

10
zej

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Escuela Nacional de Artes Plásticas

“ Las cosas, los signos y el libro en la historia del Artista “

Tesis que para obtener el título de :

LICENCIADO EN ARTES VISUALES

Presenta

Luis Artemio Figueroa Zámano

Seminario de Tesis del Libro Alternativo

Director : Mtro. Daniel Manzano

DEPTO. DE ASPIRANCIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

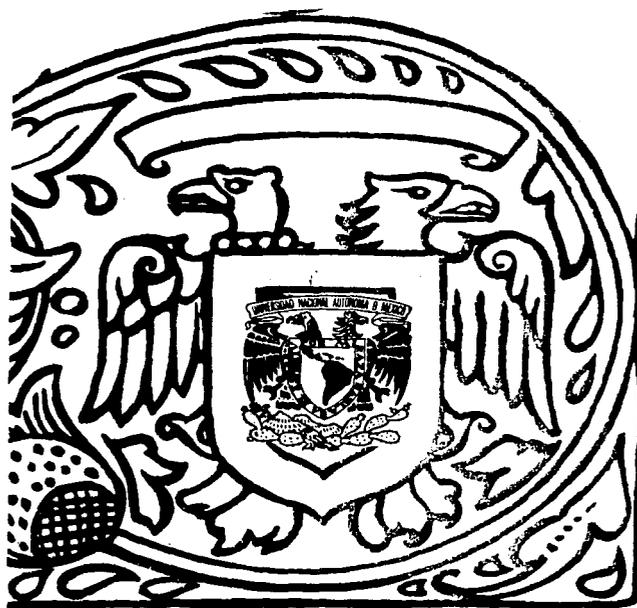

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

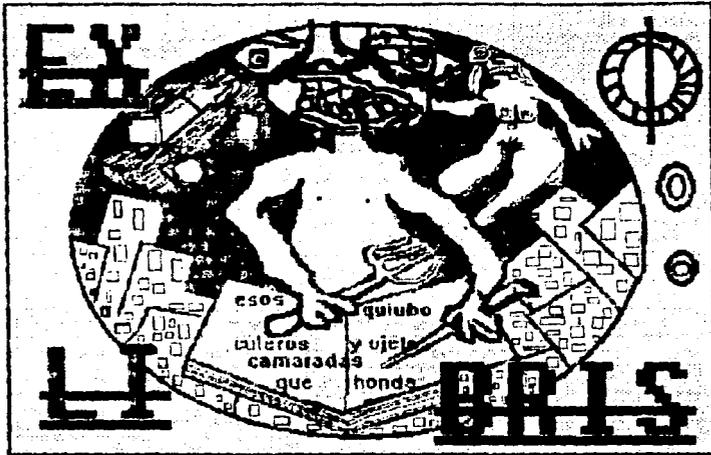
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MEXICO

PRESENTA

**LAS COSAS,
LOS SIGNOS
Y EL LIBRO EN
LA HISTORIA DEL ARTISTA**

ÍNDICE

Introducción

Capítulo 1

Introducción

- 1.1- De la prehistoria del libro
- 1.2- Historia de las posibilidades o en los prelibros se encuentran los antecedentes del libro alternativo
 - 1.2.1- ¿Porqué son los prelibros, los primeros intentos de las formas que conocemos ahora por alternativas?
 - 1.2.2- Ahora ya existía el libro
- 1.3- La irrupción de la sinrazón o la razón pierde condición.
 - 1.3.1. La palabra es juego de poder o es movimiento que se empieza a entender
- 1.4- La absorción de lo imaginario o quienes vivieron de esta cuestión.

Conclusión

Capítulo 2

Introducción

- 2.1-La significación del objeto , en la vida
 - 2.1.1-Antecedentes del uso y del desuso
- 2.2- A partir de que momento el objeto es violento.
 - 2.2.1- Conceptos de la aparición, de una necesidad.
 - 2.2.2- Consideraciones de un mundo poblado de objetos.
- 2.3- En lo sucesivo es la vida un objeto.
- 2.4- Juegos y sujetos.
 - 2.4.1- El lenguaje del reciclaje.
- 2.5- La basura como el gran material.
- 2.6- El arte ante el desperdicio.
- 2.7- El libro como un objeto.
- 2.8- Posibilidad simbólica del significado del libro.

Conclusión

Capítulo 3

Introducción

- 3.1- ¿ De dónde sale la idea?
- 3.2- ¿De donde sale el material?
- 3.3- Cómo es que uno se relaciona con esta cosa llamada libro
- 3.4- Cada libro tendrá su propia personalidad, o cómo adquirirá carácter y para qué
- 3.5- Cómo se va formando el texto
- 3.6- Posibilidades de presentación de un libro
- 3.7- La lectura final

Conclusión

Conclusión

Introducción

El siguiente trabajo de investigación, es la posibilidad que como estudiante de nivel profesional, de poder realmente trabajar con las letras, de no quedarse en el plano de saber leer únicamente, si no al nivel que uno se encuentra debe de existir la posibilidad de que dentro de la serie de cosas aprendidas, el texto es una herramienta de la que como seres instruidos podemos utilizar para expresarnos. Es a través de la escritura, que podemos convertir nuestras sensaciones en palabras y por consiguiente en imágenes.

La posibilidad que nos dan las letras en convertir algo invisible en algo real y tangible, es algo tan importante, que sin esa forma de relación las ideas y los pensamientos serían algo que solo podría estar contenido en nuestra cabeza y cuando mucho sería una palabra pronunciada oralmente, que tendría que ser repetida cada vez que quisiéramos referirnos a algo, iríamos como locos repitiendo cosas por el mundo. Pero gracias al grado de desarrollo del hombre de las palabras dichas oralmente, a buscar un receptáculo físico para algo que era un sonido o una simple idea, me refiero a las letras, a las palabras, a los textos, y por consiguiente a los libros, que además en mayor extensión se convertirá en historia, en registros, en memorias escritas, en factores fundamentales de la vida del ser humano.

¿Qué es la vida? si no la síntesis que cada uno lleva de toda la historia del ser humano. ¿Por que acaso no se entiende igual la historia de un hombre, que la de toda humanidad en su conjunto? Es decir que por medio de los mismos elementos podemos medir una vida o a todos los hombres en su conjunto, en este caso son las letras y las palabras los elementos de referencia del desarrollo de las personas como individuos o como seres sociales. Por ejemplo un niño el cual primero aprende a hablar y posteriormente aprenderá a leer, y después mas adelante a escribir correctamente, según consta en la historia el hombre aprende a hablar y luego a escribir y leer, ¿Porqué no sabia leer? por que simplemente no nada que cumpliera esa función, pero a partir de una necesidad reciproca de interacción con su medio, pudo establecer un vinculo de razón y entendimiento que le permitió establecer las bases de lo que seria la historia de desarrollo de la vida del hombre, que es tan parecida a los factores que influyen en la formación de cada persona.

El hecho de poder comprender lo importante que es la escritura para nuestro tipo de civilización, implica cierto grado de compromiso que como estudiante asumiré al proponer un trabajo de tesis donde no solamente proyecte mis ideas sobre un papel, si no que además, me plantee el hecho de preguntarme acerca de la naturaleza del texto y el libro, desde mi perceptiva plástica, que es a final de cuentas la herramienta con la que cuento para establecer mi análisis.

Por que desde mi perspectiva de creación no basta con reproducir las ideas y los conceptos si no que hace falta, el preguntarse un poco mas sobre el origen de las cosas y la posición que adquieren en nuestro universo exterior, es por eso que como creador plástico se me presenta la posibilidad de

acercarme mas a la naturaleza, por un lado del texto que se da al yo estar escribiendo estas líneas, y por el otro a la riqueza semántica que hay al estar creando un libro como un nuevo objeto sobre el mundo. La fuerza que encierra un libro lo coloca en un lugar privilegiado a comparación de los demás objetos que pueblan el mundo de las cosas.

Es el libro uno de los objetos mas importantes, ya que gracias a el, el ser humano a llegado al grado de desarrollo donde se encuentra, para bien o para mal el libro ha sido transmisor de ideas a través de los limites del tiempo, y gracias a esa facultad es que el hombre puede llegarse a comprender como ser social o individual, como ser histórico, portador de mensajes y de ideas. dependemos tanto de los objetos actualmente que cabria el hacerse la pregunta de ¿Qué objetos son mas importantes en nuestras vidas? y ¿Porqué? creo que los libros ocupan una posición bastante importante, por que sin el uso de estos resultaria mas dificil el poder comprendernos como habitantes de un mundo que no es solamente nuestro interior.

Mi propuesta de investigación la planteo desde el punto de convertir al libro en un objeto, en como el hombre se ha valido de diversas clases de objetos para relacionarse con el mundo, y como esta relación lo sitúa en un lugar en específico dentro del tiempo y el espacio, el aprendizaje y la técnica ha sido factores muy importantes para poder medir gradualmente la evolución de la humanidad, en donde los factores que servirán para describir a determinado momento de tiempo, se basarán en la posibilidad de que un hombre o una sociedad posea los elementos para describirse a si mismo, y es de esta relación es que nos hemos podido basar para comprender al pasado y poder creer que no somos lo mismo que hace dos mil años. A lado de la historia del hombre corre la historia del conocimiento, y la historia de las cosas ha sido la forma en la que este ha sido insertado en la realidad, en el mundo fisico y material, lo que a su vez conlleva al mundo de los objetos como portador de ideas y conocimientos.

La fuerza que tienen los libros y las palabras es tan grande que ha: des estabilizado naciones a propagado una idea hasta convertirla en un ideal colectivo, ha sido transmisor de paz y de revolución, ha costado la vida y la libertad de machismos hombres a lo largo de la historia, ha sido tan temido que en mas de una ocasión ha sido el libro condenado a su total destrucción o a su ocultamente, no por nada se le denomina a una época de la humanidad como oscurantista como un referente de ocultamente y hieratismo, en donde los libros son las principales cosas de las que hay que desconfiar. Tantos casos que hay en la historia en donde los libros han sido condenados, es mas aun en la actualidad se condena a cierto tipo de información, y solo determinado y selecto grupo puede decidir que es lo que debe de saberse y que no. Aun se persigue a la gente por sus ideas, pero esto representa un riesgo si no en el momento en que empiezan a difundirse, es cuando se vuelven un riesgo, es ahora en este momento en donde mas precaución hay hacia los impresos y los textos, es ahora cuando mas trabajo cuesta el tener una idea impresa, por causas políticas económicas y

sociales, los impresos tienden que ser marginales. y su tiempo de existencia es por lo general bastante corto y la gente que tiene acceso a esto es mínima.

La estructura de mi investigación es de tipo narrativa, donde tomando diversos momentos de la historia. Pretenderé referirme al desarrollo de los hechos como algo descrito a través de la relación del hombre con las cosas, y en particular en el uso de los libros como fuentes de poder, de relación conceptual con el mundo objetual. Ya que a partir de que el hombre comienza a relacionarse con las cosas, es que se puede medir el grado de su intelecto, claro que no sería suficiente con establecer la historia de las cosas como objetos físicos aislados del contexto humano, si no que es importante que se piense en la actitud que el hombre ha tenido hacia el mundo de los objetos y las cosas. Para lo cual usaremos a la historia de libro , del libro alternativo y el libro objeto

La primer parte del primer capítulo corresponde a la forma en la que el hombre empieza su relación con los signos y las imágenes, en como a partir de una relación que se establece naturalmente con el exterior comienzan a desencadenarse toda una serie de circunstancias que nos atarán a un destino que se convierte en infinito e inevitable. La intervención del lenguaje en el proceso de aprendizaje del hombre, en la manera en la que las imágenes y los signos ha servido de vínculo de progreso. Por consiguiente la parte que continua es un referente de las formas en las que fueron plasmados los primeros intentos de comunicación escrita, me refiero a las formas conocidas como prelibros, las cuales servirán en un futuro como formas alternativas, en referencia a lo que vendar a ser el libro tradicional que es lo que conocemos actualmente, de como mientras mas alternativa sea una idea, mas cercana es de lo primitivo, de como ha sido bastante grande la influencia que tenemos anteriormente a lo que son propiamente los libros, por que ahora los primeros intentos de libros son portadores de valores que tenemos que llamar alternativos por que representan el contrario de las ideas aceptadas y conocidas.

La parte siguiente corresponde a lo que propiamente ya es el libro como lo conocemos actualmente, como un producto de origen industrial, que ha tenido su proceso de evolución y de uso. Se establecerá una analogía al lado de la técnica por que la historia del libro impreso ha sido determinada por la irrupción de la tecnología en la vida humana, en los factores que han sido determinantes para que la difusión del libro fuera posible, de allí hasta la época moderna en la que se crea una conciencia crítica, además de la sola idea de la producción, y de la industrialización de las ideas , se crea una conciencia en la gente la cual no habría sido posible sin el choque que se crea de tratar de basar la vida en la solución tecnológica.

Una vez que se establece esta idea se crea toda una cultura paralela a la aceptada oficialmente, que es el espíritu que alimentará a personalidades bastante relevantes que tienen que ver directamente con la historia del libro alternativo o del libro objeto. La cultura deja de ser elitista y son algunos hombres los que logran darse cuenta de esta cuestión, y de como podría esta gran fuerza influir en el destino de los hombres, la poética y la literatura cobran enorme fuerza dentro de la

circunstancias que determinarán las condiciones de la vida en los años venideros. Los momentos que continúan serán la labor de investigación que concretamente hacen cierto tipo de hombres con relación a la naturaleza del texto, me refiero a los artistas, los que se preocuparon por experimentar con las palabras.

La última parte corresponde a la edad moderna, y en como se ha alcanzado un nivel más intenso en lo que corresponde a la relación del hombre con los libros, y en como ha habido quienes han vivido plenamente esta posición, es ante el lenguaje que se ha desarrollado toda una serie de posturas, desde todos los campos del conocimiento humano, con relación a la lingüística del pensamiento. Diversos grupos no solamente de artistas, si no de científicos, técnicos, y personas comunes, se han dedicado a investigar en relación con las diferentes formas del lenguaje tanto verbal como escrito, es la palabra que se empieza a entender.

Es así en la medida en que la vida va avanzando y nos acercamos a los límites del siglo XX. y al final del primer milenio de historia registrada de la humanidad, se comprueba que la información es poder y el que controle la información tendrá mayor poder sobre los demás, lastima que este hecho sea explotado mayormente por grupos de control y dominación ideológica, que buscan a toda costa perpetrarse en el poder, pese a que la realidad supera a toda imagen, palabra, frase, o conceptos.

El segundo capítulo será básicamente, la referencia histórica de los acontecimientos que utilizare para hacer una referencia objetiva, de diferentes momentos en la relación del hombre con los objetos, en como ha sido fundamental la influencia de las cosas en nuestros destinos y como hemos estado atados desde nuestros orígenes a la influencia que tengan los objetos hacia nosotros, quienes han sido las personas que han trabajado directamente con los objetos, y cuales son las posturas que se han adoptado con relación al mundo de las cosas y los sujetos. Las diferentes personalidades, las corrientes o las relaciones personales, que se han alcanzado, permiten hacer una graduación de los hechos como una experimentación lógica de lo que está a nuestro alrededor, lo cual no lleva a una serie de cuestionamiento acerca de los elementos que son parte activa de nuestra existencia.

De alguna manera en los lenguajes alcanzados a partir de los experimentos que se han hecho, en relación con el carácter de las cosas, se han llegado a grados muy importantes como lo puede ser el desarrollo de toda una conciencia ecológica, donde entra todo lo que corresponde al lenguaje del la reutilización o del reciclaje. El hecho de considerar que todo lo que hace el hombre no es perfecto ni hermoso ni imprescindible, al contrario las tendencias actuales marcan en que debe haber cierta precaución hacia el abuso de las cosas, esa ha sido una enseñanza a lo largo de la historia de la humanidad. En nuestros días ha sido parte fundamental el entender las nociones del procesamiento, no solo de los objetos, si no de todas las ideas en general es además de la forma en la que nos hemos valido para enfrentarnos a un mundo hostil regido en su mayoría por las cosas y los objetos.

La basura se plantea como una posibilidad contestataria de carácter físico e ideológico, donde el hombre contemporáneo ha logrado situar su opinión, su sentimiento hacia lo que se considera como desperdicio, por que a final de cuentas este es un termino moderno ligado principalmente a la irrupción de la sobre valoración técnica, que es principalmente una imposición del tipo de vida industrial que somos obligados a llevar. Los términos y las acciones estarán determinados por la profunda dependencia que guarda el hombre moderno hacia las cosas

El tercer capitulo corresponde a la manera en la que yo, como artista visual, creador de textos, me he propuesto realizar con los libros, con las imágenes y los textos, la manera de la que me valdré para proyectar sobre los libros la noción de re utilización, por que dentro de nuestra subcultura del desperdicio, los libros forman una parte bastante importante, ya que al rededor de este objeto hay creado todo un cierto tipo de misticismo, de sacralidad, la cual le dará cierto peso dentro de nuestra sociedad que es básicamente la que pertenece a la naciones de segunda especie, o mejor dicho del tercer mundo. Voy a hacer hincapié en que dentro de los objetos que nos significan el libro tiene una carga semántica bastante fuerte que es muy aprovechable, y que usaré para plantear una re valoración del uso y des uso del libro como objeto integral de nuestra sociedad. Planteo la re utilización de libros ya existentes, partiendo de la idea de que cada uno tiene una personalidad en especifico, y que mi idea partirá de la forma en que ese objeto posee, para que hacer un libro nuevo si en el mundo hay miles, y que además están olvidados en un rincón, o en la basura por que en este momento ya no cumplen ninguna función que puede considerarlos como algo útil, mi propuesta formal consistirá en asignarle un nuevo lugar a cso que esta considerado como desperdicio.

La manera en la que llevaré a cabo esta construcción, esta recopilación de libros, la manera en la que estos sean presentados, y en las posibilidades de manipulación, serán determinadas en que yo como creador visual pretendo darle al peso especifico de lo que representa un libro en la historia de mis objetos. Por que cada uno guarda una historia personal con relación a las cosas y que nos permitirá comunicarnos en cierta medida con el mundo exterior, que es el mundo de los objetos y de las cosas.

Introducción

A lo largo de la historia del ser humano hemos podido medir nuestro desarrollo, por medio de diversas posibilidades o herramientas que están basadas en las formas de comunicación, que se han logrado alcanzar. El humano en la síntesis del entendimiento a logrado desarrollar, las formas de una idea y un lenguaje, basados en las posibilidades que tenemos para poder diferenciar a las cosas por un nombre, que van desde la manera mas sencilla hasta formas ya bastante abstractas.

La historia de la humanidad será mas comprensible cuando encontremos las palabras adecuadas para mejor describirnos, es decir hemos llegado hasta donde estamos por que nuestra realidad esta basada en todas las palabras que tenemos y que nos han de significar.

El mundo del que formamos parte es una extensa red de redes de intercomunicación naturales, del que nuestra idea solo representa una parte diminuta, dependemos de formas y sistemas de lectura y codificación, como razonamientos de una determinada estructura, para poder plantearnos que existimos alguna vez dentro del tiempo y el espacio.

Pertenece casi por entero a las formas de comunicación, somos un animal que tiene la posibilidad de atravesar los límites del tiempo y del espacio, de seguir existiendo después de muerto, hay en nosotros una gran dependencia hacia la materialidad, de la angustia que se nos crea con el hecho de darnos cuenta de que existimos. Nuestra experiencia material no estaría completa si no tuviéramos la posibilidad de poder transmitir al mundo fisico, el enorme submundo que son nuestros pensamientos es decir, tenemos en nuestro alcance, la posibilidad de convertir las ideas en algo posible de tocar. Pero esta cualidad no sería posible, si no nos pudiéramos comunicar, si no nos atreviéramos a ponerle un nombre a lo que se esta sintiendo. Somos energía que está en comunicación directa con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, "La materia solo es inerte solo en apariencia y para nosotros, por que sus ritmos y vibraciones son muy diferentes de los nuestros oculta energías enormes; hoy en día no se puede decir que reciba o que tenga energía; es concretamente energía. El movimiento es el modo de existencia de la materia no hay materia sin

movimiento, ni movimiento sin materia, sin realidad objetiva"¹ "Todo es solo devenir, lo único real es el devenir. Todo es contradictorio, todo pensamiento avanza a causa de las contradicciones que encierra examina y supera."² Nuestra existencia, es movimiento, es interacción, el hombre logra ser gracias a su acción, a su intervención en el medio, a la posibilidad de insertar su idea en el mundo real y de establecer así un vínculo de comunicación, de retroalimentación, que generará el avance, del desarrollo a lo largo del tiempo.

En base a esta necesidad se reconocen diversos tipos de comunicación directa o indirecta, como pueden ser de la que comienza con las expresiones que guarda nuestro cuerpo a formas mas concretas como lo puede ser la escritura y el lenguaje, el uso de signos y códigos, hasta formas mas complejas, de comunicación e intercambio de ideas.

El hombre ha logrado desarrollar no solo palabras y signos, si no también ha inventado formas de comunicación basada en sonidos, en expresiones artísticas por imágenes como lo pueden ser las artes plásticas, o la música y las artes del movimiento las formas de electro-comunicación que son las posibilidades que tiene nuestro pensamiento de comunicarse dentro del mundo invisible. El hombre podrá alcanzar momentos mas plenos dentro de su desarrollo en la medida en que logre poder comunicarse con los demás hombres, la comunicación es la forma en la que podemos dejar de ser seres aislados, para formar parte de una comunidad que está basada en las formas de intercambio social. El progreso de la humanidad depende de el avance que logremos establecer en relación con las formas de comunicación y codificación.

El libro y las formas impresas representan en la historia del entendimiento del hombre parte de las formas mas antiguas con las que contamos para poder entender un poco mas lo que somos en este paso por el tiempo. Es por un lado el decir que mi vida y la tuya son como un libro y que solo es cuestión de registrarla, de escribirla para tener un registro de que existió, la vida es el devenir de los hechos, es la forma en la que podrá ser guardada, la manera en que voy a entender mi pasado, el libro, o la escritura, nos permite poder existir a través de las barreras del tiempo y el espacio, que

¹ Henri Lefebvre. Lógico Formal y Lógica Dialéctica. Eso. S XXI. 1970. pag 204

² IBID. p. 242

tanto nos unen a esta vida material. Creo que la posibilidad de lectura que marcará nuestro desarrollo, y la capacidad de acumular recuerdos los que después se convertirán en experiencias, así hemos podido abstraer este hecho para convertirlo en HISTORIA.

Cuando uno es niño, para empezar a ser, hay que aprender, y me refiero, a que uno empieza a crecer cuando te vas dando cuenta de que las cosas dicen algo, que se pueden leer, es apartar de ese momento en que uno comienza a desarrollarse, imagen-memoria, memoria imaginación. **EL HOMBRE COMENZÓ A SER LIBRE DESDE EL MOMENTO QUE LA TRADICIÓN DEJO DE SER SOLO DE UNA MINORÍA**, cuando pudo pasarse de la tradición oral, a la forma de impreso, hasta ese momento la información pudo pertenecer a cualquiera. Aunque en la realidad no sea así, en todos los periodos de la historia, por que siempre ha existido una lucha por: el dominio manejo, ocultamente de la información, o causas sociales como lo son la marginación y la pobreza, que no permiten a todos los seres humanos tener el mismo nivel de relación, con la cultura de la información, que se ha vuelto tan básica en el mundo contemporáneo que nos ha tocado vivir.

"El primer derecho del hombre es el derecho de imaginar, quienes no imaginan amputan la parte creativa de su cuerpo. es mas fácil pensar racionalmente que imaginar, por que razonar es repetir mientras que imaginar es crear."³

³ Luis Racionero. Filosofía del Underground. Edi. Anagrama, 1977 p. 31

1.1- De la prehistoria del libro.

¿Cuál es la primer superficie donde el hombre plasma, un primer signo de su historia?. Posiblemente haya sido la tierra que estaba pisando, pero el primer registro simbólico no fue un signo ni una imagen si no que fue la acción, que parte de una inteligencia humana, que consiste en poder arrojar algo al suelo para que creciera. El hombre se dio cuenta de que a partir de una acción premeditada, podría modificar el entorno que le rodeaba, su mente servirá para registrar una serie de hechos y circunstancias, en las cuales pudo encontrar una herramienta que le permitió empezar a desarrollar un mecanismo muy importante llamado memoria. Así dejaba de ser un animal sedentario, la comunicación que estableció con su alrededor le permitió, el poder establecerse en un lugar fijo y con ello dejo de ser un animal a merced de las circunstancias, se convirtió así en el responsable de su destino, se dio cuenta que era un ser de imaginación, la relación que estableció con su alrededor fue básico para propiciar una comunicación primera entre el medio y él.

Al poder registrar su paso sobre la tierra el hombre asimilo la noción de tiempo, no solamente pudo leer la huellas de los animales que tendría que cazar para sobrevivir, si no que asimilo nociones básicas de supervivencia, por que al estar expuestos a las condiciones ambientales su vida no tenia una dirección en específico. No podía seguir existiendo en el terreno de la incertidumbre. Tuvo la necesidad de plasmar una imagen en la pared, algo que solo a el le perteneciera, se apropio como pudo de un fragmento de su realidad. Lo que representa es que necesito abstraer esa idea para comenzar a aprender de las cosas. Las cosas externas dejaban de ser parte de un mundo ajeno, si no que por medio de esta codificación el hombre empezaba a adueñarse de un mundo que poco a poco le iba perteneciendo, era la forma en la que pudo apropiarse de algo para poder sentir que iba formando su existir.

UNA VEZ QUE SE ENTIENDE LO QUE PESA EL TIEMPO, COMIENZA NUESTRA ANGUSTIA POR EL SABER QUE EXISTIMOS. La comunicación nace del hecho de darnos cuenta de que podemos sentir igual este devenir por el espacio, que el otro ser humano. Es como a partir del uso de signos el hombre comienza a entender su presente, al desarrollar la perspectiva de

que existe un futuro, y con él la idea de registrar el hecho, mediante una marca en nuestro mundo material.

1.2- Historia de las posibilidades o en los prelibros se encuentran los antecedentes del libro alternativo

Según consta en lo que es la historia del libro y de libro alternativo, lo que antecede a lo que conocemos por libro son diversas clases de intentos materiales para contener a las diversas clases de escritura, con las que contaba el hombre. La historia comienza con lo que podría considerarse como un soporte para lo que serían las letras y los signos. Elementos que sirvieron básicamente para extender el proceso de la comunicación, y el entendimiento. En los orígenes del libro y propiamente de la escritura, existían otras formas de plasmar las ideas que serían como lo que ahora llamamos alternativo, que quiere decir que para transmitir un mensaje no es necesario el uso de un libro ni de letras para comunicar algo, experiencia que en la prehistoria fue muy importante por que permite darnos cuenta en la actualidad de que existen otras formas en las que podemos basarnos para estructurar un mensaje como lo puede ser el dibujo, la escultura, la danza la magia y la religión.

Tuvo que pasar mucho tiempo para que el objeto denominado libro tuviera la forma que conocemos actualmente. Cuando el hombre de la prehistoria plasma su escritura en las paredes de cuevas, en rocas, en diversos tipos de huesos, en su propio cuerpo y por que no en la tierra misma, eran diversos tipos de símbolos, que tenían como finalidad, que no solo pudieran ser entendidos por el que lo hacía si no que tenían que ser interpretado por otra persona, es aquí donde se establece, el primer intento de comunicación que ya no sólo era oral y utilitaria.

"EL LIBRO TIENE SU ANTECEDENTE PREHISTÓRICO EN LOS PRIMEROS CONJUNTOS DE PENSAMIENTOS ORDENADOS, Y ESTRUCTURADOS, TRANSMITIDOS ORALMENTE. DICHAS MANIFESTACIONES DE LA NECESIDAD DE COMUNICACIÓN DEL HOMBRE, SON ANTERIORES A LA ESCRITURA."⁴

Las pinturas rupestres mas simples se limitan a la representación de animales, por un lado se opina que eran retratadas con un fin funcional, como lo es el simbolismo mágico-religioso, pero por

⁴ Jorge E. de León Penagos. Significado del Libro. Ed. Trillas, 1980. p. 38

otro lado se considera que estos dibujos eran el lenguaje de estas personas y que por medio de estos símbolos era como se entendían.

Las cuevas de la llamada escuela franco-cantabrica como lo son Altamira y Lascaux representan escenas de bisontes y caballos, en cambio las de la costa Leviatina de España son verdaderas escenas con intervención de figura humana que de algún modo nos tratan de explicar algo, de allí que las primeras escrituras que pudieron ser descifradas lleven el nombre de JEROGLÍFICO, por que a diferencia de una pintura rupestre, un jeroglífico, busca ser una manera simbólica en la que es explicado algo, es como la función básica, y original del signo, que no solo es la representación visual y naturalista de las cosas, si no que busca, otorgarle a cada cosa un signo diferente, Es la manera por la que cada idea adquirirá un lugar específico, dentro del universo que el hombre se ha propuesto hacer suyo.

La escritura en sus orígenes siendo algo tan útil que poco a poco y "...en la medida en que el hombre necesitaba comerciar, escribir, narrar, medir, fue simplificando el sistema de escritura y lo que antes traducía fielmente tal y como lo veía, cobro doble valor simplificando su significado, de modo que al dibujar un pájaro, ya conseguía traducir la idea de volar."⁵ La evolución de la escritura llegó con ello a su segunda fase LOS IDEOGRAMAS.

La escritura se convierte en algo simbólico, la brevedad de los trazos con los que se forman los ideogramas encaminaron al hombre a una mas fácil solución, darle a cada símbolo un valor independiente de su contenido, a fin de que formando combinaciones con los distintos signos pudieran realizarse nuevas expresiones. De allí que los signos evolucionarán hasta convertirse en figuras caprichosas muy alejadas de su primitivo realismo.

⁵ IBID. p. 13

1.2.1- ¿Por que son los prelibros, los primeros intentos de las formas que conocemos ahora por alternativas?

Como ya hemos mencionado anteriormente la manera en la que se desarrolló la escritura en sus orígenes es presentada de una manera diferente al solo hecho de representar una idea en una hoja de papel. Las primeras superficies de textos, son piedras, huesos, pieles, grandes rollos etc., eran presentados de muy diversas maneras, sería de alguna manera lo que ahora llamamos alternativo, si ahora un autor escribiera su libro sobre la piedra estaría cambiando el valor de lo actualmente conocemos por libro, pero este hecho era con frecuencia lenguaje de la antigüedad, la búsqueda de distintas formas de contener al signo, los lleva a experimentar diversos tipos de materiales, y con ello el establecimiento de una clase que se dedicaría a la creación, a la organización y a la ejecución de textos. las tareas y los resultados cada vez eran mas específicos.

Fue cuando la escritura bajo de los muros para ser contenida en un papel, cuando se comienza a contar el origen del libro. La historia de este abarca un periodo de hace aproximadamente de cinco mil años, pero de los dos primeros tercios de este periodo restan solo escasos y dispersos hechos, es por el tercer milenio antes de Cristo, que podemos tener indicios de culturas como la China y la egipcia, que ya tenían dentro de su cultura gran cantidad de textos escritos sobre una superficie que antecedería a la idea de papel.

Los egipcios escribían sobre papiros a manera de rollos que iban desenrollándose para poder leer lo que allí estaba escrito, es en esta cultura donde pueden encartares múltiples facetas culturales bastante desarrolladas en las que destaca la floreciente vida literaria, que a juzgar por los hallazgos, habían prosperado durante el imperio de los faraones, no solo que se refiere a los textos religiosos, si no también en lo que se refiere a textos científicos y literarios. Así como los egipcios los chinos en este periodo también contaban con un gran desarrollo de su cultura, ya en el tercer milenio China contaba con producciones literarias y también habían logrado desarrollar el arte de la escritura, y aunque aun no se puede hablar propiamente de libros, los chinos hacían sus escrituras sobre tablillas de madera para después pasar a la seda, existe en esta civilizaciones, ya una clase de gente que se

dedicaba a la escritura, lo registrado representaba parte primordial en sus vidas. Además de estas dos civilizaciones existen indicios de que en el cuarto milenio antes de Cristo en la región de la Asia interior, los pueblos Sumerios alcanzaron un desarrollo importante en lo que respecta a la escritura.

El hecho de que poseyeran un sistema de escritura y más adelante una literatura importante, les hace ser considerados como los inventores de la escritura cuneiforme, que si en su origen fue una escritura simbólica, pronto evolucionó hacia una escritura fonética.

Esta forma de escritura sobre tabletas se fue modificando por diferentes pueblos que incorporaron y mezclaron este sistema de escritura con la nueva cultura que florecía como es el caso de los Asirios y Babilonios.

Los Griegos heredaron directamente de Egipto los papiros pero con un sentido propio de la civilización griega. Los papiros más antiguos que se conocen proceden del siglo IV a.C.

El hecho de que los hallazgos procedentes de este período hayan sido muy numerosos está relacionado con el vigoroso florecimiento de la cultura y de la vida espiritual, hasta el grado de crear el templo de las musas llamado el Museion. Este estaba dedicado a la enseñanza y a la investigación y la gran biblioteca que allí había en el siglo III a.C. se menciona que era sumamente completa, y que en el año V a.C. ya existía el comercio de libros en Atenas.

A partir del año IV a.C. el uso del papiro se fue perdiendo poco a poco. "Por lo usual que fuese la forma de rollo para los hombres de la antigüedad, no hay duda de sus desventajas, que se harían más adelante evidentes con el uso cotidiano de los libros. El notable deterioro de los rollos por el uso frecuente, mientras que el material predominante fue el papiro la forma natural fue la del rollo, con la introducción del pergamino la situación cambió."⁶

Desde los tiempos más remotos los griegos habían utilizado pequeñas tablillas de madera con o sin capa de cera, sobre la cual podían trazarse cortas notas con un estilo de metal, al ser utilizadas por estudiantes para sus ejercicios con frecuencia las unían en dos o más para formar una especie de pequeños cuadernos estos se llamaban (diptycha) y fueron usadas en gran cantidad por escribas y comerciantes para hacer notas provisionales.

⁶ Svend Dahl. La Historia del Libro. Alianza Editores, 1982. p. 12

De aquí se paso, cuando el pergamino empezó a generalizares a dar la forma de esto cuadernos a los libros de pergamino, evolución que tuvo lugar durante los primeros tiempos de Imperio Romano, a esta forma de libro se le conoce por CODEX.

"De a finales del siglo I y a comienzos del II de nuestra era, se han conservado hojas sueltas de códices y es seguro que se utilizarán códices de pergamino, pero fueron consideradas inferiores a los libros propiamente dichos, formados por rollos de papiro."⁷

En los hallazgos del siglo IV prepondera el uso del códice de pergamino, es característico que los documentos de la antigua iglesia casi todos se conservan en forma de códice pocos hay en forma de rollo.

