.3. Objetivos Artísticos	9
3. JUSTIFICACIÓN	10
3.1. De la disciplina y los estilos	10
3.2. De la técnica	11
3.2.1 Proceso creativo. Proyecto “HDSPM”	12
3.3. De la postura como artista	13
3.4. De la producción de imágenes	14
4. FUNDAMENTACIÓN	19
4.1. Las décadas de los ochenta y noventa y el modelo neoliberal en México	19
4.1.1. Oligarquía y oligopolios en México	22
4.2. Estética	24
4.3. Mi postura como creador en el tiempo del capitalismo	28
4.4. Arte y política	29
4.4.1. La teoría de Jacques Rancière sobre la política y el arte	30
4.5. El proyecto “HDSPM”	31

4.6. Mi posición como padre de familia y creador	32
4.7. Distribución de lo sensible a través de la pintura	33
5. DESGLOSE DE LAS OBRAS	37
5.1. Pintura # 1 “Crisis en México”	37
5.2. Pintura # 2 “Figura paterna”	39
5.3. Pintura # 3 “El Monopolio de las tiendas Descuento”	40
5.4. Pintura # 4 “Lamentation Brands” (La operación falló, No hay vacantes)	42
5.5. Pintura # 5 “Los Monstruos de la Oligarquía”	43
6. CONCLUSIONES	45
6.1. Del modelo neoliberal y la oligarquía en México	46
6.2. De la estética	48
6.3. De la postura como creador en el tiempo del capitalismo	49
6.4. Del arte, la política y la teoría de Rancière en asociación con mi proyecto HDSPM	49
6.5. De mi posición como padre de familia y creador	50
6.6. De la distribución de lo sensible a través de la pintura	50
6.7. Conclusión final	51
REFERENCIAS	52
ANEXOS	56
FIGURAS	67

RELACIÓN DE ANEXOS Y FIGURAS

<u>No. DE</u> <u>ANEXO</u>	<u>TÍTULO</u>
Anexo 1	Registro del proceso de diseño de objeto
Anexo 2	Registro de dibujo de objeto mediante la imagen fotográfica
Anexo 3	Evidencia del proceso de pintura empleando solo colores primarios
Anexo 4	Evidencia de elaboración de lienzos
Anexo 5	Evidencia de elaboración de bastidores con corte a 45 grados
Anexo 6	Evidencia del registro de la idea original de la obra por escrito
Anexo 7	Registro de la elaboración del boceto original mediante búsqueda de imágenes en internet
Anexo 8	Evidencia del uso de la zona aurea en la composición del cuadro
Anexo 9	Evidencia de los cálculos de proporción a escala del boceto contra el lienzo
Anexo 10	Evidencia de la proyección de algunos objetos del boceto al lienzo
Anexo 11	Evidencia de la estructura de la sección aurea como base de la pintura
Anexo 12	Ejemplo de cómo se puede dar un sentido diferente a un objeto al combinarlo con otros elementos
Anexo 13	Boceto de la obra "Crisis en México"
Anexo 14	Imagen de la obra terminada titulada: "Crisis en México"
Anexo 15	Boceto de la obra "Figura Paterna"
Anexo 16	Imagen de la obra terminada titulada: "Figura Paterna"
Anexo 17	Boceto de la obra "El Monopolio de las tiendas Descuento"
Anexo 18	Imagen de la obra terminada titulada: "El monopolio de las tiendas Descuento"

Anexo 19	Boceto de la obra "Lamentation Brands" (La operación falló, No hay vacantes)
Anexo 20	Imagen de la obra terminada titulada: "Lamentation Brands" (La operación falló, No hay vacantes)
Anexo 21	Boceto de la obra “Los monstruos de la oligarquía”
Anexo 22	Imagen de la obra terminada titulada: “Los monstruos de la oligarquía”
<u>No. DE</u> <u>FIGURA</u>	<u>TÍTULO</u>
Figura 1	Referencia de la extracción de modelos de otras pinturas en la obra de Manet

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo académico es una investigación y la sustentación teórica del proyecto artístico: “HDSPM” (Historia de la Supuesta Política en México). En estos tiempos en los que existe la saturación de información y el trabajo acelerado en la sociedad intentaré probar que el arte es un medio para crear un espacio de posibilidad y reflexión sobre la sociedad en un orden social dominante.

La sensibilidad sobre nuestra realidad nos impulsa a reflexionar y preguntarnos ¿De dónde vienen los modos de poder basados en la economía? ¿Qué es el arte en un tiempo permeado de estos modos de poder? En este documento se plantearán casos que aspiren a responder estas preguntas con el estudio de un periodo de transición económica en México.

Para la producción de obra artística se deben plantear los fundamentos que compongan el tema de las obras. Según Gombrich las más antiguas pinturas existen desde la prehistoria y son un medio para expresar las emociones tal y como lo hizo el hombre glaciario al representar los bisontes al interior de las cuevas, quizás en un intento por conocerles más de cerca y poder cazarles con más facilidad (Gombrich, 1999). Elegí un tema del cual siento un impulso por mostrar; aquí presentaré la fundamentación para la creación de mi obra, la cual reflexiona sobre el orden social dominante, el cual planteo nace a partir de la grieta económica provocada por el proceso de neoliberalismo que vivió México en la década de los ochenta y noventa.

A través de las siguientes páginas explicaré de dónde surgen los motivos para la construcción de mis pinturas en este proyecto, y de dónde obtuve mi influencia e inspiración. También planteo a detalle mi proceso creativo, el surgimiento de las ideas, el bocetaje, la construcción de cada

cuadro y los resultados finales, además de exponer los fundamentos teóricos para la proyección de estas obras.

Por medio de la escritura y las imágenes reflexiono sobre la estética y su relación con fenómenos que permean el orden social dominante en México. A partir de este análisis intento dar a conocer que este panorama mexicano inicia en la etapa del neoliberalismo en el periodo presidencial de Salinas de Gortari, el cual considero fue el punto álgido para este nuevo ordenamiento social y económico.

En este trabajo se intentará responder a las siguientes preguntas ¿Cómo ha sido la política a partir de los años ochenta hasta hoy?, ¿Cómo se introdujo el modelo neoliberal en la política de México y a la economía nacional?, ¿cuáles han sido los avances de este modelo económico?, y ¿Qué es la oligarquía? Con el propósito de comprender la relación de dependencia económica que tiene el país, así como la alta desigualdad social.

Este trabajo no solamente habla sobre estas problemáticas derivadas de este nuevo orden social y económico, también observo su relación con la sensibilidad artística y la necesidad de crear experiencias estéticas basadas en estos temas políticos. Estos procesos de creación van acompañados del análisis de principios estéticos como la utilización de la sección aurea y su repercusión en la armonía de un cuadro, así como cuestionamientos sobre la representación y la semejanza en la pintura.

Aquí se tratará de explicar la relación del arte y la realidad del artista en un tiempo permeado por el modelo capitalista de producción. Al avanzar se intentará definir la relación que tiene la política con el arte, comprender cómo la política es un medio de apropiación de espacios

e ideas y cómo cada sujeto configura lo sensible. En este caso de mi experiencia como creador y a la vez empleado de una transnacional

Al final se mostrarán los resultados obtenidos a partir de los objetivos planteados en este trabajo académico. El resultado es muestra del aprendizaje obtenido al cursar la licenciatura en artes plásticas de la Facultad de Artes Campus Mexicali en la Universidad Autónoma de Baja California durante el 2006 a 2011.

2. OBJETIVOS

Aquí se presentan en clasificaciones, los objetivos de este trabajo, que dan en general el propósito a lograr con mi obra en este proyecto.

2.1. Objetivos teórico-conceptuales

Realizar una reflexión sobre las problemáticas de la representación en la pintura desde lo político, las problemáticas socioculturales, la cotidianidad y el capitalismo reflejado en la desigualdad económica y la reconfiguración del espacio social.

2.2. Objetivos Socioculturales

Generar una reflexión en la sociedad sobre los diferentes problemas expuestos a través de diversas representaciones que sitúen al ser humano dentro de estas mismas problemáticas; que pueden verse reflejados a través de representaciones que conecten con su contexto urbano y visual inmediato.

2.3. Objetivos Artísticos

Producir piezas de arte que compongan una exposición, la cual estará sustentada en la teoría escrita, la pintura, el dibujo y el diseño gráfico. Crearé diversos cuadros fundamentados con este documento que representan temáticas asociadas al gobierno, la política, la mercadotecnia, el capitalismo y el poder para que el producto final, me permita obtener el título de Licenciado en Artes Plásticas.

3. JUSTIFICACIÓN

En este capítulo se explicarán detalladamente los parámetros que conducirán el proyecto a través de mi trabajo, hacia el objetivo. Abordando la justificación de las cuestiones de disciplina, estilos, técnica, proceso creativo, de manifiesto y de la producción de imágenes.

3.1. De la disciplina y los estilos

Para la realización de mi obra en este proyecto decidí emplear la pintura principalmente porque es la disciplina en la que he podido crecer como creador. Para ello no se podrá llegar al objetivo sin el empleo del dibujo el cual será utilizado como base del diseño. Otras disciplinas empleadas son: el diseño gráfico el cual será herramienta para generar algunos elementos del cuadro (anexo 1) y para llegar a la composición del cuadro, finalmente la fotografía escenográfica con la cual se creará la referencia para algunos objetos, escenas y efectos de visuales (anexo 2).

Mi propuesta plástica ha sido inspirada en el impresionismo con artistas como Edouard Manet quien pintaba temas de la cotidianeidad. Este artista se apoyaba en obras del renacimiento como la de Marcantonio Raimondi – El juicio de Paris 1525-1530 de donde extrajo las posiciones de los modelos para su obra: El almuerzo sobre la hierba – 1863 (figura 1). La cotidianeidad en el arte como la de los impresionistas es para mí de gran influencia por su diversidad de temas. Mi obra también está inspirada en el realismo americano con artistas como Edward Hopper. Este artista estaba fascinado por los paisajes y objetos comunes como moteles, bombas de gasolina, calles, restaurantes, y en general la identidad de la sociedad americana de su época. He estado inspirado por artistas de realismo moderno como Dan Witz quien pinta conciertos, gente usando teléfonos celulares, lámparas de hogares ajenos, documentando la estética de la contracultura y la

juventud, funcionando como un medio registrador de memorias y eventos de esta contracultura usando el realismo.

Mi obra en este proyecto, no obstante, no es una obra basada en otros artistas deliberadamente, es el resultado de una pasión motivada por la construcción de imágenes que no existían. En este proyecto mis pinturas pueden ser catalogadas de obtener bases de los estilos: renacentista, porque busco siempre limitarme a las formas, su proporción en relación con el espacio, la profundidad, la perspectiva y las sombras y luces. Impresionista, porque no obstante los objetos busco captar el momento irrepetible, imprimir lo que está sucediendo; expresionista, porque pueden quedar emociones plasmadas en los trazos las pinceladas y colores; surrealista, porque puede haber objetos fuera de su contexto causando una experiencia estética onírica a los ojos del espectador. Del muralismo mexicano, por la invitación a la reflexión de los temas de la clase obrera, lo cual pude observar físicamente en mi visita a algunos de los murales de este periodo; urbano porque está influenciado también por la sátira del arte público como Banksy y Ron English en el uso de elementos de la cultura popular tergiversando su significado o bien evidenciando su lado oscuro y finalmente el pop art, por los temas relacionados con la mercadotecnia, iconos y personajes de la cultura popular.

3.2. De la técnica

Durante mi curso en la carrera de artes plásticas, aprendí a pintar las partes oscuras con la mezcla de los tres colores así puedo excluir la pintura negra. Partiré de los colores primarios: rojo, azul y amarillo más el blanco para desarrollar los demás colores necesarios (anexo 3). Así excluiré también el uso de colores ya compuestos como los que se venden con un nombre por

ejemplo amarillo de cadmio pálido y azul ultramar. Con esto se me facilitara el balance de luces y sombras.

La elaboración de los lienzos abarca desde determinar el número de pinturas, hasta preparar el soporte con una base blanca de pintura (anexo 4). La medida de los lienzos será determinada dependiendo del espacio y el número de cuadros que se presentarán. Los bastidores rectangulares serán hechos con uniones en las esquinas con un corte de cuarenta y cinco grados (anexo 5) unidos con clavo sin cabeza y goma. Para reforzarlos tendrán un tirante soporte en el medio. La preparación de la tela se hará con sellador acrílico y pintura blanca en acrílico.