Al tiempo en que el rollo de papiro y el códice de pergamino prosperaban en las bibliotecas del imperio romano, se producía en China un invento que tendría vital importancia para el libro en occidente. Según la tradición en el año 105 d. C. cuando Tsai Lun invento el papel, al usar como materia prima, en vez de restos de seda, otros materiales mas baratos, su invento recibió inmediata aprobación y no hay duda que en los siglos posteriores se, escribieron numerosos manuscritos sobre papel.

Durante casi 700 años los chinos consiguieron mantener en secreto la fabricación del papel, pero cuando los fabricantes chinos cayeron presos de los árabes a mediados del siglo VII quedo revelado el secreto de la fabricación del papel, y a partir de ese momento que empieza la peregrinación de este, por el imperio árabe pero no fue si no hasta el año 1100 que este alcanzó Europa, su influencia fue básica para extender las técnicas de impresión por todo el viejo continente, y debido a este intercambio ideológico entre la cultura morisca y el occidente fue que se perfecciono lo que posteriormente seria la imprenta.

Durante el siglo V y comienzos de VI que es cuando tiene lugar la caída del imperio romano, el influjo del cristianismo venía ejerciéndose desde hacia tiempo, la literatura cristiana había comenzado a estar presente junto con la griega y la latina. Las iglesias para poder funcionar se constituyeron de textos biblicos y mas tarde de los escritos de los padres de la iglesia y de los libros

⁷ José Manuel Lozano. Historia del Arte. Compañía Editorial Continental, 1976. p. 300

litúrgicos empleados en las ceremonias religiosas. La importancia estructural de la iglesia se ha basado grandemente en los libros y en los impresos, al grado de que el máximo símbolo de su cultura es un libro que se llama la Biblia, y en el podemos apreciar un intento por encerrar en un texto todo lo que atañe al conocimiento y explicación de la humanidad, aun mas allá de la muerte. Es como un gran resumen, con el que el hombre no contaba hasta ese momento.

Mas tarde diversos tipos de ordenes establecidas en monasterios se dedicaron al igual que el vaticano a la recopilación y reproducción de textos que venían desde la época griega, estos monjes traducían al latín estas obras, cosa que propició que se distribuyeran por toda Europa.

En esta época todos los textos existentes pertenecían a la iglesia así como lo acervos bibliográficos y las personas que tenían contacto con la escritura eran en su mayoría monjes, eran libro escritos a mano, todo el trabajo era bastante artesanal por lo que no era muy común el uso de libros. Ellos hicieron traducciones de distintos temas, como puede ser la medicina, la magia, la religión, la astronomía, matemáticas y geometría entre muchos otros temas, que venían heredados de las cultura griega, árabe y en cierta medida de la China.

A partir de que el humanismo se empezó a propagar, la cultura se establece como una necesidad básica para poder transformar la vida; con ello se establece la idea de un renacimiento. El libro adquiere un carácter fundamental en la construcción de lo que sería la nueva cultura. A diferencia del medievo donde esta actividad era considerada como algo secundario. Con el renacimiento se establece la noción de considerar valioso a todo aquello que representara conocimiento y que pudiera alimentar al espíritu del hombre ansioso por conocerse a si mismo. Es a partir de este momento en que se desata una gran actitud por conocer todos los temas y entre ellos a los autores clásicos cosa que generalizo un poco mas el uso del libro.

Fue a lo largo de todo este periodo donde no solamente se popularizó el uso de éste si no que también se empezó a investigar en relación con los usos de la palabra impresa, la cual debería de dejar de ser única y artesanal para poder satisfacer una demanda que cada vez era mayor, el consumo de libro pasaba a ser un producto bastante importante en la nueva sociedad que se estaba formando, la cuál vale la pena decirlo no hubiera sido posible sin la aportación de la palabra impresa. Según se

dice allá por el año 1438 un personaje llamado Guttemberg perfeccionó el sistema de impresión inventando la imprenta y logrando la elaboración de tipos. Sin embargo no fue si no hasta el siglo XVII cuando comenzó el interés por los libro y por la obra tipográfica. A partir de este momento los textos escritos nunca volvieron a ser lo mismo.

La escritura tuvo a bien masificarse, el libro ya podía pertenecerle a cualquier gente, aquí es que deja de ser una anotación manual y artesanal para pasar a formar parte de una necesidad de mercado. "El renacimiento estuvo jalonado también por una serie de innovaciones mediante las cuales los hombres dominaron mejor su mundo, una de las mas importantes fue la imprenta, conocida en China desde hacia 600 años pero ignorada hasta entonces en Europa."⁸ En 1500 existían prensas de imprimir en 138 ciudades europeas. La imprenta puso las nuevas ideas políticas y religiosas al alcance de millares de pensadores en toda Europa. El latín y la Biblia dejaron de ser monopolio de iglesias, universidades y monasterios. El impresor se convirtió en una figura importante socialmente, y solía ser objeto de saber y de erudición.

⁸ De León Pragos, OP:CIT., No. 5 p. 97

1.2.2- Ahora ya existía el libro

Como vimos en el inciso anterior la forma en la que se hacían los libros todavía hasta la utilización de la imprenta es este casi un objeto único, era un objeto totalmente creado por las manos y la imaginación del hombre, era a partir de este momento en que las ideas toman poder, y el libro empieza a ser un instrumento de liberación, de vida y de muerte.

La influencia del libro ha sido determinante para el desarrollo cultural de todos los pueblos hasta nuestros días. Hemos venido utilizando el libro como herramienta fundamental para poder manejar el cúmulo de conocimientos que encierra la historia de la humanidad, si no fuera por este orden lógico y social, nos resultaría imposible de comprender que por lo menos han pasado 10,000 años de historia escrita. Es donde el libro adquiere una magia única que es el de poder contener en un solo escrito toda la serie de hechos que han transcurrido. El significado del libro ha tendido a clasificarse en diversos tipos de géneros literarios, actualmente existen muchas clases y categorías de libros; la cultura y el conocimiento no podrían funcionar si no es por la gran diversidad de impresos que abarcan casi todos los temas con los que cuenta el saber del hombre.

Lo que se ejemplifica más claramente, con esta descripción que hace Jorge de Loen Penagos en su libro titulado "libro".

•"1- los libros considerados como objetos de consumo tienen tres funciones: como inversión, como elemento decorativo, o como símbolo de poder de una clase social. Estos nunca se dan separadamente, si no que se entrecruzan y combinan al infinito. Puede darse el caso de personas que adquieran libros antiguos o de ediciones raras por considerarlos una buena inversión, sin que por ello deje de ser decorativos, y al mismo tiempo, sean símbolo de estatuas de su poseedor."

•"2. Se considera como libro funcional a aquel que llena las necesidades de la persona que lo adquiere, quien los utiliza en la vida diaria, en el aprendizaje, en la técnica, etc. Este tipo de publicaciones representa un 75% de la producción literaria. Los libros de texto y los que llenan las necesidades de la demanda técnica, son libros funcionales y su función utilitaria no, se presta a equívocos."

•"3. El libro literario es el libro por excelencia, no tiene características utilitarias de ningún tipo y por tanto no es un fin en si mismo, su cometido es satisfacer las necesidades culturales del lector y no debe de confundirse con aquellos libros que solo satisfacen la necesidad de diversión, como es evidente el libro literario tiene una producción menor comparado con el libro funcional."⁹

⁹ IBID. No. 5 p. 100

1.3- La irrupción de la sinrazón o la razón pierde condición

Pero existen además otros libros...

Estas son algunas categorías que ha obtenido el libro en nuestras reglas de uso, pero actualmente el panorama de las aportaciones a la cultura ha rescatado, por que no lo hemos inventado, una nueva forma de ver a los libros, que es el llamado libro alternativo, o libro de artista o libro objeto, o libro de autor, estas configuraciones lingüísticas ponen de manifiesto de como el hombre se ha tenido que cuestionar el uso y el valor que tiene el libro dentro de nuestro existir. La historia moderna ha permitido al hombre cuestionarse todo lo que forma parte de su paso por esta vida, así que a la par de los descubrimientos científicos y las revoluciones mentales, el texto, la palabra impresa, las letras, los signos y símbolos pasan a formar parte del campo de la investigación, la poética literaria pasan a constituir parte de la estructuras de nuestra sensación.

El origen de los libros que no eran libros, pero que se basan en los libros aun ahora en nuestros días, se considera que es una actitud que se origina con el nacimiento de la vida moderna, relacionada con una serie de descubrimientos científicos y tecnológicos que vendrán a determinar el ritmo que la vida seguirá. Es muy importante el hecho de como cada vez que pensamos en producción artística moderna es necesario relacionarla con hombres que en su inquietud no solo se reflexionaron hacia el arte, sino que, en su afán de existir estos, visionarios empiezan a utilizar conceptos de como es que al arte, le corresponde satisfacer algunas exigencias humanas que habían quedado de lado en la filosofía, la religión y en la ciencia.

"En adelante la poesía tiende a convertirse en una ética en no se que instrumento irregular de conocimiento metafísico."¹⁰ La poética se encargará de investigar en los planos de la sensibilidad, de las sensaciones, y por consiguiente del espíritu. El arte y la creación plástica no se quedaron en el plano del reflejo de la realidad, si no que además profundizaron en los distintos mecanismos por los que nos valemos para sustentar una verdad. El principio racional del libro es uno de los ejemplos mas claros en donde podemos encontrar estas de relación, la educación y la cultura, se convierten así en

¹⁰ Marcel Raymond. De Baudelaire al Surrealismo. F.C.E. 1982 p. 20

algo subjetivo, susceptible a recibir estímulos externos. Al ser revalorizados los textos estaremos proponiendo otras formas de relación con otro determinado parámetro de la realidad. De alguna manera las ideas impresas siempre se prestan para poder alteradas hacia donde mejor convenga. La vida no es lo que nos han hecho creer que sea, las letras y las palabras no eran lo suficientemente grandes para describir el sentimiento de los hombres que primeramente se cuestionaron los alcances que hay en los libros

Se plantea así, el hecho de transformar la vida, como quería Rimbaud, de poder cambiar al hombre haciéndole tocar lo mas hondo del ser, a esta nueva actitud se le pueden añadir los nombres de: Baudellière, Mallarmé, Valéry, Poe, Novalis, etc.

"Es pues como los poetas desempeñan desde aquella época, y en la medida en que se esfuerzan por hacer del acto poético una operación vital, una función compensadora en nuestra sociedad"¹¹ Es la necesidad que había en aquella época en que se planteaba que existía un profundo desconocimiento de los elementos sensibles que forman el existir, **!NO HABÍA NADA REFERENTE A UNO MISMO, Y ESTOS POETAS SINTIERON ESTE VACÍO, ESTA ANGUSTIA!** Esta actitud pone de manifiesto como estos trabajadores literarios, aportarán su opinión al mundo del conocimiento y la espiritualidad, por consiguiente al universo de la imaginación, no solo al de la poética y de la literatura. La existencia se transforma en ese sentido premeditado, que tiene que ver con el dominio que uno puede, o debe de tener realmente de su porvenir. Es la creación, la forma en la que la vida puede ser vivida con distintos grados de intensidad.

Stephane Mallarmé es una figura básica para entender el desarrollo de los otros libros, fue el quien, en nuestra era planteo por primera vez que la letra y la palabra podían contener mas cosas que la simple lectura, es su trabajo y el de sus compañeros poetas la base para poder adjudicarle un nuevo valor al libro, a la literatura, a las letras. Con su propuesta las cosas adquirirán la magia que se había perdido en este transcurrir de ideas. El desarrollo de su trabajo lo lleva a proponer una nueva forma para acercarse al texto literario. Son los primeros intentos por hacer que el libro no sea el objeto que había sido heredado desde el renacimiento, y que había permanecido intacto, en su

¹¹ Raymond, OP.CIT. p. 35

forma física y en su estructura gramatical. Era preciso que en ese momento de la historia el hombre se replanteara el uso de los libros

"Toda imagen se organiza secretamente en símbolos, las palabras dejan de ser signos para participar en las cosas mismas, en las realidades psíquicas que evocan."¹²

La página es un espacio artístico ahora ya no en solo contenedor de textos es un infinito, por aprovechar, tal y como lo demuestra el poema visual de Mallarmé llamado "Un golpe de dados jamás abolirá el azar." Como el mismo llegó a escribir en la introducción de este poema *"LA VENTAJA, SI TENGO DERECHO A DECIRLO, LITERARIA, DE ESTA DISTANCIA COPIADA QUE MENTALMENTE SEPARA GRUPOS DE PALABRAS, O LAS PALABRAS ENTRE SI, PARECE CONSISTIR TAN PRONTO EN ACELERAR COMO EN AMORTIGUAR EL MOVIMIENTO, ESCONDIÉNDOLO, CONVOCÁNDOLO INCLUSO SEGÚN UNA VISIÓN SIMULTÁNEA DE LA PAGINA; TOMADA ESTA POR UNIDAD COMO LO ES EL VERSO O LÍNEA PERFECTA."*¹³ Por un lado eran literatos, pero por el otro las capacidades de comunicación que descubrieron los llevaron a terrenos en donde son involucrados factores ajenos al lo que es la literatura, descubrieron mundos escondidos que estaban dormidos en las páginas de los libros, como lo son la secuencia, la conductividad, el ritmo, la intensidad entre otras. Factores que de alguna manera son lo que podría considerarse como antecesor del cine, el performance, el libro objeto, el diseño, y lo que conocemos ahora como prensa y propaganda. Es a partir de la alteración, la manipulación de la página como portador de un texto vivo, encontramos las bases de lo que serán todas las formas de comunicación gráfica.

Es como la obra de estos artistas servirá de punto de partida para generaciones que trabajaran a partir de esta actitud, Mallarmé sentó las bases de lo que sería en un futuro el mensaje de la acción poética, basado en la manipulación textual, él supo muy bien lo que una sola letra podía contener, y lo que podía evocar. Era como el regresar a las formas más puras del lenguaje, a la

¹² Raymond, OP.CIT. p. 35

¹³ Poesía Francesa.

esencia pura del entendimiento, su trabajo fue una disección del libro, donde los órganos que lo forman son: los signos, las letras, las palabras y los textos.

Son actitudes que mas adelante influenciarán a lo que fue: el *Dadaismo*, *Surrealismo*, *Futurismo*, *Constructivismo*, el *Pop Art.*, el uso del *Happening* y del *Performance*, así como al *Arte Conceptual*, el *Informalismo*, también el *Nuevo Realismo* y los movimientos *Neoconceptuales*. Es como de los experimentos literarios de estas personas que se logran establecer las bases de la experimentación que se puede lograr en cualquier texto, y que de alguna manera son los principios de lo que es la otra literatura o los otros libros, las otras posibilidades de comunicación que no son solo literarias, sino las formas de comprensión que van mas allá de los límites del libro, o de los impresos.

1.3.1- La palabra es juego de poder o es movimiento que se empieza a entender.

"El poeta busca su camino entre el sueño y la vida, y un especie de equilibrio nuevo que sería natural y normal, ya que la noche y el día, lo invisible y lo visible tienen derecho a su atención y forman dos mundos complementarios, dos modos acordes de la realidad esencial."¹⁴

Si el cubismo a partir de análisis formal del objeto llegó a la forma plástica, "de la visión simultánea" que en un término podría interpretarse como una expresión de una concepción dinámica del mundo, el Futurismo partió a la inversa de la experiencia de una penetración dinámica del mundo por la imaginación humana. En tal caso la realidad no es ya un mundo de objetos en el espacio y opuestos al sujeto, si no una compleja interpretación de procesos externos e internos. Este concepto debe de hacerse visible mediante la forma plástica de la simultaneidad, que transforma la sucesión en adyacencia, la superposición en interpretación. El espectador se ve colocado en el centro mismo de lo que ocurre en el cuadro. Aun el objeto en reposo se concibe como movimiento potencial y se disgrega en líneas de fuerza. El libro es portador de movimiento, de sucesión de instantes, de apariencias que están prontas a desaparecer, y que pueden ser alteradas a cada instante según convenga al espectador. Es a partir de ese momento en que el lector se convierte en un espectador, que puede tomar parte activa en cada obra que admira y contempla. Ya no bastaba con la simple cuestión de tener una actitud pasiva ante las cosas, ahora son analizados desde la posibilidad de ser una parte de lo que está observando. Los objetos dejan de ser así elementos ajenos a la naturaleza humana, para pasar a ser parte activa de su significado.

"El paroxismo incoherente de los futuristas en víspera de la guerra, no era más último avatar de una tradición que databa del romanticismo y la consecuencia, ingenua y bárbara, de una voluntad legítima, la voluntad de adaptarse a un universo donde el poder del hombre aumentaba a cada día."¹⁵

El *Futurismo* tal y como lo concebía Marinetti representa la imagen hiperbólica de una poesía de lo moderno, poesía materialista, en un sentido, sin estilo alguno nutrido de sensaciones

¹⁴ Raymond, OP.CIT. p. 65

¹⁵ Raymond, OP.CIT. p. 70

brutales y moldeada sobre las cosas. Las cosas adquieren así un carácter personal, una imagen que solo le pertenece a cada quien, una forma de relación que dependerá del grado de intensidad, con que cada quien viva.

Entre los objetos fabricados que el hombre amontona en su vida, encontrará fetiches, que poblarán sus sueños. Que son hechos a partir de la cantidad de cosas que conforman nuestra realidad visiblemente perceptible. Los textos son elementos que enriquecen nuestra imaginación, de hecho por ser motivasteis del pensamiento, existe en ellos una dinámica de relación que fue fuertemente captada por los movimientos de vanguardia, que se plantearon ese hecho a principios de siglo.

Una vez que borremos las fronteras entre lo de adentro y lo de afuera, entre el yo y esa cosa que llamamos el exterior, podremos relacionarnos desde otro contexto más real con el mundo de la materialidad.

Hay todo un orden de hechos contemporáneos que justifican ampliamente, la reconciliación de lo real con lo imaginario, de lo positivo y de lo irracional, de la vida y del sueño. El libro y la poesía jugarán un papel muy importante, ya que es partir de la educación y de lo registrado históricamente, que podremos determinar los parámetros de lo real y lo verdadero. Esos hechos a los que corresponden el rumbo de los poetas modernos son las proposiciones de las epistemologías sobre las condiciones y los límites del conocimiento, son las teorías psicológicas sobre el inconsciente y el subconsciente, y la creencia más o menos generalizada de que existen en el hombre y fuera de él fuerzas desconocidas sobre las cuales tiene la esperanza de influir.

Ya antes de la guerra Marinetti había exigido la suspensión de la sintaxis y la liberación de las palabras. El primer manifiesto de Marinetti apareció en París publicado en el diario *Le Figaro* en 1909. El hecho de que fuera publicado en un periódico permitió una gran difusión por Europa, cosa que propició que artistas de otras latitudes pudieran ser influenciados por el espíritu Futurista.

Antes que los *Dadaístas* y *Futuristas*, Apollinaire, en sus *caligramas* había dispuesto sus palabras en la página blanca del modo más arbitrario. Su forma de estructurar al texto lo lleva a tocar un universo de la pintura, donde se forman imágenes plásticas. Las letras pasan a ser un dibujo, un

grafismo, cada una es una expresión artística, ya no solo es portadora de texto, si no que se pueden leer como imagen, como se mira a una pintura o a una escultura.

"La poesía late no como un metrónomo si no como una visera. y los huecos tipográficos que rodean las anotaciones figuran los huecos del pensamiento, cuando este se condensa y se coagula únicamente las cimas psíquicas afloran sobre el papel."¹⁶ Una vez que se descubre que la letra y la palabra son imágenes solo resta pensar, cual soporte será el mas conveniente para darle cuerpo a esta nueva apariencia que deberán tener las ideas. Es a partir de las experiencias siguientes que las fronteras del texto son grandemente manipuladas. Por un lado la información y la tecnología vendrán a reforzar, esta recodificación de la identidad textual; y es de nuevo en este momento en que el libro como depositario de imagen y texto, volverá a jugar un papel muy importante en lo que respecta a la reestructuración del mensaje, y por consiguiente del lenguaje.

¹⁶ Raymond, OP.CIT. p. 71

1.4-- La absorción de lo imaginario o quienes vivieron de esta cuestión

Las ideas planteada y llevadas a acabo por diversos artistas que representan a las vanguardias de principios de siglo, logro su maduración con los usos que hicieron de las palabras las siguientes generaciones de artistas. Podremos referirnos a una serie de hechos que a partir de termino de la segunda guerra mundial marcarian lo que es el *boom* de los libros alternativos y que además tiene que ver con la irrupción de nuevas posibilidades técnicas, como lo es el fotocopiado. Fue a principios de los años 60s, finales de los 50s cuando los artistas habidos de un nuevo concepto de creación y de relación con la sociedad buscaron en los medios impresos la posibilidad de estar un poco mas cerca de lo que era la idea de realidad cotidiana. La idea de intervención, de acción, sobre el pensamiento, movimiento constante que se basa en la lucha que establecemos con la locura, con las necesidad de querer explicarnos todo.

Con la irrupción del elemento del azar, la lógica perdía cada vez mayor credibilidad, y las imágenes que estabamos acostumbrados a ver se convierten en un sola y volátil imagen cerebral. Fue la estructura trastocada, la instancia que ayudo para que la palabra pudiera salir de su contenedor material que es el libro. Hubo diversos intentos por atribuirle a las letras valores que no se le daban, como son los trabajos del arte conceptual que se desarrollaron a finales de los 60s y principios de los 70s. tal es el caso de grupos como: *Fuxus*, John Cage, Dieter Rot, etc. El panorama del arte ya no era suficiente para contener a la idea, que a veces era mayor que la posibilidad de materialización. El libro entre otras cosas permitía se una alternativa donde podian coincidir varias ideas al mismo tiempo, como lo es el combinar texto con imagen, o pura imagen, o darle una importancia especifica al texto, o aprovechar que hay una *consecutividad*, o que también cuenta con una gran carga simbólica que es posible alterarla, pero lo mas importante que ellos vieron fue su capacidad de ser insertado en la sociedad, la obra de arte pasaba a ser parte directa de del mundo de lo cotidiano.

Fue bastante usado por los artistas para demostrar que las estructuras mentales era bastante frágiles y fácilmente alterables. "La palabra era igual en importancia a la imagen, el artista estaba

hablando al público, la idea encarnada en lenguaje era el lugar o emplazamiento del arte. El artista resumía el arte conceptual en estos libros."¹⁷

Es así como gana el concepto y el libro lo refleja claramente, es forma analítica de las estructura cerebrales, es especular en la narrativa ya que el tiempo es uno de los aspectos esenciales del arte narrativo, es además necesario que los impresos puedan pertenecer a todos los artistas que no solo sea un artículo caro y de difícil acceso para el común de las gente. Basados en su mayoría por lo que representa la estampa popular y su fácil inserción dentro de un público que no es el propiamente culto y educado. Abre la posibilidad de llevar el arte hacia otros estratos de la sociedad. Es propiamente el Arte Conceptual quien ha considerado esta alternativa como elemento básico, en lo que representa el análisis que corresponde al grado de relación del espectador con la obra. hacia el concepto, y por consiguiente hacia la idea.

"El libro no será tratado como mero soporte de información, transformando la idea del libro asociado con un contenido semántico. El libro comunica a través de su forma, estructura y textura."¹⁸

Conforme el mundo avanzaba, la información, era cada vez mas abundante, el libro se hacia mas especializado, pero al mismo tiempo se descubría o se ponía en juicio todo lo alcanzado por la humanidad hasta ese momento. podíamos apreciar el enorme desconocimiento que existía hacia varias cuestiones, además de que se acrecientan aun mas las diferencias culturales entre los habitantes del globo terráqueo, cada vez había mayor cantidad, masas que permanecían relegadas, de los "beneficios" de la cultura y el progreso. Podría decirse que el mundo se apreciaba en lo ignorante e insensible que era; con la irrupción de la tecnología en lo que es la segunda mitad del siglo XX, se acrecentaron mas las diferencias que había entre quienes podían tener acceso a los medios y quienes no. Me refiero a las condiciones de miseria que ha poblado en los piases del tercer mundo y que ni siquiera con la técnica ni el conocimiento se han podido solucionar. Se desarrolla una conciencia política una idea social contemporánea, una ideología basada completamente de nuevo en los libros,

¹⁷ Bárbara Tannenbaum. Libros del Artista. Madrid, 1982. p. 24

¹⁸ C.C. El Libro del Artista en España. Madrid, 1982. p. 40

las ideas se expandieron gracias a los textos, es aun en este momento de la historia que se persigue a la gente por sus ideas, por el simple hecho de haber publicado su idea en un papel.

Hacia 1970 se hizo patente en el panorama artístico neoyorquino, y europeo que empezaba a emerger un nuevo tipo de arte. Esta forma bautizada rápidamente con el nombre de arte conceptual, o Idea Art. Era una nueva tendencia que incluía toda una extraordinaria variedad de obras, y lo único que aprecian tener en común era su repudio de los aspectos burgueses del arte tradicional.

Con frecuencia las obras de arte conceptual ni siquiera existían como objetos, mas bien continuaban siendo ideas, conceptos y a menudo lo único que existía era algún tipo de documento que hacía referencia a ese concepto. Por tal motivo cobró enorme importancia para este movimiento todo lo que fueran medios impresos. Al principio aprecia que este nuevo movimiento artístico rechazaba los habituales aspectos mercantiles y comerciales de la producción artística. Las obras de arte conceptuales se oponían a la idea del arte como objeto de consumo y se oponían también a las orientaciones estéticas tradicionales, abogaban por un decidido rechazo de los aspectos comerciales del consumo de arte y al mismo tiempo muchos de ellos intentaban implicar su actividad en un contexto mas amplio de preocupaciones sociales, ecológicas, intelectuales; Por oposición a la producción de objetos diseñados según criterios firmemente establecidos.

"Un cuadro o una escultura contemporáneo es una especie de centauro: mitad materiales artísticos, mitad palabras. Las palabras son el elemento vital energético capaz entre otras cosas de transformar cualquier material (plástico, haces luminosos, cuerda, piedras, tierra) en material artístico.

Es substancia verbal lo que establece la tradición visual, en la que debe de ser contemplada una obra determinada."¹⁹

Ya que el arte tendría que dejar de ser un objeto la idea fue el factor efímero que logro liberar al arte de su peso material. Surgió un acento a las ideas que no tenía precedente, ideas dentro, en torno y acerca del arte y de todo lo demás, una vasta e incontrolable flujo de información temas, preocupaciones nada fácil de encerrar en dentro de un único objeto. Transmitidos por medio de

¹⁹ Gregory Battocil. Documentos sobre Arte Conceptual. Punto y Línea, 1980. p. 1977

propuestas basasen los escritos, por medio de fotografías, documentos, planos, mapas, películas, videos, o sirviéndose del propio cuerpo y sobre todo valiéndose del lenguaje mismo.

El resultado fue un especie de arte que vivía sin importar la forma que adoptara (o no adoptara). Su existencia plena y mas compleja en las mentes del los artistas y su audiencia que exigía al espectador un nuevo tipo de atención y de participación mental, que al desdeñar su materialización en el objeto de arte único.

El lenguaje dio a los conceptuales su carácter radical distintivo, además de darles mucho en que ocuparse, el mismo aparato de la palabra hablada y escrita, ofrecía todo un nuevo espectro de medios con los que habría de remplazarse a la pintura y a la escultura. "Periódicos revistas, anuncios, el correo, telegramas, libros, catálogos, fotocopiadoras, todos ellos se convirtieron en nuevos medios y ocasionalmente en nuevos temas de expresión, con los que brindaron a los artistas conceptuales una gran cantidad de modos con los que pudieron comunicar su arte al mundo, y con igual frecuencia de incluir a ese mundo en su arte."²⁰

El conceptualismo ni democratizo, ni elimino el objeto de arte único, tampoco se escapo al mercado del arte ni revolucionó la propiedad de las obras. En realidad una vez acomodados a esta actividad, los coleccionista se pusieron a acumular con avidez fotografías, declaraciones y otros subproductos conceptuales. El mercado del arte sencillamente se expandió en su infinita flexibilidad. Por un lado al no existir mas que en forma impresa muchos de los empeños conceptuales, se inauguro toda una nueva categoría de obra de arte; **LOS LIBROS DE ARTISTA.**

²⁰ Nikos Stangos. Conceptos de Arte Moderno. Edi. Alianza 1983. p. 60

Conclusión

Las diferentes experiencias de todas las culturas a lo largo de la historia del hombre nos ha permitido medir gradualmente una idea de progreso y bienestar, de creer en un destino que nos pertenece, de imaginar, que hay un pasado que significa mi vida para así creer en un futuro que el día siguiente llegará. Nociones de espacio y de temporalidad de las cuales depende la comprensión de la vida y por consiguiente de la muerte, conceptos que han sido de alguna manera insertados en la vida gracias al uso de los signos, de las palabras y de los libros.

Cuando la vida, no solamente nos la cuentan si no que además la podemos leer, nos damos cuenta de que nuestra experiencia es algo que se puede tocar, y se puede sentir a través de la hoja de un texto, de un escrito, o de una letra. La capacidad de comprender como estudiante y artista plástico, que los libros son una parte fundamental dentro de las herramientas con las que cuento para insertar mi idea en el mundo físico; sin los cuales me estaría faltando una parte fundamental del universo de las cosas que se pueden crear, de las que nos podemos valer para entendernos, para entender o hacernos entender.

La historia de las ideas impresas nos ayuda a comprender el desarrollo de la comunicación humana y ver el nivel que hemos alcanzado con relación a épocas pasadas. En general hemos apreciado a la humanidad a través de un libro, éste momento de la historia del hombre, no hubiera sido posible sin el contacto que hemos llevado con los libros, y es de allí mismo que podemos comprender que más allá de los libros hay toda una serie de alternativas en donde podemos colocar nuestras ideas.

Las opciones que podemos encontrar en los libros con relación a su carácter simbólico nos permiten entender las múltiples concepciones que hay en la creación de un libro, y al mismo tiempo el ver como ha satisfecho diferentes momentos de las necesidades de la historia del hombre y como ha servido como motor de otras. Las diferentes actitudes que se han adoptado no solamente corresponden a la historia de libro, si no también corresponde a la historia de las concepciones y de los conceptos, a la medida dada por la posibilidad de llevar a cabo algo que en un origen era solo un sentimiento, o un simple pensamiento. Es al grado de materialización de los sueños que una civilización adquiere tal o cual nivel de desarrollo, por que en la medida en la que los hombres que se dedican al conocimiento, puedan ver o prever una situación, lograrán adaptar los requerimientos de la vida, para alcanzar un fin deseado, es la posibilidad de tener la visión de imaginar el futuro, y plantear así una ruta para llegar a él.

Es así como la historia del hombre está ligada a la de los libros, al grado en que han influido en nuestros diferentes momentos de la existencia, tanto en la historia universal, como en la de cada quien. Uno necesita de los libros para poder crecer, para comprender como es que somos y existimos, para darnos cuenta de que lo que estamos haciendo ya lo habíamos hecho antes, es como el banco de memoria de la humanidad. Si uno no se acuerda de algo va y lo consulta en un libro, se puede decir que casi todo lo que le atañe a la humanidad está escrito en los libros, o por lo menos parte del infinito que es nuestro significado nos pertenece. El hecho radica en que mientras más comprendamos de nosotros más claro será el panorama en donde nos desenvolvamos y mayor será la que comprensión habrá del mundo que nos rodea.

Como estudioso es importante que replantee el valor que han tenido los libros a lo largo de mi vida, y el grado de importancia que podrían o deberían tener. Como ciudadano que he tenido contacto con la cultura impresa, me implica un cierto grado de responsabilidad, que comprende el darme cuenta de las formas de relación, que hay al estructurar una idea por medio del sistema que plantea la construcción literaria. La forma en la que las ideas podrán ser comprensibles dependerá de la calidad de estructuración que nosotros demos a nuestro discurso. La lectura por la que podrá ser comprendida una idea estará estructurada, y obedecerá a reglas específicas, de las cuales dependerá en su mayoría el universo de la escritura. Si tu quieres que tu idea sea legible para el resto de las personas bázate en las leyes existentes que determinan la calidad literaria o el nivel en que será proyectada tu idea.

Los libros nos han de enseñar más cosas que las que podemos leer en sus páginas, es en este objeto, donde se condensa toda la historia del conocimiento humano. La imagen primera que nosotros alcancemos a percibir al relacionarnos con un libro surgirá con solo ver la portada, podremos saber que clase de libro es, a que periodo pertenece, y que clase de cosas dice, si no lo podemos saber con precisión, por lo menos, tendremos la oportunidad de imaginarnoslo sin tener siquiera necesidad de abrirlo, el carácter múltiple, y su funcionalidad permanente, son factores que los hacen, que sea algo bastante sacralizado, dentro de nuestra sociedad, son objetos mágicos es la manera en la que el hombre ha ordenado sus pensamientos para poder transmitirlos al futuro.

Mi trabajo como recopilador de libros, cosa que hacemos todos, por que además de recopilar datos impresos el hombre moderno es un recolector de ideas e imágenes, de las cuales sacará la forma y contenido de su significado, que es además la actitud formal por donde podremos elaborar teorías o ideas afines, por que si a final de cuentas consumimos lo mismo, nuestro pensamiento estará expuesto a sufrir una uniformidad, con relación con los demás pensamientos, quiero decir que vemos

y que posiblemente casi sintamos lo mismo, se nos enseña a pensar igual, se nos conduce la sensibilidad, se impone la relacion que guardaremos con los objetos y las cosas del mundo material. La relación que hemos guardado con el libro como elemento pilar de nuestra civilizacion, ha sido detreterminada por la sacralisacion que existe hacia las ideas impresas y el conocimiento, por un lado, y por el otro por la enorme fuerza que hay los grupos de poder y control a los cuales no les conviene que las cosa se digan con toda libertad, por que siempre hay intereses que son tocados, y aunque parezca un argumento de pelicula, en la actualidad hay intereses muy fuertes en lo que respecta al manejo de la informacion, esto se da practicamente en todos los niveles, desde el hogar hasta abarcar el concepto de naciones o de paises, no solo en lo economico y politico, si no tambien en lo cultural, y en lo intelectual.

Mi trabajo es por un lado la posibilidad de hablar de la sociedad de la que formo parte como signo de la cultura industrial, al utilizar libros; por el otro es la forma en la que un artista tiene la capacidad de formular un texto, ya sea visual o escrito, y de representar un tipo de sucesion de tiempos y de espacios, a diferencia de una sola cuadro, que es un solo momento, un solo instante. Pero en el texto literario que es como se conoce a la estructuración consecutiva de imagenes, da por consecuencia una progresion de ideas, acumulables dentro de una misma historia, presentando un desarrollo legible de determinado tipo de hechos, que es de alguna manera la sintesis del tiempo que estoy planeando hacer reconocible dentro de nuestro panorama de ideas y sensaciones.

El trabajo que planco hacer con los libros, es el de tratar de unir la idea de texto e imagen, en como en libro o un conjunto de libros puede pasar a ser una obra grafica, visual, donde ademas de intervenir los elementos literarios tambien anexare a su significado algunos elementos de tipo plastico, como lo puede ser la manera de presentarlos y de darles determinado valor en relacion con el uso comun que le da el espectador a ese determinado tipo de objeto. El origen de mi propuesta es el de querer convertir un cuadro en un mosaico de multiples posibilidades tematicas como visuales, y para eso la naturaleza del libro nos es basica para poder entender como se podria estructurar un mensaje multisignificado de lectura. El cuadro tiene una forma particular por la cual nos relacionamos con el, lo mismo que el libro, poseen sus caracteristicas de relacion dentro de las categorias del mundo de los objetos, que son bastante especificas, ahora mi idea es la de juntar estas dos posibilidades de presentacion, para darotra posibilidad de relacion en lo que seria el significado total de libro o de un cuadro.

Introducción

El capítulo segundo, básicamente abordara el tema del objeto, de como este tiene enorme importancia en el significado de nuestra existencia, esto se planteara en general dentro de una perspectiva histórica y en el siguiente devenir del tiempo. Como es que aparece a la par de la evolución y desarrollo del hombre. Esto sería lo que se trataría básicamente en el primer inciso.

La siguiente etapa del desarrollo del libro es cuando el hombre empieza a depender del uso del objeto dentro del nuevo significado de su existencia, como por ejemplo puede ser el uso de los libros, utensilios, y por que no el dinero sería el siguiente punto.

En lo sucesivo la vida es un objeto, tratara de explicar el como es que el objeto se apodera de las vidas de la naciente humanidad, que sería ejemplificado con las conquistas y las revoluciones tecnológicas e industriales, y por que no las intelectuales.

El capítulo de juegos y sujetos, considerara las posturas que nacen con la crítica al objeto, o a la creciente materialización de la vida del hombre, como es que ha habido hombres que en su trabajo incluyen ya las apreciaciones de la vida material.

A partir de que momento se establece una reflexión hacia lo fabricado por el hombre. La basura y el desperdicio como lenguaje de una forma de existir, como una forma por la que se puede describir, o descubrir a la sociedad. Como las nacientes corrientes artísticas utilizan al objeto y el desperdicio como nuevas posibilidades simbólicas, y como el libro, la palabra, las ideas el conocimiento han sido material de reflexión dentro de la historia de los objetos y las cosas.

Como ha repercutido en nuestro país el uso del objeto y bajo que parámetros nos desarrollamos con tal o cual cosa, como somos portadores de una estética y de una ideología, que depende de las condiciones materiales con las que hemos tenido que vivir. La educación y los objetos son fundamentales para entender la clase de vida que como habitantes del tercer mundo hemos llevado.

Es el devenir de los objetos y como afectan en nuestras vidas.

La siguiente etapa de la investigación, es relacionar mi propuesta teórica con la historia del objeto. Como creador plástico he de referirme a cierta parte de la materialidad, con la que yo pretendo trabajar, y dar una justificación de las cosas que utilizo para comunicar una idea, una manifestación de cierta parte de la realidad que ha sido abordada por diversos artistas anteriormente, como lo es la cultura del reciclaje del objeto.

La ultima parte se refiere a las grandes cualidades simbólicas que posee el libro, la forma en que puede alterarse su significado textual, la flexibilidad de su contenido semántico, y como es que sus cualidades objetuales lo sitúan en un lugar privilegiado, en relación al mundo de los objetos.

Planteo el hecho de establecer estos parámetros con el objeto, por que el libro es ante todo uno de los objetos mas importantes dentro de la historia de las cosas creadas por el hombre.

Es de todos los artistas, de todos los pensadores, de la historia del arte y de las sensaciones, el hecho de llamar a todo lo que esta a nuestro alrededor *OBJETO*: objeto de estudio, objeto del entender, objeto material, objeto de deseo o ansiedad, objeto de reflexión, objeto de burla objeto de satisfacción, es decir, todo es susceptible de representar el carácter de objeto. Todo lo que se pretenda ordenar y codificar, puede ser objeto de objetivación, de darle una relación matérico conceptual para que pueda ser utilizada por nuestro mecanismo de relación con el medio.

El hablar del objeto en si resultaría bastante extenso ya que esta posibilidad simbólica puede ser abarcada desde muchos y muy diversos parámetros del conocimiento como lo son la sociología, la psicología, filosofía, el estudio de la percepción, la construcción, y las reglas de uso, o sus capacidades estéticas, formas de simbolización, o de comunicación, y claro desde una perspectiva de las artes plásticas. El objeto de este estudio en sus diferentes apreciaciones históricos-conceptuales, sería bastante extenso como para ser contenidos en esta sola investigación.

El hecho consta de plantear la posibilidad de que somos parte de un mundo material donde el dominio absoluto lo tienen los objetos en los cuales depositamos nuestras angustias y nuestras ilusiones, nuestros drantas y nuestros sueños. Hemos llegado al punto en que la vida se significa por la relación que establecemos con la materialidad.

Como se puede apreciar, al hablar del objeto es necesario el utilizar términos y reflexiones que son del terreno de la filosofía, la sicología, la estética, la sociología y de diversos planteamientos que se recogen de otros parámetros del conocimiento y de la razón, sin los cuales sería imposible entender el significado del objeto.

Las perspectivas en las que voy a situar mi investigación serán las del arte y como a sido abordado este aspecto no solo por artistas plásticos si no también por diversos autores que se han dedicado a investigar acerca de esta cuestión. Pero es en el terreno de la actividad plástica donde se trabaja directamente con la creación de objetos, con la posibilidad de la materialización de los pensamientos.

El propósito de mi trabajo es de revalorizar de alguna manera la relación que actualmente llevamos con los objetos que conforman nuestra realidad. Es importante mencionar que es una estética que pertenece a los habitantes de este país y mas específicamente a la gente que habita esta ciudad. La historia ha marcado como es que cada lugar posee determinados caracteres socioculturales y que de alguna manera cada habitante lleva dentro de su ser el espíritu social en el que estará inmerso hasta el día de su muerte.

Los objetos nos significan y nosotros significamos a los objetos, ¡que sería de los objetos si no los necesitáramos, que sería de nuestra razón si los objetos no existieran!

2.1- La significación del objeto en la vida

¿Qué es un objeto? Hasta donde es que podemos establecer los límites objetuales, por que en la naturaleza del concepto de objeto se le atribuye casi todo lo relacionado con el exterior del humano, cualquier cosa es un objeto, todo lo relacionado con lo que entendemos de ese algo tiene que ser objetivado, es decir que nosotros para poder pensar, para que nuestro cerebro se eche a volar, es necesario que podamos desarrollar la capacidad de objetivación. Esto significa que estableceremos una relación entre los estímulos exteriores y las capacidades interiores, de abstracción y entendimiento, que alimentan nuestra idea de conciencia, nuestra posibilidad de entendernos como entes únicos y pensantes: es el surtimiento de la razón.

"La necesidad humana, la acción, tiene primeramente este lado, que es el del entendimiento de la forma. Y sin embargo esa forma, esa (nada) que separa, que elimina, es humanamente algo capital. El sentido y el poder del trabajo humano consiste en separar de la naturaleza objetos para darles forma humana"¹. El papel de los objetos ha sido de vital importancia en el desarrollo y comprensión del mundo en el que debe de habitar, por un lado es básico para el establecimiento de un mundo de las ideas y por el otro para el progreso en una funcionalidad de orden vital, como lo es el concepto que se genera a partir de la utilización del mundo físico, es la relación de *IDEA-MATERIA*; como dependemos en esta existencia del hecho de ser materiales de poseer un cuerpo y una posición en el tiempo y en el espacio, por que si estamos en esta dimensión es para saber vivir con la materialidad, esto representa un aprendizaje, una estructura de relación, de la cual es, muy difícil que nos deshagamos de ella, ya que estaremos determinados por esta cualidad ata el momento de nuestra muerte donde terminaremos nuestra relación con el cuerpo y el ser material.

El humano es un ser de comunicación, de expresión, es un ser de ensueño, de fantasías y de ilusiones. Hemos sentido la necesidad de aferrarnos al tiempo, de jugar con el espacio, o tal vez solo nos da terror el saber que todo es fantasía de nuestra imaginación.

"El conocimiento objetivo en el proceso de formalización, es una adecuación entre conocer y ser del mundo. Este lo concebiremos como algo nuestro, como algo que es nosotros mismos, sin serlo, no algo independiente de nosotros mismos, aunque notemos inmediatamente que no es nosotros, si no algo que nos constituye y nos llena, que es nuestra propia vida."² Todo representar es un implicar del sujeto, Podemos pensar que la realidad discurre ante nosotros, pero la atención que prestamos a esto o aquello es un aislar en el flujo de la temporalidad y el ámbito espacial, y una alteración de lo igual que en sí mismo es y de la introducción que solo del sujeto depende. Es una representación que se encarga de organizar el mundo fáctico en figuras. El nivel mas elemental de esta organización es el espacio temporal condición y supuesto de cualquier otro mas complejo, eso

¹ Henry Lefebvre. Hacia el Ciberantropo. 1967 p. 18

² Arnau Puig. Sociología de las Formas. P. 66

quiere decir que el espacio y el tiempo lejos de ser datos, se organizan como figuras, se les proporciona un significado que no estaba dado de antemano, el objeto no lo tiene, surge en su representación.

"Organizar implica un sujeto es decir un punto de vista que da cuenta de las figuras y el horizonte que permite decir esto es tal cosa, y la afirmación esto es tal cosa alude a algún tipo de comparación, y supone un conocimiento."³

El conocimiento nace de mirar, pero de determinar que las cosas se convierten en formas con significación, es el entorno, lo que nos rodea lo que tendremos que descifrar para sentir que eso es lo que somos y nos pertenece. Hay una relación directa y estrecha entre el yo y lo que esta ante el, y desde lo cual lo objetivo y el yo se realizan y se llenan de dimensión. El mundo existe constante y profundamente frente a nosotros. la objetividad es un concepto atado irremediamente al sujeto. Es el sujeto el que ve lo sentido y no lo sentido quien informa al sujeto de lo que hay de objetivo. En toda percepción actúan ya una intencionalidad de organizar los datos sensibles. El proyecto que a de dar sentido a las sensaciones, es decir que ha de convertir la sensibilidad en percepción, lo elabora en cada momento en que es afectado el sujeto, este sujeto mismo.

Ya en el acto de la percepción actúa una filosofía una manera de entender el mundo. *TODAS LAS PERCEPCIONES SON OBJETIVAS. TIENEN UNA BASE CONCRETA, REAL, Natural*, y lo que pasa es que cada una de ellas representa la forma en la que se ordenara la manera de codificar el exterior, y por consiguiente el grado que se alcance de objetivación. "En todo acto perceptivo hay pues, al mismo tiempo, en el mismo acto perceptivo, una infraestructura instintiva que muy frecuentemente es la motivación para que se produzca la percepción. y una serie de superestructuras añadidas pero estrechamente fundidas y organizadoras con y de las sensaciones procedentes aquellas de la actividad del sujeto, y según la intencionalidad con la que el sujeto capta y adopta la percepción. El mundo es lo que es, no obstante el mundo es también tal y como lo ve el sujeto, individual, el sujeto colectivo y el sujeto histórico y todas las posibilidades combinatorias que pueden presentarse, de una conciencia observadora y consideradora del mundo objetivo."⁴

Todo lo percible por los sentidos estará orientado y organizado por la riqueza vital del yo receptor, es la importancia de la actividad perceptora como actividad cognoscitiva, somos seres orientados gracias a las significantes que obtenemos de la percepción visual, del mundo objetual, a lo que va estrechamente ligado el mundo de la sensaciones. En ningún momento deben de confundirse sensación y percepción, aunque no pueden haber percepciones sin sensaciones, de base motivadoras, aunque también sea verdad que las sensaciones no tienen por que ser siempre externas al cuerpo que en definitiva es la totalidad del sujeto y pueden residir dentro del mismo sujeto como por ejemplo lo puede ser el sueño y la ilusión. La sensación es un hecho fisiológico, su contenido es el dato sensible.

³ Valeriano Bozal. *Mimesis: Las imágenes y las cosas*. Edit. Antonio Machado. España. P. 22

⁴ IBID. No. 2 p. 25

Los datos sensoriales locales dependen de la relación entre los estímulos locales y los estímulos del medio.

Percibimos además los inter espacios objetuales, que son los ambientes o telones de fondo en o ante los cuales se desarrolla y tiene lugar la percepción. Este espacio ambiente o telón de fondo es el que permite la inter relación de las sensaciones, por lo que es la base de la interpretación de las sensaciones, y por consiguiente de la percepción del mundo objetual. *LOS OBJETOS SOLO EXISTEN PARA NOSOTROS EN LA MEDIDA EN LA QUE LA EXPERIENCIA SENSORIAL SE HA IMPREGNADO DE SIGNIFICACIONES.* La manera en la que nos involucremos sensiblemente con el mundo, será la capacidad que tengamos de desarrollar una idea hacia la objetualidad, por ejemplo la posibilidad de conocer el mundo se nos presenta como una actitud evacuatoria del significado que podremos obtener un punto de ubicación o de comparación, como lo puede ser el hecho de que existe un día por que también existe la noche, son elementos naturales que permiten establecer un balance para podemos entender con relación a lo que esta en nuestro exterior.

La pregunta aquí sería ¿Qué tiene mas importancia, lo externo o lo interno?, y si así fuera habría momentos en los que el hombre le diera mayor importancia a uno o a otro.

Dependiendo del punto que alcance nuestra capacidad de razonar, será el grado de entendimiento que podemos sacar del contacto con el mundo material. Nacemos con una posición en el tiempo y el espacio que nos es determinante en nuestro significar, cada quien tiene una posición única en el universo y el infinito , cada posición que hay hacia las cosas es producto de una idea colectiva que se impregna en nosotros al momento de nacer, por el simple hecho de que la naturaleza humana esta inmersa en un constante movimiento, nada esta quieto, nada se dejará de mover nunca, todo esta infinitamente vibrando, nuestro entendimiento y nuestros ser fisico esta inevitablemente inmersos en ese ritmo.

"El paso del tiempo educa nuestra sensación, la convierte en sensibilidad para determinados fenómenos, acontecimientos, colores formas, somos sensibles ante lo que nos afecta, aunque tengamos sensaciones de muchas cosas que sin embargo no nos afectan, por que el afectarnos ha ido construyendo nuestra sensibilidad. La sensibilidad dice siempre relaciona un sujeto e implica selecciones de las cosas, fenómenos, que nuestras sensaciones captan, podremos decir que la sensibilidad supone y trae como consecuencia la formación de un mundo, es decir un conjunto de fenómenos relacionados significativamente o que muestran la necesidad de tal relación."⁵

La sensibilidad a diferencia de lo que sucede con las sensaciones, no es afectada por las cosas si no en su relación a un sujeto, representar es medir la sensación y en esta medida se pone de manifiesto que esto es tal cosa. "La sensibilidad impide que nos pongamos en contacto directo con las cosas para lo cual deberíamos ser la cosa misma, identificarnos total o íntegramente en ella. La

⁵ IBID. No. 3 p. 26

sensibilidad es simultáneamente posibilidad y dificultad de conocimiento, la sensibilidad es un mundo simbólico convertido en nuestro mundo, el de todos en una época dada y es por ello el ámbito inicial de conocimiento estético se basa en la sensibilidad.”⁶

Objetum (lo que es puesto contra, delante) lanzado contra cosa inexistente fuera de nosotros mismos, cosa puesta delante de tiene un carácter material, es todo lo que puede significar algo, es por así decirlo todo lo que se ofrece a la vista y afecta a los sentidos, el objeto portador de formas, es mensaje incluso fuera de su materialidad.

Viéndolo de esta manera la responsabilidad que cae en el objeto es bastante grande, por que debido al grado de relación que nosotros logremos con el mundo material ,va a ser el tipo de vida que tengamos que llevar, desde el punto de vista individual y colectivo, histórico y temporal.

El hombre logro desarrollar una conciencia de su propia existencia, conciencia no significa otra cosa mas que convertirse así mismo en objeto del conocimiento. Por consiguiente no es de extrañar que el ser que se encuentra en tal dualidad, no es el único ser viviente que configura objetos al servicio de sus fines y que modifican las condiciones de su entorno.

Es muy importante el ver como los objetos han sido nuestra herramienta con la cual hemos podido relacionarnos con el mundo en el que habitamos, los objetos son símbolos de verdad en los que nos hemos de fiar para entender así de alguna manera una señal para poder confiar "Los hombres son de los animales que usan signos la especie predominante. La civilización humana depende de los signos y de los sistemas de signos.”⁷ El haber desarrollado la capacidad de ordenar y de crear todo un orden de categorías objetuales, no es mas que la expresión de que el hombre ha logrado crear todo un mundo paralelo basado en el uso de signos y códigos, basados en la funcionalidad que requiere la vida.

Toda visión para conectarnos al órgano visual es una percepción montada u organizada al mismo tiempo que movida y motivada por la sensación. La sensación desencadena el proceso perceptivo, pero lo percibido es organizado por el sentido de hábitat, la percepción se percibe desde el sujeto no del objeto. La percepción es una organización proyectada que el sujeto lanza y con la cual cubre la sensación. Cuando percibimos un panorama conocido, no se plantea ninguna cuestión, “cuando percibimos un panorama que sabemos conocido, o una forma, pero por determinadas condiciones físicas de percepción no coincide con nuestro saber del mismo, inmediatamente no se produce una suspensión del juicio sensible hasta aclarar la situación, si no que la percepción, se organiza en el acto perceptivo mismo, según nuestra proyección sobre lo objetivo y en estrecha relación entre lo subjetivo y objetivo, formalizando y otorgándole un significado.”⁸

⁶ Valeriano Bozal, OP.CIT. p. 27

⁷ Charles Morris. Fundamento de la Teoría de los Signos. P. 23

⁸ Valeriano Bozal, OP.CIT. p. 26

Existe un conocimiento sensible y un conocimiento intelectual, un conocimiento inmediato cualitativo y un conocimiento abstracto. El conocimiento se crea de la capacidad de determinar un algo, del hecho de abstraer la idea, que las cosas se convierten en formas con significación, es nuestra manera de relación ideológica basada en la conceptualización, de nuestro entorno.

El entorno es un concepto que significa lo que esta al rededor de un individuo en el espacio o en el tiempo, debemos verlo como un sistema espacio temporal en el que el transporte o el objeto realizado según reglas variables pero conocidas que implican una correspondencia necesaria entre distancia y tiempo, ello implica también la concepción del espacio, entre entendimiento y creación que por consiguiente es desarrollo y muerte.

"En la practica se distinguen en el entorno dos categorías epistemológicas:

El entorno próximo o todo lo que esta a nuestro alrededor y al alcance de nuestro ser, del hombre en cuanto a tal, aun no modificado por la biología, entorno perceptivo en el que lo lejano tiene proporcionalmente menos importancia que lo próximo.

El entorno lejano, que implica desplazamiento o espera y que por tanto requiere un esfuerzo por parte del ser físico o psicológico."⁹

De la relación de nuestra persona con otro objeto ajeno a nuestro ser, será que estableceremos un mecanismo de entendimiento basado precisamente en lo que no somos, si no es un objeto por el simple hecho de complementar nuestra apariencia del mundo, nuestra funcionalidad ha radicado en la aprensión del objeto el cual interviene primeramente como una prolongación del acto humano. El papel fundamental de un objeto es el resolver, modificar, una situación mediante un acto en el que se le utilice, *este aparece y es en un primer sentido, como un mediador entre el hombre y el mundo, es funcionalidad esencial.* Posee además la utilidad de ser mediador entre situaciones y actos "La naturaleza humana tiene horror al vacío y cuando la burbuja fenoménica del entorno en cuyo interior esta encerrada se vacía de contenido humano por la rectificación tecnológica de las relaciones sociales, el hombre tiende a llenar ese vacío una re evaluación de los elementos materiales de su entorno."¹⁰ Es instrumento, es utensilio que debe insertarse en una vivencia útil y practica, inmediatamente después el objeto interviene como sistema de elementos sensibles que se opone a los fantasmas del ser y es lanzado contra nuestros ojos y nuestros sentidos, es barrera y es realidad.

La cotidianidad introduce la dimensión sociológica en lo inmediatamente vivido, ante todo mediante la transformación de los objetos en bienes, en sujetos de deseos, con una función de portadores de signos y de exponentes de valores sociales, como lo es lo útil y lo bello, contando además con la oposición entre lo público y lo privado, lo artificial y lo natural.

El objeto en cuanto a elemento del entorno, se inserta en un escenario, en una agrupación estructurada y realiza una función estética a la vez profunda e inmediata, al mismo nivel de la vida

⁹ A. Moles, Teoría de los Objetos. Col. Comunicación Visual, 1975. P. 13

¹⁰ Arnau Puig, OP.CIT. p. 20

cotidiana, es el principal responsable de la cotidianidad, del placer, de lo bello al nivel de lo vivido, este se convierte así en mensaje, en mensaje social, el objeto surgido del mundo de los hombres, es siempre el producto de un *homofaber* y nunca el de la naturaleza mas o menos transformada, es también mediador entre cada hombre y la sociedad, tiene a la vez un carácter pasivo y fabricado, es querámoslo o no el producto de nuestro paso por este mundo.

El ser sitúa en una serie de situaciones o configuraciones ambientales, son situaciones que representan unos sistemas de percepción que condicionan el devenir y las tácticas del individuo.

Los filósofos emplean el termino en el sentido de lo pensado en oposición al ser pensante o sujeto.

Para el psicólogo al estudiar las reacciones del ser frente al entorno ,vera en el objeto el elemento de un sistema de posesión, de dominio provisional y local del hombre sobre el mundo próximo, lo que lo lleva a ensanchar su espacio vital y a identificarse con la suma de los objetos poseídos signos ostentadores de su capacidad consumidora.

Para el artista es la forma en la que podemos convertir un simple pensamiento en materialidad, es el trabajar con conceptos abstractos como lo son la forma, el tiempo y el espacio, para llegar al grado de insertarlos en el mundo material al cual pertenece también el dominio de nuestra razón.

SE LLAMARA COSA A LOS SISTEMAS NATURALES, Y EL DE OBJETOS PARA LOS QUE SON REALMENTE DE FACTURA HUMANA.

"El objeto mediador funcional se convierte en verdadero testimonio de la existencia de una sociedad (industrial) en la esfera personal remplazando simultáneamente al espíritu colectivo y al otro individual."¹¹

Cabe aqui preguntar en cual es la función del objeto si esta no ha quedado clara desde estas perspectivas que hemos visto ya que los puntos de análisis son bastante coincidentes entre si mismo que los hace dependientes el uno del otro, como la relación de percepción, de conceptualización, y de la relación material; la pregunta básica es para que sirve, parece que suele quedar así reducido a un termino de utilidad, al papel mediador entre situaciones y actos, El objeto aportara una catarsis de sus deseos, una compensación de la frustración, es el regalo que consuela, o es la ilusión de en el futuro seguiremos existiendo.

Categorías sociológicas:

- Objeto en si-- individuo al que se refiere el sistema de coordenadas, observador que acompaña al objeto en sus transformaciones y se identifica con él.
- Objeto aislado-- objeto situado en un contexto, en un marco
- Objeto en grupo-- constituye un set o conjunto inter relacionado

¹¹ A. Moles, OP.CIT. p.23

- Objetos en masa forman un conjunto de la propiedad de la relación mutua.¹²

El papel del objeto como medio de comunicación tiene varios aspectos:

Es portador de forma perceptibles simultáneamente por la vista y el tacto, prepara reacciones y estimula reflejos motores, por el otro lado el objeto es ocasión de contacto inter individual portador de mensajes funcionales y simbólicos que constituyen en el ser una presencia material es también ocasión de contacto humano, es la manera en la que lo manipulamos para entrar en contacto con otros seres humanos, así el objeto en masa ha de invocar la idea de colección, ordenación, serie, *display* o surtido, se ha de estudiar una masa de objetos pertenecientes a tipos diferenciables, que se presta al análisis estadístico de una serie de objetos que pueden coincidir entre si.

El termino objeto por tanto comprende:

- Por una parte, el aspecto de resistencia al individuo
 - Por otra el carácter material del objeto.
 - Y finalmente la idea de permanencia ligada a la de la inercia.
- De esta forma que da claro lo mucho que depende nuestra existencia de lo objetos, en lo sucesivo se planteará un perfil histórico para reflexionar sobre cual ha sido el papel del objeto en diferentes momentos de la historia del humanidad.

¹² A. Moles, OP.CIT. p. 24

2.2- Antecedentes de un uso y desuso

"El ser humano es el único animal que puede matar a distancia" me decía un amigo cuando yo era chico, y hoy años después pienso en eso que dijo aquel camarada y pues creo tiene mucha razón, es muy claro el como el objeto puede ser símbolo de creación pero también de destrucción y de muerte. Cómo es que el ser humano ha tenido que usar elementos ajenos a su propio cuerpo para de alguna manera establecer una dominación hacia mundo que le rodea. La manera por la que podemos comunicarnos con el exterior dependerá del canal de comunicación objetual que establezcamos al plantear cierto tipo de relación, son los mecanismos que contemos para alimentar cualquier actividad. Ya que los alcances y limitaciones del hombre son alterados por la forma en la que sea usada la materialidad.

Posiblemente entre los objetos primeramente creados esta la estructuración de un lenguaje, pero al mismo tiempo que se establece este concepto lingüístico también se da una sensibilización, la cual se expresará primeramente en lo que es mas cercano al nuevo significado que estaba descubriendo el hombre, que es su propio cuerpo. Me refiero a que la primeras experiencias sensibles que salen de nuestro interior son la danza, la pantomima, los sonidos vocales, la música y posteriormente el manejo de signos plásticos. Fueron objetos de nuestro entender en los que nos basamos para poder establecer puntos de partida, por que la objetivación no es si no el determinar un punto de referencia en el que podemos confiar. Sin embargo en este inciso corresponde tratar el como el hombre se hace dependiente de una materialidad al grado de que esta puede llegar a matarlo, o será que siempre atado al carácter de creación esta también el carácter de muerte.

"Es facultad peculiar del hombre coordinar y reaccionar ante los símbolos: los símbolos no pueden ser reducidos a meras señales; las señales operan los símbolos designan. No puede surgir un pensamiento de relación sin un complejo sistema simbólico."¹³

La visión de imágenes y símbolos precede a la racional y conceptual. El hombre mas que llegar a ponerse en contacto con las cosas en si esta siempre en coloquio consigo mismo , se allá de tal modo envuelto en formas lingüísticas, imágenes artisticas, símbolos miticos, ritos religiosos, que no tiene de ver o conocer cosa alguna salvo a través de la interposición de esos medios artificiales, en otra palabra el hombre no es un animal racional si no un animal *symbolicum*.

El hombre se hizo hombre con el uso del instrumento, del objeto, se hizo o se produjo así mismo haciendo o produciendo instrumentos. El hombre toma posesión de la naturaleza transformándola, el trabajo es la transformación de la naturaleza. No existen los instrumentos sin el hombre, ni el hombre sin los instrumentos aparecieron simultáneamente y están indisolublemente ligados entre si.

¹³ Guillo Dorfler. El Devenir de las Artes. F.C.E., 1954. P. 33

El ser prehumano se convirtió en hombre pudo llevar a cabo esta evolución por que disponía de un órgano especial, la mano con la cual podía coger y sostener los objetos con los que se iba relacionando. La mano es el órgano esencial de la cultura, la iniciadora de la humanización .

Con la utilización de los instrumentos surgió un sistema completamente nuevo entre esta especie y el resto del mundo.

La acción determinada por el fin viene a determinar la aparición de la mente, el nacimiento de la conciencia como creación primaria del hombre. Existencia consciente quiere decir, acción consiente; el hombre que era un mamífero empieza a hacer cosas diferentes a lo que hacían los demás animales, la experiencia de que la naturaleza puede utilizarse como medio para conseguir un fin. El medio ha precedido al fin; el fin se revela con el uso de los medios. "El nuevo proceso cerebral se fortalece su repetición indefinitiva. El pensamiento no es mas que una forma abreviada de experimentación transferida de las manos al cerebro, los innumerables experimentos anteriores han dejado de ser un recuerdo para convertirse en experiencia."¹⁴

Los instrumentos *erolítico*, es decir los mas antiguos que han llegado hasta nosotros están hechos de piedra son instrumentos que pertenecieron al hombre de Pekín, de los cuales solo una mínima parte recibieron una forma artificial, eran en su mayoría instrumentos ocasionales que se encartaban cerca y que satisfacían momentáneamente la necesidad con la que eran requeridos.

Empiezan a surgir instrumentos escandalizados, esto nos dice que el ser prehumano, había descubierto al principio mientras era recolector, que por ejemplo que una piedra filosa podía sustituir a los dientes o a las uñas para descuartizar a la presa. Si la piedra con estas características se encuentra en la cercanía con facilidad, se convierte en un instrumento ocasional y se arroja cuando ha cumplido su momentánea función. Los monos antropomórficos también utilizan a veces estos instrumentos ocasionales. Con el uso repetido se establece una firme conexión entre en el cerebro entre la piedra y su utilidad, así la criatura que esta convirtiéndose en hombre empieza a recoger sistemáticamente y a conservar estas piedras útiles, aunque todavía no haya relacionado ninguna función definida ninguna finalidad concreta con cada una de ellas. "De estos repetidos y variados experimentos, de este pensar con las manos pueden surgir dos cosas: en primer lugar el descubrimiento de que las piedras de una forma particular son mas útiles que otras, que es posible elegir entre las ofertas accidentales de la naturaleza, con lo cual adquiere cada vez mas importancia la referencia a la finalidad; en segundo lugar el descubrimiento de que no es necesario esperar estas ocasiones, por que se puede corregir la naturaleza."¹⁵

Cuando el casi hombre tomo los objetos naturales con la mano y empezó a utilizarlos como instrumentos, sus manos creadoras descubrieron que podían dar forma a la piedra o modificar la que ya tenia; con este descubrimiento aprendió que la piedra puede ser potencialmente afilada y por

¹⁴ Ernest Fisher, *La Necesidad del Arte*. P. 21

¹⁵ Ernest Fisher, *OP.CIT.* p. 23

consiguiente, puede convertirse en instrumento útil. No estaba realizando una idea si no imitando un objeto, su alejamiento del modelo natural se produjo gradualmente. Al utilizar el instrumento y al experimentar constantemente con el, empezó lentamente a hacerlo mas útil y eficiente. La eficiencia es mas antigua que el propósito, el descubridor ha sido la mano no el cerebro, La idea de finalidad o propósito no surge mirando hacia adelante si no mirando hacia atrás, el hombre necesito mucho tiempo para elevarse por encima de la naturaleza y enfrentarse con ella como creador.

Cuando alcanzo esta fase, la diferencia era la siguiente: su cerebro no se limitaban a reflejar literalmente la cosas gracias a la experiencia del trabajo podía reflejar también las leyes naturales y reconocer las leyes causales. El hombre sustituyo la naturaleza, no se limito a esperar lo que esta le ofrecía la obligo a darle lo que el quería .Convirtió a la naturaleza en servidora suya. Y con la utilidad creciente de sus instrumentos, con su carácter cada vez mas especifico, con su adaptación cada vez mas perfecta a la mano humana y a las leyes de la naturaleza, con su creciente humanización, creo objetos que no se podían encontrar en la naturaleza. El instrumento fue perdiendo parecido con los objetos naturales y el aumento de la eficiencia adquirió cada vez mas importancia su finalidad, es la participación intelectual de lo que podía hacer, esta transformación solo se pudo alcanzar cuando el trabajo adquirió una etapa relativamente avanzada.

El hombre es el único ser que conocemos para el cual las cosas por él configuradas se transforman en objeto, es decir en algo desprendido de él mismo y por consiguiente modificable. por lo tanto no es de extrañar que los primeros vestigios que encontremos sean simples instrumentos de piedra sencillamente adaptados, esto ha sido una constante en diversos tipos de cultura y en diferentes lugares.

Se describió al hombre como el animal que usa herramientas. El hombre de *Neandertal* llevaba a la vida ocupada en las tareas de recolección y caza de modo manifiestamente casi invariable, bien que adaptando sus utensilios a las condiciones del ambiente y así fue dejando tras de si como testimonio de su existencia en cada lugar unos característicos utensilios por ejemplo: hachas de piedra en los bosques tropicales, en las estepas principalmente puntas pétreas para sus lanzas y en los territorios helados instrumentos de hueso.

Antropólogos y etnólogos al penetrar mas allá de las crónicas y leyendas de los tiempos históricos, se han encontrado indicios de cultura humana en antiguas cavernas y en restos de lugares primitivos, que han servido para caracterizar épocas enteras de la existencia según el tipo de herramienta, utensilio, o arma en ellos descubierta.

La edad *Olítica, Paleolítica, Mesolítica, Neolítica*, dejaron paso en los nuevos esquemas de los antropólogos a las edades del cobre, bronce, hierro y por que no del plástico, que es la época que estamos viviendo ahora. Se ha asociado cada característica humana con un adelanto tecnológico. Esto quiere decir que en base al provecho obtenido de la materialidad es que se ha definido el grado de progreso que se ha alcanzado en relación con las condiciones materiales de la existencia en

determinado momento de la historia; es así como ha sido medida y graduada una idea de evolución. El hombre se ha involucrado con distintos materiales, en distintos momentos, de la capacidad de asimilarlos, ha sido que su significado se ha extendido, al grado de involucrarlo en un constante desarrollo material. Alguna vez trabajamos con piedras, y hoy en día el plástico es el principal componente de nuestra sociedad, posiblemente y en el futuro el material que predomine será la energía y la luz.

EL RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA HUMANA DE LA TÉCNICA FUE EN VERDAD UNO DE LOS DESCUBRIMIENTOS RADICALES DE LOS TIEMPOS MODERNOS.

El mundo había pasado por alto durante demasiado tiempo la significación del esfuerzo técnico. Ala viejas categorías de lo bueno lo verdadero y lo hermoso, el hombre moderno agrego un factor importante que las culturas esclavista habían despreciado o degradado, me refiero a *LO ÚTIL*.

Sin embargo el hombre desarrolló mas otros aspectos que el de la técnica, como pueden ser la cultura y el lenguaje. "solo una vez que sus funciones simbólicas alcanzaron un alto grado de madurez comenzó el hombre a desarrollar sus capacidades técnicas."¹⁶

Los procesos y las funciones no vinieron al hombre con facilidad: si bien la invención de signos y símbolos ensancho la esfera de cooperación humana, y le hizo sentirse impaciente ante las actividades de índole no humano cuya naturaleza el no podía lograr mediante medios puramente simbólicos. La necesidad de orden y de poder vuelve al hombre hacia la técnica y la funcionalidad, del mismo modo como su necesidad de actividad lúdica de creación autónoma, de expresión significativa, le impulsa hacia el arte y el simbolismo.

Es precisamente el segundo tipo de hombre, el llamado hombre de *Aurignac* donde se cuenta que tenemos bastantes analogías con el, ese hombre emprende ya en cierto modo una actividad ordenadora en el proceso de la naturaleza, si bien lo haga solo débilmente, se manifiesta en el cazador en el pescador que han sistematizado sus tareas, a estos fenómenos corresponde un nuevo sentimiento de dependencia con respecto de la naturaleza en la vida cotidiana. Es aquí cuando el hombre trata de adquirir dominio sobre el azar.