3.2.1. Proceso creativo. Proyecto “HDSPM”

Se escribirá en el medio más viable a la mano en el momento la idea (anexo 6) y se guardará dentro de mi folder digital del Proyecto. Si es una idea que se deberá producir desde cero por medio de búsqueda de imágenes en internet, tomar fotos hacer dibujos, fotomontaje en Photoshop, entre otros (anexo 7) se iniciará con esta serie de trabajos y se hará un boceto final a mano.

Si es una idea que puede ser representada por una fotografía. Se tomará la fotografía y se ajustará a la afinación final deseada para después ser transformada en la pintura o el medio a utilizar. En mi obra se utilizarán las técnicas tradicionales de dibujo y pintura, en la composición se utilizará la zona aurea como estructura básica (anexo 8) del orden y la composición de la obra, por lo cual cada boceto debe ser hecho a escala menor de la medida del soporte final y compuesto sobre las bases de las formulas de la espiral de oro de Fibonacci, la cual también será la base de la composición pictórica en el soporte final.

Para las proporciones a escala del boceto contra el soporte final, de la medida del boceto se multiplicará la medida por las veces mayores deseado por lo tanto el boceto será a escala la misma medida del lienzo (anexo 9). De cada boceto se copiará sobre acetato (anexo 10) que se magnificará, será proyectado al soporte final y transferido allí con lápiz con el uso de proyector. Algunos detalles se dibujarán a mano directo al soporte para mayor calidad y detalle.

3.3. De la postura como artista

Mi intención como creador de este proyecto será abrir un espacio de posibilidad en un tiempo permeado por la acelerada productividad de la humanidad a merced de un régimen de orden social capitalista. Será permitir que se observe desde mi perspectiva una historia que ha sido manipulada de acuerdo a este poder dominante y así invitar a la reflexión.

Busco crear experiencias estéticas que lleven al espectador a una reflexión sobre la manera en que la pintura puede ser un espacio de posibilidad para la reconfiguración de lo sensible; intento producir intersticios reflexivos a través de representaciones que cuestionen las estructuras sociales y políticas. Para mí es importante poner a contraluz los fenómenos sociales derivados de los preceptos culturales surgidos a partir del orden social dominante.

El interés particular de este proyecto es pensar el arte como un medio de reflexión sobre lo social, lo político y la posibilidad de observarlo reflejado en imágenes desde lo cotidiano, la vida urbana y cultural de mi contexto; también observar representaciones que nos planteen disrupciones en los discursos visuales que se han generado en torno a discursos políticos y económicos dominantes.

3.4. De la producción de imágenes

La exposición en general será una pieza final de pinturas conformada por diferentes obras. Trataré de crear a partir de la imaginación entre ensueños y reflexiones conscientes, con un método propio inspirado en Gaston Bachelard a quien leí en el libro llamado La poética del espacio (2000) y cuya tesis sobre cómo, imaginamos me pareció muy familiar y vino a inspirar mi método de la creación de imágenes en este proyecto, el cual se verá reflejado en este trabajo con la respectiva fundamentación de cada pintura.

En el capítulo La Miniatura de dicho libro, Bachelard plantea el método de cómo adentrarnos en un tema e ir construyendo imágenes en torno al tema a partir de imaginar un objeto (este puede simbolizar el tema) y, ya sea miniaturizarnos ante dicho objeto, o miniaturizar el objeto y de ahí hacer infinidad de reflexiones que puedan ir generando preguntas como: ¿Cuál es la función de tal objeto? y al ir respondiéndolas dejar surgir imágenes que después se registran.

Mi método es el análisis de la realidad, el cuestionar y responder; asegurando la ilación de los mensajes que me gustaría expresar de los temas que voy a exponer. La fe espiritual siempre es mi guía para adentrarme en cualquier objetivo, de allí parte mi proceso de creación. Después visualizo el momento de finalización de cada proyecto, el resultado deseado y lo comienzo.

Bachelard (ibidem) a manera de demostración de su teoría; cita un texto de Cyrano de Bergerac, el cual ejemplifica muy bien este proceso de miniaturización para desatar la imaginación:

Esta manzana es un pequeño universo por sí mismo, cuyas semillas, más calientes que las otras partes, difunden en torno suyo el calor conservador de su globo, y ese germen, de acuerdo con esta opinión, es el pequeño sol de ese pequeño mundo, que calienta y nutre la sal vegetativa de esa pequeña masa [...] En ese texto nada dibuja, todo se imagina y la miniatura imaginaria es propuesta para encerrar un valor imaginario. En el centro están las

semillas más calientes que toda la manzana. Ese calor condensado, ese cálido bienestar, amado de los hombres, hace pasar la imagen, de la categoría de imagen que se ve, a la categoría de imagen que se vive. La imaginación se siente toda reconfortada por ese germen que nutre una sal vegetativa. La manzana, la fruta no es ya el valor primero. El verdadero valor dinámico es la semilla. Es ésta la que paradójicamente hace la manzana. Le envía sus zumos balsámicos, sus fuerzas conservadoras. La semilla no nace solamente en una dulce cuna, bajo la protección de la fruta. Es la productora del calor vital. En semejante imaginación hay, frente al espíritu de observación, una inversión total. El espíritu que imagina, sigue aquí la vía inversa del espíritu que observa. La imaginación no quiere llegar a un diagrama que resumiría conocimientos. Busca un pretexto para multiplicar las imágenes y en cuanto la imaginación se interesa en una imagen, aumenta su valor. Desde el instante en que Cyrano imaginaba la semilla-Sol, tenía la convicción de que la semilla era un centro de vida y de fuego, en resumen, un valor. Estamos naturalmente ante una imagen excesiva [...] Las imágenes van demasiado aprisa, demasiado lejos [...] Los valores se engolfan en la miniatura. La miniatura hace soñar (p.187).

Bachelard al final de la página hace una nota que dice: “cuantas personas, después de comer la manzana, atacan las semillas. En sociedad suele refrenarse la inocente manía que pela las semillas para paladearlas mejor. ¡Y cuántos pensamientos, cuántos ensueños, cuando se comen gérmenes!” (ibidem). Aquí Bachelard nos dice que la imaginación no tiene límites si nos arriesgamos a romper las barreras de lo socialmente establecido. Busca un pretexto para multiplicar las imágenes y en cuanto se interesa en una imagen, aumenta su valor (ibidem). Para inventar imágenes será necesario entonces no atacar las semillas de acuerdo con Bachelard que son fuente de imaginación necesaria para la producción de imágenes.

Esta teoría en términos prácticos será la base de como yo iré generando preguntas y respuestas para la producción de imágenes, a partir de una miniaturización a veces del objeto o el tema, o a veces de mí. Por ejemplo: si imagino que quiero representar en un contexto político de libre mercado y globalización, la dependencia económica de un país con otro país, miniaturizo la situación viéndolo desde arriba como si estuviera viendo al mundo en la palma de mi mano. Y voy otorgando significantes a cada objeto. Me pregunto: ¿cómo represento a los países?, así,

determino que los países se minimizan a sujetos en mi obra, entonces el país dependiente lo represento con un bebe y el país que tutora al bebe es un adulto. Miniaturizar las imágenes me permite un espacio lúdico para encontrar representaciones a menudo sarcásticas, pero que puedan ser eficaces en términos comunicativos.

En este proceso creativo, llega un punto en el que necesito ser más específico con representaciones sobre de la dependencia económica entre países en un mundo globalizado, por lo que debo de encontrar la manera de narrarlo a través de imágenes nuevamente, entonces realizo el ejercicio a la inversa, ahora soy quien se miniaturiza. Ahora construya la idea de “maqueta” y me vuelvo diminuto para adentrarme en esta gran escala e imaginar ¿qué le daría yo al bebe si él dependiera de mí y él bebé se encontrará llorando?, por inercia o sentido de lógica imagino dándole un biberón. De esta manera juego en mi proceso creativo para crear imágenes que partan de reflexiones complejas, pero a su vez puedan conectarse a través de representaciones comprensibles para los espectadores.

Esta es una explicación explícita de mi producción de imágenes en este proyecto, la cual desgloso para así también dejar saber al lector como se asocia mi proceso a la teoría de Bachelard sobre la creación de imágenes a través de la miniaturización. Sin embargo, no siempre se trata de ir arriba o abajo en tamaño con la imaginación, a veces será necesario caminar por un camino difícil en el tamaño exacto al que perteneces para encontrarte y encontrar inspiración e impulso que te permita definir ciertos objetos de una imagen.

Regresando al ejemplo de la escena del bebe recibiendo un biberón de manos de un sujeto adulto para representar la dependencia de un país con otro en un mundo globalizado, también reflexiono sobre ¿Cómo puedo representar simbólicamente y de manera más específica,

la globalización y el libre mercado dentro de esta actividad de esos dos sujetos?

Subconscientemente viene a mi mente la marca Coca-cola, un logotipo de marca que esta insertado en nuestro cerebro e imaginario colectivo. Debo repensar y cuestionarme si estos ejercicios creativos y repentinamente subconscientes, clarifican en mi conciencia la representación exacta que busco.

Al dar una respuesta asertiva ante este problema de representación, finalmente resuelvo la idea de pintar un biberón rotulado con los colores de esta marca pues quiero representar la globalización y el libre mercado. Sumado a eso, debo integrar y evidenciar la problemática conceptual sobre lo económico en relación a la globalización, por lo que decido sustituir la marca Coca Cola por la palabra Financia-miento, para enfatizar, a través de un ejercicio lingüístico, la representación de la dependencia económica mundial.

Estos ejercicios creativos y reflexivos, pueden ser divertidos, pero al mismo tiempo son incómodos a nivel personal, pues es una experiencia que vivo en carne propia sobre las dificultades económicas; sin embargo, es necesaria la proyección incomoda de lo que te sucede, cómo lo reflexionas y vives, y finalmente concretar estos fenómenos externos e internos a través de una obra. El hecho de que quede proyectada tu situación emocional, tu experiencia, estado económico o simplemente algo que te identifica, es algo que tú decides, sin embargo muchas veces este proceso de creación con miniaturización de imágenes no te permite tener control sobre todas las expresiones psicológicas implícitas en la obra y también pueden quedar plasmados otros rasgos de ti como la ira, el miedo y la felicidad.

Con el arte se pueden expresar sentimientos y emociones, en mi obra quedarán algunos elementos psicológicos personales, pero el principal objetivo es que funja como fuente de

experiencias estéticas, de reflexión sobre los temas de la globalización, el neoliberalismo, la desigualdad y los regímenes de orden social y económico.

4. FUNDAMENTACIÓN

En este capítulo se hablará del neoliberalismo en México y la oligarquía. Se desarrollará el fundamento de mi proyecto “HDSPM” con conceptos sobre el capitalismo en el arte y la cultura, el arte y la política y mi intención como artista a través de la pintura. Mi intención es que con la lectura de este capítulo el lector conozca el marco teórico de los temas que son parte de la investigación para la producción de la obra. Mi campo de investigación sobre el capitalismo en México se limitara al periodo de transición al modelo neoliberal y hacia la actualidad.

4.1 Las décadas de los ochenta y noventa y el modelo neoliberal en México

Este concepto fue acuñado por Alexander Rüstow, un alemán que en 1938 ideó una teoría que pretendía evitar desastres económicos como el de la Gran Depresión de 1929 y otros errores del liberalismo; la cual se plantea como una doctrina que considera el bienestar social, gracias a la obtención de riqueza de bienes materiales del exterior como el capital (von Mises, 2011). Sin embargo, el término Neoliberalismo cayó en desuso, hasta que varias décadas después, en la década de los cuarenta la Sociedad Mont Pèlerin lo retomó. Posteriormente, dos economistas, Friedrich Hayek y Milton Friedman lo recuperaron en sus propios trabajos, haciendo del Neoliberalismo un modelo atractivo para algunos grupos como los Chicago Boys de la Escuela de Chicago, misma que fue encabezada por Milton Friedman. Este término puede hoy en día entenderse como como una versión mejorada del Liberalismo, el cual promueve el libre

mercado, el libre emprendimiento y un Estado parcial, es decir, que este último no interviene en los procesos del libre mercado.