Nos encontramos con un hombre que tiene un destino, una misión, tan vulgar como se quiera, pero en suma un destino, una angustia vital, que tiene un sentido de trascendencia.

Es en esta angustia dónde el arte ha representado para el hombre la lucha física para establecer su existencia espiritual, el arte ha sido un instrumento esencial para el desarrollo de la conciencia humana. El arte debe considerarse como una parte del desarrollo sensorial del *Homo-faber*. "El amanecer de la conciencia humana es todavía una conciencia ilógica, sin noción de causalidad, pero que ya capta la sincronicidad, es decir, que ya es capaz de establecer una conexión mental entre los hechos que ocurren en lugares separados. El establecimiento de una conexión, por irracional e

¹⁶ Lewis Mumford. *Arte y Técnica*. 1957 p. 36

lógica que pueda ser para nuestro sentido de razón y lógica, fue el primer paso en la civilización, la base de la primera economía mágica. Pero solo pudo acrece visible, captarse y representarse perceptivamente por medio de un signo, esto es por medio de una imagen que puede separarse de la percepción inmediata y conservarse en la memoria. El signo surgió para establecer la sincronicidad con el oculto deseo de que un hecho correspondiera a otro."¹⁷

Era el nacimiento de la magia de la significación mas halla del tiempo y del espacio, era la realización de un sueño y de una idealización. Al mismo tiempo que el hombre se adueñaba de la naturaleza eso le propicio ser dependiente del objeto, en cuanto a significación y utilización. Es el caso del arte y la estética que han logrado que la realidad objetual no sea un solo intercambio funcional.

Las etapas mas decisivas en la aprensión estética, corresponde a la significación de épocas cronológicas. estas etapas han significado conquistas sucesivas que la conciencia humana ha alcanzado sobre modalidades definidas de existencia, la manera en la que se establece el análisis histórico obedece por un lado a razonamientos técnicos y por el otro en el desarrollo de una idea-estética.

Las principales preocupaciones del hombre prehistórico, las mismas preocupaciones de todos los hombres de la historia, *ERAN ECONÓMICAS* asegurarse alimento suficiente para mantener la vida; tal debe de haber sido la primera preocupación de las hordas nómadas constituidas por el hombre *Paleolítico*. "Las condiciones climáticas obligaron a estas hordas a la búsqueda de regiones habitables. Este hecho debió de haber aumentado gradualmente esta preocupación hasta alcanzar una intensidad de existencia. De esa intensidad nació la magia, que fue el primer intento para escapar de la causalidad directa e influir sobre los hechos secretamente."¹⁸

De ahí nace el ritual, como partir de las necesidades económicas y a partir de una creencia en la correlación afectiva de hechos separados y en la gradual capacidad de percibir el tiempo, acompañado de un sistema de signos elaborándose en danzas, en mímicas en cantos, en música, en imágenes materializadas en símbolos plásticos. De ahí que fueron desarrollándose simultáneamente el uso del material y por consiguiente el manejo de la idea.

Para continuar con el desarrollo fueron necesarias una voluntad y una capacidad para articular imágenes y para retener la imagen en la memoria, se puede concebir el desarrollo gradual a través de miles de años de existencia humana, de imaginación. No hay duda que se fue desarrollando una capacidad para retener la imagen percibida y que ella constituyo la base de una inteligencia específicamente humana. Y naturalmente ciertas imágenes tuvieron prioridad en ese desarrollo, aquellas conectadas con los instintos primarios, de la obtención del sustento y del sexo. Estas experiencias estructurales de la mente pudieron haberse desarrollado solamente por experiencias

¹⁷ Read Herbert. *Imagen e Idea: La Función del Arte en el Desarrollo de la Conciencia Humana*. 1955. P. 12

¹⁸ Read Herbert, OP.CIT. p.13

colectivas de larga duración y de gran intensidad y unidad. La lucha a vida o muerte con el animal, durante cierta época geológica en la que la raza humana dependía para su supervivencia de la muerte de estos animales, fue una experiencia social importante. El animal entro en la conciencia humana, fue así como se manifestó como una obra de arte vital. Se estableció una correspondencia entre la eficacia de la imagen como símbolo, o como tótem y su vivacidad como representación de la esencia del animal: la imagen correspondía al deseo en su intensidad en su realidad. Una destreza progresiva condujo luego a la estabilización de la imagen. *LO RECONOCIDO COMO LO MAS VITAL FUE ACEPTADO COMO SÍMBOLO COLECTIVO.*

El objeto en los principios de la humanidad fue de vital importancia en sentido de progreso, es ahora cuando el hombre se abre paso entre la materialidad a la que pretendemos, y conceptos como orden, importancia, temporalidad, posesión, utilización, peso y esfuerzo fueron formas que al lado de la expresión sensible y el sentido del trabajo podrán decir que el hombre se vio inmerso en un infinito movimiento, donde esta en principal significación nuestra existencia, nuestra dependencia de esta condición con la que nos toco nacer.

2.2- A partir de que momento el objeto es violento

Para continuar esta sencilla apreciación del concepto del objeto en nuestro existir, es necesario que en lo sucesivo consideremos al desarrollo del objeto como el factor principal dentro del uso de la técnica y de la tecnología.

A partir de que el objeto es introducido en la existencia del hombre represento dentro de si, ideas de creación y desarrollo, la funcionalidad, el intercambio que pudo obtener de su entorno lo sitúan en un ámbito cultural, que le permite establecer nociones de trabajo y orden, de realidad e irrealidad. Es lo que se llama producción en el sentido materialista de la palabra.

Hacer un estudio de los cuales objetos han sido usados a lo largo de la historia del hombre, sería bastante extenso, ya que cada época se caracteriza por un determinado uso de la técnica y de la tecnología. Es así que para referirnos a la época antigua, la llamamos en relación con los materiales que se usaron, pero a partir del momento en que el hombre establece un trabajo consciente, se puede medir el grado de desarrollo en base no ya del uso del material, si no en la manipulación que hace de este, se crea el vínculo con la tecnología y los adelantos, significantes de la siguiente época de la humanidad.

A partir de que el hombre tuvo a bien transformar la naturaleza en un instrumento para facilitarle las cosas, al mismo tiempo él se condenaba a ser lo que creara, a ser el constructor de su propio destino, el hombre ya no estaba a merced del azar, intervino directamente sobre el sentido de su existencia. Es por eso que considero pertinente el hablar de la tecnología ya que esta representa el punto en que el humano empieza a hacer uso de sus capacidades, valiéndose originalmente en el uso del objeto.

Ya que es de esta manera que se denomina a cada periodo histórico, dependiendo por el grado de desarrollo que se haya logrado, conceptos como: esplendor, florecimiento apogeo, decadencia o surtimiento, no son si no ideas asociadas a la posición que determinado grupo de civilizaciones ha alcanzado, en relación con las condiciones de la materialidad, representativas de la evolución y por consiguiente de la historia del hombre.

Pero es importante señalar que en el uso del objeto han existido factores externos, su uso nunca ha sido un fin en si mismo, si no que contiene dentro de sus posibilidades de interacción la posibilidad de significar en otras esferas de la realidad al grado de que en la vida moderna si no poses lo material estas condenado a desaparecer, con esto quiero decir que la significación del objeto es tan grande que se relaciona con el sentido del existir directamente, por que también tiene que ver con el amor, por que no también con la destrucción, el objeto solo es un vehiculo material cargado de significaciones que algunas veces rebasan su propia estructura molecular.

Se podría hablar de la sensibilidad o de la religión, o de los monumentos y las construcciones, o de las relaciones, para hablar de la humanidad, pero sin embargo todo remitiría al

objeto y al uso que se le este dando. Toda relación de con las cosas implica un objeto de por medio, creo que si las cosas fueran puras no necesitarían de un objeto para se requeridas, me viene a la cabeza el ejemplo de la muerte que en todos es natural e inevitable, pero sin embargo por medio del objeto hemos pretendido acercaron mas a ella, de una manera mas artificial estableciendo un puente entre eso que no podemos tocar y nuestra materialidad. La existencia se basa en el equilibrio que podemos establecer entre las fuerzas espirituales y las materiales, cuando una de estas dos cae en des compensación, es decir que sale de balance, la vida, la historia, sufren los trastornos existenciales

Es la tecnología, ese hecho que tiene que ver con casi todas las expresiones de motivación humana: la destreza manual, la capacidad del intelecto, la alteración de las formas y condiciones materiales, para influir sobre la idea de tiempo y espacio.

"Lo que distingue nuestra época de la pasada es ante todo nuestro tardío reconocimiento del significado de la tecnología en las cuestiones humanas, en segundo lugar el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico que forma parte de nuestra vida cotidiana en una medida siempre creciente, y en tercer lugar, la comprensión de la tecnología no es simplemente un factor local o limitado, si no que abarca a todos los hombres en todas partes y esta relacionado íntimamente con casi todas las actitudes humanas."¹⁹

La tecnología consiste en los esfuerzos del hombre para enfrentarse a su entorno físico.

La cronología de los aparatos y sus inventores casi siempre es considerada como la historia de la tecnología, pero sin embargo estos representen solo una parte de la historia de esta, ya que en ella intervienen mas factores. La tecnología es mas que dominio, es mucho mas que herramientas, maquinas y procesos, *AFECTA AL TRABAJO HUMANO A LOS INTENTOS DEL HOMBRE PARA SATISFACER SUS DESEOS MEDIANTE LA ACCIÓN HUMANA SOBRE LOS OBJETOS FÍSICOS.*

Se emplea el termino deseos en lugar de necesidades por que los deseos humanos son mayores que las necesidades. El énfasis en el aspecto del trabajo de la tecnología revela que esta también abarca organización al mismo tiempo que la finalidad del trabajo, como única forma de supervivencia, y de crecimiento.

Como puede ser el caso de los egipcios, o de los mayas que sin poseer una tecnología tan avanzada llegaron a construir con los medios a su alcance, una cultura basada en unos monumentos que son para la historia de l objeto fuentes de extrema riqueza en nuestro entender son básicos estos puntos referencias, en el infinito y el espacio; también cabe mencionar a los chinos y los hindúes, estas grandes culturas ofrecieron en particular el haber registrado de alguna manera la visión que la humanidad tenia de si misma y de su destino, y al mismo tiempo constituyeron aquellas agrupaciones

¹⁹ Melvin Krans Berg. Historia de la Tecnología. 1967 p.12

que a través del tiempo adquirieron resonancia histórico-universal al convertirse en vehículos de la marcha del progreso humano y ser constructores de sus fundamentos.

La idea es que, al heredar por medio de objetos un legado o una idea servirá para comunicarnos a través del tiempo con otras latitudes del pensamiento y por medio de la interpretación estableceremos parámetros de conocimiento y desarrollo. Los objetos no son en nada entes silenciosos, su capacidad de retención de energía es tan grande *que aun a través de los siglos nos tenemos que agarrar de objetos para no caer por el infinito*, me refiero a no solo a los objetos útiles y cotidianos si no a todo que materialmente viaja a través del tiempo como lo pueden ser las escrituras o escritos como los monumentos, el arte, las religiones, la palabra oral y las tradiciones. Es el gran movimiento simbólico y universal, en el cual todo se mezcla hasta hacer la idea de evolución y progreso, es también el proceso civilizador, que cruza el devenir histórico y que es soporte del mismo, no significa otra cosa que el ofrecimiento de una serie variable de medios para la construcción social, un mundo transformado de objetos físicos y espirituales para la total formación psicológica y espiritual.

Se crea un mundo a través de esos productos materiales y espirituales se crea un contorno, o sea un mundo en derredor, modificado en cada momento en el cual se hallan insertas la voluntad y las conductas culturales. Ocurre que constantemente surge una nueva actitud relativa al destino frente a los materiales de la vida. Y esa nueva actitud trata de crear una fisonomía de la cultura o bien una modificación de la anterior.

Se sabe que distintos tipos de piedras eran usados para hacer trueque en distancias relativamente grandes, el mundo tendía a su organización, este comercio incipiente es uno de los signos de una sociedad que estaba cambiando y junto con ella también lo estaba haciendo la tecnología, se fue desarrollando a partir de relacionarse con algo natural como lo es el fuego, la minería, la domesticación de animales y las artes de la cocina, los comienzos de la agricultura, la construcción, la revolución urbana, el transporte, la escritura, artes plásticas y las ciencias de la navegación, a lado de una creciente posesión de conocimientos mágicos y religiosos. Fue por allí del cuarto milenio antes de Cristo que el hombre alcanzo uno de sus primeros esplendores, hubo cambios revolucionarios en la tecnología del hombre y por tanto en su sociedad.

Con el principio de la metalurgia la edad de piedra toca su fin, con los comienzos de la escritura la prehistoria acababa y con los comienzos de la agricultura el parasitismo respecto a la naturaleza da paso a una idea de cooperación con esta, por consiguiente la tecnología posibilito los comienzos de la civilización. Egipto y Mesopotamia fueron los maestros de los pueblos que siguieron en el transcurso del tiempo.

El ejemplo también lo puede ser el pueblo griego que logro sintetizar el conocimiento existente hasta ese entonces, para formar una nueva idea en la que se pueda confiar, ellos llegaron al punto de, concebir el conocimiento como algo tangible que se puede enseñar, recogieron la herencia

positiva de las técnicas industriales y la herencia mística de los sueños religiones y mitos de oriente, nace así un espíritu nuevo, el espíritu de la ciencia cuyo ideal consiste en juzgar todo con entera libertad y descubrir la verdad, pero no siempre ha sido así utilizado, ya que a su vez es vehículo de poder y dominación.

Anteriormente la tecnología no solo se uso para satisfacer las principales necesidades, no... esta también fue usada como instrumento de muerte y destrucción, anterior a la época griega, los pueblos bárbaros de esa época habían usado los avances técnicos para la violencia y la destrucción, ya que en esas épocas el conocimiento fue enfocado hacia el dominio y el *agandalle*, los grupos bárbaros experimentaron por primera vez en la historia del hombre el balance que existía en el uso del objeto, la posibilidad que encierra de destruir o de construir, es la poética del contexto. Y de allí hasta nuestros días de como se ha creado paralelamente un mundo de la destrucción, la técnica ha servido para desarrollar el instinto de muerte que se crea paralelo al uso del objeto, y que algunas veces esta dormido y en otras despierta. *VIDA-CREACIÓN. DESTRUCCIÓN-MUERTE.*

El hombre a logrado sobrevivir gracias a la capacidad de adaptarse a un medio ambiente, mejorando su equipo para vivir. Dos elementos gobernaron el proceso técnico del hombre, el descubrimiento, es decir el reconocimiento y la cuidadosa observación de nuestros objetos y fenómenos naturales, es un acontecimiento muy subjetivo hasta que conduce a una aplicación practica compartida por los demás ya sea directa o indirectamente. La invención, en cambio es un proceso mental en el se combinan varios descubrimientos y observaciones que son guiadas por la experiencia hasta conducir una nueva herramienta u operación, se necesita de gran experiencia para llegar ya invenciones propiamente dichas.

La tecnología ha facilitado el establecimiento de las diversas civilizaciones en las que nos hemos basado para hacer una historia creible y aceptable por todos, el uso del objeto en dos contextos o dos potencias, una es que la descripción de las técnicas y sus usos y por el otro es también el encadenamiento de las grandes circunstancias sociales que favorecieron o entorpecieron, desarrollaron o ahogaron el auge del hombre, como lo son las guerras las conquistas y los sometimientos. Así que al lado de los progresos es también tomada en cuenta la historia de la destrucción, de los hechos sangrientos, que de alguna manera han motivado parte de los cambios en la vida de los hombres.

Una visión panorámica de la historia de las civilizaciones nos la muestra en gran parte constituida por el choque de estas dos potencias, que en forma alternada sostienen y dominan al individuo, a veces la sociedad domina al progreso técnico, lo regula.

Por un lado pienso que al hablar de la historia de los inventos del hombre estamos hablando de un aspecto positivo del humano, por que al referimos al la guerra y las batallas estaremos haciendo hincapié en, la idea de la destrucción como construcción, es por así decirlo uno de los aspectos negativos que van a la par del desarrollo de la técnica y de las ideas, a este respecto se le

suma el carácter de la violencia que hay encerrada dentro de cada objeto, por que me podrían decir que el hombre es el que hace al objeto, pero el solo por si mismo contiene dos tipos de figuraciones, que se encuentran en su naturaleza misma, como lo es el carácter de ser ajeno al tiempo y el espacio, creo que el mismo objeto puede ser interpretado de diferentes formas según convenga al periodo por el que se este pasando, de esta manera llegamos a establecer contacto con lo subjetivo por medio del uso de las apariencias, todo se convierte en la imagen de lo que debería ser , no de lo que es, pero que serian las cosas sin su respectiva carga simbólica y emocional, o que sería de nuestro entendimiento si no viéramos en un objeto la posibilidad de verlo como mejor nos convenga, *ES ASÍ COMO NO VOLVIMOS MAÑOSOS Y NOS HICIMOS DE COSTUMBRES*, el ser humano se convirtió de nuevo en un animal de conductas especificas determinadas ahora no por la naturaleza si no también por algo externo que es el uso del objeto.

Me llama la atención en como a medida de que la humanidad va avanzando se hace mas evidente el uso del objeto, para lograr una categorización mas acertada de lo que fueron los hechos en realidad, son construcciones que se arman cada vez con mayores elementos, y el pensamiento de una u otra manera lo resiente, lo procesa para hacerlo dato sensible.

Como sería el caso de los romanos, ya que ellos fueron herederos de un buen cumulo de información se vieron en la necesidad de procesar todo el legado que hasta ellos había llegado, dando como consecuencia el hecho de construir su identidad ya dentro de un contexto mas universal, pero sabiendo que esto era observado desde la perspectiva romana, da como consecuencia la primer civilización que arrebató de las demás culturas lo que según ellos era lo valioso para establecer su cultura, desarrollan la idea de colectividad que alcanzara su mayor significación con el crear una institucionalidad, una forma de relación del personaje común, con sus complementarios de la sociedad a la que se ha propuesto a formar, es el legado del cargo público, de las nociones de derecho y la noción de un estado regidor, como mediador del proceso de relación entre la gente y el mundo material, era la idea hecha materia que se podía tocar. Tiene que haber una legislación acerca de la propiedad, de lo que uno tenía derecho a que le perteneciera como individuo de esa sociedad <pero eso fue solo una idea ya que ellos son un estado que se formó a base de la conquista y la explotación, fue la forma en la que ellos justificaron su esparcimiento, su idea de dominio material sobre las cosas, la apropiación de bienes y de ideas, de como se propusieron crear un mosaico de costumbres, una especie de re utilización de conceptos ya usados anteriormente, que a diferencia de la civilización griega en la que ellos principio crean las bases del, conocimiento, cosa que los romanos vienen a aplicar en una idea ya basada en su aplicación de su verdad. Es la forma en el que la noción de trabajo va tomando practica en la vida del hombre, y por otro lado el imperio romano tuvo a su entender una relación con el objeto basada en el exceso de posesión material, mientras mas cosas se pudieran poseer de un lugar era como podrían controlarlo mejor, me refiero a como a lo largo de la historia el hombre a ido en posesión de objetos que están lejanos, para llevarlos a su lugar

y fortalecer de esta manera el significado de su poder basado en la extrema posesión, degenerando en nuestros días en la desmedida explotación de recursos naturales que se lleva a cabo en los países menos poderosos. se instauraba así el concepto de dominio y posesión.

Es como de repente el objeto pesa más en un momento que en otros, en los Griegos tenía o tuvo más fuerza la idea y en los romanos tuvo más peso el objeto y así lo demuestra lo que hicieron de su existencia, pero esto también se heredará a civilizaciones posteriores.

¿Por que se utiliza el término de civilizaciones o de épocas para señalar determinados momentos de la historia? En parte se debe que siempre hay una tendencia hacia la relación material y otra al terreno de la idea, cosa que bien a desarrollar en años posteriores una crítica a la utilización del objeto, sin embargo es la historia la que se ha basado enormemente en la posesión del objeto, en como el hombre se convierte en objeto de las circunstancias, y mientras más dramáticas y escandalosa sean los motivos mayor punto de ejemplificación será para el futuro, es de alguna manera la documentación de los descubrimientos, de las invenciones y por el otro las crónicas de muerte y destrucción, conquista y sometimiento, el hombre en esta relación se convierte de nuevo en un animal simbólico, todo se formará en base de apariencias. *MIENTRAS MÁS POSEAS MÁS PODER SERÁ QUE TENDRÁS*, es la idea en la que se basa el concepto de imperio o de reino o de nación, es una cosa así como un afán por hacer que las cosas le pertenezcan solamente a uno.

En el cristianismo se puede observar una tendencia a la cautela con el uso de la cultura material, es a ellos que se les deben conceptos como, el del dolor, el del sufrimiento por ser materiales, el riesgo que podía existir con la excesiva posesión de materialidad, o de espiritualidad. Fueron ellos quienes desarrollan las nociones de trabajo, de esfuerzo a cambio de satisfacción, los cristianos lo entendieron bastante bien y así lo expresaron no solo en su forma de vivir si no también en el desarrollo de una conciencia y en el significado del trabajo. Habría que existir un texto que expresará esta forma de relacionarse con el mundo, y que además determinará un comportamiento a seguir no solo para con la espiritualidad si no también toman en cuenta el carácter material de la vida; se considera así ya en estas ideas, que el ser es espiritual tanto como material. El influjo del cristianismo fue que era una rebelión hacia lo que hasta allí había funcionado.

Hasta aquí el carácter de civilización ha sido basado en el hecho de que unas veces se puede vivir en paz y con cierto bienestar, pero también hay momentos oscuros y de confusión donde es mayor el peso de la degradación de las condiciones de la existencia, cosa que se resiente en los alcances materiales con los que cuenta la época. En un principio el cristianismo fue una fuerza de carácter liberador pero después esta instancia degeneró hacia el exagerado control y disposición de la vida material y espiritual, "Se mantenía la cohesión por medio de la esencia ético-práctica de la conducta misma es decir por medio de la moral de la claridad y de la moral antiseñorial realizada en la vida. La moral del amor conducía a la caridad. Varias causas técnicas sociales e ideológicas y tal vez en especial el abuso de la mano de obra servil, limitaron el desarrollo de la industria en la

antigüedad a pesar de las dotes inventivas de Grecia y del genio administrativo de Roma. Se despreciaba el trabajo servil por que se le asociaba con la imagen y la condición degradante del esclavo. En la edad media se produce una reacción verdadera eficaz contra la decadencia de las técnicas, la misma iglesia dio el ejemplo exaltando el trabajo de la tierra, sin embargo en lo posterior, en la sociedad feudal volvió a surgir ese desprecio por el trabajo servil tanto por parte de los clérigos como por parte de los nobles y los caballeros.²⁰

La humanidad navega ante éste hecho, el sentido del trabajo y del esfuerzo, han ido adaptándose según los requisitos del grupo que se sostiene en el poder, mas que las necesidades de los verdaderos trabajadores de lo material, siempre ha sido una constante el hecho de como fue dividiéndose la sociedad en base a las actividades que cada individuo realizaba, por una parte el trabajo manual y por el otro el uso de las ideas como materia prima, siempre ha habido actividades mentales y actividad material. El grupo trabajador se comienza a reconocer como una parte esencial de la civilización, a partir de allí vendrán cambios en la forma en la que las posesiones significarán en lo sucesivo, la noción de trabajo tendrá su mejor lugar.

Otro ejemplo que hay en este periodo y que relaciona la idea de lo material, es la noción de santidad, de como hay que ser completamente puro en este mundo material para alcanzar la divinidad, es una idea muy antigua pero que en el cristianismo representa un signo claro del simbolismo que hay en la iglesia católica, San Francisco de Asis es un ejemplo claro de la propuesta de vida que creían era la que le convenía a la imagen del ministro de Dios, este hecho tendrá mas adelante las consecuencia de ser el factor de discusión del significado de la iglesia dentro de la sociedad, la eterna discusión de los bienes de la iglesia, y de las posesiones del creyente.

De nuevo es aquí donde de alguna manera el carácter del objeto obtiene mayor determinación ya no es una cuestión aislada de las vidas, la iglesia vendrá a ser el regidor y el mediador de la vida material y de la espiritual, tan hábil fue la iglesia que se dieron cuenta que la vida tenia que ser gobernada por alguien que el sentido que buscaba la gente en cuanto a sus destinos la iglesia o grupo gobernante se lo tendría que dar como parte de la forma de gobernar, la gente no podía ser dueña de su destino, aunque así lo creyera, el hombre tenia que ser gobernado por alguien superior.

Es por un lado una forma de ver a la relación material de la humanidad, por que por el otro lado existen culturas muy importante como lo son la china, la árabe, la hindú, la rusa, y evidentemente las culturas precolombinas de América, las cuales alcanzaron un grado de sensibilización bastante alto, la civilizaciones se distinguían por la posesión de una identidad, de una forma única de relacionarse con su medio, todas las cultura a excepción de las autóctonas llevan dentro de si elementos de otras culturas. Pocas culturas no tienen dentro de su significación elementos de otras culturas, pero la gran mayoría de ideas culturales se encuentran formadas por

²⁰ Alfred Weber. Historia de la Cultura. 1935 p. 136

varios elementos que se han ido absorbiendo de otras culturas, y conforme pasa el tiempo y una cultura llega a su esplendor y decadencia es motivo para que las demás obtengan lo que crean relevante de tal o cual civilización y conforme pasa el tiempo es mayor el cúmulo de información que se ha de heredar. Llegamos a un punto donde cada quien puede escoger con que parte de la historia se puede uno quedar. Se considera a la historia occidental como la base para poder comprender la civilización de la que somos parte, ya que el legado que traemos arrastrando pertenece a la forma que estas culturas nos han influenciado a lo largo del tiempo, somos así el producto de lo que ellos creyeron acerca del hombre y la vida.

Es por el renacimiento donde el hombre pierde el escepticismo que guardaba hacia el objeto, es una época donde todos tuvieron la libertad de obtener cualquier clase de cosa, pero es a partir de este momento en que se hace más evidente el uso de un objeto, que en lo sucesivo será muy importante, me refiero al DINERO, a la moneda, al valor de intercambio. El hombre tuvo la inventiva de levantar por encima de los demás objetos uno que los pudiera contener a todos y que además pudiera ser más valioso como para que sirviera como punto de cambio entre una sociedad que se comenzaba a entender, a coordinarse dentro de un esfuerzo común a todos los miembros de la comunidad, el uso del dinero se remonta antes de los Egipcios, pero es en el renacimiento donde toma importancia por que uno podía ser libre y el trabajo se implicaba en una medida monetaria, solamente en la medida en la que uno poseyera era que realmente se podría ser libre, la sociedad, comprendió que ella se formaba en base a la especialización de cada miembro de su sociedad; creo que la noción de humanismo en parte se expresa en el sentido de valorar la capacidad creadora del hombre y de su desarrollo.

El hombre en este momento le da más importancia a la creación por eso a diferencia de los periodos anteriores este puede considerarse como una época de esplendor, es una actitud positiva que ha sido bien vista por el análisis histórico, el hombre se ocupó en un momento por construir por descubrir, por empezar a saber de sí mismo, el mundo por un momento dejaba de ser un objeto exterior incontrolable, habría que ver primero que era lo que teníamos adentro y para que servía.

De nuevo podemos ver como la relación objetual cambia, y al cambiar al mismo tiempo las condiciones de vida se transforman, el concepto de valor descansa sobre otros parámetros que no a fuerza son los materiales, por eso es que el valor del dinero se diferencia de todas las demás actividades. ¿A que se le da un valor en determinado momento y por que? Es en gran parte la actitud del hombre y en el, grado de madurez que alcance en determinado fragmento del tiempo. “Y, así, ocurría que estos estados ciudades iban ejerciendo sobre el campo el influjo de su propio proceso democrático y del desenvolvimiento de su economía monetaria; y de esta suerte, iban disolviendo las relaciones de servidumbre en el campo, bien de manera violenta o bien de modo callado pero continuo. ¡Se había entrado ya, pues en una etapa que podemos calificar de moderna! Y estos estados ciudades, sea cual fuere la forma en que tuviesen organizada su constitución, todos tenían unas

finanzas y una contabilidad desarrolladas técnicamente, un ejército mercenario permanente y una burocracia educada en las universidades. Es decir, constituían complejos formados y estructurados según el criterio racional; y, por tanto podemos decir, que, desde el punto de vista social, eran revolucionarios en un sentido moderno.²¹ Eran verdaderos artifices manuales, pero estaban provistos de conocimientos ópticos y mecánicos-matemáticos tomados del mundo antiguo. Los maestros experimentadores trabajaban con sentido de la proporción, de la profundidad, de la altura y con un consciente dominio matemático del espacio. **El resultado fue una mezcla entre la sabiduría antigua y los oficios manuales de occidente.** Es de esta unión que paralelamente con el espléndido arte del renacimiento, surgió una de las raíces de la moderna ciencia matemática y experimental, bajo la forma de geometría y mecánica, óptica y estática, al mismo tiempo teóricas y experimentales. Lo cual a la larga, constituyó quizá el legado más revolucionario que el *Quattrocento* italiano hizo al mundo occidental.

²¹ Alfred Weber. OP.CIT. p.280

2.2.1- De la aparición de una necesidad

Cabe mencionar aquí como en lo posterior el mundo tendiera hacia una tendencia de desarrollo del estado regidor de los bienes y el afianzamiento de las diferenciaciones sociales, es la etapa donde se desarrolla todo en base a la esencia del capital. Hay grandes saqueos de los pueblos mas débiles, la riqueza que añoran los capitalistas, tiene que ser triada de otro lado y en la medida en que mas territorios se tengan, mayor fuerza es que tendrá el estado, el capitalismo va a la par del desarrollo de un estado regidor y justificador de las necesidades de los grandes capitales que se extenderán por todo el mundo, es un momento donde la humanidad se basa en los preceptos materiales y en la acumulación y distribución de estos.

De nuevo el mundo se volcaba hacia el *agandalle* y la destrucción. Eran ya varios años de que las naciones europeas saqueaban a los primitivos piases de América y África, y se llevaban materialmente todo: desde las personas, obviamente todos los tesoros, todas las riquezas naturales, todos los objetos posibles que tuvieran algún tipo de valor. Pero el mas peligroso de todos los objetos era la cultura siempre el peso de la idea aparece en el equilibrio de las fuerzas materiales.

En este caso es claro que de la relación de varias ideas surge una nueva raza sobre la tierra, existía una cultura que allí había y que tenia que ser remplazada con otra, y lo que trae como consecuencia es el establecimiento de una nueva conciencia, el hecho de formar parte de un mestizaje es para el hombre de aquella época la noción de que se estaba creando un nuevo mundo. Cosa que para el europeo de ese momento fue como una esperanza de que había algo mas allá de lo que ellos conocían, por que Europa en esos momentos llevaba ya un buen tramo de historia vivida, ya tenían dentro de su significado el hecho de haber vivido casi toda su historia con una serie de invasiones, guerras, saqueos, decadencias, esplendores, y para estas alturas la idea europea ya estaba bastante gastada, bastante mezclada que estaba su cultura para aquellos momentos. Es por eso que a la hora de ir en busca de nuevas rutas de navegación, donde casualmente se encontraron con unas tierras que a su forma de ver eran vírgenes por que allí no había mano de o quiero decir pie de europeo, para ellos represento el único lugar del mundo que no había sido conquistado, invadido, saqueado.

Represento para la nueva y naciente nación europea una transfusión material, los objetos, portadores de riqueza, fueron básicos en el establecimiento de un capitalismo naciente, el cual esta conformado por elementos que sustrajeron de las naciones colonizadas, sin los cuales no hubiera sido posible que la historia europea pasara a su siguiente etapa.

"Los estados modernos de esa época recibieron una consagración espiritual mediante la teoría de la soberanía, la cual constituyó un importante elemento para su pleno desarrollo en esta lucha recíproca y para llevar a cabo la conquista del mundo. El capitalismo necesitaba, además zonas aseguradas y reservadas en el mundo por explorar; necesitaba territorios extranjeros, en los cuales, después de haber destruido la producción primitiva de los indígenas, pudiese vender con grandes

ganancias, comprar barato o hacer producir barato aquello que vendería después caro en la propia patria."²² Y todo esto solo podía darlo el estado moderno, y la concepción moderna de reparto de bienes, época basada, en la distribución, el acampamiento y la posesión de bienes materiales.

Y este inagotable material humano occidental comienza a iniciar también aquel ciclo o proceso de desarrollo capitalista, que consiste en lo siguiente: aumento de la producción agraria y de materias primas en la zona capitalistas marginales; condensación de las masas humanas industriales en los centro económicos del mundo. La vieja sociedad, que todavía se había conservado hasta 1830 aproximadamente, aun sin contar con la protección estatal de sus privilegios, se unido desde que la técnica moderna y la producción industrial se encontraron y unieron; desde que la técnica moderna y la producción industrial se encontraron y unieron; desde que la producción industrial cobró entonces un ímpetu ilimitado expansivo y se instaló, gracias a los nuevos medios de comunicación, en las vastas tierras nuevas en las cuales podían desarrollar eficazmente sus grandes complejos mecanizados, cada día creciente; y desde que se desarrolló la nueva formación de las clases de empresarios, es decir, de los poseedores directos o de los co poseedores indirectos de los medios de producción, es decir, de la clase capitalista, por un lado, y por el otro, de la clase obrera despojada. Se establecieron las bases de lo que en un futuro será una revolución basada en las formas de producción, la famosa revolución industrial.

²² Alfred Weber, OP.CIT. p.300

2.2.2- Consideraciones acerca de un mundo poblado de objetos

*«Debo crear mi sistema o ser
esclavo de otro hombre
no quiero razonar ni comprar
lo mio es crear»*

W. Blake

El planeta aunque parezca, no ha cambiado mucho, lo que ha pasado es que las apariencias se han ido haciendo cada vez mas complejas y mas perfectas, se han vinculado cada vez mas en la cotidianidad del personaje común. Es en este punto donde al lado del naciente desarrollo del maquinismo, el hombre se ve inmerso en una nueva relación con el objeto.

El objeto se convierte en algo mas importante que la vida misma, la carrera del la materia gobernara en lo sucesivo el sentido de la vida de todos los habitantes de este planeta. La técnica y la tecnología funcionan en base de una idea reglamentada y especifica, el progreso de la humanidad será diseñado por quienes tenían o tienen el poder.

El proceso de civilización extrema al que ha llegado la humanidad que corre a lo largo de los milenios, ha colocado al planeta, en un reducido campo de expectativas para toda receptividad y para toda actividad, llega un momento en que todo se hace especifico y particular, se establece la concepción de la diferencia tan tajante que hay entre el hombre y el objeto, cosa que se hará latente en la diferenciación que se crea al convivir con las maquinas y las cosas. Se establecen nociones que tienen que ver con, el traspasar las barreras de la distancia y todos los peligros de la superación del espacio, como lo es el volar o los conceptos que se unen a la velocidad y el movimiento. Así gran parte de las vivencias se asimilan, convirtiéndose no sólo en algo simultáneo, sino también en algo común, será parte del lenguaje con el, que el nuevo hombre tendrá que relacionar su vivir. La cualidad y la cantidad de las cosas por el hechas, lo determinaran al grado de ser parte cada vez mas activa de su significación y su concepción del mundo.

El sentir por la técnica y la tecnología se hacen evidentes cuando se establece por fin en nuestro mundo el uso por la maquina, el hombre se empieza a cuestionar cual es su relación con el avance tecnológico y como es que va influyendo en sus vidas. Aun no estaba bien madura la concepción de la importancia del trabajo en la vida humana, y que derrepente se altera su función por el advenimiento de maquinas, de procesos industrializados, de ideas mecanizadas, de conceptos ajenos al significado del hombre común. El hombre deja de ser persona para pasar a ser un objeto mas dentro del mundo de los objetos, el desarrollo de la vida dejo de pertenecerle, ahora los que se

encargarán de diseñar el sentido de la vida son algunos cuantos que poseen los medios para hacer de la existencia, una necesidad constante del uso de la materialidad.

A partir de ese momento se sostendrá que cada vez es mas esencial el uso de del objeto para poder existir, y que a su vez representara el uso de nuevos conceptos, como lo son: La producción en serie, la masificación, la velocidad, el sentido del valor y el precio, la sensación de bienestar, y por que no también la sensación de poder. Es una época en la que el hombre cambiara abruptamente para jamas volver a ser el mismo, se trata de la irrupción de una mentalidad que se da a partir del choque de la vida humana, con la naturaleza especifica de la maquina.

El hombre por primera vez se podría enfrentar al producto de su propia invención, que en esta ocasión lo sobre pasaría por mucho, la creación fue mas grande que el creador, es como la clásica idea del científico que crea un monstruo y que derrepente es tan poderoso que se pierde el control y que después sigue su, propia vida. Se trata del principio de una gran dependencia del objeto, es la época en la que mayormente el hombre dependerá de una forma exterior para poder existir, la vida ya no representa lo que es si no lo que puede hacer y tener.

Se trata del proceso de masificación, del auge cobrado por las masas humanas, de la extensión del sentido de la categoría de ser masificado. Este fenómeno es consecuencia de múltiples circunstancias: Su causa no es sólo los grandes amontonamientos y concentraciones industriales que en esta época se producían, y que logro configurar a grandes porciones de la población en una sola unidad. Es esta nueva cualidad, este factor representa como se nivelara y moldeara en una dirección el ámbito espiritual y psicológico, de muchas gentes, que antes se estaba diversificado y se expresaba de un modo distinto en cada región del mundo. Es como a partir de ese momento los *jodidos* seremos los mismos en cualquier parte del mundo y en todas las épocas posteriores a la revolución industrial.

Este factor es utilizado, y de hecho aunque en diversos grados y con diversa intensidad, para formar, modelar, a la población convertida en masa, en un determinado sentido para configurarla en una unidad, que se asienta formando el cuerpo social, en virtud de características peculiares: el idioma, la tradición, la educación, el sentido económico, son características destacadas precisamente en el impulso de una intención política, encaminada hacia a este sentimiento de peculiaridad, de distinción y orden, de jerarquizaron, y clasificación.

Hubo también con este movimiento de materias e ideas, quienes se opusieron a la fuerzas desatadas por el uso de las maquinas, de la acumulación excesiva de poder y beneficios, eran mentes sensibles que supieron leer el terrible destino que unos cuantos preparaban para la humanidad. *SE ESTABLECÍA ASÍ LA CRITICA AL OBJETO Y A LA MATERIALIDAD.* Nombres como: Marx, Freud, Nietzsche, Wagner, Ribaud, Mallarmé, Blake, Poe, Shely, Wilde etc.

"Los románticos, que veían con horror la maquinación del hombre y de la vida causados por la revolución industrial, se comenzaron a preguntar las causas profundas de esta mecanización del hombre y señalaron entre ellas la mecanización de pensamiento, causada por el realismo cartesiano.

Según los románticos, si se querían corregir los abusos de la revolución industrial, no bastaba con plantear los problemas de la maquinación del hombre en el nivel económico, si no que era necesario un planteamiento doble: resolver los problemas en el nivel económico, y además, eliminar las causas mentales de la maquinación."²³

El trabajo es necesario para el desarrollo físico y el ocio para el desarrollo moral del hombre; de las ventajas del primero están excluidos los ricos y de las del segundo los pobres. El que es deficiente en salud o en intelecto es solo medio hombre, por eso al momento de someter al hombre a una condición de trabajo excesivo o innecesario, es privarlos injustamente de sus capacidades de desarrollo intelectual. Las leyes que sostienen este sistema derivan su fuerza de la ignorancia y credulidad de las grandes masas que han venido a formar al hombre de esta época contemporánea.

La medida en la que el objeto ha avanzado en estas ultimas épocas de la humanidad, ha sido, determinante en el establecimiento de, una conciencia preocupada por la incontrolable relación que guardamos con el mundo de las cosas. Diversas teorías, corrientes, movimientos, han puesto de manifiesto como es que una parte de la humanidad esta preocupada por nuestra relación con los objetos y que cada vez se hace mas notorio y mas constante, al grado de que las personas nacidas en lo que va de este siglo, han podido significarse en la relación que estableceremos con los alcances obtenidos por las maquinas. De manera que no seria posible concebir una época moderna y contemporánea sin el papel que ha tenido que jugar la técnica y la tecnología, el empleo de las maquinas, de los objetos, y por consiguiente el uso una creciente industrialización de la que somos objeto.

Cada vez el objeto fue significando mas en nuestra existencia, la cual para poder existir dependía cada vez mas de los objetos. Aunque esto no sea del todo cierto, es también el fundamento de las civilizaciones modernas, es la idea en la que se apoyaran el concepto de nación y de nacionalismo, es una mera ilusión que a alguien le conviene que sigamos creyendo.

²³ Luis Racionero. Filosofía del Underground. 1977 p. 27

2.3- En lo sucesivo la vida es un objeto

«Hay momentos --intervalos deslumbrantes-- en que parecemos elevarnos por encima de nuestra circunstancia; y esos momentos suceden cuando un acceso de sentimiento apasionado eleva e intensifica nuestra auto conciencia. El gran objetivo de la vida es sentir, sentir que existimos, aunque sea a través del dolor.»

Lord Byron

"El mundo moderno heredero de la esperanza mística y de los esfuerzos industriales de la edad media, trato de adaptar su estilo de vida a la filosofía de las técnicas, trato de adaptar su estilo de vida a la filosofía de las técnicas, hijas de la razón griega y de las ciencias de la materia. Estamos todavía influidos por ese entusiasmo. pero desde el siglo XIX el continuo aumento de nuestro poder de acción material supera visiblemente los recursos por no decir los límites de nuestro genio social. A través de crisis económicas, desgarramientos políticos, descalabros de la cultura, desaparición del refinamiento psicológico y moral, el hombre del siglo XX trato de adaptar su alma y su cuerpo al ritmo de sus maquinas, por esta razón acude con desesperación a los mas íntimos recursos del instinto colectivo."²⁴

Tan solo han pasado unos pocos siglos de que se establece la modernidad del hombre, cierto que ha habido una gran cantidad de hechos, donde la vida ha sido marcada por circunstancias específicas que han ido moldeando su ser profundamente, pero a final de cuentas la esencia permanece casi intacta, es como si alguien se preocupara por que las ideas solo cambien en apariencia pero que en esencia sigan siendo las mismas, es la necesidad de que la razón tenga de que sustentarse, ¿Qué si hemos comprobado que lo único que resiste el flujo del tiempo es la idea, habremos de aferrarnos eternamente a la pura esencia?. ¿Es nuestra función el reproducir hasta el infinito ideas, en una ilusión de desarrollo, de continuo movimiento, valiéndonos en esta ocasión de miles de objetos?

Creo que cada vez nuestro destino se ha vuelto mas inmediato, las cosas se vuelven predecibles, y si no las hacemos. Pequeños fragmentos de cien años que usamos para poder entender, para poder medir al cambio, para poder decir que hemos visto pasar al tiempo ... Y además se compondrá además de fragmentos mas pequeños, para poder entender mas claramente la noción de desarrollo, es a lo que se llama décadas, y las cuales han sido, mucho mas claras a partir de

del momento en que el progreso de la humanidad esta basado por circunstancias específicas y por intervenciones tecnológicas, por eso es mas claro el referirnos a la época de los años veinte, o la

²⁴ P. Ducasse. Historia de las Técnicas. 1961 p. 8

de los setenta, por ejemplo, ya que según nuestra lógica, y según el apresurado ritmo de la tecnología, cada década el mundo cambia, también es una ilusión del progreso imaginario que nos aferramos en creer, que depende en su mayoría de factores que tienen que ver con el ritmo impuesto por el maquinismo y por la constante pérdida de valores.

Para hablar de nuestro siglo y de la relación que hemos guardado con el uso del objeto, es muy importante el hecho de que siguió representando el máximo botín de los grupos en el poder, siguieron las ideas de expansión de colonización, de control, de sometimiento, de confusión etc., que han sido unas constantes en el ser del hombre, solo que ahora en nuestro momento estas tendencias alcanzan un grado de refinamiento y sutileza bastante elaborado y procesado, que solo es producto de haber estado varios miles de siglos en la mente de la humanidad, me refiero a la idea de posesión de dominio absoluto, del establecimiento de una sola y única verdad, cosa que en este momento ha sido mas notorio, por que ahora cualquiera puede tener todo, y la tecnología se significa, en el uso desmedido del poder.

La idea del totalitarismo y la creciente investigación en los procesos bélicos, la excesiva sobre población del mundo, de objetos, de personas, y por que no también de ideas, trae como consecuencia, nada mas y nada menos que la preparación del terreno donde toda la humanidad se enfrentaría contra si misma, era la lucha abierta y declarada por la posesión del objeto, llámese territorio, riqueza, raza, tecnología, o simplemente por pura ideología, es por un lado la lucha por el objeto y por el otro es una pelea basada en los objetos. El mundo se desgasto en esta idea por que mientras hubiera con que, se podría hacer la guerra a un nivel mundial, había ya muchas cosas creadas, así que solo faltaba probarlas en la guerra, había que comprobar que tanta capacidad de destrucción tenía la tecnología que se había estado preparando, *TODO SIEMPRE, CON LO QUE SE HA HECHO LA GUERRA, PARTE DE LA RELACIÓN QUE EL HOMBRE QUIERE O PUEDE ESTABLECER CON LOS OBJETOS Y EN LA FORMA EN QUE DE ELLOS QUIERE DEPENDER, O APRENDER.*

La significación de las dos guerras mundiales, ha sido básica para el desarrollo de las conciencias de esta época, por que la guerra no la hacen los intelectuales, ni los maestros, ni los obreros, si no que la organizan los ricos, los empresarios, los locos por el poder, los fanáticos religiosos, los militares, o las simples diferencias raciales. Este hecho ha puesto de manifiesto, que uno no es ya por consiguiente dueño de su propio destino, que la humanidad hoy mas que nunca se mece en los tiempos de lo incierto.

Al ver nuestras conciencias que nuestra vida dependía ya de un objeto, crea en las mentes de esta época, una conciencia básica y especifica que vendrá a reflejarse en todos los cuerpos que conforman la sociedad actual contemporánea, por que el inicio de nuestra mentalidad se da en los primeros años de este siglo, ha sido además la era en la que se podría decir que, la velocidad del tiempo con que han pasado, las cosas, ha dependido en su mayoría en la velocidad que marcan el

acelerado proceso de la técnica y la tecnología, la vida ha transcurrido mas rápido, por que ahora el patrón lógico que rige el entendimiento, es el avance tecnológico.

El arte moderno no nació de una evolución del arte del siglo XIX, por el contrario, nació de una ruptura de los valores de este siglo.

¿Qué fue entonces lo que provocó esa ruptura? la respuesta solo pude encontrarse en una serie de razones históricas e ideológicas.

El objeto en el sentido de algo, pero en este caso, es el arte el que tiene que retomar esta idea, esta concepción de la creación, de la evolución de la materialidad, de una vida ligada al la forma material, de la que no nos podremos escapar. Se reflejara en las corrientes artísticas del siglo XX, y mas particularmente las tendencias plásticas, por que se da el caso de que son ellos los que principalmente trabajan con la materia, arquitectos, pintores, escultores, constructores, ingenieros, literatos, diseñadores, artesanos, etc. todos ellos tuvieron que haber estado en experiencia directa con la misma materialidad. El trabajo y la conciencia del nuevo ser se fundamentaba en la relación con el objeto. Este hecho se pone de manifiesto, en las diferentes corrientes plásticas que se estaban formando por aquella época. Por un lado existieron tendencias basadas en la apreciación que se tenia del, objeto y por el, otro en su inserción en el mundo material, por ejemplo el cubismo, estableció sus parámetros de análisis en la manera en la que estabamos acostumbrados a ver las cosas, pero no al arte, es como se aplica un concepto cotidiano y utilitario para describir algo que no goza de esa apreciación, el significado del arte y de la estética se extendieron hacia lenguajes que pertenecian a otras formas del entendimiento, como lo pueden ser el movimiento y la interacción del creador. Esta relación, era una consecuencia lógica que se venia necesitando desde el siglo anterior, la concepción de la vida enfocada a la relación objetual, de allí, siguieron corrientes como el futurismo, el *Dadaismo*, el *Constructivismo*, simbolismo, expresionismo, pintura metafisica, *Suprematismo*, *Funcionalismo*, *Abstracionismo*, *Surrealismo* etc.

Es como casualmente cada uno de estos hombres de distintas nacionalidades, de diferentes momentos y circunstancias, coincidieron en el mismo hecho, o bueno partieron del mismo lugar, sintieron por así decirlo, algo parecido, es lo que se llama el espíritu de una época.

Los cubistas en un principio, irrumpieron en el mundo desarticulando la forma, que hasta allí era concebida, al ver al objeto y representarlo desde varios puntos de vista, es la primer reacción lógica contra la naturaleza indiferente del objeto, el hombre tenia que demostrarse a si mismo que el objeto le pertenecia y por consiguiente podía hacer con el lo que quisiera. Después naturalmente se dio el hecho del *COLLAGE*, que también representa un esfuerzo por hacer que el material que esta en nuestro entorno tuviera una nueva función y por consiguiente también significación, era la búsqueda por encontrar nuevas formas, que tuvieran que ver mas con el ser humano y su entendimiento, no con formas impuestas por la producción maquinizada, es así como el arte no se conformo con ser una mera representación de la realidad. Artistas como Picasso, Braque, y Gris, tuvieron a bien ser los que

comienzan con esta tendencia de experimentación con la materia, no se conformaron con reproducir las nociones de pintura que hasta allí eran clásicas, fue su espíritu y el compromiso que el tiempo les regalaba, al ser los artistas que venían a formar la conciencia del nuevo siglo que apenas despuntaba, el mundo que ellos pretendían descubrir, apenas comenzaba...

La razón se ve trastocada, los valores ya no son lo que antes, la locura y la subcultura, se creaban paralelos a la noción de orden y de verdad, que es la idea que el mundo se ha tenido que tragar desde hace ya más de dos mil años, el mundo más que nunca se tambalea en su enorme necesidad en su apariencia de progreso y bienestar.

Por otro lado y por la misma época los *Dadaístas* también se acercaron al objeto, para usarlo y expresar lo que sentían acerca del mundo donde les había tocado vivir, el objeto era utilizado de nuevo para comunicar, era de nuevo vínculo, portador de mensaje, solo que en esta ocasión el mensaje y la idea se la aplicaron ellos conforme se les antojó, el objeto es además portador de ironía de sin razón, de burla y de confusión, el objeto se abre para recibir cualquier condición y cualquier significación. La máquina inútil y el objeto absurdo. Hay personalidades muy importantes como Kurt Schwitters, que no solo se cuestiona el sentido del objeto, sino en su búsqueda, también se plantea el hecho de revalorizar el arte, como objeto de uso y objeto de costumbres, al lado de esta actitud también el nombre de Marcel Duchamp, es básico para entender esta nueva actitud que se estaba dando en el mundo y que expresan los artistas.

Se crean movimientos en torno de la postura que hay que adoptar hacia el objeto, es toda una larga lista de personas que tomaron como principal finalidad la alteración del objeto, la apropiación de la materia en toda la extensión de la palabra. Nombres como: Max Ernst, Man Ray, Jean Arp, Tristan Tzara, Francis Picabia, Raoul Hausmann, John Heartfield, Joseph Cornell, entre muchos otros, fueron los que más tomaron en serio este hecho.

Su postura implicó determinado tipo de relación con el objeto, no implicaba para nada algo ajeno, circunstancial, y utilitario, con razones prácticas nada más, si no que por el contrario, lo tratarían con toda la poética y todo el desprecio que siente el hombre moderno al comprenderse como es. La imaginación es un factor importante que se rescata en el trabajo de estas personas. Nada es lo que parece ser, todo puede ser todo, y nada al mismo tiempo, todo era tan absurdo que no merecía ser tomado en cuenta, al contrario lo que conformaba a la existencia estaba expuesto a ser tomado y alterado dándole otra significación, la vida misma podía ser otra, y así lo demostraron estas personas, era ya una cuestión de vida y de creencias, de anhelos y de carencias.

El anarquismo puro del *Dadaísmo* se apoyaba únicamente en los humores irrisorios de su polémica y llegaba, cuando más a concebir la libertad como el rechazo inmediato y vitalicio de cualquier convención moral y social. En el rechazo total espontáneo primitivo de Dada, podemos apreciar como esta determinada actitud expresa la necesidad de aquel entonces, en no tomar nada en serio, es una actitud vital en cuanto a la negación de las condiciones de vida impuestas por alguien

mas. "El *Dadalismo* no es una tendencia, una tendencia artístico literaria, es una disposición particular del espíritu; es el acto extremo del antidogmatismo que emplea cualquier medio para llevar adelante su batalla. mas que las obras es el gesto, lo que interesa, cualquier sentido del ámbito, de la política del arte, de las relaciones. una cosa sola importa y es que ese gesto sea siempre una provocación contra el llamado sentido común, contra la moral, las reglas, la ley; el escándalo es el instrumento preferido por los *Dadaistas* para expresarse."²⁵

Que el artista no era superior a la hora de crear, constituía una de las preocupaciones fundamentales de Dada, ligado a esto hay todo un complejo de ideas, que cada uno de los *Dadaistas* interpreta a su manera. Cualquiera puede hacer poesía y pintura, ya no hay necesidad de ningún desbordamiento especial de la emoción para producir lo que sea; el cordón umbilical entre el objeto y su creador se ha roto, no existe una diferencia fundamental entre objeto hecho a mano, o elaborado por una maquina, y la única posible intervención personal de una obra, ES LA SELECCIÓN, es la manera en la que este grupo reacciono contra un mundo ajeno, y hostil. Represento una actitud hacia la creciente actitud del hombre de entenderse en base de una sociedad de consumo.

Estos hombres no pudieron quedarse indiferentes ante un mundo que ya no les pertenecía, fue una actitud bastante moderna, por que en lugar de reaccionar ante este hecho de una manera dramática, o violenta, ellos, utilizaron para establecerle un lugar a los objetos de nuestro alrededor, una manera de relación basada en la ironía, en la sinrazón, en la fuerza que hay en el sentido del humor, en como es ilógico el mundo que nos aferramos a creer. Uno de los mas interesados en este hecho, que profundizo en la lógica del objeto, y que dejo un legado muy importante para los artistas futuros, fue el trabajo de Duchamp. El en 1914 diseño lo que fue el primer *ready-made* de la historia, con las siguientes palabras entenderemos mejor el concepto que se creo a partir de que el estableciera su propia relación con los objetos: "Un punto que quiero dejar muy claro es que la elección de estos *ready-mades* nunca estuvo dictada por una delectación estética. La elección se basa en una reacción de indiferencia plástica, acompañada al mismo tiempo de una ausencia total de buen o mal gusto, de hecho una anestesia completa."²⁶

El efecto que tiene un objeto expuesto, que no es de buen o mal gusto, es que desorienta al espectador, y es de esa nueva posibilidad de relación que todo el arte siguiente se ocupara, es la pureza del lenguaje la que determinará el verdadero sentido del significado del objeto, a lo que añade: "No hay jeroglífico alguno, no se explican con ninguna clave. La obra existe, su única (*raison d'être*) es existir. No se presenta nada, salvo el deseo del cerebro que la concibió."

Lo que Duchamp vio, fue no solo el elemento material, si no todas las fuerzas que están contenidas y que influyen en nuestra vida material, el no solo se conformo, al igual que varios de su época, con contemplar la pura imagen de las cosas, si no que su espíritu fue mas allá de la simple

²⁵ Mario de Micheli. *Movimientos Artísticos del Siglo XX*. 1968 p. 147

²⁶ Mario de Micheli, OP.CIT. p. 132

apariciencia, así que si todo es apariencia el demostró lo frágil y volátiles que son las ideas, solo es cuestión de no tomar tan en serio las cosas.

Otra actitud que vale la pena mencionar es la de Kurt Schwitters, que fue el de los que principalmente empezó a trabajar con el objeto encontrado, el recolectaba pedazos de cosas que luego pondría en su obra, esto lo lleva a toda una reflexión de lo que es el mundo del arte, y de como también cualquier cosa puede ser considerada arte, o como el arte se expresa en cualquier cosa creada por el hombre, como en cualquier objeto de la basura hay belleza. Fue una actitud que podría considerarse como científica, por que relleno huecos que no habían sido considerados en otras esferas del conocimiento.

Era la fascinación que sintieron por los objetos y que no eran precisamente los aceptados como objetos estéticos en aquel entonces, cada artista selecciono los elementos que mejor expresaron su condición, para hablar de su época y su sentir no eran suficientes los medios heredados hasta aquel entonces. Es en este momento, que hay varios artistas que no se conformaron con las nociones clásicas de creación como lo eran la pintura, escultura, grabado, etc. el espíritu de estas personas no pudo ser contenido, no pudo conformarse con lo que el arte les ofrecía en aquel momento.

Lo que Dada no pudo hacer a causa de su propia naturaleza, trato de hacerlo el surrealismo. Dada se encontraba en la negación; el surrealismo trata de dar esta negación el fundamento de una filosofía. Es el paso de la negación a la afirmación, el surrealismo lo sustituye con una búsqueda experimental, científica, apoyándose en la filosofía y en la psicología.

El surrealismo proponía una mediación entre estas dos formas: La ruptura entre el arte y la sociedad entre el mundo exterior y el interior.

La importancia de esta tendencia es que introducen el carácter magico-ideal al panorama de la creación, las cosas no son lo que creemos ver, si no son simples ilusiones de la mente, de la psique creadora, a diferencia de los demás movimientos, los surrealistas, consideran que para acercares mas a los objetos, había que ser menos racional y estrictos, ellos comprendieron muy bien que el pensamiento se forma en base, de la utilización de el elemento exterior, de la conciencia perceptiva, de la pequeña frontera que hay entre el mundo exterior y el interior. El surrealismo estaba inspirado por teorías, que no solamente eran plásticas, si no que podían ser científicas políticas, tecnológicas, mágicas, o religiosas. La imagen surrealista nace de la yuxtaposición casual de dos realidades diferentes, dependiendo de la belleza de la imagen, de la chispa que salta a su encuentro. Cuanto mas diferentes sean los dos componentes de la imagen, mas brillante será la chispa." El surrealismo fue uno de los mas voraces movimientos cuyos principales intereses eran la poesía, la filosofía y la política, atrajo a su ámbito el arte de los médium, los niños, los lunáticos, los pintores *Naves*, además del arte primitivo. No inspiraba a la oposición de los estados aparentemente contradictorios, como

por ejemplo de la vida de los sueños, y de la vida despierta, si no una resolución en un estado de sobre-realidad (mas allá de la realidad), y eso logro el surrealismo plástico.²⁷ "

Como dijo Breton: "Todo apunta a que existe un punto determinado de la mente en el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incommunicable, las alturas y las profundidades, dejan de ser percibidos como contradictorios.

De allí que seria buscar en vano querer encontrar un motivo distinto para la actividad surrealista, que la esperanza de determinar ese punto" De entre los principales surrealistas cabe mencionar a: Man Ray, Artaud, Max Ernst, Paul Eluard, Luis Aragon, Magritte, entre muchos otros, los cuales se valieron en gran medida en la relación surrealista que establecían al relacionar cualquier objeto lógico y coherente con alguna situación que no lo era, fue la forma en la que ellos alteraron los valores de lo establecido.

Hubo además otras tendencias como los futuristas que vivieron en carne propia el peso de la esencia del objeto, como lo puede ser, la velocidad, o el ser parte inevitable de un maquinismo, del que todos formamos parte y al mismo tiempo somos las piezas de un complicado engranaje que es mucho mayor a nuestro entendimiento, la noción de velocidad y de movimiento ya no dejaron que el hombre pudiera ser un ser quieto y apacible contemplando el paso de los siglos sin poder hacer nada, con los alcances de la técnica y la tecnología se ha sentido que cada vez estamos mas cerca de las nociones de espacio, tiempo y movimiento, por que si a final de cuentas a alguien le pertenecen es al hombre mismo por que es gracias a ellas que ha podido existir, pero cosa curiosa es que perteneciéndole al hombre están tan lejanas de nuestro alcance, tan lejos que solo por momentos las podemos rozar. Los futuristas le dan vida propia al objeto, este existe y sufre al igual que el hombre.

Según Boccioni, "todos los objetos tienden en todas sus direcciones hacia el infinito, precisamente por medio de sus líneas-fuerza cuya continuidad en el espacio es medida por la intuición del artista. Esta tendencia del objeto hacia el infinito Boccioni la llama *TRANSCENDENTALISMO FÍSICO*. captar el dinamismo del objeto como forma única de su irradiación de líneas de fuerza significa. captar la forma tipo que hace vivir el objeto en lo universal."

Es una visión del arte, en el cual el estado de ánimo plástico ya no es la narración psicológica de un hecho particular, si no la síntesis de una emotividad o drama universal, del que todos formamos parte, al igual que toda la realidad que nos rodea; o sea del cual forman parte tanto (el dolor de un hombre) como el de un bombillo eléctrico que sufre, llora y grita con las expresiones de color mas desgarradoras. A lo que Boccioni agrega, es con esta nueva concepción, tan nueva como los movimientos de la materia expresados no como valores occidentales de interpretación sentimental y narrativa de lo verdadero, si no como equivalentes plásticos de la vida en si.

²⁷ Nicos Stangos. *Conceptos de Arte Moderno*. 1981 p. 105

Cabe también aquí mencionar a el grupo de los *Constructivistas*, que desempeñaron una labor esencial en cuanto a la utilización del objeto se refiere, para ellos la irrupción de la materialidad a principios de siglo significó todo un mundo nuevo que había que conocer, me refiero a la materialidad en la que se estaba envolviendo el mundo en aquel entonces, ellos respondieron ante este hecho con determinación creativa, y actitud positiva ante el nuevo horizonte material que se les presentaba, como una forma de relacionarse con la tecnología. Ellos construyeron, llevaron a cabo proyectos con nuevos materiales. Naum Gabó, Pevsner, Archipenko, Tatlin, Malevich, fueron unos de los muchos, que en el significar de su trabajo, se tomara en cuenta el material con el que estará formada el arte, el material será parte fundamental en el significado total de su creación, las construcciones y el modo de llevarlas a cabo, fue el punto de su investigación al punto que creían o sabían que el hombre se nutría por los materiales que había a su alrededor, es el carácter estructural que forma y sostiene a las cosas, es muy importante esta concepción de la materialidad ya que de alguna manera es el complemento, de las tendencias que en ese mismo momento se desarrollan, en otras partes como lo son el *Dadismo* y el futurismo. Cada una es una forma distinta de acercarse al objeto, todas son consecuencias lógicas de la relación del hombre con el nuevo estilo de vida que se viene a dar en la primera mitad del siglo XX. La creciente tendencia racional de utilización del objeto, se ve reflejada no solo en las artes plásticas si no que también la ciencia, la música, la literatura, el teatro, la política, el cine y la poesía y por que no la muerte, se ven influenciados por esta relación constante, que es determinada por la creciente imposición de objetos en nuestra sociedad, de la cual solamente somos simples espectadores de nuevo pasivos en este transcurrir de materialidad.

El paso de los años hace mas evidente, que resulta cada vez mas difícil el hecho de convivir unos con otros, resulta cada vez mas confuso el entendernos en base de los objetos exteriores, con todo y que se supone que nuestra vida se ha facilitado gracias al empleo del progreso tecnológico.

Es muy importante el referimos al *Constructivismo*, por que de allí partirán diversos elementos que servirán para construir otro tipo de forma; como lo puede ser el funcionalismo, o la pintura abstracta, ha sido determinante para entender hasta que grados el hombre llevo a desarticular a la forma hasta hacerla casi irreconocible, o en el caso del funcionalismo a adaptarla completamente en base a la necesidad humana de relación con una circunstancia específica.

Se desarrolla paralelamente al *Constructivismo*, una forma abstracta de presentar las cosas, ya no era la figura reconocible que las demás tendencias habían utilizado, si no que era la materialidad lo que contaba principalmente, por eso todo lo demás debió de ser supeditado, por que lo mas importante en este caso era demostrar como se formaban y construían las cosas, era una actitud un tanto mas racional y científica que las demás tendencias usadas en ese revalorizar del objeto. **UN CONSTRUCTIVISMO QUE ENTIENDE LA ELABORACIÓN FORMAL DEL ARTISTA**

SOLAMENTE COMO INGENIERÍA, COMO UN TRABAJO INDISPENSABLE PARA DAR FORMA A NUESTRA VIDA PRACTICA.

"Las experiencias extremas del decadentismo occidental se desarrollaron entonces en Rusia, con una rapidez increíble, dando vida a los intentos mas disparatados, al individualismo, mas exasperados, a los juegos intelectualistas y a las alquimias estéticas mas arriesgadas. En Moscú la vida artística era muy intensa en aquellos años. Los artistas rusos no se conformaron con acoger las nuevas experiencias occidentales. Trataron de desarrollarlas ulteriormente de manera original. Fue precisamente de este esfuerzo creador, basado en la idea cubista, que nació el abstencionismo geométrico."²⁸ Fue Malevich quien llevo el arte figurativo hacia la abstracción absoluta, que se llamó *Suprematismo*, que no significa otra cosa que la supremacía absoluta de la sensibilidad pura en las artes figurativas. Según sus consideraciones es evidente que el mundo de la objetividad, con su conjunto de significados prácticos y extra estéticos, se transforma para el artista en un serio elemento de distracción, de desesperación psicológica en la cual arriesga perderse, perdiendo también de vista el objetivo verdadero del arte. Por esa razón estos artistas se ven en la necesidad de limpiar la forma de todo lo que les pudiera estorbar, para establecer un significado que fuera exactamente lo que ellos querían expresar, sin ruidos, sin nada que pudiera distraer. Era una forma que ellos lograron desarrollar, basada en la pureza de la idea y del material.

A Tatlin la fascinación por la técnica lo había persuadido, convencido de que solamente así era posible encontrar el espíritu de los nuevos tiempos, era el influjo de las ideas futuristas que había revelado a los artistas la valides moderna de la estética de la maquina. Tatlin es el pionero en el uso de elementos que antes solo eran usados para la construcción de edificaciones, pero a partir que el empieza a utilizar estos elementos en el terreno del arte, alimenta así la idea del *Constructivismo*, concepto basado en la posibilidad que hay en el análisis de como se conforman las cosas, hasta este punto ya no solo era construir una obra de arte o un objeto, la preocupación fundamental radica en saber como es que el artista puede ser un perfecto constructor e inventor de maquinas y construcciones. Es tan importante lo que representa una obra de arte, como la manera en la que esta va a construirse.

Básicamente el abstencionismo se orientó en tres corrientes: *Rayonismo*, *Suprematismo*, y *Constructivismo*. Fue un *Abstraccionismo* de carácter orgánico, inorgánico, y geométrico. Es en este caso donde cabe también el mencionar a Modrian ya que las posibilidades que el utiliza en su forma son básicas para entender el desarrollo de la forma. "El proceso a través del cual Modrian llega a sus conclusiones abstractas, mas que un verdadero proceso creativo, síntesis siempre de elementos, es un proceso de la naturaleza empírica. Despoja progresivamente al objeto de todas sus notas de

²⁸ IBID, No. 25 p. 252

individualidad hasta reducirlo en un esqueleto, a una estilización, a una línea. O sea hasta hacerlo desaparecer.²⁹ "

Sus manifiestos sostenían una tesis fundamental: En el arte al igual que en la vida, el individualismo es causa de todas las ruinas y desviaciones de lo justo. Es necesario oponerle la claridad serena del espíritu, la única capaz de crear el equilibrio entre {lo universal y lo individual}. Otra tesis fundamental que Modrián plantea es la identificación del arte con la vida, idea que se encuentra en varios movimientos de vanguardia expresada de otros modos. Pero para Modrián al igual que para Kandinski o Malevich, la vida es pura actividad interior , de allí que según Modrián, "la necesidad de eliminar del arte la presencia del mundo objetivo, en cuanto a la realidad objetiva de es algo ajeno a nuestra conciencia. Al destruir el objeto en el arte, se acerca siempre mas el arte a la verdad de la conciencia interior, hasta que al llegar a la abstracción total, desaparece absorbido por la vida del espíritu e identificándose precisamente con este, es decir el arte será vida y dejara de existir como arte.

Son muchos los intentos de las vanguardias de principios de siglo por supera el divorcio que existía entre vida y arte, fue una constante en casi todos que las funciones del arte no era suficientes y que había que renovar estas posibilidades, pero ellos establecieron las bases de lo que adelante será el mundo de la creación, y bajo que parámetros serán vistos la forma y el objeto.

La siguiente etapa de la vida de este siglo estará determinada por la segunda guerra mundial, será el parteaguas histórico de la mitad de uno de los siglos mas convulsionados en la historia de la humanidad. Se representaron en este drama para que nunca se borre de nuestras conciencias, los hechos de destrucción mas grandes con los que el hombre jamas se había enfrentado, se perpetuaron miles de crímenes en honor de la simple posesión y sometimiento de la única verdad del mundo, la idea de que solo un objeto podía ser considerado como verdad absoluta, es la consecuencia de creer que el hombre puede vivir bajo un solo significado, bajo una sola concepción, bajo solo una forma de percepción; es la idea que se desarrollo y que considera que todos los humanos debemos, o podemos ser iguales, es el diseñar hasta al mismito ser humano para que sea lo que queramos que sea, que piense y actué como mejor convenga, es la síntesis que establece el fascismo y las ideas totalisadoras que se vendrán desarrollando en la primera mitad del siglo y que vendrá a degenerar en la mas cruel e inútil guerra en la que el hombre se ha podido involucrar, la batalla de nuevo por la materialidad.