En el caso mexicano a finales de la década de los setenta en México, y gracias al agotamiento de sus condiciones estructurales, sociales y económicas que terminaron en una crisis económica en el año de 1982 (Mendoza, 2019), ocurrió una transición de un modelo económico proteccionista a un modelo neoliberal. Esta transición ha sido tema de gran debate en el ramo de las ciencias sociales y la política, ya que existen publicaciones que rechazan estadísticamente la eficacia de este modelo, que hablan en general de la situación nacional contemporánea afirmando que dicha transición significó el ingreso de México al capitalismo dependiente pues, depende de la inversión extranjera directa en especial de la estadounidense para el trabajo productivo y que en conclusión la economía mexicana mostró una incapacidad de desarrollo económico endógeno (Villegas, 2019).

Por otro lado, existen otras visiones como la de Heath y Potter (2004) quienes afirman en su libro *Rebelarse vende*: “la globalización comercial [...] está produciendo lo que podría denominarse, un estado de diversidad” (p. 280) y explican que el valor que está obteniendo la sociedad y que hace que más países se unan a este modelo, es gracias a la posibilidad de diversificar su comercio, es decir, que un país puede importar algo de lo que el mismo es gran productor e incluso dejar morir su propia industria en eso, pero el aumento de la actividad comercial permite que el país siga fabricando la misma gama de productos e incluso otros, además de acceder a unos bienes que antes no (Heath y Potter, 2004).

Durante la década de los ochenta el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari bajo el lema de una “Modernización del país” hizo un gran cambio en la política y la economía nacional con la gestión del neoliberalismo. Algunos autores de libros sobre política, economía y

filosofía, critican fuertemente esta transición histórica. Uno de estos planteamientos afirma que este régimen neoliberal basado en la reconfiguración de Salinas, dejó grandes secuelas negativas en la sociedad tales como el empobrecimiento de la mayoría de la población (Mendoza, 2019).

También existe la contra postura a este tipo de discursos, como el que plantea el mismo ex presidente Carlos Salinas de Gortari en su libro México un paso difícil a la modernidad, y quien plantea que la etapa del liberalismo social “detuvo el crecimiento de la pobreza, inició su reversión y mejoró la distribución del ingreso. Impulsó la movilización popular independiente y la participación organizada de hombres y mujeres en solidaridad. Alentó la democracia industrial como vía para la acción directa de los trabajadores en el marco de la liberación de mercados” (Salinas, 2000, párr. 5). Aquí Salinas plantea que este tipo de modelo económico beneficia a la sociedad, la economía y alienta a la democracia.

Como una tercera aproximación al tema, Humberto Márquez nos plantea en su publicación Espectros del neoliberalismo que el proyecto neoliberal en México “reconfiguró el bloque de poder, concentró el capital, insertó el aparato productivo al capital global, reconstruyó las relaciones de dominación y promovió una nueva ideología del libre mercado y la democracia electoral” (2015, p. 90).

El objetivo con ofrecer una visión del tema desde los puntos de vista a favor y en contra es para conceptualizar en general el tema a tratar en este proyecto, como podemos observar México ha sufrido inestabilidad quizá por estas dos visiones y creo que es importante exponer esta problemática. Derivado de este tema en México y en el mundo se han creado otros fenómenos como las oligarquías y los monopolios lo cual trataremos a continuación.

A manera de conclusión de este apartado es evidente que existen dos visiones importantes, por un lado vemos una postura crítica ferviente que plantea la vileza de la mala distribución de la economía en un sistema neoliberal y por otro lado observamos la fantasía de un espíritu individual de producción económica libre, lo que llamamos neoliberalismo. En México, las políticas asociadas a este modelo han propiciado un enriquecimiento desproporcionado beneficiando a la creación de oligarquías, más que por nivel comercial competitivo. Esto es precisamente lo que trataremos en las representaciones artísticas con las pinturas desde mi perspectiva.

4.1.1. Oligarquía y oligopolios en México

Comenzaré por definir el concepto de oligarquía, el cual es definido por la Real Academia de la Lengua Española como un “grupo reducido de personas que tiene poder o influencia en un determinado sector social, económico y político” (RAE, 2020). La definición de este concepto es importante incluirlo en este apartado, pues a continuación deseo exponer dos temas que son relevantes en la actualidad cuando se habla de poder y economía en México. El término oligarquía se ha utilizado principalmente para criticar a la burguesía y la cadena de poder de los gobernantes en México que son llamados corruptos.

Patricio Emilio Marcos en su libro *Grandeza y decadencia del poder presidencial en México*, asevera que estas cadenas de poder están estructuradas por gremios de militares, profesionales, economistas y burocráticos y a su vez benefician con favores a empresarios privados lo cual genera impunidad (2015). Esta información me da la pauta para la creación de imágenes que hablan de dicha impunidad. Aunado a esta búsqueda de datos que incurrieran hacia un conocimiento de los patrones y las ramificaciones sociales de la oligarquía en México en las

décadas anteriores, encontré que algunos teóricos deducen que después de la implementación política neoliberal, ésta misma resultó en una política re-regularizadora (Snyder, 2001). La re-regularización del sistema económico por el estado, significa que el Estado vuelve a tener injerencia regulatoria sobre la economía de mercado privatizado. Sin embargo, para Snyder, en México esta re-regulación no resultó en algo positivo, si no en un mercado reconfigurado para una hegemonía de esta oligarquía (Snyder, 2001), lo cual coincide con el planteamiento de Patricio Emilio Marcos sobre los beneficios que obtienen los empresarios privados por los gremios del gobierno. Llamaré a estos empresarios beneficiados: oligopólicos.

Entendemos como oligopolio al “acaparamiento de la oferta de un producto por un reducido número de vendedores”. (RAE, 2020). El fenómeno de los oligopolios es un tema también muy criticado. A continuación se explicará brevemente algunos aspectos que me permitirán obtener datos para mi fundamentación de las obras en este proyecto.

Como contraparte a las visiones en contra y con el objetivo de ampliar la perspectiva sobre esta problemática, puedo mencionar, basado en los textos de Thomas Picketty en su libro: El capital en el siglo XXI, que los empresarios multimillonarios que son oligopólicos o a veces monopolícos, desempeñan un papel útil en el crecimiento económico de sus países (Picketty, 2013). Este planteamiento tiene mucho sentido para dejar a un lado los argumentos del todo negativos que no dan espacio a deducciones positivas como los beneficios de una economía nacional superior, por el bien de toda la nación. Sin embargo es de natural reacción rechazar muchas de las estrategias y actividades de los oligopolios para seguir teniendo crecimiento o rendimiento en sus riquezas. Desde mi perspectiva, por ejemplo, me causa repudio el observar el control que los medios de comunicación pueden ejercer al difundir mensajes a gran escala en la

sociedad teniendo un mayor dominio de ella a través de la desinformación y la parcialidad de datos.

La construcción del modelo neoliberal en México en la década de los ochenta, y la subsecuente presencia de oligopolios, son los puntos de partida para plantear en mi proyecto una visión crítica ante lo que comprendo y rechazo del pensamiento del orden social dominante, con el fin de expresar lo antes dicho y exponer visualmente algunos de los problemas que se pueden observar como consecuencia de este modelo en el contexto actual.

Estos fenómenos que suscita el uso del poder me interesa exponerlos en mi obra para su reflexión. Al plantear fenómenos políticos actuales en la vida cotidiana, fue necesario ahondar sobre transiciones históricas importantes, una de ellas la del modelo neoliberal en México realizada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y la cual considero fue fundamental de la identidad y la situación del México globalizado actual. Existen infinidad de sucesos y referencias estéticas visuales de las cuales aquí se presentaran solamente algunas. A través de las representaciones de mis cuadros intento dar una representación visual sobre mi perspectiva crítica hacia el neoliberalismo, las oligarquías y el oligopolio.

Sin embargo, no podríamos adentrarnos en el terreno del arte sin hablar del concepto de Estética para relacionarlo entonces con estos discursos que nacen de lo político. Para finalmente, relacionar el arte y la política a través de Jacques Rancière.

4.2 . Estética

La primera vez que escuché el término estética para criticar una pieza artística fue en mi adolescencia mientras me encontraba pintando una pancarta con pintura spray para un grupo de rally de la escuela preparatoria. La crítica que recibí en ese momento de un amigo que me

visitaba fue que mi trabajo era “anti estético” y que la razón de su percepción era por ver el chorreado de pintura de algunos trazos que ensuciaban otras partes de la pieza por lo tanto no era “estético” o “agradable”. En realidad en ese momento no supe si corregir el trazo y mejorarlo, o refutar las palabras de mi compañero. Al estudiar una licenciatura en artes plásticas, fue indispensable clarificar este concepto para comprender mi propia práctica.

La Real Academia Española describe el concepto de estética como rama de la filosofía que busca explicar el arte desde un punto de vista de la belleza o la similitud con la naturaleza (2021). Desde mi perspectiva, la belleza en una obra no depende de un principio o un dogma establecido de la belleza pues la belleza es algo subjetivo.

Carritt plantea que el principal objeto de estudio de la estética es la experiencia estética, pues a través de esta se mide el grado de emoción o sentimiento que te causa un objeto y estos se definen como agradables o desagradables (2018). Toda obra artística tiene una cualidad estética debido a que la experiencia estética no es condicionada por un solo parámetro de sentimiento o emoción. Por esta razón se dice que dependen del espectador las asociaciones agradables o de rechazo con la obra artística.

En esta producción de obra, me interesó generar una relación agradable, o diría mejor, armoniosa con el espectador. Los cuadros fueron diseñados con el principio geométrico de la sección áurea (anexo 11). Basé mi decisión a partir de la idea que plantea Kimberly Elam en La geometría del diseño, estudios sobre la proporción y composición, donde argumenta cómo esta relación geométrica tiende a ser más agradable para el cerebro humano, “A lo largo de la historia puede observarse y documentarse una preferencia cognitiva humana por las proporciones de la sección aurea, tanto en la naturaleza como en los entornos creados por la mano del hombre [...]

Las proporciones de la sección aurea pueden encontrarse no solo en objetos manufacturados por el hombre sino también en la naturaleza” (2014, p.5).

En el mismo libro se hace mención de un estudio realizado a finales del siglo XIX por el psicólogo alemán Gustav Fechner, quien interesado por el uso de la sección aurea, investigó sobre la preferencia del ser humano a las medidas de objetos rectangulares. A través de un experimento donde midió diferentes objetos rectangulares como libros, cajas, edificios, entre otros, descubrió que casi todos se acercaban a las proporciones de la sección aurea y que la gente sentía preferencia por estos objetos (en Elam, 2014, p. 6).

La sección aurea es un principio fundamental de la proporción y armonía de algunos objetos creados por el ser humano y la naturaleza, por su perfección en la composición de un objeto. Un ejemplo de ello es el rectángulo de oro de Euclides, donde cada una de sus partes en relación con el tienen su propia identidad y están en armonía con los demás elementos y esto resulta naturalmente bello. Uno de los primeros datos registrados de su uso por el humano data de los siglos XX y XVI a.c, en la construcción de Stonehenge (Elam, 2014). Sin embargo también en la antigua Grecia fue empleado este principio en la creación de esculturas y arquitectura.

La relación que tiene la sección aurea con la estética para mí, es la capacidad de dar una primera impresión de agrado en un objeto y de allí partir a otras cualidades de la estética, sin embargo estoy consciente que esto depende de la percepción de cada sujeto. Carritt plantea que una experiencia estética no se explica únicamente por significación del objeto o en su origen por la del artista si no que puede asociarse a condiciones de la naturaleza humana “la manera en que varios fenómenos sensibles- colores, sonidos, formas, objetos- han llegado a ser esencialmente aptos para la estética puede explicarse por la fisiología —sobre todo la neurología— por la

psicología – sobre todo la infantil—la biología , la antropología y la historia general de la cultura (2018, p. 100).

Aquí me interesa afirmar que mi obra no está intencionada en generar psicologismos. Las experiencias estéticas se pueden confundir con emociones psicológicas muchas veces debido a estos fenómenos sensibles de significación que implica a los sentimientos, por el contrario me interesa producir experiencias estéticas más del modo como lo plantea Katya Mandoki en su tesis *Estética cotidiana y juegos de la cultura*, donde propone ocuparnos desde la estética de producir efectos emotivos y le dejemos a los psicólogos la tipificación de tales emociones (Mandoki, 2006).