Esto trajo como consecuencia que el mundo se moviera en todos sus conceptos, en cuanto a materialidad y a ideas se refiere, a grandes masa humanas desplazándose de un lugar a otro, de grandes cantidades de materiales bélicos preparados para arrasar con todo lo humano y material que se encontrara a su paso. de gran cantidad de ideas que se derrumbaban unas con otras, de mezcla, de emigración, de ocultamente y persecución, de un mundo que existe paralelo, es el de la destrucción.

²⁹ IBID, No. 25 p. 276

Esta circunstancia es la que determinara grandemente el tipo de relación que el hombre de la segunda mitad del siglo, tendrá que llevar en lo sucesivo con el mundo que vino a heredar. Después de este momento además de que el mundo ya no volvió a ser lo mismo, la conciencia del hombre jamas volvería a estar tranquila, jamas volvería a tener un minuto de paz, y a estar bien consigo mismo.

En lo siguiente se vera la manera en la que es afrontado este hecho por el hombre que viene a formar la historia de la posguerra, muchas acciones y muchas mentes quedaran marcados por este hecho, es el legado que se nos ha dado a la época contemporánea.

2.4- Juegos y sujetos

*Es que el arte tiene que ser mas
realista, tiene que ver con lo
que uno vive. Es el reflejo
de lo que traemos en la cabeza.
Es la necesidad que ha tenido
el arte de ser mas sincero
consigo mismo.*

Luis Figueroa.

La gran guerra, este hecho que determinó la forma en la que debía continuar, de continuar el desarrollo de la vida, como debía de repartirse la materialidad de la tierra, el hombre necesitaba sentir como el mundo le pertenecía, como podía repartírselo a su antojo, ya no era la simple y modesta idea de la posesión de un objeto, ahora el botín es todo el mundo, ¿Porqué conformarse con un poquito si se puede tener todo?

Pero lo que era peor, es como pudo destruir totalmente todo vestigio de vida en una región, se había descubierto el peor o el mejor instrumento de muerte que existiera jamas, la humanidad se tubo que volver desconfiada, no hay por que confiar en ti, si me puedes destruir, las cosa ahora mas que nunca adquirirían un doble sentido, una doble intención, una doble significación, la vida dejo de ser bella y hermosa, el hombre se había demostrado que tanto era capaz de creer en la destrucción. Ahora ya existe de manera cotidiana el culto a la violencia, a la muerte el concepto de limpieza y purificación a través de la destrucción.

El mundo actual se cimentará en las bases de la locura y la confusión, época sin ilusión y sin esperanza, época donde todo puede cesar en un instante, época donde la vida vale menos que nunca.

Las gentes que absorbieron este hecho mas claramente, fueron los artistas, gentes representantes de un mundo que se envuelve en confusión, representantes de una tecnología que aun no les pertenecía, de una imagen que no era la que ellos quería ser, el arte ya no era lo mismo, las circunstancias habían creado un nuevo tipo de ser humano. Los artistas por un lado como personas comunes absorbieron este hecho, pero por el otro existía ya toda una critica hacia el mundo del arte y de la creación plástica. Nace así de una manera practica, social y ordenada la determinación de apropiarse de las cosas, a eso me refiero cuando estoy hablando de compromiso histórico, por que el *Apropiasionismo* es una herramienta que ha permitido al creador valerse de un elemento mas, en esta constante lucha del hombre con el progreso y la tecnologia, con la diferencia tan grande y tan tajante que existe entre el trabajo realizado por un hombre y el que se realiza por una maquina.

Los antecedentes han sido ampliamente comentados pero es muy importante reconocer el trabajo que desempeñaron específicamente: los futuristas Boccioni, Severini, Carrá, el *Dadalismo* de M. Duchamp, Picabia, Schwitters, los fotomontajes de Heartfield, y de Housfman, entre otros son considerados como los precedentes inmediatos de este tipo de actitud, que vendrá a ser bastante común en el trabajo de los artistas de todo lo que quedará de siglo XX.

El hombre al percatarse de su inferioridad en relación con las maquinas, y el significado de estas, entra en una etapa de drama, de melancolía, de vacío existencial que no es llenado para nada por la técnica y la tecnología, si no por el contrario es ahora cuando mas se evidencia nuestra separación de la naturaleza, y es al mismo tiempo el momento en que estamos mas indefensos, somos únicamente los productos que hemos podido inventar, hoy mas que nunca se ha dejado a un lado el avance en materia ideológica, al grado que se han desarrollado enormemente algunos aspectos tecnológicos, mientras que las condiciones del ser humano han ido cada vez en mayor detrimento al grado de que se ha pensado colectivamente en una idea de destrucción total de toda la vida sobre nuestro planeta.

Lo que si le ha quedado claro al hombre es que la dirección de su destino se ha escapado de su control.

Es una angustia con la que habremos de aprender a vivir, que se reflejará no solo en el arte, si no básicamente en todos los aspectos de la vida cotidiana del hombre, hasta el grado de crear una especie de sensación colectiva de malestar. Sensaciones que se vieron bien reflejadas en las nuevas tendencias que estaban formándose en la pos guerra. Otro hecho que significo mucho en la vida, fue el hecho de la creciente masificación de todo, producto claramente distinguible de una sociedad industrial, es toda una lluvia de imágenes y de información, miles de gentes compartiendo el mismo terror. El mundo tendría de nuevo que ser acomodado, había que darle una nueva significación a sus figuras, a las imágenes de las que se había de agarrar para comprender el mundo que le estaba tocando vivir.

Se establece así un concepto de nueva figuración, el arte dependía de un nuevo orden lógico, basado en darle un nuevo valor a las cosas, al sentido del trabajo, al sentido de la estética , al sentido de la moral, al sentido de la belleza y por que no también al sentido de la fealdad y el desorden.

Ora si que se ven trastocados los viejos valores que el mundo ha triado cargando desde tiempos ancestrales. Pero esta sacudida no ha sido por que el hombre la quiera, no señor, ha sido, por que al lado de nuestra existencia, ha habido paralelamente un desarrollo igual de importante y tal vez mas que el nuestro, me refiero al desarrollo de los objetos, de las cosas, de la técnica y la tecnología, de las ciencias de la materia, es así como nuestra moral se ha tenido que adaptar a las reglas que son determinadas al vivir en una, vida mecanizada, o en una sociedad de carácter industrial, la cual a su vez es una instancia que se auto desarrolla, es decir que la tecnología es responsable de propio desarrollo, se alimenta así misma, y ha llegado a donde esta gracias a la posición que ella misma se

confiere, su desarrollo corre paralelo al del hombre, posiblemente solo sea una metáfora de nuestra existencia, pero sin embargo es algo que tiene su propia vida, su propio ritmo y por consiguiente una forma basada en la evolución.

Al haberse roto los límites del entendimiento y la razón, el hombre moderno juega con su vida, con el último reducto que le ha dejado la civilización de la que forma parte, su propia persona. Las actitudes que se dan en este momento voltean hacia la posición única que cada quien ocupa en el universo, la relación basada en la capacidad lúdica que hay en el juego, no es más que el intento por considerar a la persona como principal formador de la realidad, su ámbito de relaciones puede ser serio, rígido, o simple y flexible, dependiendo de la personalidad y de la clase de vida que lleva cada quien.

Los valores se fundamentarán en la experiencia sensible que cada individuo puede alcanzar. Es una relación única y personal que se alcanza dependiendo del grado de intensidad con la que se viva. Todo depende de como quieras ver la vida, habrá una angustia por crear uno mismo las condiciones de su existencia. Era la lucha por escapar e influir en un destino que aprecia inevitable.

De las experiencias de los grupos existencialistas, es que la vida es revalorada desde una perspectiva más sincera, más auténtica que tiene que ver directamente con la forma en la que cada ser siente, que no es precisamente por medio de una idea colectiva, que cuestiona y delimita su ser. Es en la experiencia individual que pueden encontrarse los valores de una vida espiritual que se habían perdido, la cual es tan rica y significativa, como cualquier momento de la historia del hombre.

Se dan tendencias que básicamente son la expresión de un mundo tecnologizado: el *Neofigurativismo*, el expresionismo abstracto, el *Pop Art*, el *Nuevo Realismo*, el *Hiperrealismo*, el *Arte Óptico*, y *Cinético*, *Nueva Abstracción*, *Minimalismo*, *Land Art*, *Arte Conceptual*, *Body Art* y *Performances*, son apenas unas cuantas tendencias que nacían de esta creciente relación del objeto y la sociedad industrial. Este hecho se pone más de manifiesto en países más industrializados y más ricos, como lo son Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña.

Nueva York pasa a ser el centro del arte y lo que allí se hacía era lo más vanguardista, y lo más novedoso era al mismo tiempo lo más experimental y más crítico hacia el mismo sistema que lo crea. Unos de los principales exponentes en Estados Unidos son Jasper Johns y Robert Rauschenberg, fue la acción de estos artistas la que transformaría al viejo *Dadaísmo*, de fenómeno histórico, en cierto modo etiquetado y neutralizado, en una nueva realidad vivificante y controvertida, sobre todo en el caso de Rauschenberg empezó a explorar las posibilidades que apenas habían sido utilizadas, como por ejemplo el *Ansemblage* o *Ensemble*, que son los collages realizados con ayuda de materiales sólidos, y a los collages que son hechos con relieves de pintura son llamados de técnica mixta, es este artista quien comienza a investigar sobre este hecho, sus obras serán ya cuadros formados por diversas clases de elementos y técnicas, dando como resultado un mensaje semántico y una estética complementaria de los viejos procedimientos empleados a principios de siglo. En

realidad una de las consideraciones mas importantes que se deben hacer a propósito del *Assemblage* es que este método por si mismo, tiende a cancelar la idea de estilo, es muy importante el hecho de como el arte logra despersonalizarse al emplear elementos que no eran hechos por el mismo artista y que ni siquiera pertenecian al mundo del arte, es por así decirlo la forma en la que el arte se apropiara de todo lo que quiera en realidad, y que además servirá para hacer sus limites mas amplios y mas flexibles.

Uno de los componentes lógicos de la formación de Rauschemberg fue la relación con la sociedad tecnológica urbana. el fue el verdadero pionero de muchas innovaciones después atribuidas al *Pop Art*. Es por ahí de 1955 que encontramos de nuevo la noción de re utilización, de reciclaje, de basuras urbanas como anteriormente había hecho Schwitters, cosa que es fundamental en la construcción simbólica de discurso que estos hombres manejarán. Se dieron a la tarea de llevar hacia el terreno del arte todo lo que fuera posible, lo que empezaba a contar era la idea, la apariencia de poner todo bajo un solo lugar y ver que pasaba, era la síntesis causal de las antiguas tendencias, que venia a degenerar en un arte formado por todos los objetos de la sociedad, ya no existía ni lo bello ni lo hermoso, todo era visto bajo una sola óptica, la de su posible funcionalidad, la de un mundo poblado de objetos. Por que a la par que ellos se cuestionaban la tradición cultural heredada históricamente, eran testigos al mismo tiempo de una acumulación excesiva de productos y materiales, a la que la sociedad los orillaba, es un choque del que el arte moderno saco buen partido. Este artista reflejo claramente las condiciones materiales de la que su vida era parte.

La actividad mas directamente comparable a lo que estaban haciendo Johns y Rauchemberg por lo que respecta a Europa, fue el trabajo del grupo *NOVEAU REALISME* organizado en Francia y que tenia entre sus miembros a gentes de diversas partes. El grupo aunque trabajo a finales de los cincuenta, no salió a la luz si no hasta 1960, y en el podemos encontrar a artistas como: Yves Klein, Arman, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Tinguely, Cesar, y Christo entre otros. Arman fue el único artista entre aquellos que usaron el *Assemblage* como método principal que empleo acumulaciones casuales como un método de composición que sustituida otros métodos mas tradicionales. Fue capaz de ese genero de humor negro que siempre se ha asociado al *Dadaísmo* y al *Surrealismo*, el artista ha efectuado en realidad una opción significativa, al decidir asaltar un objeto simbólico de los valores culturales tradicionales.

Son obras que en nada se parecen a las fabricadas en el periodo anterior pero que sin embargo vienen a ser la parte madura de este proceso, el trabajo que se quedo pendiente a causa de la guerra fue, recuperado en estas expresiones y lo que se creia gastado como el *Dadaísmo* recupera de nuevo su sentido de critica y de burla, que había sido uno de los principales descubrimientos que se le debian al arte de principios de siglo, *LA IRONÍA. LA DUDA. LA CONFUSIÓN* son determinantes, en lo que respecta a la forma en la que nos vayamos a relacionar con la obra de arte, es el factor que le dio cabida a este tipo de arte en el mundo exterior fue el descubrimiento de que no todo tenia que

ser bello u horrible, las cosas tenían que ser, no se conformaron con esa simple idea que venía heredada con el tiempo y que representaba una más de las visiones clásicas.

Como esta idea está bien enraizada en la sociedad, para poder salirse de esa carga los artistas hemos buscado formas alternativas que vayan más de acuerdo con la realidad que tenemos que vivir, si la verdad con la que tenemos que convivir es producto de nuestra exagerada relación con los objetos, no nos queda otra que situarnos dentro de ese contexto.

Cierto que se crea la noción de lo popular del carácter de masa, de seriación, de sobreproducción, la creciente tendencia hacia el consumo, la significancia de la vida basada en puros objetos. Esto crea un panorama infinito y completamente nuevo, por que desde el momento en que el arte incluye dentro de sí todas las cosas sobre la tierra, tiene planteado un panorama bastante extenso y aun bastante virgen.

Se juega con las apariencias, con el ser individual, se juega con el material, se juega con el significado y la significación, queda comprobado que todo es susceptible de ser alterado, los límites serán puestos por cada quien.

"La innovación de las artes plásticas desde 1960 se sitúa más que nunca en el marco dialéctico de la relación estructura-superestructura del sistema social del capitalismo tardío. La innovación está afectada por otras determinaciones. Destaca, en primer lugar, la incidencia de los modos productivos y la transformación de las formas artísticas bajo las actuales condiciones de producción. Esto ha afectado de un modo especial a las tendencias tecnológicas. Las técnicas productivas, sobre todo, la electrónica, informática, cibernética, han repercutido en la transformación de las técnicas y formas artísticas. Y ello en un sentido doble: objetivo, o transformación por las nuevas técnicas de los canales tradicionales del arte, exacerbación de los géneros híbridos, promiscuidad de las artes, etc., y subjetivo, o influencia en la organización total de nuestros sentidos."³⁰

Ahora el arte tenía una opinión acerca del mundo industrial, tenía una estética basada en esa relación, lo que da como consecuencia, que el arte deja de ser solo contemplativo para pasar a el plano de la información, la obra de arte se convierte en una instancia comunicativa, no solo es el goce estético lo que hará valer a un cuadro, si no la posibilidad simbólica que está encerrada en las imágenes que maneja, las cuales serán contestatarias dentro de una sociedad que no deja ni un solo instante al ser.

Una corriente que absorbió bien este hecho fue el *Minima Art*, que como su nombre lo indica es una posibilidad llevada al mínimo, significa que es un arte completamente despersonalizado, hecho con los mínimos elementos posibles, como lo puede ser solo la forma o, la posición o el color, ellos lograron desarticular el contenido formal que es depositado sobre las cosas para poder ver una

³⁰ Simon Marchan. Del Arte Objetual al Arte de Concepto. 1972 p. 12

creación plástica sin elementos que nos estorbaran, las cosas eran lo que eran y por sí solas tienen un carácter y un significado el cual es así naturalmente aprovechado, como lo puede ser un bloque de concreto o un tubo de luz. Casi siempre este trabajo es presentado en base a la utilización de productos industriales, que son los que en nuestra sociedad representan mayor limpieza contextual, haciendo hincapié en lo metódico, en lo seriado, y en lo igual, que son conceptos que se empiezan a utilizar en relación con los nuevos productos que va creando la industria.

Son ellos quienes toman en cuenta más al espectador y al contexto en el que se forma una creación, ponen de manifiesto el hecho de que existe una dinámica de lectura entre el espectador y lo que allí se presenta, es una movilidad que quiere decir en un principio; creación, al grado de que consideran que no es precisamente la forma adecuada de hacer llegar un mensaje el hecho de que la obra ya posea un significado estipulado de antemano es una barrera a la que se enfrenta la creación. Quiero decir que el grado de reflexión que alcanzan estos artistas, deja al objeto completamente desnudo y expuesto a ser solamente una idea, por que logran ver y proyectar sus figuras en un contexto libre de cualquier distracción simbólica.

"La obra no es un sistema cerrado de relaciones internas, si no un elemento en el sistema exterior relaciona: obra-medio ambiente-espectador. De este modo la actividad del espectador desemboca en los umbrales del arte conceptual. El artista *Minimalista* pierde interés progresivamente por el aspecto físico de la obra. Se produce una desmaterialización del arte como objeto a favor de las fases de su constitución."³¹ Los *Minimalistas* desembocaron desde 1968 en manifestaciones *Antiarte*, tanto del arte conceptual, como del *Land Art*.

Pero es con el inicio de los años 60's, que esta idea logra cuajar completamente en una propuesta formal, y les dio por llamarlo *POP-ART*. Si señores el arte y el producto común alcanzaban a fundirse, llegaban al grado más fuerte de fusión, de proyección espacial, de síntesis visceral, el arte y la mercancía, como expresión de un mundo mecanizado y masificado, eran nuevos conceptos que se iban desarrollando en esa época, relacionado además, claro está, con más guerras, Inconformidades sociales, raciales e ideológicas, mezclado también con avances científicos y tecnológicos, fue que el hombre pudo llegar a la luna por esas fechas, la idea ahora fluctuaba entre, una violencia cotidiana mezclada con una creciente sobre población de objetos, que además iba impregnada por una vibra cósmica y mística. Por que conforme la humanidad y el progreso van avanzando el hombre se hace cada día más creyente de algo, creo que es el vacío que se crea a la par con la sensación de progreso y bienestar.

El *Pop* se forma de elementos que saca de la vida común de las gentes, de los medios preferidos por el común de la población como lo es: la publicidad, la televisión, el cine, la fotonovela, los *comics*, objetos cotidianos, e imágenes sacadas del choque del humano con la vida industrial, creo

³¹ Simon Marchan, OP.CIT. p. 40

que fue una consecuencia lógica, por que el tipo de vida que se venia dando con el establecimiento de una sociedad basada en el uso del objeto, traerá dentro de su funcionamiento una carga irónica y accidental, que es de lo que precisamente el *Pop* se viene a nutrir, además de que empieza realmente la carrera de la tecnología y el poder, el mundo, apenas esta viendo que es lo que tiene para romperse la madre, y así lo hará y será muy importante que se demuestre, es el desarrollo de las comunicaciones y de las posibilidades de alcance y dominio que tiene una nación sobre otra, también es el momento donde se acentúan las diferencias, a partir de ahora, las ideas, las raza, y el territorio serán motivo de violencia. el hombre en lo sucesivo aprenderá a vivir con estas cosas como elementos de su existencia, y es ante hecho que el *Pop* se convierte en un arte de industria, de masificación total, ya que la cultura de masa es un fenómeno histórico concreto de nuestra época. La imagen popular se inserta así en este contexto. Es producida en masa y es para las masas, este concepto de articulo popular es, lo que recrea el *Pop* y que lo hace ya de una manera bastante madura y comprometida con una cultura que era la que los motivaba.

El *Assemblage* puede incluir ropas, partes de maquinas, fotografías, palabras impresas, diversos tipos de materiales, los cuales están cargados de gran dosis de significados asociativos. Todos los materiales icono gráficos despiertan sensaciones, producen comunicación, y establecen posibilidades de acción, cosa que sabían muy bien los *Dadaísta*, y los *Surrealistas*. El *Assemblage* rompe con la glorificación de la obra en el espacio, por que las piezas que ellos propondrán podrán tener cualquier forma y posición, ya que pueden estar hechas con cualquier material.

En lo que decía Duchamp en 1962, podemos comprender un poco esta creciente actitud de idolatría al objeto, cuando dice: "En el *Neodadá* emplean los *ready-made* para descubrir en ellos valor estético. Yo les lancé a la cara botellas y el orinal como una provocación y ahora lo admiran como, lo bello y estético"

El *Pop* trabaja con simbolos sus iconos ya han sido agrupados en unidades temáticas con anterioridad a la obra. Elabora una técnica próxima a la de la propaganda donde el primer paso es la formación de imágenes, que surgen ante la mera mención del producto. En esta tendencia se denuncia que el arte no reproduce cosa si no significados, resultado de la información, e imágenes plásticas de los diversos mas-media. Así pues las temáticas no son arbitrarias, si no que su elección esta condicionada por la aceptación de las estructuras lingüísticas de transmisión y de los contenidos simbólicos presentes en los correspondientes medios de comunicación."³² En oposición a todo tipo de naturalismo, en el *Pop* lo prefabricado de las sociedades industriales se convierte casi en el único contenido temático de sus obras. La imagen *Pop* ha funcionado como un filtro no proyecta contenidos o estimaciones personales, no desenmascara el hecho, si no que básicamente los presenta sin mutar lo establecido, es la tendencia a la des personalización, la cual había sido propuesta en el trabajo de

³² Simon Marchan, OP.CIT. p. 46

Marcel Duchamp, y en el de los *Constructivistas* y los abstractos habían visto que era importante en el trabajo una posibilidad, de no cargar el contenido simbólico con la marca de la ejecución de la mano, huella evidente en todo proceso creador. La postura *Pop* frente a la sociedad nunca es crítica en sentido estricto. En general presenta el orden existente en las sociedades, con entusiasmo o escepticismo, en serio o bromeando. Pero en todo momento insiste más en las manifestaciones sociales de las sociedades de los países industrializados, que en sus acondicionamientos o en sus posibles transformaciones de sus causas. El *Pop* fue un reflejo de la industria fetichista, de los Estados Unidos, donde el carácter del objeto ha alcanzado las proporciones más grandes en lo que se refiere a una sociedad dependiente de la materialidad completamente; que es representativo de la cultura de la segunda mitad del siglo XX, hecho que vivieron estos artistas plenamente. Nombres como Warhol, Dine, Kiehlholtz, Kaprow, Oldenburg, Segal, Rosenquits, Lichenstein entre muchos otros artistas que adoptaron esta posición ante las cosas y los objetos.

Es importante mencionar a algunos movimientos que se dieron después del *Pop*, y que de alguna manera han continuado con esta nueva tendencia de relación con el objeto. Por ejemplo lo que es el *Hiperrealismo*, que es un intento por apropiarse completamente del objeto o mundo exterior, es una variante de la figuración esteticista que propone el *Pop*. Es ya en la época de los 70's que logra madurarse una tendencia que es un poco más violenta en su mensaje, por que los mensajes que manejara serán mensajes no solamente basados en la sociedad de consumo si no que serán ideas permeadas ya de una politización, de denuncia, de desenmascaramiento o de parodia y provocación, es cuando se da en Europa una necesidad igual en un grupo de artistas de diversas nacionalidades que trabajaban en Alemania y que fueron los artistas *Fluxus*, ellos tuvieron su particular acercamiento a hacia las acciones que nos permiten acercarnos a las cosas, ellos trabajan con múltiples mecanismos lingüísticos y técnicos de proyección ideológica, su sentido es el mismo que el de todos los artista que han trabajado con el objeto, pero la diferencia de estos es que es una acción más racionalizada, para dar como consecuencia una forma más libre y conceptual. La posición que ellos toman respecto del objeto es que hay que tomarlo bastante en serio para poder burlarse de él, crean así todo un mundo de conceptos *fluxus*, toda una estética *fluxus* y los objetos empiezan a convivir libremente para formar el mundo *fluxus*. Una cuestión importante en estos movimientos *post-pops* es que ellos buscaron o tuvieron la necesidad de contar con medios alternativos de difusión. Ya que las nuevas propuestas eran formas basadas en posibilidades más alternativas, las formas por las que estas obras deberían de ser conocidas tenía que partir de otras formas de presentación ante la sociedad. Estos artistas se valieron de: carteles, volantes, fotografías, arte correo, libros de arte, instalaciones, *performances*, y hasta el mismo cuerpo.

2.5- El lenguaje del reciclaje o la basura como la mejor idea

En los años setenta, la polarización ha girado en torno a la desvirtualización del objeto artístico tradicional, por un lado, y, con mas frecuencia, a su superación a través de las ultimas manifestaciones objetuales, por ejemplo el arte *povera*, *procesual*, *ecologico land art*, y sobre todo de sus des materializaciones: arte de comportamiento *body art*, y en particular el arte conceptual.

La reacción antigalería, antimuseo, antiobjeto, antivalor de cambio, de muchas de estas experiencias, es una protesta contra la reducción y aislamiento de la apariencia de la obra de arte. La posibilidad de encontrar nuevos canales de distribución frente a los mecanismos habituales es lo que preocupa a los artistas siguientes.

Es así como nace el arte conceptual, llega el momento en que el concepto y el pensamiento son mas importantes que el carácter material de la obra. Esta simple cuestión que yo llamare el balance o equilibrio que hay en las cuestiones de la vida material y que como ya he mencionado antes existen momento y circunstancias que inclinan al hombre a usar al objeto de determinada manera. Tan es así que esta sola cuestión se experimenta por ciclos, por temporadas de relación, es decir que hay una consecuencia lógica en lo que respecta al uso del objeto, ¿por cuanto tiempo es que las cosas se usan antes de pasar a otro nivel? Es lo que se expresa en la metáfora del desarrollo, que uno conforme va creciendo, iremos relacionándonos con una clase determinada de objetos, que serán cambiados con el desgaste del uso y del tiempo. Las cosas mientras nos sirvan tendrán un significado, conforme ya no usemos algo se convierte en un recuerdo, parte activa de la memoria y del proceso estético, por consiguiente es una sensación, que será la que de motivación al existir, el hombre se llenara de objetos para poder decir, o sentir que ha existido en este paso por esta situación material del espíritu, la cual es sucedida inmediatamente por la muerte del estado físico del ser.

Es por ese hecho que se consideró a la idea ya como algo bastante básico e importante, el arte conceptual se baso en la fuerza de las ideas como una circunstancia dignificante de la existencia. De nuevo ya no podía seguir la creación material sin una idea sólida, bueno al menos eso pensaban los artistas que siguieron trabajando con las formas, la apariencia ya no era suficiente para poder creer que lo que se estaba viendo y haciendo, se libera al objeto de la pesada carga de la materialidad y los limites de estos serán determinados por el uso de la mente y la razón.

El siguiente momento histórico se determinara, por el hiperdesarrollo del avance científico y tecnológico, y por la constante degradación de la existencia en vías de una ilusión de desarrollo, cuanto mas se aferraba el hombre a una idea tecnologizada, mas necesario se hacia la idea de una conciencia alternativa, basada en una liberación del ser de las cuestiones materiales, esto se debió en gran parte a las ideas transformadoras que se desarrollaron y extendieron por el mundo durante la década de los sesenta. Lo cual ha sido suficiente motivo para que las conciencias de occidente se movieran en sus entrañas y las cosas no volvieran a verse igual. Y las cuales fueron llevadas acabo

por mucha gente que ya en los setenta le costaba trabajo creer todavía en un mundo que aprecia no ser del todo coherente con las nociones de la existencia, las cosas no eran lo que aparentaban ser, ni la apariencias lo que eran, mas que nunca el hombre se daba cuenta de los alcances que podía tener una mentira, una ilusión de existir.

Es en este período en que los grupos que controlan el poder se definen como los encargados de darle una idea y una moral al mundo, la tierra se divide, se hacen mas evidentes las diferencias que distinguen a un grupo o a una nación, o a una secta o raza, de nuevo el poder se seguirá sustentando, en base de la posesión de bienes materiales. No es por la cultura ni la cantidad de ideas que se conforma una nación, un país vale por la posesión de riquezas, el acumulamiento de tesoros, y el desarrollo de la tecnología que de alguna manera servirá como herramienta para poder establecer un control sobre grupos menos poderosos, la cosa en lo siguiente será hecha en la medida en la que uno pueda tener control sobre el mundo material, pero como se establece en el balance de las cosa siempre se da una corriente, o forma que corre paralela pero que es opuesta, es totalmente diferente, es la conciencia que nace del uso de algo, es el proceso de maduración que el ser humano tiene como, parte de su proceso natural que se establece al relacionarnos con algo exterior, como lo son los objetos.

Dentro de esta actitud critica, no solo hacia el arte si no a todas las cuestiones que conforman la vida, es en el arte conceptual donde se transforman los valores de la vida que hasta allí era completamente aceptada, por que a diferencia de las vanguardias de principios de siglo los artistas conceptuales, ya no solo experimentan con la forma, si no que ello trabajaran directamente con las ideas que es la forma mas pura que siempre antecede a la materialidad. ellos supieron valorar muy bien el peso que existía en una simple idea y la posibilidad que había al trabajar con ellas. Era una actitud ya involucrada con los mecanismos de la existencia como, lo pueden ser, el pensamiento, la percepción, la capacidad de formar imágenes y discursos, o la posibilidad de la comunicación, todos estos aspectos ya no solo conciernen al terreno de las artes plásticas, si no por el contrario se convierte en una cuestión de tipo filosófica, en una posibilidad de experimentación de como y por que piensa el hombre; cuestión que se da paralelamente con la creciente automatización de la vida, por que al lado de la tendencia de la estandarización y de ser todo igual a triado como consecuencia que se desarrolle una corriente alternativa que se base en la diferenciación del la personalidad y en establecimiento de una idea de multiplicidad, de que todo es diferente y que no puede ser todo basado en un solo concepto, ni en una sola idea de entendimiento y concepción, como lo presentaba la idea industrial de la verdad, en donde todo tiene la posibilidad *DE SER LO MISMO EN LA MEDIDA EN LA QUE SEA USADO ESE EL MISMO PRODUCTO PARA TODOS*. Es la tendencia a la masificación, a la industrialización de la idea y de las sensaciones que se da en el marco de ser todo un producto que cualquiera puede poseer, que usando la misma cosa podría establecerse una idea de igualdad total, la industrialización tiene como objetivo el suprimir la conciencia individual de cada

persona, transformándolo en un ideal colectivo, en una esperanza masificada que no le pertenece a nadie pero que al mismo tiempo es lo que nos pertenece a todos, conciencia divina basada ahora en la existencia de una idea aceptada por todos.

Toda esta naturaleza industrial fue en gran parte motivo de inspiración de las temáticas de los artistas que proponían algo en esa época, fue además la forma en la que ellos pudieron relacionarse con una sociedad grandemente tecnificada, pero que por el otro lado de su apariencia la vida continuaba siendo lo mismo es mas cada vez las condiciones espirituales de la humanidad eran cada vez peores. Es muy importante el remarcar el hecho de que al mismo tiempo de que se basa la vida moderna en la tecnología en su mayoría, es decir el desarrollo del hombre quedo sujeto al desarrollo de la técnica y la tecnología, la vida humana quedo desplazada por la fuerza del objeto, pero así como este hecho es lo mas importantes en los últimos años del siglo XX, se ha creado a la par una conciencia critica que no esta de acuerdo con las condiciones de vida que nos ha heredado el legado de la humanidad, esta conciencia o postura ante las cosa siempre ha existido, pero no fue si no a partir de la segunda guerra mundial, que se hizo manifiesto que era necesario que debería de existir una conciencia plena que no estuviera basada en una forma material de la existencia, si no que por el contrario se basaría en la forma espiritual de la vida, ya que para algunos seres humanos el destino del la humanidad no podía seguir estando basado en una conciencia material de las cosas, un gran numero de mentes pensantes ha venido cuestionando las formas que nos han tocado para vivir, es en esta época donde se hace mas latente el preguntarse en que cosas son las que forman a nuestra existencia, el ser humano se contempla tal y como es y eso nos llena de una gran horror, por que nos contemplamos indefensos ante nuestro propio destino.

Es así como las cosa dejan de ser lo que son, ya que para un grupo de hombres es necesario el volver a crear en que creer, o el demostrar que lo que es considerado como verdad absoluta no es mas que una simple idea, una ilusión, que es fácil de alterar, que cualquiera se puede apropiarse y hacer con ella lo que quiera, es el nacimiento de lo que se conoce ahora como conciencia *posmoderna*, las cosas ya no son lo que aprecian ser si no que son lo que cada uno quiere que sean. Esta actitud se ve reflejada en todas las esferas sociales, pero sin embargo hay estructuras que se aferran a ser las mismas, que no admiten cambio y que además luchan en contra de las opciones reformistas por considerarlas como un peligro para su existencia, sin embargo en esta nueva lucha de apariencias, es donde la vida espiritual del hombre en la segunda mitad del siglo XX, se ha nutrido y tratado de proponer una opción mas real de desarrollo y de existencia.

Me refiero a todo el movimiento *contracultural* que se ha creado en este el periodo de mayor desarrollo tecnológico.

Esta nueva forma de pensar se dio en casi la mayoría de los campos que componen a la civilización actual, pero fue en el terreno de la cultura y la creación donde esta postura alcanzo su máximo desarrollo, por que a su vez que la vida era cuestionada, se ponía también tela del juicio, la

forma en la que esta era cuestionada, es decir por ejemplo el arte, cuestiono a la vida en un principio, pero después esta actitud crítica se vuelca hacia el mismo arte, a la forma en la que nos basamos para poder cuestionar algo, todo fue puesto en duda hasta la misma duda, se desarrollara un *nihilismo* aparente del que posteriormente se desarrollaran nuevas formas de entender este juego en lo que es real y no lo es, la mentalidad de el hombre actual se conformara de mitologistas combinadas con desarrollos científicos y grandes procesos de racionalización, con miedos y esperanzas fantásticas basadas en el legado que el tiempo le ha dado al significado de esta época, por que ahora donde las cosa ya no solo se forman de un significado.

Es en la cultura que dado su carácter experimental se han alcanzado grandes logros en relación con la nueva forma de pensar al grado de que gran parte de la ideología de nuestros días esta entendida en base a esas formas de experimentación, las formas de relacionarse con el mundo a estas alturas ha sido vivida ya por muchas personalidades inquietas que no se contentaron con el destino que la humanidad dejo para ellos. Es a lo que también se le ha llamado época de la anarquía, por que es ahora donde ha quedado comprobado que no existe una verdad absoluta y una regla a seguir, cada quien escogerá los elementos con los que se ha de formar su vida, es la aparición del absurdo y la sin razón como otras formas de pensar y de existir.

Es en las artes plásticas donde se alcanza el grado mas sutil del desarrollo, ya que el objeto y la idea fueron hechos como quisieron, fueron usados totalmente, para alimentar la experimentación y la experiencia en esta relación matérico-espiritual, es el arte conceptual donde se logran profundos avances en relación al cuestionamiento total, que era la tendencia del pensamiento y la acción en la segunda mitad del siglo. Se dan tendencias que como el *minimalismo* están basadas en la estética ideológica que tiene que ver con la relación del hombre con los objetos, que por un lado pueden ser formas sacadas del mundo industrial, o pueden se extraídas de las formas mas naturales. El *minimalismo*, el *land art* o *arte de la tierra*, el *arte povera*, el *kitch*, el *performance* y el *body art*, la instalación, y la intervención en el espacio por medio de ambientes, el objeto encontrado y sus diversas aplicaciones, como lo son el *assemblage*, y el reciclaje, el *arte procesual*, o el acontecimiento, de esta manera se ve el arte a incorporar toda una nueva iconografía basada en lo mas cercano a la vida no a una idea ideal de lo que debería de ser, si no serian elementos que de verdad representaran a la vida que les estaba tocando vivir, es por eso que el objeto adquiere una nueva valoración, y es incorporado a la estética de las bellas artes, es el momento en el se comienzan a poner en practica las ideologías y las formas de vida de la gentes y de la cultura de los años 50, y 60s, que de alguna manera han sido las generaciones en donde se ha propuesto además de las vanguardias de principio de siglo, a oponerse a un solo y determinado tipo de vida, ha existido ahora mas claramente una idea que flota al lado de la versión oficial de las cosas, y la cual no ha sido suficiente para llenar el vacio con que se enfrentara la vida en los siguientes años.

Por que si algo es muy representativo en las décadas de los 70 y 80s, es que se desarrolla toda una contracultura, la cual se dará cuenta que la lucha contra el sistema es bastante dura y en casos se expone hasta la vida. Me refiero ha toda la serie de alternativas que se han venido planteando no solamente en el arte si no en toda la sociedad en su conjunto.

"Este bien de consumo llamado «durable» se desvaloriza con extrema rapidez y llega a ocurrir que los fabricantes accleran esa desvalorización. el objeto-rey, la casa-piloto, se destruye a si misma. Jamas un objeto durable alcanzo un ritmo tal de «autodestrucción». el capital que se invierte en su producción alcanza, pues, una rapidez de rotación acelerada."³³

Es así como del choque de las mentalidades y de la excesiva carga de objetos con que el hombre tendrá que convivir, por que no solamente tenemos que cargar con todo el peso histórico que nos da el hecho de ser habitantes del año 2000, si no que además de que es ahora cuando la producción de objetos ha alcanzado su máximo momento, es el momento en que existen mas objetos sobre la tierra, y además es el momento en que existe la mayor cantidad de seres humanos conviviendo, en el mismo espacio-tiempo, que además se hace la vida mayormente dependiente de la materialidad.

Se vivirá la pérdida de todas las utopías de un mundo ultramoderno y tecnologizado como se creía a principios de siglo, la vida que nos tocará será muy distinta a como la habían imaginado nuestros antepasados, por el contrario con la mayor tecnología el hombre se encuentra sumido en una profunda miseria física y espiritual, la cual ha sido la causa mayor de que se empiece a considerar el fin del mundo como algo, completamente posible, es mas hay quienes piensan que efectivamente ya estamos viviendo el Apocalipsis, por que las imágenes que compondrán la vida e imaginación de la civilización de los habitantes del planeta en los últimos años del siglo XX. serán, si no iguales a las descritas como el deceso de la humanidad en las diferentes culturas donde se ha representado a la destrucción total del mundo. "Efectivamente una creciente nostalgia hacia las diversas formas de vida del pasado parece constituir una fuerte tendencia oculta en la cultura de los 70 y 80. ¿Es acaso? esta nostalgia por el pasado; la frenética búsqueda y explotación de las tradiciones aprovechables y la creciente fascinación por las culturas *premodernas y primitivas*."³⁴

Hacen que los nuevos significados estén basados en una multiplicidad de discursos, como consideran diversos autores es una cuestión de lenguaje, de significados, las palabras y las imágenes tendrán varias posibilidades. es la manera en que el arte plástico reaccionara ante este hecho. Por que a quien le corresponde es al arte pero en lo particular a la plástica por que es la instancia donde se vendrá a manipular a la materialidad, y que además representa un perfecto desarrollo de la idea, en efecto es en este momento donde se vendrán a llevar acabo las experiencias que habian sido sugeridas por diversos artistas no solo de este siglo si no de los anteriores también. Es ahora en que la

³³ IBID, No. 1 p. 18

³⁴ Jofep Bico. *Modernidad y Posmodernidad*. 1988 p. 197

posibilidad se vive y lo que era un sueño en el pasado cobra un carácter real, es por eso que dejan de existir tendencias específicas, y lo que cobra mayor validez es el establecimiento de la vanguardia personal, lo que adquirirá mayor importancia será el hecho de reconocer al ser como ente único e individual. Del contraste de la revaloración de la individualidad, con la posición del hombre frente al objeto se establece una posición de angustia, y en otros casos de ironía, las cosas hoy más que nunca serán lo que cada *UNO QUIERA QUE SEAN*, las apariencias servirán conforme se necesite y no habrá una verdad absoluta en la que se pueda confiar. La utopía se había terminado y había que vivir a la vida como era. Los sueños, las ilusiones se habían terminado, fue bastante claro que la vida no fue como la habían imaginado los hombres en épocas anteriores, la idea de un futuro ultramoderno y de una vida tranquila y apacible, fueron conceptos que no tenían que ver con la vida moderna real del hombre, por el contrario había que descubrir cuál era el significado de esta vida que era heredada al hombre de las últimas décadas del siglo XX.

Las condiciones sociales cada vez se hicieron más miserables, y el que era pobre, nunca tuvo dentro de su significado la idea de un posible bienestar, por que por un lado, las condiciones de la vida se hicieron más difíciles, la población en todo el mundo creció enormemente, los productos se hacen con menor calidad, para que este seguro que la gente va tener la necesidad de seguir comprando más, de acumular la mayor parte de bienes materiales, aunque muchas veces fueran de carácter superfluo, el sentido de la vida se basó en lo que tenías o podías adquirir, somos producto ahora de una sociedad bien estructurada sobre las bases de la posesión material, en la que no cuenta la persona, si no lo material será lo que te signifique, lo que te hará sentir que existes y que perteneces a este momento del tiempo.

Son las consecuencias, acompañadas por sistemas extremos de comportamiento y asociación lo que llevara a ver a la mercancía y al producto como un portador en potencia de una extensa sintaxis, de donde se han desprendido cierto tipo de actitudes que atañen directamente a la personalidad y el desenvolvimiento que cada artista este logrando con su trabajo, me refiero al hecho en que de alguna manera que no solo esta reflejado el carácter del autor, si que en su contenido van implícitas más cuestiones como lo podría ser la nacionalidad, o la situación geográfica, por que no es la misma concepción que podría tener un artista cubano a uno que trabaja en Holanda, las diferencias existentes hacen que dentro del arte se establezcan así rasgos más específicos, que determinan, determinada posición dentro de la creación, uno tendrá que hablar de la realidad con la que tiene contacto y para nada es la misma en un lugar que en otro.

Este hecho ha tendido, a particularizar la idea, y las cosas se expresaran en medida de una necesidad determinada en base ha a un contexto en específico, como los es el, caso de los pueblos latinoamericanos, en donde el arte ha tenido que responder a unas nociones más cercanas de la identidad de la que forma parte, de responder a unas necesidades reales que la sociedad requiere, por que si bien era cierto las diversas corrientes todavía en los 70s, eran productos en su mayoría

pertenecientes a sociedades industrializadas, y que posteriormente será característica de los países pertenecientes al primer mundo.

Así que a diferencia en los países más pobres se explota más el hecho de usar más materiales que no pertenecían a la estética industrial, por en estos países no, contamos aun plenamente con una sociedad de tipo industrializada, por el contrario se han tenido que buscar alternativas de producción, como es el empleo de materiales alternativos, sean orgánicos o inorgánicos. "El arte «*povera*» abandona la reconstitución del objeto responde a una colección heterogénea de las substancias y formas del campo visual. Con frecuencia se asemeja a un montón de desperdicios, traídos a un museo o una galería."³⁵ En Japón, África y América ha sido aceptado esta posibilidad en gran medida desde el punto de vista ecológico, asociado a temas de alta connotación simbólica, realista y emocional, temas como lo pueden ser la sobre población, la marginación, la contaminación, la violencia, la incultura, el racismo, son solo algunos temas que han sido incorporados a la estética del arte, y a las cuales el arte se ha tenido que adaptar, por que llego un momento en que lo que se nos ofrecía como arte no era suficiente para contener las inquietudes que la vida iba generando, esto llevo al arte a convivir en terrenos ajenos como lo son las ciencias o la utilización de los medios masivos de comunicación, esto llevo a extender mayormente la iconicidad con la que contaba el arte.

El arte abarco todo, podría utilizarse un gran desierto o una montaña, o una idea, una parte del cuerpo, o simplemente una sola letra, se originan constantemente nuevos sentidos para cada nueva presentación física. Esto da lugar a diferentes posibilidades de articulación de sentido.

Se da así una posibilidad extensa de fragmentación y totalidad, el punto coincidirá en como uno es capaz de expresar los elementos que conformaran determinada forma de existir. Y como al ir de lo particular se alcanzaran formas más generales, todo es fragmento de una gran totalidad, donde dramáticamente conviven formas y apariencias, dando como consecuencia un nuevo lenguaje cargado de múltiples alegorías. las posibilidades de trabajo variarán y podremos encontrar combinaciones matéricas, mezclas temporales o ideológicas, posibilidades estéticas arrancadas de la extensa acumulación de productos a lo largo de la historia, ahora lo que cuenta *ES LA ACTITUD QUE UNO TOME HACIA LAS COSAS*. En donde si coinciden todas las tendencias es que se considera al arte como un objeto; como una forma libre y flexible de será determinada por los límites requeridos dadas las circunstancias específicas de cada autor. Ha sido un esfuerzo desesperado por hacer del mundo de las cosas como algo más nuestro, algo que de verdad nos pertenezca, solo ahora se nos brinda la posibilidad de escoger más específicamente con que queremos trabajar.

Solo falta mencionar el como este hecho por si mismo creo en los artistas una conciencia reflexiva que condujo, a una idea dramática, en algunas veces irónica y en otras de pasividad

³⁵ IBID, No. 29 p. 256

absoluta, pero lo importante es que el arte contemporáneo se basa en la autor reflexión, no solo del arte y la vida misma si no de toda la carga de elementos simbólicos que conforman a la existencia.

El arte de final de siglo ha buscado la pureza, tanto visual como simbólica, ha adquirido elementos de todo el mundo y de todas las posibilidades posibles, se ha hablado de todo, se ha hecho referencia a casi todos los temas humanos y hasta los que no lo son, se ha llegado a una síntesis total, en cuestión formal como a nivel sintáctico, se ha llegado al punto de hacer arte con una sola línea, con un solo objeto, con una sombra, y con una sola idea. De alguna manera las experiencias de los artistas a principios del siglo, ha servido como punto de partida hacia un universo bastante amplio, en donde apenas ahora en la década de los 90s, apenas se esta empezando a profundizar en este tipo de propuestas, que es básicamente a la relación de nosotros con las cosas que están en nuestro exterior.

En base ha esto creo que en estos años se intensificó el hecho de que el arte hace referencia a uno mismo, y lo que hemos visto es un florecimiento de las mitologías personales, en donde toda la historia del arte se revuelve ahora, con las formas de ser y de pensar individuales, así que de esta gran fusión en donde lo que contara primeramente será la personalidad del creador, y como es que el aborda determinado aspecto de la realidad que le ha tocado vivir. Los alcances que existen para el arte apenas se están descubriendo, las posibilidades apenas están siendo usadas por los artistas de hoy, ahora se esta experimentando en base a lo que alguna vez propusieron los artistas anteriores, los campos por investigar son muy extensos y todavía hay quienes se atreven a decir que ya todo esta hecho.

Así en las artes plásticas al igual que en las otras disciplinas artísticas hay cosas que se convierten en clásicas, en el sentido de la palabra en que no pasan de moda, se convierten en parte fundamental de la cultura de un lugar, como lo puede ser una película, o un libro, o una canción, o por que no una actitud. El objeto y sus múltiples significaciones ha venido a ser pieza fundamental para el arte del siglo XX, ¿por que de que otra manera el hombre podría entender el mundo del que forma parte? solo es la codificación de nuestro mundo. Ahora solo resta hacer la pregunta.

¿de que elementos icono gráficos se formara la estética del siglo XXI?

2.6- La basura como el gran material. o la fascinación por el objeto

"La finalidad de nuestro yo consiste en buscar esta unión. Necesita inclinar su cabeza muy profundamente en el amor y la mansedumbre y colocarse donde los grandes y los pequeños están todos juntos. Tiene que ganar con su pérdida y elevarse con su derrota. Los juegos serian para el niño un horror si no pudiese volver al regazo de su madre y el orgullo de nuestra personalidad será una maldición si no podemos renunciar a el en el amor. Necesitamos saber que la revelación de lo infinito es lo único de interminablemente nuevo y eternamente bello que hay en nosotros y lo que señala el solo objeto de nuestro yo."

Tagore

La siguiente parte corresponde a la justificación que adquiere mi propuesta personal con relación a todos los aspectos que he mencionado anteriormente y cual es la actitud que como creador visual asumiré al trabajar en este momento de la historia de la humanidad. Parto del compromiso que a mí y a la generación de la que vengo a formar parte, y lo que representa para mí, es la justificación por la cual ha de pasar todo proceso creador y por consiguiente la vida misma, el porqué, ¿Qué sería de la existencia si no tuviera un fin específico, o una razón para existir? Basta con una sola y pequeña razón para que nuestras ideas adquieran tengan un sentido de ser.

Considerando así a la historia del arte, como parte fundamental para entender el uso de los objetos dentro de nuestra relación con las cosas, es muy importante que mi labor como artista sea una contribución a la posición que ha adoptado mucha gente, ya que la obra de cada quien se ubicara así dentro de un contexto en específico, como lo puede ser nuestra relación objetual, ya que las conductas que antes mencione tienen un peso específico dentro de la relación del hombre con el objeto, sin embargo creo que es en este siglo donde el hombre puede ser enfrentado, directamente en un mundo completamente poblado de objetos, las relaciones y las reglas ya no son puestas ni mediadas según la conveniencia del humano, si no por el contrario son circunstancias impuestas por la era de las cosas. Por que yo me atrevería a situar a este momento como una de las eras donde mas se ha abusado de las cosas. Dificilmente tendremos en que confiar por que se comprueba que casi la mayoría de las experiencias pasadas, no han sido del todo satisfactorias, para satisfacer las necesidades de existencia que han traspasado a la realidad misma, y que además se convida con unas expectativas de desarrollo basadas todavía en una ilusión que no corresponde a la realidad en general,

existen ahora ya varios niveles de realidad descubiertos en distintos campos, solo le resta al ser humano ubicarse en determinado nivel, y si el no se ubica en determinado contexto, alguien más se encargará de hacerlo, como lo son las estructuras de ordenación y codificación, «gobiernos, academias, escuelas, instituciones factores de producción y económicos como categorías laborales, naciones, fronteras, o simplemente ideas, etc.» todo aquello que contribuya con la alineación.

Dadas las condiciones de existencia, las generaciones que viviremos en la segunda mitad del siglo XX. tendremos que adaptar a nuestro significado existencial este contraste entre lo que es y lo que queremos que sea, o mejor dicho en la realidad que vivimos y en lo que podemos confiar. Por que de alguna manera esta comprobado que es necesario renovar las formas y que no solo podemos basarnos en las apariencias, ya que las cosas serán lo que nosotros queramos que sean, podremos percibir lo que más podamos. el problema ha sido básicamente que vemos como algo externo a las cosas, que no son nosotros, que nos pertenecen solo en cierta medida, que son algo ajeno a nuestro ser, cuando la realidad es otra, de que realmente nuestro significado se da en base a la utilización del objeto, estamos completamente permeados por un gran significado objetual sin el cual nos sería imposible entender el mundo tal y como lo conocemos ahora.

Sin embargo en este constante desconfiar hay quienes han utilizado las formas del lenguaje para poder compensar esta constante contraposición de ideas y valores, dándole un significado de valoración distinto, que se desarrollará más claramente en lo que corresponde a las mitologistas individuales. todo es cuestión de como quiera uno relacionarse con las cosas, pues los mexicanos captan el Manas, las fuerzas que duermen en todas las formas, que no se liberan si contemplamos las formas como tales, pero que nacen a la vida si nos identificamos mágicamente con esas formas. Y ahí están los viejos tótems para apresurar la comunicación. De alguna manera pertenecemos a un tipo peculiar de cultura y es desde esta perspectiva que me ha tocado relacionarme con las cosas y con una estética bastante específica que es la idea estética que acompaña al pueblo de México. Esta cuestión tradicionalmente impuesta es combinada con la universalidad de los momentos actuales, que se alimenta en cierta medida del uso de la técnica, y de la constante confrontación de apariencias, que es tan común en estos días, por que de aquella famosa frase de Lautreamont que habla del bello encuentro de un paraguas y una maquina de coser sobre la mesa de disección.

De esta manera y viviendo dentro de un mundo de constantes contrastes de apariencias, es mi labor el de ser un representante académico de este tipo de estética y de visión, o viéndolo de otra manera es como si conscientemente uno se, convirtiera en un investigador visual, o en un arqueólogo del momento. Es de los momentos más desgarrantes en que el hombre puede verse así mismo y

comprender cuales son los alcances de sus fuerza, por lo general pasamos por la vida con solo una imagen de las cosas, cuando esta comprobado que la vida y el significado se componen de varias opciones, nada es lo que parece ser, si no es lo que queramos que sea...Creo que el siguiente fragmento de un poema de William Blake llamado "Resumen de lo humano", de alguna manera capta la esencia que existe en los contrastes de las cosas.

*"La piedad no existiría
si no hiciéramos a alguien pobre;
y la misericordia no tendría lugar
si todos fuesen tan felices como nosotros"³⁶*

De esta constatación, de donde se vendrá a nutrir el arte de siglo XX, pero es en la segunda mitad, donde se desarrollara mas claramente esta posibilidad de significado, y es mayormente a lo que correspondería al trabajo hecho en el terreno de los objetos donde mayormente podemos ver series de experimentos, que ahora ya pueden graduarse dentro de un orden lógico y formal.

El collage principalmente a permitido la posibilidad de incorporar objetos en su significado estatístico y temático. ya que las cosas dejaban de ser solo una ilusión de lo representado, para que lo real pasara a formar parte de representación plástica, el arte tuvo la necesidad de ser mas realista, de ser mas sincero con el espectador, de representar una idea mas propia y personal que como creador, servirá para relacionar la obra en un contexto mas amplio que el solo mundo de la cultura y el arte. Pero es por el, otro lado y al mismo tiempo que se crea también una irrealidad, que de alguna manera ha sido básica para entender la conciencia del hombre en los últimos momentos de los "primeros" mil años de la historia consciente de la humanidad occidental, de esta aparente lógica e ilógica es que se crearan también las nuevas apariencias con las que contara el hombre contemporáneo. "El «collage» inauguraba la problemática de las relaciones entre la representación y lo reproducido, restableciendo la identidad entre ambos niveles. Los materiales reales cambian progresivamente de sentido, no subordinándose a la composición pictórica o escultórica tradicionales, si no gracias a su agrupación. Desde un punto de vista semántico se acusa a una preferencia por la alegoría, en virtud de la cual el fragmento u objeto de la realidad pierde su sentido unívoco con el fin de explorar la riqueza significativa."³⁷

³⁶ Black, *Poesía Completa*. 1976 p. 193

³⁷ Antonin Artaud. *El Teatro y su doble*. P. 12

La des contextualización semántica provoca toda una cadena de significaciones y asociaciones, o disociaciones, digamos que esta forma habrá la posibilidad de como nos vayamos a relacionar con los objetos, es decir que podremos ver en los objetos no solo una cualidad si no que dependiendo del lugar en el que se le encuentre será la relación que nos dará un significado, es de nuevo la relación objetual basada en la sustracción o adición de la materialidad, cosa que ha sido bastante necesaria en lo que respeta al uso de signos y de códigos, por que de la relación de dos o mas cosa es que nosotros como seres racionales podemos entender el como se forma una cosa o simplemente una idea, de, esta manera se producirá una cambio en el valor del objeto tradicional, fundamento que se expresará en el arte como formas de apropiación, formas de posesión directa de significados y acciones. "De cualquier modo, la estética asume una función antropológica referida a un sistema de signos, de símbolos y acciones que poseen un potencial operatorio sobre la realidad."³⁸

Llegando así a la frontera del *Assemblge* en donde será posible convidar todo tipo de objetos y en esa medida será que se logre extender el lenguaje de los códigos objetuales, hacia todos los terrenos que abarcan la materialidad de la humanidad, los elementos que compondrán las obras tendrán directamente que ver con una realidad en específico, y cada objeto será arrancado de un universo para poder formar parte de otro. Podremos utilizar cualquier material y ponerlo en cualquier lugar para que diga lo que yo quiero. Es de todos los artista el escoger determinado tipo de objetos, para expresar su idea de las cosas, así que cuando alguien escoge la pintura al óleo, o el grabado, esta escogiendo a determinados objetos, para con ellos formar su propio lenguaje, como artistas y como creadores plásticos nos valdremos de determinadas cosas para formar lo que será nuestro lenguaje y universo de creación y significado.

Ya que todas las cosas poseen un carácter asociativo, y en nuestros días esta condición ha adquirido mayor peso en el utilizar de las cosas, se ha incrementado la carga de significados simbólicos que vendrá a intensificar nuestra capacidad de relación simbólica de las cosas, nada escapa a esta relación asociativa y comparativa de la cosa del mundo material y sin la cual seria imposible que nuestro pensamiento pudiera operar, es mas es de este contraste que nuestra razón puede discernir entre una cosa y la otra, o entre lo que existe y no existe, es el juego que se da al plantear las formas con las que plantharemos una realidad, en la que podamos confiar. Ha sido el intento por unir la vida con lo que puede hacer el arte, o ¿Hay cuestiones qué solo la cultura y las artes pueden tratar?.

³⁸ IBID, No. 29 p. 188

La labor que ha ciado sobre el arte ha sido en gran medida en estos últimos años, el de rescatar diferentes cosas u objetos o ideas, de la vida común y ordinaria, ha tenido como finalidad el acercar un poco mas la vida al terreno de la cultura y el arte, y viceversa, es decir la vida se nutre del arte y el arte se nutre de la vida, este es un hecho reciproco, pero no fue completamente utilizado si no hasta que en este siglo grupos de personas experimentan en esta posibilidad, en esta condición del crear. Así que dentro de la tradición del uso del objeto, es de mi proceder el relacionar esta posibilidad con la ideología y la producción de mi país, que de alguna manera es diferente a los ejercicios hechos por los norteamericanos y los europeos en lo que va de este siglo. En el arte de los países subdesarrollados, como es el caso de Latinoamérica y África, en donde se ha dado todo un retroceso y adaptación de estas tendencias, o posibilidades técnicas, o capacidad de lenguaje, podemos ver toda una adaptación de formas en un contexto mas nuestro, ha derivado en un realismo de tipo social y político, por que de alguna manera ha sido al mismo tiempo que se desarrolla propiamente una idea y una ideología, que expresa la forma en la que los habitantes del los países pobres nos relacionaremos con las cosas. Por que atado a las condiciones de miseria y subdesarrollado existe una cultura tradicional y otra impuesta por los países dominantes, la cual crea un contraste que se convertirá en lo que será la identidad de las naciones oprimidas.

El arte objetual de alguna manera ha sido una critica abierta al mundo del consumo y del industrialismo, al la idolatría hacia el objeto artificial, hacia la excesiva acumulación de productos materiales, ideas impuestas por la ideología de tipo burguesa y neoliberal, capitalista y consumista, que es la idea que ha regido en el mundo y que nos ha acercado a una destrucción. El arte ha tenido que adoptar la función de ser portador de otros valores que no son siempre los propiamente aceptados, y que de alguna manera alimenta una opción diferente de ser y de sentir a las cosas. Es por eso que como habitante de este espacio-tiempo y como creador visual, pretendo elaborar mi propuesta en el hecho de lo que son las cosas, no pretendo añadir mas objetos al mundo, si no que utilizaré lo que esta hecho tratando de darle un nuevo significado. Es una noción de reciclaje aplicada a las artes plásticas, que puede ser aplicada en varias esferas de la humanidad, ya que en este momento es un momento donde la humanidad se encuentra en un punto de entendimiento y revalorización de si misma, en donde ha sido necesario el aprender determinadas conductas y formas de relación, en donde de alguna manera lo único que hay que ganar o perder es la vida misma. El hecho de utilizar lo que ya esta hecho, llámese industrial artesanal u objeto único, permitirá situar mi discurso en un punto donde el significado original dependerá de lo que ese objeto es, no del valor que yo quiero que tenga, por que al uno hacer obra de arte esta uno haciendo un objeto bello, único y

ensimismado, pero al momento de utilizar lo que ya existe, mi capacidad creadora no es lo único que se podrá leer en la pieza, si no que por el contrario en la medida en la que logre anexar distintos universos mi trabajo podrá alcanzar así una multiplicidad de discursos y de formas que no solo serán mi idea de las cosas, esto es lo que se ha dado en llamar en el arte contemporáneo como la despersonalización de la obra.

El arte adquiere así nuevos valores que están allí para ser aplicadas por cada personalidad, cosa que a sido bastante importante por que los objetos que están en nuestro alrededor, querámoslo o no, son las cosa que dan peso material a nuestra existencia, y de las cuales dependemos enteramente. Pero que mejor que establecer una idea consciente de esta relación con las cosas y convertirlo en material de investigación. El arte puede aportar desde sus formas de creación una parte para el desarrollo y la conciencia de la humanidad. es necesario que los artistas de ahora nos comprometamos, mas con nosotros mismos y con nuestro papel dentro de esta sociedad, esta ha sido la inquietud del arte en este momento ya que las posibilidades de inserción y de uso dentro de la misma sociedad, son determinadas en gran parte por la relación que el artista escoja para su creación.

" Debe terminarse con esta idea de las obras maestras reservadas a un círculo que se llama a sí mismo selecto y que la multitud no entiende; no hay para el espíritu barrios reservados como para las relaciones sexuales clandestinas. Este empujón, este azar este individualismo y esta anarquía deben concluir.

- Basta de poemas individuales que benefician mucho más a quienes los hacen que a quienes los leen.
- Basta una vez por todas de esas manifestaciones de arte cerrado, egoísta y personal.
- Nuestra anarquía y nuestro desorden espiritual están en función de la anarquía del resto; o más bien el resto esta en función de esta anarquía.³⁹

¡BASTA DE ARTE ENSIMISMADO!

¡BASTA DE SEGUIR AGREGÁNDOLE COSAS AL MUNDO!

Para que hacer un brazo o un cuerpo si ya la cantidad de estos que existe en la tierra es enorme y en algunos casos son cosas que solo están arrumbadas o <tiradas a la basura> que es un decir por que aunque no veamos las cosa estas están allí y están determinando el estilo de nuestra vida. Las cosas, los objetos, ese fetichismo que ha venido con nosotros mientras crecemos y tenemos conciencia de lo que somos, ha sido fundamental para arraigarnos en los terrenos de la posesión y el tener; del creer y el ser, el problema es que en estos días tal vez se hayan roto los límites de la

³⁹ IBID, No. 29 p. 190

posesión y el consumo. Pero este es un hecho que hay que aprovechar, y el cual es un representante estético y conceptual de lo que el ser humano tiene que pasar por estos días. El lenguaje de la plástica se ha tenido que adaptar en base a la exigencia de los tiempos, ha sido influenciado por otras esferas de la realidad como son los medios de comunicación y los tecnológicos, la ciencia, y por el otro lado también la forma en la que vive el hombre ha contribuido a influenciar para alimentar a toda una alternativa estética, que es de la que básicamente se nutre mi propuesta y la que de alguna manera trataré de representar en el contexto de mi discurso.

Las formas y los hechos existen, ahora solo hay que trabajar para tener la claridad necesaria para poder verlos, las cosas allí están solo es cuestión de ir por ellas y acomodarlas, de darles otro fin que el acostumbrado, este hecho ocurre aún sin nosotros desearlo, nos sobrepasa, va mas allá de nuestras fuerzas de comprensión y dominio, es una cuestión que se da paralelamente en la realidad donde al mismo tiempo tienen que convivir los mas variados objetos, que a veces no tienen nada que ver entre si. Es mi labor mas específicamente el observar y representar esa posibilidad que nos brinda el choque simbólico de los objetos que conviven macabra y surrealísticamente en la realidad.

Por eso mis fuentes de inspiración serán en cierta medida los basureros y los amontonamientos de cosas, los desvanes, las azoteas, los armarios o los cuarto llenos de triques, los mercados, los almacenes y las bodegas, los tiraderos industriales, o las fabricas etc., son algunos ejemplos de donde sacaré mi material es algo asi como eso del objeto encontrado solo que llevado a un termino mas general donde toda clase de objetos pueden servir para hacer una relación simbólica.

Ya que la cultura y el arte son una herramienta para relacionarme directamente con un tipo de realidad, y por consiguiente con la vida que ha mi me ha tocado vivir, tendrá que ser expresada en base a la estética con la que he vivido y con las formas ideológicas que conformarán mi pensamiento es por asi decirlo un producto de nuestros días, una posibilidad solamente de lo que ahora se puede lograr con solo hacer una revalorización de conceptos y una transposición de imágenes. Surge aquí la *preguntas ¿HASTA QUÉ PUNTO SIRVE EL ARTE PARA ENTENDER NUESTRAS VIDAS?* ¿Qué tanto influye la actividad de uno con su forma de relacionarse con el mundo? De ahí el valor tan grande que para mi realidad, pueda encontrar en la creación, en la manipulación del mundo material, de lo que serían los elementos que vendrán a conformar nuestra existencia.

Podrán ser las mismas propuestas, pero la estética de cada región hace que la misma cosa sea abordado desde diferentes perspectivas, por eso es que es infinita la posibilidad que ha sido abierta por los artistas de principio y de mitad de siglo, las cuestiones allí están solo es necesario tomar una determinación ante las cosas que hay a nuestro alrededor los elementos que he escogido son

elementos que de una forma u otra, describen desde mi perceptiva la estética del pueblo de México, y al decir pueblo me refiero a todas las clases sociales, pero sin embargo es en las personas de mas escasos recursos tanto como materiales como culturales y educativos, podremos observar una mayor tendencia a expresarse estéticamente, cosa que las clases superiores no hacen con tanta incisión dentro de la sociedad, creo que la nocivo de pueblo historia nación y tradición bien principalmente de las clases mas bajas, de alguna manera con el establecimiento, en este siglo, de clases de productos, digamos que se crea un objeto de tipo popular y común a la mayoría de las personas, que a final de cuentas no tendrá las mismas cualidades de los objetos únicos y elegantes, que son muy bellos , que resultan caros y que además no cualquiera los puede poseer, es decir se crean paralelamente varias clases de objetos , que serán los portadores de valores de determinada clase social. este hecho se hace mas notorio en un tipo de sociedad como la nuestra en donde las diferenciaciones sociales son bastante marcadas, y el uso del, objeto queda determinado por el poder adquisitivo de cada quien, el objeto así se convierte en un articulo de lujo y posesión, de significados externos, de significantes sociales, es portador en nuestra sociedad de un mensaje específico, y dificilmente puede hacer que se cambie esta relación, por eso si alguien pertenece a la clase baja, solo es cuestión que aspire vivir como las clases superiores, adoptando los elementos que conformaran a la siguiente clase social, todo se determinara por la cantada de bienes materiales que se posean, de alguna manera esa noción de clases viene dada por la significación material, que las cosa que tengo, pueden alcanzar, solo es una ilusión en base a niveles de materialidad, uno ve en otra clase la forma de vida que le gustaría llevar a uno, o la que no nos gustaría, la sociedad actual marca que para poder ser feliz debes de tener, y no tener poco por que eso no alcanza para ser cargado extensamente de significados.

Técnicamente puedo situar mi trabajo, dentro del contexto de la tradición del collage, del objeto encontrado, de la recopilación, del ensamble, del reciclaje, de la instalación, de las acumulaciones, de la apropiación, de la sobre posición, de la libre disposición de las cosas.

Y dentro de la historia de las artes plásticas, es del *Dadaísmo* que saco el interés por el objeto por absurdo e insignificante que parezca, el amor a los objetos, del Surrealismo las posibilidades simbólicas y textuales que se dan con la mezcla de estos, mundos pertenecientes a la magia de la vida, del futurismo la posición de valorar elementos tan importantes que componen el significado de la vida del hombre del siglo XX., como lo son el concepto de interacción, de velocidad movimiento y tiempo, de como las apariencias no son lo que parecen ser, y de como el hombre se entenderá en base de su constante creación, que en este caso es el maquinismo, de los movimientos *Constructivistas*, el hecho de comprender en como están formadas las cosas, en como todo depende

de una estructura fundamental de vida y de orden natural, de como las cosas son parte de una estructura mayor y de como los límites y alcances de esta posición no han sido propiamente investigados aun, en como el objeto puede alcanzar dimensiones inmensas como lo es el hacer un edificio o un puente, o una escultura monumental, pero simplemente en mi trabajo este hecho permite el que uno se pueda dar cuenta en como están formadas las cosas, como se estructura una obra de arte, en como se construirá mi concepto, así como del arte Abstracto que logra llevar las cosas a un grado de descontextualización absoluto, en donde los objetos dejan de ser lo que son para pasar a formar una dimensión completamente libre y diferente, que es el universo de lo abstracto, el lugar a donde todas las cosas pasan a ser fragmentos de una totalidad mayor, en como el mundo que creemos real no puede ser si no más que una idea abstraída de la mente y por eso es susceptible de formar al mismo tiempo otro mundo perfectamente paralelo, que es el punto donde conviven lo lógico y la irrealidad, de las apariencias o, posibilidades del ser. En lo que respecta a los movimientos contemporáneos he sacado del arte *Pop*, el revalorizar los elementos que conformarán mi cultura y en como deben de ser presentados estos, este hecho es muy importante por que de la manera en la que se regrese el objeto es donde mi trabajo adquirirá cierto lugar en la sociedad, así como el usar objetos de tipo industrializado, que encierra una experiencia determinada en cuanto a la relación con una determinada sociedad, así como del Nuevo realismo, que lleva al objeto hacia las posibilidades máximas de utilización artística, en donde las cuestiones de tipo experimental determinan el proceso a seguir, y en donde nada nunca es demasiado poco, todo es susceptible de ser convertido en arte. Del arte *Minimalista* en como un elemento por si mismo puede traer dentro de si una extensa carga simbólica, que solo denota las apariencias de las cosas, y en donde la cantidad de significados puede ser un estorbo o una posibilidad que nos ofrece el contenido simbólico depositado en algo. Del arte Conceptual, la posibilidad de no dar una idea como definitiva, si no por el contrario, que mi trabajo pueda estar abierto a la libre interpretación, que no sea una verdad definitiva, la que exprese con mi propuesta, si no que sea un elemento que este cargado de múltiples significados y contextos, según convenga al receptor, por el otro lado y para poder lograr esta dinámica de obra-espectador, será necesario que mi personalidad aparezca solo en determinados momentos, para no enturbiar el proceso de lectura con cuestiones que van más allá del significado original de cada cosa, es muy importante que para que mi trabajo trascienda los límites de mi propio mundo individual, para poder así trascender en un discurso más allá de el discurso personal, y poder lograr así un punto de comunicación más real con el espectador de mi trabajo, las ideas o las ideas son más importantes que el resultado final de la obra, es el mundo de la imaginación y cada quien posee distintos canales de

relación con las cosas solo hay que ver donde es que coincidimos todos. De alguna manera las posiciones estas llevan a una actitud de tipo *Kitch*, que será lo que en los años posteriores vendrá a significar la nueva relación de los hombres con los objetos, de quo poder desprender que existen claramente mundos donde el ser humano confiere distintos valores a la misma cosa, que expresara bastante bien el exceso, de medios y de productos, de comportamientos patológicos reconocibles de la humanidad; este es un estado del espíritu que se cristaliza en los objetos, esta será una actitud mas cercana y absorbente hacia todos los objetos que conforman nuestra naturaleza objetual. Del arte *povera* la posibilidad de hacer arte con cualquier elemento , de poder construir de la nada algo cargado de significado, en como el arte no tenia que ser a fuerza el gran material, se puede hacer algo con elementos sencillos, con pocas cosas, con lo que parecía que no servia para nada, de la posibilidad de hacer arte con los elementos que hay a la mano, es la forma de aprovechar todo, de tener una conciencia mas critica hacia todos los elementos materiales que hay a nuestro alrededor.