De hecho Mandoki propone que la estética como ramo de la filosofía sufre de una errónea, incluso evasiva deficiencia de estudio, porque muchos de los filósofos excluyen a las experiencias estéticas de la vida cotidiana con cosas como lo banal, lo feo o desagradable del objeto de estudio de la estética (Mandoki, 2006). Sin embargo, aunque sea interesante la teoría de la estética de lo cotidiano me interesa más adjudicar mi conjetura de las experiencias estéticas a través de los fenómenos sensibles, explicándolo por la antropología y la historia general de la cultura, es decir desde la forma de experiencia estética basada en el conocimiento del espectador como menciona Carritt.

La estética es un saber acerca de la conducta del ser humano relativa a la historia de la cultura que la determina, es decir, que el conocimiento sensible que puede experimentar un espectador a partir de un objeto puede ser relativo a la información que se presenta en tal objeto y el reconocimiento de esta. Con esto dicho, mi intención es crear experiencias estéticas en relación a sucesos históricos, lo cual estará sujeto a cierto grado de entendimiento dependiendo del

conocimiento previo que tenga el espectador acerca de dichos sucesos a los que hacen referencia mis cuadros. Por esta razón me parece pertinente presentar en conjunto con las obras, descripciones que las pongan en contexto para que el espectador pueda asumir sentido y de esta forma enriquecer sus propias experiencias estéticas.

4.3. Mi postura como creador en el tiempo del capitalismo.

Para iniciar este apartado me gustaría compartir un artículo que habla sobre la visión de Marx y la opinión del autor sobre la relación del arte con el modelo económico del capitalismo. Pero antes será pertinente mencionar brevemente quien fue Marx. Karl Marx es conocido por ser el principal exponente del pensamiento filosófico socialista. Nació en Alemania y durante toda su carrera como intelectual buscó practicar el análisis crítico de los conocimientos del ser humano. Como describe David Harvey la teoría de Marx se basa en partir de la crítica de lo ya conocido para inventar nuevos conocimientos (Harvey, 2010). Esta afirmación de Harvey es a partir de la lectura del libro de Marx El capital lo cual nos da la certeza de que esta teoría del análisis crítico se crea de acuerdo a los estudios de Marx sobre el capitalismo. Para la relación que tiene todo esto con el arte ahora si comparto la cita:

Carlos Marx dice que dentro del capitalismo existe una tendencia hostil, porque todo lo producido en él corresponde a las necesidades de reproducción del capital. Es decir que existe una oposición entre el arte –actividad eminentemente creadora del hombre, en la que éste pone en juego toda su capacidad para desenvolverse, crear y transformar la naturaleza de acuerdo con sus aspiraciones e inquietudes– y el capitalismo, modo de producción que, como explica Marx en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, niega dicha capacidad creadora en el trabajador industrial, mismo que solo recibe órdenes y del que nunca se espera que cuestione el estado de cosas existente (Luna, 2019, 20 de Octubre).

En mi opinión es inevitable pensar que en algún tiempo por la necesidad de ocuparse en la producción rápida de bienes de carácter no artístico en un mundo industrializado y tomando en

cuenta que a veces asociamos el arte como algo de promoción de la cultura no lucrativa, no afectara la capacidad creadora, pues la jornada laboral absorbía toda la energía.

Sin embargo coincido con el autor del artículo quien después dice: “Esta condición crea impresiones que dotan al ser humano de capacidades, preocupaciones y proyectos que luchan por expresarse de algún modo” (Luna, 2019) y por mi parte explicaré detalladamente más adelante, como empleado de una transnacional y por las cosas que yo tengo oportunidad de ver desde mi condición como obrero industrial puedo afirmar que esta condición me hace reflexionar sobre el orden social, lo cual me impulsa a crear arte. Mi postura en la producción de obras en este proyecto es una excusa para hablar de una historia que nos ha sido contada a la conveniencia de un orden social dominante.

4.4. Arte y política

La importancia de ofrecer este capítulo es para que el lector obtenga una idea de la conexión arte y política, asociar mi postura como sujeto político con este trabajo, asociar la inspiración en la teoría de Jacques Rancière sobre la política y el arte con este trabajo, y entender la conexión del tema de la política con mi investigación y la producción de las obras. En términos generales la política es un conjunto de actividades humanas totalmente distintas a las actividades del artista, desde una perspectiva laboral. La política es capaz de transformar la realidad humana de un modo efectivo, real, con actividades que no se identifican jamás con las actividades del artista. En cambio el arte transforma dicha realidad transfigurándola, para hacer con ella una nueva realidad que es la obra de arte (Sánchez, 1965).

A su vez debemos mencionar la existencia de un arte cuya identidad, estructura de signos contenidos o temas lo caracterizan para ser llamado arte político, esto define así un arte que

representa un compromiso asumido por su autor con la realidad social, su definición de amigos y enemigos (Capasso, 2018), lo cual no es lo que yo busco en mi obra. Lo que yo busco con mi obra es crear espacios de posibilidades desde una postura de resistencia a lo consensualmente establecido como de derecha o izquierda y permitir que se observe desde mi perspectiva mi interpretación de una historia que ha sido manipulada de acuerdo al poder dominante.

4.4.1. La teoría de Jacques Rancière y el arte sobre la política

En términos de visiones en las cuales esta postura encuentra su inspiración Jacques Rancière lo representa como intersticios del relato vencedor (Infante, 2014). El intersticio funciona tanto en la política como en el arte. El término intersticio fue utilizado por primera vez por Karl Marx para “definir comunidades de intercambio diferentes de los esquemas de intercambio capitalista, pues no responden a la ley de la ganancia, como el trueque o ventas a pérdida” (Bourriaud en Arroyo, 2018, p. 84). Este autor lo retoma para hablar del arte contemporáneo y la estética relacional como un “estado de encuentro entre dos esferas que han estado separadas: el campo o ámbito de lo social y el arte” (ibídem p.76). También Infante (2014) afirma que el filósofo Rancière refuerza este concepto no permaneciendo en una postura al modo marxista de criticar, sino más bien en una acción de revivir ciertos momentos, ciertas escenas que crean distorsiones, interferencias e intersticios en los grandes relatos (p.4).

Jacques Rancière propone una visión distinta de lo que actualmente se conoce como arte político. Desde su perspectiva, la política es definida como desacuerdo, como lucha, contra las teorías clásicas y modernas que la entienden como contrato, como consenso o como defensa de los derechos (Etchegaray, 2014). Estos espacios disensuales a su vez surgen y generan lo que él también llama “distribución de lo sensible”. Rancière en Capasso (2009) nos dice: “Es la

distribución de lo sensible, modos de ver, decir, hacer, ordenamiento de objetos y cuerpos, asignación de lugares y funciones en relación con un orden social, lo que tienen en común el arte y la política” (p. 218). Con esto dicho se reitera una búsqueda en crear espacios de posibilidad e igualdad entre el consenso dominante y nuevas configuraciones de la experiencia sensorial.

4.5. El proyecto “HDSPM”

Según la Real Academia, la política es la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos (RAE, 2020). El ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, afirma que su gobierno de 1988-1994, con las políticas del TLC (Tratado de Libre Comercio) y su administración en general, aunque iban en la dirección correcta, al final el problema de la pobreza en el país no pudo detenerse debido a la incertidumbre del pueblo (Salinas, 2000). Por otra parte Emilio expone que en este periodo la situación fue afectada y existieron fases de corrupción de la constitución e incluso anarquía dentro del gobierno con la alianza de la política y las empresas y esto ha ocasionado consecuencias visibles como la separación de ricos y pobres (Marcos, 2018). En este proyecto se exponen desde lo investigado estos fenómenos visuales consecuentes que menciona Emilio como los del caso mexicano de la desigualdad económica, lo cual está representado en mi obra con el fin de reflexionar.

Desde la teoría de Rancière la política no está sujeta a la justicia y un orden definido, a la democracia y el gobierno ni ideales de clases que defienden un determinado grupo social, Rancière sienta su postura asociada a la presuposición de la igualdad en las prácticas de los sujetos que la ponen en marcha. Cuando la política aparece, se produce una ruptura del orden de la dominación, lo que significa un necesario reacomodamiento de los lugares que ocupa cada uno y de lo que está permitido en términos de habla, goce o visibilidad pública (Capasso 2018).

Desde esta perspectiva surgen intersticios en el orden social debido a las constantes reconfiguraciones por antagonismos entre cada sujeto como ente político. En el arte esta dinámica es similar puesto que el tiempo, espacio, objetos, discurso se reconfiguran para crear nuevas sensibilidades y por ende nuevos órdenes sociales.

Como ya sabemos el arte puede ser catalogado político por sus temas y el compromiso con una tendencia ideológica. Sin embargo, desde la teoría de Rancière, mi obra está interesada en distribuir sensibilidades nuevas, antagónicas al relato distribuido por el orden social dominante de temas de la política entendida como actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. No se trata, por tanto, de escribir una Contra-Historia con mayúsculas, un gran relato alternativo a los grandes relatos de la modernidad y el modernismo, sino de presentar a un oyente desfigurado motivos particulares, motivos insidiosos que minan por simple acumulación toda la solidez de los grandes relatos (Infante, 2014). Mi propuesta es minar el relato vencedor, con dispositivos gráficos y plásticos como el diseño y la pintura desde mi perspectiva.

4.6. Mi posición como padre de familia y creador

En este capítulo planteo al lector construir un contexto de mi realidad como creador y mi realidad como ser humano. En mi caso soy casado, con dos hijos, empleado de una empresa transnacional y por otro lado, creador, veo el mundo desde dos perspectivas. La primera es en la responsabilidad como trabajador de esta transnacional. Mi trabajo es interactuar con los ciudadanos del país vecino, lo cual me permite entender el pensamiento del estadounidense como un pensamiento demandante y materialista pues está formado por un contexto histórico bélico e imperialista lo cual me deja muy claro mi posición como trabajador.

En mi trabajo como agente de servicio al cliente debo manejar muchas emociones al interactuar y atender problemas relacionados con mi trabajo. Esta experiencia como trabajador muchas veces me ha hecho reflexionar sobre las conductas impuestas por el orden social dominante. Esto se vuelve entonces mi impulso y la otra perspectiva para crear y es de aquí de donde viene la inquietud por abrir espacios donde se distribuyan nuevas sensibilidades y posibilidades intersticios de una nueva realidad. En este proyecto yo creo intersticios resistiendo a los grandes relatos del opresor y luegomino con experiencias estéticas a través del arte su poder. El arte es mi distribución de sensibilidad y de posibilidad.

4.7. Distribución de lo sensible a través de la pintura

Considero el arte como un sistema distribuidor de lo sensible. Para que el arte exista depende de un conocimiento previo o un acercamiento a lo sensible y perceptible artísticamente del espectador y una obra cumplirá su objetivo dependiendo de la transformación sensible a la que se someta el espectador, Dicha transformación también puede implicar una resistencia a ser aprehendida por parte de este con lo cual el arte puede llegar a ser una pérdida de tiempo para el autor y el espectador. Por lo tanto me gustaría adentrar al espectador en mi experiencia como pintor.

La razón de utilizar esta disciplina para reconfigurar lo sensible surge en base a las experiencias vividas que me ha enseñado este medio. Con la pintura he aprendido a describir los objetos en mi entorno de manera sensible, a partir de la reflexión y experiencias visuales obtenidas con el pensamiento analítico, a expresar mis ideas a través de lo figurativo, la representación y la imitación. La pintura me ha conducido a tener interés por el conocimiento y

me ha enseñado a tener sensibilidad y apreciación a lo bello, la belleza física, material, natural y estética. La pintura ha sido para mí un medio para la reconstrucción personal como una herramienta terapéutica y me ha permitido también un acercamiento a lo espiritual para llegar a ser quien soy.

La imagen que otros tienen de mí es producto del pensar en imágenes como con la pintura, y así, yo me he podido reconstruir pintando retratos, objetos, imitando la naturaleza en cuadros y decorando lugares. Sin embargo este proyecto es algo nuevo, es inventar imágenes a través de otras imágenes con la ayuda de fotomontajes, inventando escenas, creando semejanzas de lo figurativo y los objetos. La semejanza, a diferencia de la representación, es reflexiva (Goodman, 2010, p. 20). Dicho esto, mis cuadros son reflexivos ya que no representan el objeto ni los personajes si no que se les asemejan. La producción de un cuadro suele intervenir en la producción de lo que ese cuadro retrata. El objeto y sus aspectos dependen de su organización (Goodman, 2010, p.43). Por lo tanto lo que estoy haciendo es minar con imágenes inventadas el significado del relato vencedor, organizando los objetos y los personajes mediante relaciones originales de fotografías para describir algo nuevo buscando la efectividad de crear un nuevo relato de algo que ya conocemos.

Goodman (2010) utiliza el término objeto para referirse a cualquier cosa que un cuadro represente, ya se trate de una manzana o de una batalla (p.21). En la producción de mis imágenes; los objetos, refiriéndome a los elementos que forman parte del cuadro y no a los temas, son extraídos de imágenes que se asemejan lo mayor posible a los objetos que quiero referenciar. En el cuadro de un ex presidente de espaldas, aquí, el cómo del personaje se combina con el nombre y la identidad del sujeto para formar una descripción de una porción de la vasta totalidad del individuo (Goodman, 2010), y tal vez, pudiera ser un ex presidente sonriendo, de frente, o

sentado, pero al combinarlo con los demás elementos del cuadro, como una serpiente hablándole al oído, estar en un barrio pobre viendo hacia un horizonte con edificios modernos formados por palabras que aluden a promesas seductoras.

Sin embargo, organizando cada objeto, me interesa que se interprete como un presidente cambiando el rumbo de un país, aconsejado por el mal, (representado por la serpiente), y que con promesas seductoras, busca modernizar el país. Aquí considero es el punto álgido del por qué elegí esa “porción de la vasta totalidad del sujeto”, esa posición; por el hecho de que ese personaje está organizado en conjunto con otros objetos y está haciendo algo en la escena del cuadro. Es así como yo puedo darle un nuevo sentido, un nuevo significado a dicho personaje y en general a los objetos, y este significado nuevo se logra articulando y escribiendo una descripción general de lo que voy a representar.

Mis objetos como elementos del cuadro son semejantes a diferencia de representacionales. Por ejemplo el ex presidente de espaldas (anexo 12) es semejante a Carlos Salinas de Gortari y no lo represento, porque a través de la semejanza busco un sentido de reflexividad lo cual es condición de la semejanza (Goodman, 2010). De otra manera mejor pondría el recorte de una fotografía de él sin ningún otro elemento y simplemente lo estaría representando pero al igual que con los otros objetos como las marcas que se asemejan a Oxxo, McDonalds, Starbucks, Bimbo y Coca-Cola, lo que estoy haciendo son relaciones originales significativas que me permiten construir imágenes nuevas que permiten reflexionar y minar el relato que se intentó crear por parte de la política en cierto periodo.

Teniendo en cuenta la afectación que el espacio donde se presenta la obra tiene en su presentación no es mi interés discriminar ningún sitio para presentarla. Mi proyecto se planeó para ser expuesto dentro de un espacio artístico como galería o museo. Mi intención desde un

principio es generar sensibilidad sobre el arte y presentar a los espectadores motivos para revivir escenas, distorsiones, interferencias e intersticios en los relatos configurados y distribuidos por el poder dominante.

5. DESGLOSE DE LAS OBRAS

En este capítulo se describen cada una de las obras y se evidencia la articulación verbal de la idea original de cada obra la cual fue modificándose hasta llegar a la pieza final.

5.1. Pintura # 1 “Crisis en México”

En 1992 el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari inicio una campaña política para mejorar los niveles de vida de la población (Salinas, 2000 párr. 9). Dentro del mismo periodo de su gobierno como ya lo mencionamos antes, inicio un proyecto de modernización del país para poder competir en el sistema globalizado (Salinas, 2000 párr. 1). Desde mi perspectiva en México podemos ver estos paisajes marginado-modernos como fenómeno de las transformaciones modernas de la infraestructura de un paisaje de una yuxtaposición de extrema pobreza con edificios modernos. Conforme avancé en mi proyecto logré diseñar una imagen que hablase sobre las decisiones del ex presidente impulsadas por el modelo económico liberal en donde represento a este modelo como un consejo crucial para la transformación de México (anexo 13) y posteriormente logre ahondar más en el tema y concluí el cuadro que representara, la crisis de México y los planes de un gobierno por reformar (anexo 14).

Descripción general: Esta pintura es la escena de un lugar de extrema pobreza. Son pequeñas casas en mal estado, de cartón, ladrillo y madera con lámina. En ciertos puntos hay guardias cuidando el perímetro del lugar por la visita del presidente. En primer plano se ven dos personajes, el primero es una serpiente que representa el capitalismo quien está hablándole al oído al segundo personaje a su derecha. El segundo personaje tiene cabeza calva, es una persona de estatura corta, se asemeja al ex presidente de México en su periodo de gobierno, va caminando

hacia enfrente. La serpiente también representa la malicia, es una alegoría a la historia de Adán y Eva cuando la serpiente aconseja al hombre a comer del fruto prohibido y esto causa grandes perjuicios para la humanidad a consecuencia de desobedecer a Dios, esta metáfora simboliza la malicia que puede existir con la ambición por el capital desde mi punto de vista, lo cual se utiliza para dramatizar mi objeto en la obra. La serpiente esta enredada en un nopal. El nopal representa al pueblo de México y junto con la posición de la serpiente se forma un signo de pesos, nuevamente aludiendo al dinero o al capitalismo. En segundo plano un bote de basura lleno de empaques vacíos de productos. Se pueden ver marcas como, Neoliberalism, McDonald, 1UP y Dormimos Pizza.

La basura es elemento ambientador del contexto o el lugar pero también puede ser interpretada como el consumo de productos de las multinacionales que desde mi perspectiva están al alcance de todos los niveles sociales más eso es un tema concerniente a la correlación de la producción y el consumo que tienen razones teóricas e históricas en lo cual no vamos a profundizar. Al horizonte bajo el cielo rojo se pueden ver sutilmente edificios modernos formados con palabras como: salud, seguridad, tranquilidad, estabilidad, igualdad, dignidad, y progreso, como representación de las propuestas de campaña de los políticos (desde que tengo uso de razón acerca de la política las propuestas de gobierno son una estrategia política. Lo que los edificios modernos de palabras representan es la modernidad lo cual fue otro proyecto que hizo a los mexicanos este presidente a lo largo de su gobierno. El cielo es rojo, porque el sol se va metiendo y esto representa un ocaso de soberanía de los mexicanos. Mi intención con esta pieza, es darle inicio a la secuencia de mis cuadros en este proyecto.

5.2. Pintura # 2 “Figura paterna”

Palenzuelos (como se citó en Amat, Brieger, Ghiotto, LLanos, Percovich, 2002) afirmó que: “la crisis del modelo Keynesiano lleva a una de las características más importantes de la economía de fin de siglo: la internacionalización financiera [...] Los estadounidenses colocaron el dinero en préstamos internacionales, dirigidos fundamentalmente a países no desarrollados como los latinoamericanos" (p. 17). Salinas expone que en el gobierno sucesor a Salinas durante la presidencia de Ernesto Zedillo en 1995 en una crisis económica Estados Unidos hace un préstamo a México para remediar la situación. Y que este evento incluso fue un problema derivado de diferencias de idearios políticos, de intereses y cambios en la administración de lo cual Estados Unidos tomo provecho (Salinas, 2000). Como opinión del panorama de este tiempo, Márquez afirma que en verdad en lugar crecimiento, equilibrio económico y mejor nivel de vida, el neoliberalismo ha estado controlado a comandos externos que crean dependencia del extranjero (Márquez, 2015). Conforme avancé en mi proyecto logré diseñar una imagen que hablase sobre la figura paterna del neoliberalismo (anexo 15), y posteriormente logré ahondar más en el tema y concluí con el cuadro que representa el tema de la dependencia en México basado en estos planteamientos (anexo 16).

Descripción general: Esta pintura en un contexto global de multinacionales. Un americano, caucásico representa a Estados Unidos quien es la figura paterna del sistema de economía capitalista. Se ve que está atendiendo las necesidades de un bebé con sombrero charro que representa a México. El bebé está esperando su biberón rotulado en blanco y rojo de la marca Financia-Miento que asemeja a la marca de refrescos de cola. El biberón representa a los recursos de bienes y servicio extranjeros; motor de la economía financiera del extranjero en el

país globalizado. El contexto es la casa de Los pinos en México, es el lugar donde se planeó el rumbo del país.

Se puede ver la bandera como elemento contextual. A manera de ambientación neoliberal de multinacionales, se ven en la fachada dos anuncios luminosos; uno es el de Mc Ronald y el otro es Melusina Coffee. La cuna representa un territorio y recipiente de oportunidades de inversión capitalista. Los barrotes de la cuna son de metal oxidado como los que componen el muro de la frontera con México, esto alude a la arquitectura de opresión que divide el territorio mexicano de E.U.A, impidiendo el paso de inmigrantes, lo cual es consecuencia también de la política basada en el neoliberalismo (Chomsky, 2013).

5.3. Pintura # 3 “El monopolio de las tiendas Descuento”

Con el avance de la política neoliberal a finales de los noventa comenzaron a surgir patrones visuales en el paisaje urbano pues la desproporcionada ventaja que obtuvieron algunas empresas monopolizó el mercado como en el caso de las tiendas oxxos del grupo FEMSA. El paisaje urbano de México hoy en día se compone de varios elementos estéticos uno de ellos es esa nítida estructura de cemento color gris con brillantes colores amarillo, rojo y blanco. Un patrón visual en el espacio que es inherente a nuestro lenguaje si necesitamos realizar un mapa visual-referencial para dar dirección a otra persona. Las famosas “tienditas de la esquina” que son el sustento de muchas familias se han visto dejar fuera del combate. Conforme avancé en mi proyecto logré diseñar una imagen que representara el paisaje urbano con las multinacionales (anexo 17), y posteriormente logré ahondar más en el tema y concluí con el cuadro que habla sobre los monopolios y la estética del paisaje urbano (anexo 18).

Descripción general: En una vista desde adentro de un vehículo se puede ver en el retrovisor como el conductor va dejando atrás el espacio recorrido donde hay tiendas grises con letreros color amarillo rojo y blanco que tienen un signo de por ciento. El nombre de estas tiendas es Descuento, el cual se definirá en la plantilla: ficha de pintura. El vehículo en primer plano simboliza un medio de desplazamiento de un punto a otro. El retrovisor una mirada atrás del recorrido que invita y permite ver en 360 grados. Se puede ver a través del retrovisor a uno de estos establecimientos llamados Descuento, un auto estrellado en él y personas caminando de complexión delgada. Fuera del retrovisor se observan otros dos de estos establecimientos seguidos uno del otro a solo unos cuantos locales, también hay una persona de complexión robusta. El logotipo de estas tiendas es un símbolo de por ciento que se asemeja a las tiendas cuyo lema es “a la vuelta de tu vida”.

El nombre de las tiendas es un juego de significados entre el significado de descuento, como la cantidad deducida de otra cantidad, para simbolizar el ahorro del cliente y significado de descuento de “descontar a alguien” lo cual es un mexicanismo que significa noquear que significa dejar al adversario fuera de combate. Las personas delgadas y robustas a través y fuera del retrovisor representan a los problemas de salud por consumo de comida ultra procesada que estos establecimientos promueven. La camioneta que está estrellada en una de estas tiendas; es una dramatización satírica que representa la probabilidad, en caso de perder el control manejando y estrellarte con alguna propiedad, de que sea en una de estas tiendas. La intención es representar un ejemplo de la estética urbana permeada con los monopolios en México.

5.4. Pintura # 4 “**Lamentation brands**” (**La operación falló, No hay vacantes**)

A partir del 2009 a nivel global inició la segunda fase del desarrollo del capitalismo. En la cuarta revolución, la robótica obtiene una aumentada importancia en los modos de producción ya que su capacidad de manejo de grandes cantidades de datos y programación permiten realizar a gran velocidad un trabajo automatizado (Coello y Lemus, 2019).

La robótica y la automatización pueden favorecer a la economía por ejemplo con los vehículos de auto-conducción o autónomos ya que sin la necesidad de conductor humano los viajes serían más baratos. (Nkenchor, 2017). Sin embargo, Megatrends (como se citó en Coello y Lemus, 2019) afirmó que un estudio de RBC Global Asset Management muestra que se han reducido sustancialmente los costes en robótica y automatización y esto empieza a converger una mano de obra con bajos salarios (Megatrends, 2010).

Debido a modificaciones en el mercado laboral en Latinoamérica el cada vez más trascendental empleo de la robótica y la automatización está causando problemáticas sociales, debido a la relación proporcional a la conformación de las nuevas áreas del conocimiento y las profesiones (Coello y Lemus, 2019). Conforme avancé en mi proyecto logré diseñar una imagen que representara la historia de una transnacional cuyo proyecto de apertura fue cancelado en Mexicali y provoco perdidas en su inversión, causando controversias (anexo 19) y posteriormente logré ahondar más en el tema y concluí con el cuadro que habla sobre el empleo de la robótica y la democracia que detuvo el progreso de un proyecto transnacional cuya producción estaba basada en esta tecnología (anexo 20).

Descripción general: Es la escena de la operación fallida de una empresa en un lugar árido donde al fondo se ve dicha empresa. En primer plano esta un robot que se está lamentando El

robot alude a la tecnología empleada en la nueva era. En segundo plano se ve un cerco rodeando a dicha empresa en el cual hay una lona que dice: “la operación falló, no hay vacantes” y es la razón por la cual el robot de está lamentando. La empresa representa a una transnacional. En el cielo del lugar se ve volando un águila real que representa al pueblo mexicano que peleó por su tierra.

5.5. Pintura # 5 “**Los monstruos de la oligarquía**”

Respecto a las oligarquías, Márquez (2015) afirma: “En estos sectores operan monopolios u oligopolios que controlan hilos clave de la economía y la cultura nacional” (p.102)

Sin embargo Picketty reconoce que los empresarios multimillonarios que son oligopólicos o a veces monopolísticos, desempeñan un papel útil en el crecimiento económico de sus países (Picketty, 2013). Sin embargo como ya se mencionó anteriormente las contra posturas afirman que esto grupos de poder generan impunidad (Marcos, 2015). Conforme avancé en mi proyecto logré diseñar una imagen que hablase sobre los grupos de poder y los medios televisivos en México (anexo 21), y posteriormente logré ahondar más en el tema y concluí con el cuadro que habla sobre las oligarquías en México y representan dicha impunidad (anexo 22).

Es la escena de una conferencia de prensa del gobierno. En el fondo está un helicóptero de la policía, El helicóptero representa el escenario para transmitir control en el espectador de dicha conferencia. En el medio están tres policías sujetando a un criminal que ha sido detenido. Es la captura de un capo narcotraficante. Este simboliza el crimen que es castigado. Apuntando al capo están cuatro cámaras transmitiendo la noticia. Detrás de las cámaras y camarógrafos, esta una camada de monstruos oligarcas, estrechándose las manos. Cada monstruo representa una empresa, se pueden ver las empresas de Bodega de ahorro, Sarritas, Descuento, Bimb y Telechiza.

Mi intención en esta obra es hacer una reflexión sobre los oligarcas y su peligrosidad puesto que causan mucha desigualdad, cometen delitos que no son castigados y en alianza con la política y los medios de comunicación encarcelan o matan a personajes que representan una amenaza para ellos y de esa manera pueden seguir creando más poder.

6. CONCLUSIONES

Desde el inicio el fin de investigar sobre un tema específico y basarme en ello para la producción de mi obra fue comprobar el dominio de la profesión, sin embargo, la trayectoria de este trabajo y la elección de los temas fue toda una aventura experimental y nada fácil para mí. La elección del tema fue algo que surgió no teniendo un conocimiento suficiente de ello. Se inició el proyecto con la intención de tratar sobre el tema del “poder” y las problemáticas sociales derivadas de su mal uso, más los temas de la política, el capitalismo, el neoliberalismo y la oligarquía fueron surgiendo a medida en que el proyecto se fue objetivando. y por consecuencia el tema de la estética surgió como necesario apoyo para explicar tanto los fenómenos culturales de la vida cotidiana permeada por estos temas, como el concepto de experiencia estética derivada del arte.

El objetivo teórico conceptual, se logró en el mismo momento en que yo tuve mi primera reflexión y me hice decenas de preguntas durante la investigación con esto se fue generando cierta sensibilidad con el espacio y tiempo en mi cotidianidad y en mi yo como creador y esto me fue guiando para la elaboración de este texto. Asimismo, fui retomando sensibilidad creativa en el proceso que me fue llenando de emociones durante la preparación de los lienzos, creación de los bocetos, el diseño y la pintura final, lo cual también me hacía reflexionar sobre mi realidad. El conocimiento adquirido me permitió introducir conocimiento en los cuadros, a la vez que insertar signos que permitieran lograr la comunicación de un mensaje.

Los objetivos socioculturales los cuales proponían lograr una exposición presencial de las pinturas, están actualmente detenidos. Por causas de fuerza mayor debido a la pandemia, no se

pudo llevar a cabo una exposición presencial, sin embargo, el trabajo será mostrado a los profesores sinodales. Después se podría planear una exposición al público.

6.1. Del modelo neoliberal y la oligarquía en México.

El neoliberalismo en México afecta a la economía y a la sociedad. Este modelo fue implementado en el país en las últimas tres décadas, y ha significado un tiempo muy importante de cambios como lo menciona Snyder “ Durante las últimas [...] décadas, implícitamente todos los países en desarrollo cambiaron de una estrategia económica dirigida por el Estado a una orientada en el libre mercado. Esta ola global de reforma política, la cual afectó las vidas de literalmente billones de personas alrededor del mundo en desarrollo, se conoce como el evento económico de finales de siglo XX más memorable “(Snyder, 2001 p.3).

Si bien han existido otras organizaciones políticas y gubernamentales al mando del país lo que aquí se planteó fue investigar sobre el periodo de los ochentas y noventas, precisamente de la introducción del Neoliberalismo y con las afirmaciones de Snyder encontramos que este periodo de transición es crucial para entender la economía del presente. Descubrí que existen contra posturas a este orden social que afirman que, a causa de las medidas que toma el neoliberalismo se origina mucha pobreza y desigualdad (Mendoza, 2019).

En perspectiva no se pueden negar evidencias a favor de aspectos positivos , como el incremento de la actividad comercial, la apertura de mercado a nivel global además el acceso a otros bienes materiales que antes no se tenían (Heath y Potter, 2004), incluso la libertad de conexión por medios de comunicación como el internet con otras partes del mundo , sin embargo las consecuencias que pudimos deducir de lo que el neoliberalismo significó para México como lo planteamos, fue la dependencia de la inversión extranjera (Villegas, 2019) y en conclusión

significa que en gran parte los ingresos no provienen de una competitividad como lo propone el neoliberalismo.

La hegemonía y el dominio sobre nuestra sociedad es una problemática de diversas consecuencias. En México se observa que los grupos oligárquicos operan de una forma que genera concentración de riqueza y esto causa que haya desigualdad en la sociedad. Como Thomas Picketty afirma el tema de la distribución de la riqueza es un tema demasiado importante “que atañe a todo el mundo” (Picketty, 2014). En mi producción de obra por lo tanto me interesé por exponer desde mi perspectiva el tema de la oligarquía coincidiendo con la conjetura anterior de Picketty, sin embargo esto con la intención de generar propuestas visuales que representaran estas problemáticas por reflexión pura. Es evidente que existen también dos visiones con respecto a este fenómeno de economía, como los oligopolios, definidos entonces como “acaparamiento de la oferta de un producto por un reducido número de vendedores”. (RAE, 2020).

A través de la investigación encontramos que consecuentemente de la etapa de introducción de México al neoliberalismo y con políticas oligárquicas surgen cierto grupo de empresarios que acaparan el mercado. A estos se les atribuye ser causantes de gran corrupción e impunidad por estar beneficiados por el Estado y recurrir a actividades inhumanas, además de empobrecer a otros grupos sociales (Marcos 2015). Geográficamente derivado de estas desigualdades existen paisajes de alto contraste en la estética de la infraestructura y la urbe, como lo cual representamos en una de las obras.

Picketty plantea que el factor que permite que estos oligopolios sean y sigan acumulando riqueza desproporcional sobre la sociedad, es la rentabilidad de su dinero y se origina por medio de la herencia, pero ya entraríamos en asuntos complejos de la disciplina de los economistas

(Picketty , 2014), sin embargo, esto nos dio una luz necesaria para ampliar la visión y contrarrestar las posturas contradictorias. El planteamiento de Picketty no opacó las afirmaciones negativas de esta hegemonía del poder y esto nos permitió reflexionar acerca de ese rechazo natural por el orden social dominante y fundamentar las obras. La conclusión es que se debe seguir dando importancia a este tema que implica, corrupción, desigualdad e impunidad.

6.2. De la estética.

El objetivo de tratar el concepto de estética en este documento siempre fue para explicar la relación de la filosofía de la estética con mis obras. Me interesó convenir que fuese apto de crear obras de arte que pudieran crear un sentimiento de agrado y luego una experiencia, una relación del conocimiento con la obra, una reflexión; sin embargo el arte también puede causar emociones. Mi intención fue generar experiencias estéticas del modo en que Carrit lo explica “pues a través de estas se mide el grado de emoción o sentimiento que te causa un objeto y estos se definen como agradables o desagradables (Carritt, 2018). Encontramos que el concepto tradicional de estética fundamentaba a la estética solamente con objeto de estudio de la belleza (Mandoki, 2006).

En cuanto al principio de belleza tome la intención de crear a partir de este principio empleando la regla de la sección aurea. Durante esta investigación encontramos que la sección aurea se asocia con la belleza debido a una armonía visual que por naturaleza agrada al ser humano. Después en mi obra planteamos crear experiencias estéticas a partir de sucesos históricos con la intención de reflexión después de sentir agrado, sin embargo el estudio de la estética resultó que aunque existen teorías ya bien establecidas como el de la belleza como objeto de su estudio y las experiencias estéticas en relación con las emociones , estudiadas a través de la biología, psicología, historia (Carritt, 2018) y lo cotidiano que incluye lo desagradable y lo

grosero (Mandoki, 2006), casi todos coinciden en que no existe un dogma universal aunque establezca qué es estético y que no. No obstante lo antes mencionado, decidimos que era importante para mí, a través de la estética explicar las experiencias que el espectador tuviese con mis obras, y así para concluir, definimos que la estética puede ser transmisora de comunicación de memorias y experiencias sensibles.

6.3. De la postura como creador en el tiempo del capitalismo.

En el arte existen actividades relacionadas con esta filosofía del capitalismo como el simple hecho de generar ingresos con su comercialización con el uso de temas relacionados y con los modos de producción y distribución. Esto nos da la noción de estar homogéneamente envueltos en el capitalismo. Entendí que la producción de obras en este proyecto fue una excusa para hablar de una historia que nos ha sido contada a la conveniencia de un orden social dominante y que existen posturas artísticas que critican al sistema capitalista.

Mi obra se produjo para que fuera un medio de reflexión sensible y minar el gran relato de la política y el neoliberalismo en México en la década de los ochenta y noventa. Mi postura como artista en este proyecto fue ser productor de caviles sobre el orden social dominante y capitalista.

6.4. Del arte, la política y la teoría de Rancière en asociación con mi proyecto HDSPM.

Es evidente que la política es capaz de transformar la realidad humana con el poder. En cambio, el arte transforma dicha realidad transfigurándola, para hacer con ella una nueva realidad que es la obra de arte (Sánchez, 1965). Con este planteamiento y la teoría de Rancière nos formamos políticamente para el desarrollo de este proyecto. La investigación y la producción de obra desde mi perspectiva y mi interpretación crearon espacios de posibilidades de un relato. Se

tomaron como preceptos para reconfigurar al modo de Rancière los objetos, los espacios y los tiempos necesarios para crear un intersticio que se expuso como lo presento en las obras anexadas al final; estos fenómenos visuales consecuentes de problemáticas derivadas de la política, la oligarquía y el neoliberalismo y así relacionamos al arte como un modo de hacer redistribuciones de lo sensorial y de crear relatos que no habían sido contados para reflexionar.

6.5. De mi posición como padre de familia y creador

El arte es mi distribución de sensibilidad y de posibilidad. El arte es un medio de autorreflexión. El estar en las rutinas de la vida cotidiana, las costumbres de la sociedad y la conducta como sujeto dentro de una estructura familiar fue la base para mi producción de obra en este proyecto. Tal y como lo sugiere Gerry Souter en el libro Kahlo cuando habla de los terribles dolores que experimentaba Frida Kahlo, siento que el dolor es fuente de inspiración para el arte (Souter, 2014) .

En la postura como padre de familia uno busca lo mejor para sus hijos y esa experiencia para mí, causada por la responsabilidad de ser padre lo cual antes no tenía, me ha hecho múltiples veces sentir cierto dolor de crecimiento. Este mismo dolor por querer dar lo mejor a los hijos, lo podemos sentir por un país o por el mundo entero. Las dos visiones durante este proyecto me hicieron crear un espacio de posibilidad para la reflexión dentro de un tiempo dominado por el poder el cual tiene su historia y eso lo transmito en mis pinturas.

6.6. De la distribución de lo sensible a través de la pintura.

Con la pintura he aprendido a describir los objetos en mi entorno de manera sensible. La pintura me ha conducido a tener interés por el conocimiento. A partir de la reflexión y experiencias estéticas obtenidas con el pensamiento analítico, se lograron enunciar mis ideas

sobre este poder dominante a través de lo figurativo y la representación. Con mi obra me interesó distribuir espacios de reflexión, presentar a los espectadores escenas distorsionadas en los relatos configurados y distribuidos por el poder dominante, de los temas del neoliberalismo la política y las oligarquías en México en un periodo específico. En conclusión, inventar imágenes de otras imágenes, me creó la capacidad de dar un nuevo sentido a los objetos y crear imágenes con un mensaje específico y aprendí que el arte se encuentra en encontrar la manera de manifestar los significados de dichos mensajes.

6.7. Conclusión final

El fin de este trabajo también fue mantener no obstante, la existencia de dos visiones políticas del mundo de “izquierda” y “derecha” cierto balance y cierta postura imparcial para no caer en controversias que pudieran entorpecer la conclusión de este proyecto y al final, se demuestra que el arte es una reconfiguración del orden y de la realidad, que no importa que ideología, religión, tendencias políticas o status tengas, siempre habrá un lenguaje universal que va más allá de las mismas ganas de englobar todo y poseer todo. El instinto creador es infinito. Se da por hecho que, el impulso creador del ser humano no tiene límites, a pesar de los preceptos, las costumbres, el orden social establecido y sus dominios en la vida cotidiana, es necesario crear.

REFERENCIAS

- Arroyo, M. (2018). Ciudadanos del Arte. México: Editorial Universidad Autónoma de Baja California.
- Bachelard, G. (1965). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica.
- Benjamin, W. (2019) .La obra de arte en la época de sus reproductibilidad técnica. Chile: Escuela de Filosofía Universidad ARCIS Editorial.
- Capasso, V. (2018). Lo político en el arte. Un aporte desde la teoría de Jacques Rancière. Argentina: Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales.
- Carritt, E. (2018). Introducción a la Estética. México: Fondo de Cultura Económica.
- Chomsky, N. (2013). Hidden Power and Built Form: The Politics Behind the Architecture /El poder detrás y la forma de lo construido: Las políticas detrás de la arquitectura. EUA: Architecture MPS.
- Coello, M. y Lemus, B. (2019). El Capitalismo a inicios del Siglo XXI. México: UNAM Editorial.
- Elam, K. (2014). La Geometría del Diseño: Estudios sobre la proporción y la composición. España: Editorial Gustavo Gili.
- Etchegaray, R. (2014). LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE JACQUES RANCIÈRE. España: Nuevo Pensamiento.
- Gombrich, E. (1999). La Historia Del Arte. México: Editorial Diana.

- Goodman, N. (2010). Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos. México: Paidós.
- Harvey, D. (2010). Guía de El Capital de Marx. Libro Primero. España: Ediciones Akal.
- Heath, J. y Potter, A. (2004). Rebelarse Vende. El negocio de la Contracultura. México: Santillana.
- Infante, F. (2014). Jacques Rancière y la estética de los vencidos. España: Editorial Universidad de Sevilla.
- Luna, A. (2019). ¿Es posible el arte dentro del capitalismo? México: Buzos de la Noticia.
- Mandoki, K. (2006). La Estética cotidiana y Juegos de la Cultura. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Marcos, P. (2015). Grandeza y decadencia del poder presidencial en México. México: Bonilla Artigas Editores.
- Márquez, H. (2015). Espectros del neoliberalismo. Economía de traspasato y necropolítica en México. México: Estudios Críticos del Desarrollo.
- Megatrends, G. (2019). El Capitalismo a inicios del Siglo XXI. México: UNAM Editorial.
- Mendoza, V. (2020). Desigualdad en México: ¿Son ‘culpables’ los 33 más ricos de la lista Forbes 2020?. México: Forbes México.

- Nkenchor, A. (2017). Guía Rápida de Robótica e Inteligencia Artificial: Sobreviviendo a la revolución de la automatización. España: Babelcube books.
- Palenzuelos, E. (2002). Poder local sostenido sobre el poder global. Argentina: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
- Picketty, T. (2013). El Capital en el Siglo XXI. México: Fondo de Cultura Económica.
- Rancière, J. (2018). Lo político en el arte. Un aporte desde la teoría de Jacques Rancière. Argentina: Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [06 de agosto 2020].
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [31 de octubre 2020].
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [03 de febrero 2021].
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [03 de febrero 2021].
- Salinas, C. (2000). México, Un Paso Difícil a la Modernidad. México: Plaza & Janés Editores.
- Sánchez, A. (1965). Las Ideas Estéticas de Marx. México: Siglo veintiuno editores.
- Snyder, R. (2001). Politics after Neoliberalism; Reregulation in Mexico. EUA: Cambridge University Press.
- Souter, G. (2014). Kahlo. EUA: Parkstone Press International.

Villegas, P. (2019). El Capitalismo a inicios del Siglo XXI. México: UNAM Editorial.

Von Mises, L. (2011). Liberalismo, La Tradición Clásica. España: Unión Editorial.

ANEXOS

Anexo 1. Registro del proceso de diseño de objeto.

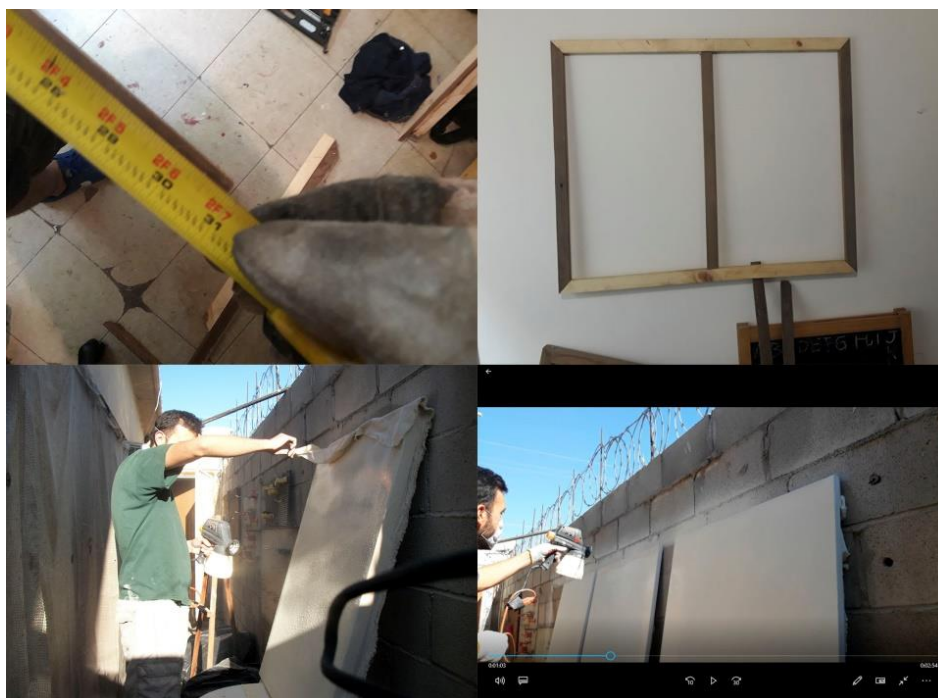
Anexo 2. Registro de dibujo de objeto mediante la imagen fotográfica.

Anexo 3. Evidencia del proceso de pintura empleando solo colores primarios.

Anexo 4. Evidencia de elaboración de lienzos.

Anexo 5. Evidencia de elaboración de bastidores con corte a 45 grado.

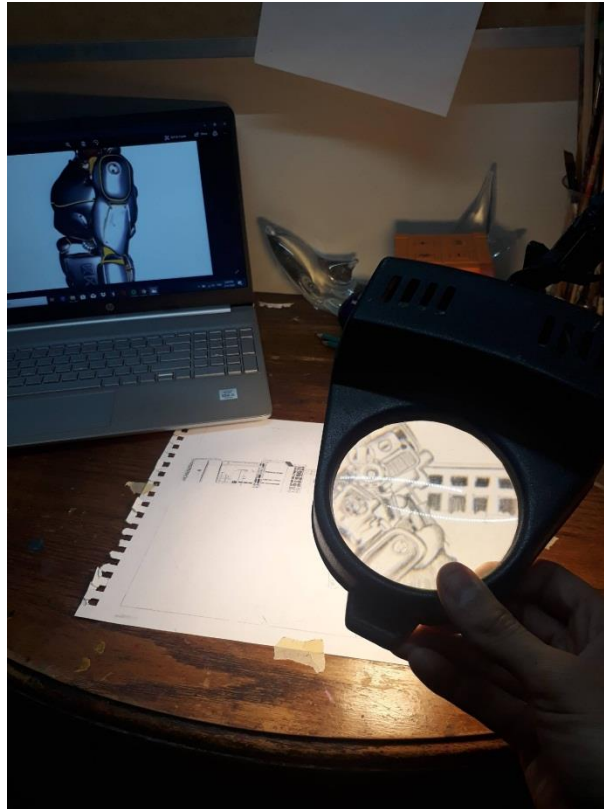

Anexo 6. Evidencia del registro de la idea original de la obra por escrito.

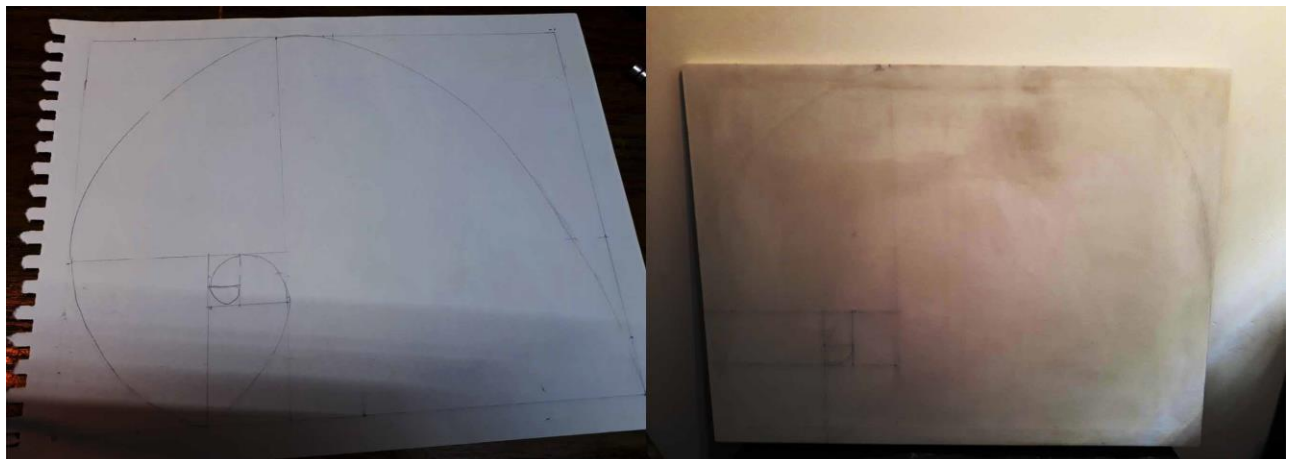
Es el lugar de una conferencia de prensa del Gobierno de Peña Nieto. Están anunciando la recaptura del Chapo Guzmán, con una foto de él y se está transmitiendo en todo el País a través de Televisa. Se ve un Oligarca con una placa con su nombre y dice Telmex y está saludando con gratitud a un Reportero del NYTimes y el camarógrafo sigue apuntando al conferencista del caso de la captura del Chapo. Otro oligarca tiene la placa de Coca Cola y está saludando a un Reportero de Televisa pero las cámaras siguen apuntando hacia la conferencia de la captura del Chapo.

El oligarca con la Placa de Telmex también lleva una bandera que dice Desigualdad pero la bandera es discreta. El oligarca con la placa de Coca Cola también lleva una bandera que dice ~~como~~ fomento a las enfermedades físicas como obesidad, mala alimentación. Se ve en el lugar también a otro oligarca que tiene la placa de Televisa saludando estrechamente al Presidente de México al oligarca con la placa de Televisa también lleva una bandera discreta que dice Manipulación mediática.

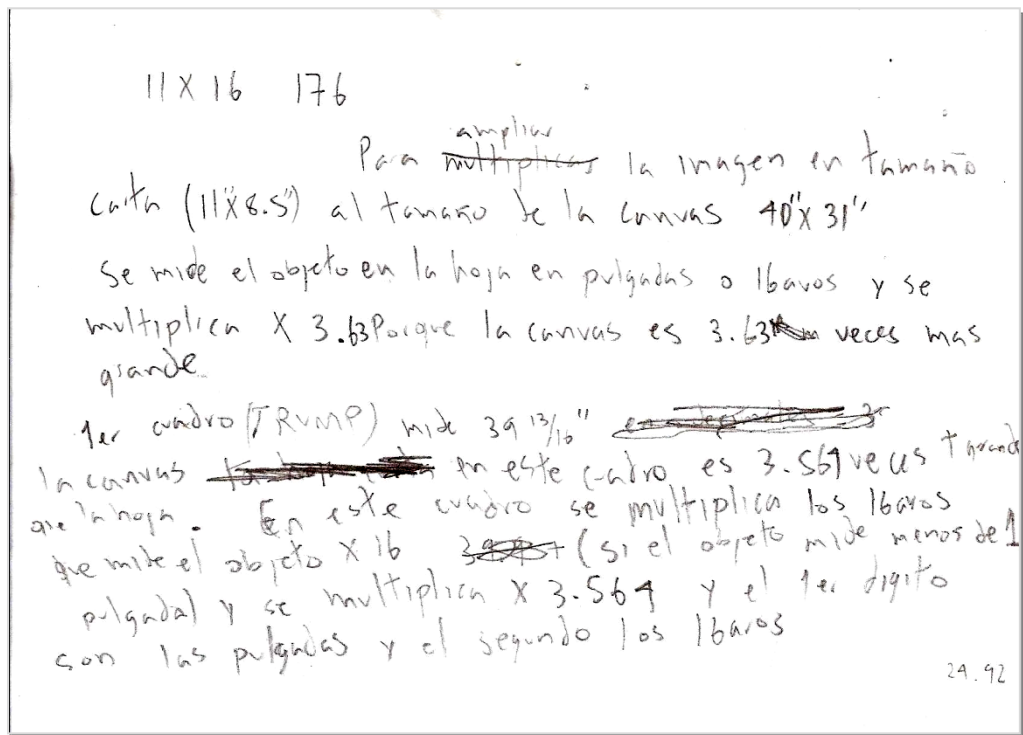
Anexo 7. Registro de la elaboración del boceto original mediante búsqueda de imágenes en internet.

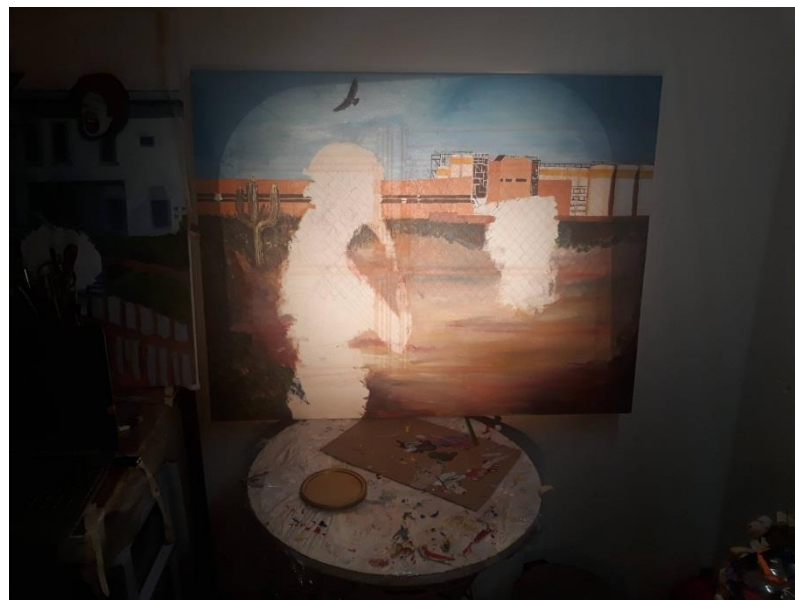
Anexo 8. Evidencia del uso de la zona aurea en la composición del cuadro.

Anexo 9. Evidencia de los cálculos de proporción a escala del boceto contra el lienzo.

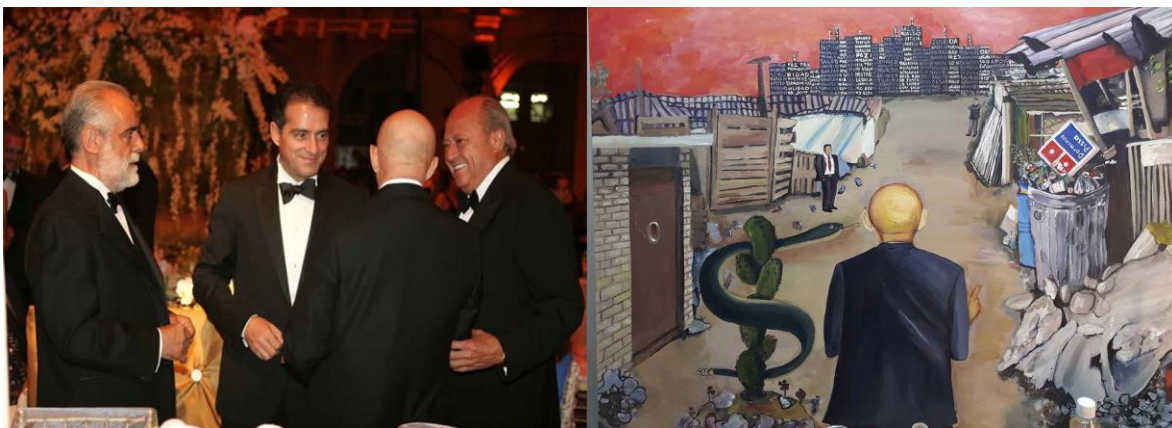
Anexo 10. Evidencia de la proyección de algunos objetos del boceto al lienzo.

Anexo 11. Evidencia de la estructura de la sección aurea como base de la pintura.

Anexo 12. Ejemplo de cómo se puede dar un sentido diferente a un objeto al combinarlo con otros elementos.

Anexo 13. Boceto de la obra "Crisis en México"

Anexo 14. Imagen de la obra terminada titulada: "Crisis en México"

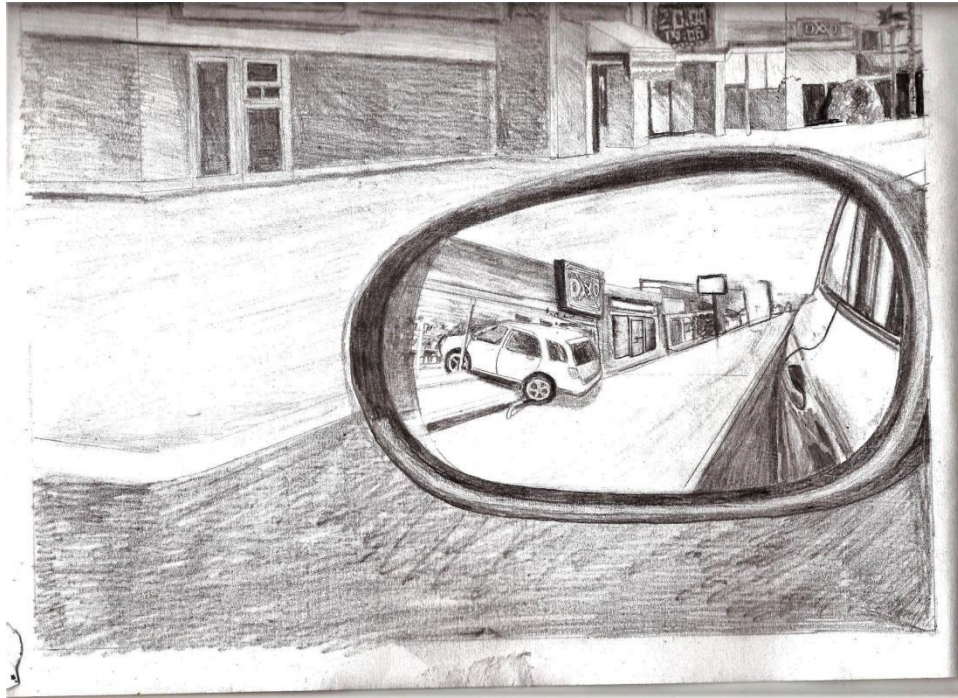
Anexo 15. Boceto de la obra "Figura Paterna"

Anexo 16. Imagen de la obra terminada titulada: "Figura Paterna"

Anexo 17. Boceto de la obra "El Monopolio de las tiendas Descuento"

Anexo 18. Imagen de la obra terminada titulada: "El monopolio de las tiendas Descuento"

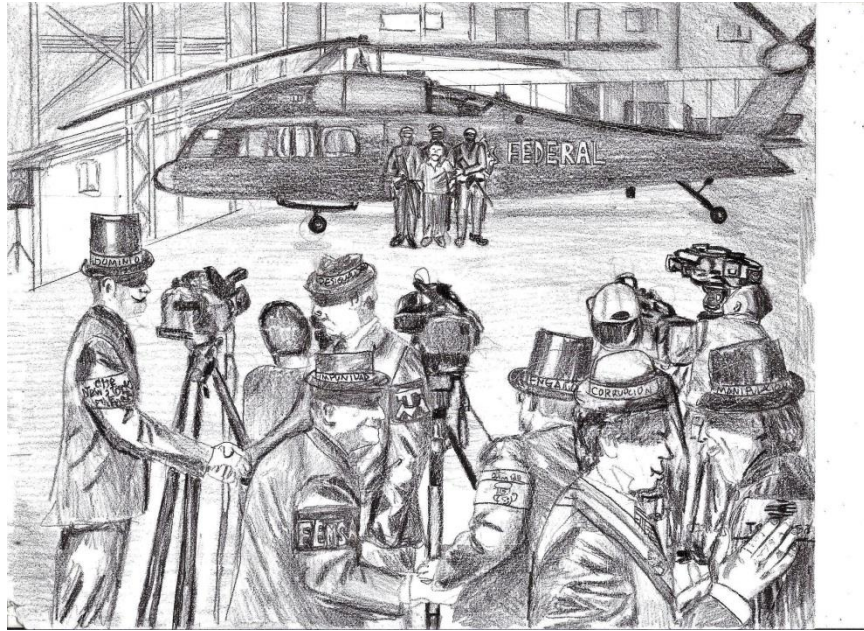
Anexo 19. Boceto de la obra "Lamentation Brands" (La operación falló, No hay vacantes)

Anexo 20. Imagen de la obra terminada titulada: "Lamentation Brands" (La operación falló, No hay vacantes)

Anexo 21. Boceto de la obra “Los monstruos de la oligarquía”

Anexo 21. Imagen de la obra terminada titulada: “Los monstruos de la oligarquía”

FIGURAS

Figura 1. Referencia de la extracción de modelos de otras pinturas en la obra de Manet