De esta forma teniendo el material, y viendo que se puede hacer con el, solo queda el ver de que manera será presentado dicho trabajo, a que estética obedecerá, por que de alguna manera el discurso que logre combinando las posibilidades antes mencionadas deberá de ser una imagen que tenga que ver con, los días que estoy, o que estamos viviendo, esta forma debe de ser arrancada de la manera en la que los habitantes de la ciudad de México nos relacionamos con las cosas, pertenecemos a un lugar bastante peculiar, por que además de que existe un gran número de personas, y de ideas, trae como consecuencia que exista un gran numero de objetos a nuestro alrededor, esto hace como ya lo mencione anteriormente una convivencia macabra, muy digna de aprovechar en las artes plásticas, las cosa se nos presentan simultáneas, no aisladas como se han empeñado en crear cierto numero de personas. Mas particularmente la estética del pueblo de México y del distrito federal son por así decirlo representativas de la subcultura que también le pertenece al mexicano, y que en nuestra realidad cotidiana conviven y son producto tal vez no intencionalmente, de una expresión estética muy digna de ser revalorada plenamente, dentro de un contexto mas consciente de asimilación y aceptación como, un elemento que querámoslo o no es parte de la estética de nuestras vidas. en nuestra sociedad conviven cosas que no tienen que ver entre si, materiales y colores que pueden ser considerados como superfluos o de mal gusto, lo importante es ver como estamos completamente llenos de formas, figuras y colores, que no tienen nada que ver con nosotros pero que son recetados al cerebro por medio de los medios de percusión y de relación, que están en la calle y que al combinarse con los elementos urbanos crea todo un gran contraste multicultural, que será precisamente de donde se nutrirá la estética de los elementos que pretendo presentar, a lo que

me surge la siguiente duda ¿Porqué no poner todos los elementos en un solo cuadro, si a final de cuentas, ni siquiera son todos?

Es muy importante remarcar como todo en esta ciudad esta lleno, esta completamente mezclado, no hay un orden específico, hay miles de cosa útiles e inútiles en todos lados, presenciamos a la estética del *abigarramiento*, de la *barroquismo* total, del amontonamiento emocional, por eso es necesario que los objetos que sean presentados en mi trabajo expresen totalmente el mundo del que fueron extraídos y del que forman parte, no pretendo darles otro valor si no el que tienen conferido por las sociedad que los engendró, así que mi papel será el de volver a presentar algunos aspectos de nuestro ser que aveces pasan desapercibidos, y los cuales son igual de *SIGNIFICATIVAS* como las cosas que creemos "grandes e importantes"

2.7- Es el libro un objeto

El hecho de proponerme trabajar con, los libros, para mi como artista, es fundamental para mi proceso de acercamiento hacia las cosas, la posibilidad de usar al libro como un objeto, lo, que en cierta medida implica una posibilidad de experimentación basada en la reconceptualización de ese algo, como ya he mencionado en el primer capítulo es el libro uno de los objetos mas privilegiados por que es una forma que se ha convertido en algo clásico y que ha cambiado poco en la historia, sus modificaciones han sido un tanto de tipo funcional, es en base a esta concepción que el libro ha adquirido una significación simbólica bastante fuerte en relación con las otras cosas de la humanidad, es un objeto completamente funcional y de inserción real en la realidad, quiero decir que no solo es un objeto contemplativo, si no que por el contrario que en su significado se dan las dos posibilidades, de ser utilitario y contemplativo al mismo tiempo, es mas creo que es la máxima instancia contemplativa con la que cuenta el ser humano, o ¿Acaso existe otra forma de relación donde sea tan importante el hecho de estar viendo algo? me refiero al hecho que tiene que ver con la percepción y al mismo tiempo con el pensamiento, por que es claro que no solo nos valemos de los ojos para poder ver lo que hay en un libro.

En un libro puedo encantar cualidades que tienen que ver con mi trabajo, como lo puede ser la re utilización, el reciclaje, la des contextualización apropiación de determinado fragmento de la realidad, la manipulación y alteración, el manejo de textos, la sobreposición de imagen, el ensamble y la transformación, son solo algunas posibilidades que en el libro-objeto puedo hallar, por eso como creador visual que trabaja con los objetos es muy importante el poder experimentar con diversos tipos de elementos con los que disponemos, ya que en nuestras vidas hay miles de posibilidades diferentes para trabajar en el mundo del objeto.

Conclusión

La conclusión que uno puede plantearse a partir de haber trazado una ruta específica de investigación, es la medida en que logre poder mencionar de determinada forma a las cosas, que en este caso en específico son los pensamientos, las ideas y por consiguiente los conceptos, los objetos que he escogido como receptores de mi idea son en su mayoría elementos que según yo servirán para describir en mis palabras al mundo de las cosas, las cuales eran ajenas a mi hasta el punto en que al nombrar algo uno se apropia momentáneamente de eso, es decir pasa a formar parte de mi significado total, que es a final de cuentas la concepción del mundo con la que cuento yo, por eso al referirme al la posición que guardamos con relación de los objetos, estaré situándome dentro de determinado contexto histórico, como espacial.

No es suficiente el hacer una cronología histórica de los hechos, y de los productos que ha formado las distintas etapas de la humanidad, para referir la relación que hemos llevado para con la materialidad, son muy extenso los campos desde los cuales podremos basarnos para medir esta relación, pero desde mi perspectiva plástica me he referido en su mayoría al nivel de uso que ha hecho el hombre de las cosas físicas, nociones de entendimiento que van ligadas a las interpretaciones temporales específicas de cada cultura y de cada región en específico. El objetivo en particular al basarme en los objetos radica, en como el libro adquiere un valor específico en comparación con los demás objetos, las reglas de uso que determinan nuestra relación con esta clase de objeto son las únicas en su clase ya que al acercarse a un libro implica una determinada actitud predispuesta de antemano, uno no tira tan fácilmente un libro a la basura, y es además un objeto que aunque no lo parezca puede seguir siendo usado, es decir un libro puede ser leído por mucha gentes, en diferentes épocas y circunstancias.

Las posibilidades de alteración, de apropiación a las que son sometidas las cosas permite que cada individuo use el mismo elemento para decir cosas completamente opuestas, el caso de tratar a los libros como objetos de un contexto que pertenecen a cada personalidad, es por así decirlo el carácter que el libro objeto adquirirá, al ser sometido a un reproceso de la información que cada quien le asigne, el objeto es el receptor de nuestras ideas así que conscientemente he manipulado el carácter de la información proyectada a través de los libros, de esos textos que nos son tan comunes y que forman parte activa de nuestra sociedad.

La historia de quienes han trabajado sobre este hecho es un referente hacia la posibilidad de ser o de no ser de un libro, mis apreciaciones se basaron en el modo que se nos puede presentar una idea, me refiero al hecho de manipular el texto y los acentos, según convenga. Las diversas actitudes que ha habido con respecto a este hecho, ha permitido el afianzar la idea, de que no existe una sola y absoluta verdad, de que en realidad la vida esta compuesta de diversos elementos que en algunos momentos se contraponen, o que funcionan de distinta manera a la acostumbrada comúnmente. Es la posibilidad que todo tiene, de ser lo que no es.

Basándome en perspectivas plásticas mi significado ha sido determinado por el grado cultural que mi propuesta formal adquirirá, es un complemento del las ideas que nos atan de una manera exagerada a las cosas. es tiempo que el hombre se de cuenta en como el abuso de las circunstancias materiales ha sido determinante para llevar acabo este tipo de vida al cual estamos sometidos. La cual no cuenta con muchas expectativas de desarrollo y progreso, que es lo que debería de esperarse de una humanidad completamente sana, la cuestión es de que de que elementos nos valdremos para poder llevar acabo la reestructuración de la humanidad.

Como ya he mencionado anteriormente la propuesta visual a la que estarán sometidos los libros será en su mayoría determinada por lo que el trabajo del reciclaje y del arte povera, lenguajes, que según lo que yo estoy buscando corresponden a ser elementos descriptivos de un tipo de realidad que a mi me interesa proyectar. La cultura que no es precisamente cultura, que pertenece a la basura o a la cotidianidad, que se puede ver en la calles o en un amontonamiento de cosa, o en un cuarto olvidado, en una azotea toda llena de objetos que por el momento no son considerados del todo útiles, pero que sin embargo siguen siendo parte de los objetos de ese lugar, por dar solo algunos ejemplos, por que solo el lenguaje que no es artístico es casi infinito. El hecho que me planteo y para lo que los libros servirán es el de poder recurrir a lo que llamaremos la no estética, o la subcultura salvaje, que es donde convive todo tipo de objetos a diestra y siniestra sin importar si tienen algo que ver unos con otros , es la irrupción de la sinrazón, la experimentación que sale fuera de los lenguajes artísticos, y que de alguna es un intento por descifrar las imágenes de la que se construye la vida del hombre moderno. La manera en la que serán insertados los libros tendrá que ver con la forma , o con que los relacione, del contraste sintáctico, será que logre desprender cualquier clase de significado consecuente, los libros por si mismos poseen su propio y muy específico contenido, tan es así que se dividen en numerosas categorías y subcategorías, las cuales manifiestan que entro de los objetos los libros son los que mayor grado de especificidad alcanzan, se puede decir que hay libros para cada cosa, cualquier cosa que se piense y se quiera saber se puede decir que esta escrito, y si no se esta

pensando en escribir. Los temas de lectura, consulta, y fascinación están allí esperando ser comprendidos, solo es cosa de tener la capacidad para poder entender de que te esta hablando determinado tipo de texto.

Todo es cuestión de comprender el grado de que la cultura escrita representa dentro de determinada nación, y en el caso de querer hablar de nuestro país, que mejor que hacerlo a través de la cultura impresa, de los discursos bibliográficos, somos según se dice un país de gente "inculta", por que la mayoría de la población no sabe leer, es mas mucho ni siquiera hablan el español, es decir que los medios impresos no impactan con las mismas condiciones a la diferentes capas de la población, puede haber diferentes estratos económicos y sociales, pero en lo cultural se hacen mayores las diferencias por que en el plano intelectual y educativo, el concepto de auto conciencia es donde se manifiesta con mayor grado de desconocimiento, la cultura que hay hacia uno mismo se presenta casi nula, casi inexistente, el contacto con los libros y por consiguiente con las instancias educativas, permite al ser humano tener la posibilidad de medir, o de planear su desarrollo hacia determinado fin, como lo puede ser el aprender algo para poder así ir mejorando o modificando nuestras actuales condiciones de vida. ¿Que mayor ironía que la de hablar de México a través de los libros, de la cultura escrita? de un pueblo que no lee ni escribe, y que ni interés tiene por lo que pudiera escribirse, y que le ha hecho creer que eso ni le perjudica ni le beneficia, si no todo lo contrario, mientras menos información tenga la población mas fácil será el poder engañarnos, con la verdad que a ellos les conviene que creamos.

Introducción

El siguiente capítulo es la manera en la que como artista plástico abordare el tema del libro, del libro objeto, y del libro alternativo, las posibilidades plásticas que formaran mi discurso, y que clase de elementos serán los que servirán para dar peso material a la idea que tengo hacia los libros. Por un lado este texto es un intento por sistematizar las ideas que tengo en relación con los textos, pero a su vez mi propuesta escrita tiene como fin solo el ser un sustento de lo que será mi propuesta plástica. Dando prioridad a las cuestiones de construcción, por que lo teórico está implícito en el texto de tesis, es lo siguiente el explicar como es que voy a unir la concepción que tengo de las cosas, con la posibilidad de hacerlas materia.

La descripción formal del proceso creativo, o llámese constructivo, por el cual pasará, la forma en la que sean presentados los libros, hasta llegar a un resultado final será la posibilidad en la que yo pretendo convertir un libro en alternativo u objetual. ahora corresponde a la parte que da forma articulada al contexto, a las opciones con las que un mensaje escrito cuenta, y cual es la forma de insertarlo en el mundo de los impresos.

Para empear ha hablar acerca de la naturaleza de los escritos es necesario que establezca que los libros poseen una estética determinada, que esta hecha con un fin en específico, las imágenes plásticas están basadas en las propiedades funcionales que posea tal o cual texto, el diseño de las portadas, lo tamaños y los tipos de papel que darán significado visual al libro , es básica para preparar de antemano al posible lector, los libros se nos presentan con solo hecharle un ojo por encima, es decir que uno puede adivinar o suponer de que se trata ese texto, con solo verlo superficialmente, alcanzando así un grado de relación momentánea con el objeto llamado libro.

En lo que respecta al uso de las sensibilidades o sensaciones como una forma de comunicación, corresponde al libro la parte más importante por que es una vía de entendimiento bastante directa, ya que es por medio de esta relación, por donde el hombre podrá enfrentarse a lo que son en verdad sus propias capacidades, como ser pensante, como ser de entendimiento, como animal que razona a través de los objetos. Es el libro el ejemplo más específico de lo que es la relación objetual, con la que vivimos y que implica un cierto tipo de comportamiento especial. Como elementos lúdicos, que contribuyen a la posible constitución de un desarrollo. Por ejemplo en como uno comienza la historia de su vida, comprendiendo textos para niños, con dibujos solamente, hasta ahora en el futuro, uno trata de entender cosas mucho más complejas como lo puede ser un alto tratado científico, donde seguramente aparecerán cosas que ni siquiera, nos sean fáciles de comprender, son lenguajes que aun no podemos leer, las imágenes que los forman no son fácilmente legibles para todos, hay que saber el lenguaje de cada texto para poder acercarse a él.

Un texto digamos, un libro se formará de la capacidad que tengamos de hacer imágenes mentales, de hacer que la proyección de las letras adquirirá un carácter real en la mente y en la memoria, de la dimensión y del grado de desarrollo que alcansen en el ser humano; es de esta relación, y del ser parte de una sucesión, de circunstancias, que se podrá formar parte conciente de un tiempo y un hecho, de una circunstancia que nos permita dar cuenta que uno ha tenido un paso y un momento en la vida del universo.

Las imágenes que uno obtiene a través de los textos que hay en los libros, son fundamentales para entender el exterior, y al mismo tiempo, para contribuir a la formación mundo interior, ya que la sensibilidad es algo con lo que cuenta el ser humano, que se desarrolla por medio de los libros, y que es una alternativa para poder cambiar y dejar de ser el mismo; uno debe de ir aprendiendo, de ir madurando, de dejar una etapa de la vida para pasar a otra, las cosas tienen un fin y una utilidad momentáneos, la vida es efímera como todos los elementos que la componen. *SON LOS LIBROS LAS HERRAMIENTAS POR LAS QUE PODEMOS ASIR MOMENTANEAMENTE NUESTRO PENSAMIENTO, AL MUNDO QUE TODOS HABITAMOS.* Y son las imágenes, las perspectivas que puede alcanzar nuestra imaginación. Uno tiene cierta relación con los libros en determinado momento, se desechan y se pasa a cosas más complejas y para esto tenemos que tener contacto con otro tipo de libros.

El tiempo y el espacio son factores fundamentales en esta relación, una cosa es complemento de la otra, la motivación que sobre nosotros ejerce el mundo material, será fundamental para definir lo que será la personalidad individual de cada quien y que al mismo tiempo tiene que ver con cosas como el destino, la suerte y el azar.

La manera en la que será presentado, el contexto de la obra, digamos que tiene que ver directamente con el azar y con la suerte, con la fortuna que la vida recibe al abrir un libro, al relacionarse con ese tipo de cultura denominada impresos. El destino y la conducta del humano, de alguna manera han dependido de este hecho, hemos sido grandemente influenciados por esto, y difícilmente nuestro porvenir estará lejos del control, dominio y manejo, de la información. *De la manera en la que cada quien se logre relacionar con la información, será lo que conformará la personalidad con la que cada uno, tiene que vivir*

¿Cómo se manifiesta el hecho de que uno puede cambiar las condiciones de su existencia?, de conocer cuáles son las herramientas con las que uno cuenta para poder propiciar determinado tipo de circunstancia. me refiero básicamente a la educación, fortuna que el ser humano posee para intervenir en su vida y su suerte; es por medio de una educación que se ha medido el grado de valor que tiene la vida de cada quien y que ha sido básica en la historia de la humanidad para definir las posiciones y los lugares que cada individuo ocupará dentro de determinado tipo de sociedad. *DEPENDIENDO DEL GRADO DE RELACION QUE HALLAMOS LLEVADO CON LOS LIBROS, SERA MEDIDA*

NUESTRA CAPACIDAD. tu nivel de aptitudes es medido segun el grado de conocimiento que poseas

Somos seres que se nutren del intercambio ideologico basado en la interacción visual de el mundo que nos rodea, todo es parte de una infinita expresión, en el que las cosas estan inmersas y en donde funcionan gracias al intercambio que podemos obtener de ellas. Ahora sólo basta ver cuál es el provecho y el beneficio que podemos sacar de esta circunstancia material, que es el poder construir un libro, o a lo mejor no del todo, si no en mi caso en especifico, es el de reciclar algunos elementos que no eran considerados de utilidad, como lo son los libros viejos, arrumbados que nadie creia que se podían volver a usar.

Pero de todas maneras los libros siempre siguen funcionando, solo en algunos casos en especifico que estos ya no pueden volver a ser usados, por determinados factores, como lo puede ser, el que la informacion que ahí aparezca se convierta en una idea atrasada, que los conceptos que contiene pertenecan a epocas pasadas, y que actualmente esas ideas ya no cumplen con un fin en especifico, por eso dejan de funcionar, o si traen algun metodo que ya fue superado como lo pueden ser los metodos para prender idiomas y que de alguna manera se han perfeccionado con el paso del tiempo, o que decir del materialismo dialectico, que tanto empeño ha tenido la burguesia en demostrar que es una idea que ya no sirve, que es algo que se ha vuelto obsoleto, los libros estan condenados a cumplir momentaneamente con una funcionalidad, luego quien sabe que es de ellos, por lo general se guardan y se arrumban, es difil tirar un libro que parece que ya no sirve, por que afinal de cuentas subjetivamente un libro siempre servira, aunque lo que diga este cadúco, siempre podremos obtener algo de informacion.

Hay sin embargo un tipo de obras literarias que sigen siendo las mismas, a pesar de los años, que han taspasado los limites del tiempo y su contenido es el mismo y sige teniendo vigencia en la vida actual, me refiero a las grandes obras literarias que son cosideradas classicas, esto es desde la epoca griega, hasta el renacimiento, y hasta ahora en la era moderna; ademas existen las obras filosoficas y religiosas, que han seguido teniendo vigencia, a pesar de haber sido escritas hace muchisimos años. El significado y el destino de la humanidad se sostienen gracias a este tipo de trabajos, toda la cultura y el conocimiento de la hombre se sustentan en este tipo de legados bibliograficos.

Es en la magia que encierran los libros, en donde podremos encontrar, el significado de la existencia, esto en terminos generales, o en niveles personales. Las respuestas a nuestras incognitas serán resultas en la medida en la que sepamos preguntar o acercarnos a la informacion debida.

Los libros se convierten en algo sacralizado, como portador de conocimiento es bastante preciado, digno de darle un gran valor dentro de nuestra sociedad, adquieren un caracter donde dificilmente un libro es visto como algo que no funcional

3.1-¿ De dónde sale la idea?

El objetivo que pretendo alcanzar con mi propuesta plástica, es, que como creador visual, pueda manejar dentro de mi propuesta plástica, diversos tipos de posibilidades, de expresión y comunicación, como lo es una instalación o en este caso un libro alternativo, o libro objeto. La idea es que el artista debe poder usar cualquier posibilidad plástica, para desarrollar una idea; es dentro del discurso de cada quien, que debería tomarse en cuenta, el hecho de usar elementos ajenos a los que uno esta acostumbrado a manejar.

Al proponer un libro objeto, se presenta el hecho de vincular mi trabajo formal con este tipo de propuestas.

El objetivo es el alcanzar dentro del carácter del libro sin perder nunca su sentido original, que es el de transmitir dentro de su contenido y forma cualquier tipo de información. Es según creo una de las posibilidades donde se puede encontrar al conocimiento de una *manera clara y ordenada*, un libro representa el hecho de que el humano puede codificar y jerarquizar a su propio entendimiento, esto abarca, dentro de si al plano material y a la idea espiritual. el libro además de ser un ordenador visual es también, reglamentación ideológica de como debe de entenderse o de estructurarse una idea.

El libro tiene una forma específica de relación con nuestro entender, pero con la alternativa que ofrecen los libros de artista pueden alterarse los límites de relación que guardamos con este tipo de objetos. Es parte de mi objetivo el hecho de revalorizar al libro como imagen narrativa, a este respecto cabría preguntar *¿DE QUÉ IMÁGENES SE SOSTENDRÁ UNA IMAGEN?, O, ¿HASTA QUE PUNTO ES UN SÍMBOLO DE NUESTRA IMAGINACIÓN LA MAGIA LITERARIA?.* ¿Gracias a qué factores podremos imaginarnos algo?, ¿Bajo qué parámetros es qué definiremos lo que es una imagen plástica, o literaria?.

De la forma en que estructuramos a la imagen, será la posibilidad de establecer una narrativa a la que por lo menos estamos acostumbrados, la cual será fácilmente legible si respetamos las reglas de nuestro entender.

El objetivo es que con imágenes reales poder crear la poética literaria, que por naturaleza tiene un libro, quiero que dentro del universo literario puedan existir las imágenes que pertenecen a mi universo plástico de creación.

A ESTE ASPECTO ME REFIERO EN EL HECHO DE QUE NO SOLO SERÁ EL RECICLAJE DE LIBROS PARA TRABAJAR SOBRE ELLOS. SI NO QUE PARTIRÉ DEL LIBRO COMÚN Y CORRIENTE PARA ESTABLECER A PARTIR DE ALLÍ MIS PROPIAS IMÁGENES TEXTUALES.

Mi postura radica en el hecho de que para que escribir un libro, *si tomando uno que ya este hecho de antemano*, hay por principio un carácter simbólico mayor al que si yo lo construyera en su

totalidad; es un objeto que ya posee determinado valor de uso, hay en el mundo en que vivimos millones de impresos, de todo tipo de formas de temas, en todos los idiomas, para todas las edades, y todos los gustos clases económicas, estratos culturales e ideológicos, diferentes precios, para todos los bolsillos, con mas o con menos imagen, los que enseñan o solo entretienen, los que tienen la fuerza de volver loca a la gente, etc.

Cada libro tiene su fuerza propia, un significado del que difícilmente nuestro espíritu se puede separar, en mi caso en específico es bastante importante el, partir de un objeto que sea bastante importante en nuestras vidas, que mas valioso y significativo, que los elementos con los que se forma nuestro entender, uno depende de los libros, pero es a partir de esa relación, que propondré alcanzar un significado paralelo en donde el uso de imágenes tanto textuales como plásticas, adquirirá la mayor importancia en cuanto al significado total de la obra respeta, las posibilidades plásticas y simbólicas son muchas y muy variadas. Además viéndolo de esta manera, nos ahorraremos tratos con imprentas y editores, con diseñadores y correctores de estilo, *CADA LIBRO ADQUIRIRÁ VIDA POR SI SOLO*, será personalizado desde el punto en que nos relacionemos con el.

Para mi un libro es como una cajita donde se guardan los sueños de la humanidad. Cada libro representa una imagen, un texto, o por que no una historia.

3.2- ¿De donde sale el material?

Ya que la idea en la que se basa cierta parte de mi trabajo obedece a la re utilización de materiales ya condicionados de antemano como lo puede ser la basura, o elementos de la vida cotidiana, cosas que ya poseen un carácter simbólico. En este caso me propongo usar una serie de libros de diversos tamaños gruesos y formatos, de varios tipos de literatura, que pertenecen a distintas épocas de la historia. Cada ejemplar será relacionado con una idea conceptual que dependerá del tema que sea escogido para cada libro, por que los libros por lo general pertenecen a una temática específica, que los hará dividirse en géneros literarios, de allí y respetando este carácter formal, relacionare la imagen que usaré con el genero, que según yo puede pertenecer a este libro; cada uno tiene su clasificación en nuestro universo , ahora solo es el saber cuales hay y cuales son los que escojo.

Se trata de recopilar diversos tipos de libros para trabajar sobre ellos.

La manera en la que puedo acercarme mas al re proceso de imágenes que requiere este trabajo, es el que los libros sean alterados, pero no cambiando su idea original que es el de ser un objeto que pertenece a nuestra sociedad, y que cumple con cierto fin. Por este motivo intervendré el libro con *collage*, *ensambles*, con recortes y mutilaciones, así como con pintura, será una serie de trabajos donde aborde al objeto desde diferentes perspectivas de trabajo formal y de contenido teórico, partiendo del hecho de que cada libro funcionará por si mismo, pero que a su vez pasará a ser parte del total de una instalación en donde convivirán al unísono todos los libros, formando una gran textura, que a su vez estará contenida en un mueble, que nos remitirá lo que podría ser un portalibros, o un tablero de concurso de televisión, o como esos cartones con chicles donde uno lo despega y atrás viene un premio, pero es también como el caso del *I-CHING*, donde según se dice uno puede formular una pregunta, abrir una pagina y nuestra incógnita será respondida o si no específicamente, podremos encontrar cierto tipo de conocimiento, que nos puede orientar, pero de que uno encuentra algo eso si es verdad, siempre podemos hallar en los una sorpresa, una respuesta a nuestras eternas dudas, *solo hay que saber distinguir*; primero se formulan las incógnitas y luego hay que buscar en donde están las contestaciones.

Así al determinar esta convivencia, o este acomodo, que podría ser como una biblioteca, o mas bien como un puesto de revistas que esta en las calles y donde los impresos se acomodan frontalmente, a diferencia de las bibliotecas, en donde los libros son colocados de forma lateral, puede ser también un poco como los puestos callejeros donde se venden libros, donde son acomodados uno al lado del otro de manera en que todas las portadas se puedan apreciar completamente, de esta forma de presentar al libro serán colocados mis elementos, contando además con la posibilidad de poder abrirlos y ver que es lo que se puede encontrar dentro, como si estuviéramos en el *Sanborns* ojeando las revistas. Mi propuesta se basa en las formas populares, en

las estéticas que no son propiamente las aceptadas y usadas en el mundo del arte, si no en las que salen de las calles, de las otras formas de orden y acomodo, que tienen que ver directamente con la funcionalidad y la cotidianidad. Las expresiones que retomaré de los puestos callejeros, serán de forma, color, posición, dimensión, así como el uso de las imágenes que forman la gráfica popular, como lo pueden ser las publicaciones de la nota roja, o los *comics* e historietas, los *posters* de los artistas del momento, o los periódicos de diaria circulación. Pero lo mas importante que retomaré es la falta de solemnidad con la que son presentadas las cosas, mas bien su orden y acomodación obedecen a factores mas funcionales y utilitarios, que obedecen a un sentimiento , a una estética que nos pertenece a todos por igual, por que nadie puede ni controlarla ni manipularla ni poseerla, por que es algo popular que se encuentra en las calles y que nadie puede acaparar, solo podemos hacer uso momentáneo de eso, es algo que a todos nos pertenece y que ahí esta, solo es cosa de además de gozar viéndolo, lo re utilicemos para hacerlo parte de nuestros lenguajes de expresión.

Es el carácter lúdico que se hace presente en la presentación artística, y que planeo acentuar, o aprovechar para marcar determinada relación con el espectador, que es basada además de la clásica observación general; en el contacto que podemos establecer con las cosas, por medio del juego, de la risa, de la broma, *del no tomar tan en serio todo como son los cosas*. La idea, y la estética precisamente ni son serias ni sacras ni solemnes, como lo son en general las maneras de presentar al arte y ya no digamos de los libros. El sentido del humor que se obtiene gracias a la secuencialidad natural del libro, y al factor sorpresa serán la estructura por la cual podremos acercarnos a lo que proyecto como significado del libro.

Pasaremos así a considerar que cada libro es una cajita donde se guardará una cosa que representa un fragmento de la vida humana, pero queda claro el hecho de que son cajas, de que cada una posee un significado individual al mismo tiempo en que pertenecen a una estética total, que es la textura de la que forman parte. La estética final que me propongo alcanzar seria la de transformar un conjunto de libros en un objeto construido a partir de diversas formas materiales y conceptuales, que vendría a representar las múltiples posibilidades de elección que podemos encontrar en los libros. Estas cajas. se convierten así en un mosaico, o una textura de opciones, una metáfora de lo que para mi es la relación que llevamos con los impresos, *como un chingo de alternativas que están ahí, y que están esperando la pregunta indicada para aparecer*. Se utilizarán como si fueran ladrillos o bloques que forman parte de lo que sería una pared hecha a base de libros. serán construcciones literarias hechas a partir de imágenes plásticas.

Para que el espectador no solo se quede con el puro goce estético, si no que pueda formar parte de la obra, cada libro será trabajado en su exterior y en su interior, para que tengan dos vistas, una la general que se logra en la convivencia de varios libros en una misma estructura, al ser todos parte del mismo objeto, es una vista y una estética totales, que es lo se puede leer a simple vista, digamos que es la forma de relación en la que nos basamos al admirar un cuadro o una instalación, es

una forma de relación indirecta, por que lo único que nosotros usamos para relacionarnos con este objeto es la vista, no equivale a tener mayor grado de acercamiento, la pieza puede ser admirada y entendida con solo echarle una mirada, *es la propuesta espacial que le daré al contexto donde sean insertados los libros.*

La otra forma de aproximación hacia mi trabajo partirá de la relación que naturalmente llevamos con los libros, la cual aprovechare como modo de conducirse hacia la pieza. Todas las conductas que nosotros llevemos en la vida hacia los libros, es la manera en la que tu te podrás acercar a los libros.

Los impresos y en este caso los libros, establecen un determinado tipo de comportamiento de relación directa, que es básicamente el de establecer un contacto personal, para poder acercarse a el, donde se implica la acción motora con la coordinación visual, esto dando como consecuencia una acción cerebral, una función del intelecto; uno se vale de las manos, de los ojos y de la imaginación para tener acceso a lo que prácticamente es el interior del libro. Esta conducta implica un grado de abstracción del mundo común y cotidiano, por que sin el debido grado de concentración nos seria imposible acercarnos a los textos. Además de esta forma de relación individual como lo es siempre que queremos acercarnos a un libro; es importante el remarcar esta forma de intimidad, por que es a través de este mecanismo es que nosotros podemos abstraer nuestro pensamiento para crear paralelamente otra realidad. Es en parte la magia que encierran los libros ya que hay solo pocas cosas en la vida en que solamente impliquen una forma de relación directa y personalizada, *es el libro el principal medio por donde podemos obtener comunión directa con lo que en verdad es nuestro propio espíritu*, decir que para acercarse a los libros es necesario cierto grado de intimidad, de concentración, no es por demás por que hay pocos objetos y casos en la vida del humano, en donde se guarde esta relación. Esta idea estará implícita en el trabajo, será abordado desde el punto de plantear como objeto que contendrá a mis libros, como una capilla, o un confesionario, o como una cabina telefónica, como un puesto de revistas o por que no como una caseta de baño, es precisamente en todas estas acciones de la vida cotidiana, que uno tiene que valerse por si mismo, o dicho en otras palabras son momentos en los que es determinada una relación personal con algo: con un lugar, con un momento, con un aspecto, o con una actitud.

Es muy importante que en mi trabajo se contemplen las dos formas de acercamiento, la personal, que es la que le corresponden a los libros naturalmente y la espacial escultórica, que es la forma en la que voy a presentar mi imagen, la manera de insertar los libros.

El Material básicamente se formará de diversas clases de libros, que serán recopilados, en distintos lugares y que por alguna razón están en desuso, son considerados como algo que ya no tiene funcionalidad, se vuelven viejos y representan una parte de la sociedad que no sirve, pero que no puede considerarse inútil, y por esta razón no son tirados a la basura, pueden pasar a un rincón, o son vendidos nuevamente por gente que se dedica a la compraventa de usado.

3.3- ¿Cómo es que uno se relaciona con esta cosa llamada libro?

Cada libro es imagen en una hoja, además cuenta con una , imagen exterior, la portada o presentación la parte externa del libro que tratará de sintetizar en la primera impresión el contenido general de lo que este libro trae en el interior, a diferencia de las paginas interiores que también manejan imágenes por si mismas y claro, todas en su conjunto formarán lo que conocemos por libro, es como la posibilidad de guardar muchas imágenes dentro de un mismo lugar.

En el lo que es contenido del libro, creo que es necesario relacionar mi propuesta, un poco en la forma narrativa literaria, es decir para que mis imágenes a usar puedan desarrollarse en una realidad de ficción que es un poco lo que se propone hacer en la literatura; *es muy importante el hecho de como el libro es el vehículo por el cual podemos viajar por un espacio simulado*, el tiempo y el espacio se convierten automáticamente en elementos de la obra.

Por un lado usaré distintos tipos de letras para crear textos, quiero que las letras se vuelvan imágenes que no son la descripción de una palabra, de una acción, de un hecho, si no que representen, un simbolismo ajeno al ser solo leído. Esto es en cuanto a la aplicación de un texto y su tipografía, por un lado el texto debe de reforzar la idea de la imagen exterior que quiera darle al libro, por ejemplo si el tema de mi libro de cocina creo que lo mejor seria escribirlo con sopita de letras, o si es una novela de asesinatos y muerte o de presos políticos por que no escribir las letras con sangre, o si es un libro de plantas y jardineria o de botánica creo que lo mejor seria escribir con tierra, o por que no un libro que hable sobre pintura que este hecho en su totalidad con óleos y acrilicos, o una historia marina que este escrita con arena del mar, no se esto es solo un ejemplo de, lo que puede hacerse al relacionarse, al carácter del libro con su forma real no solo con el universo literario. *TRATO DE ESTABLECER UN CONTRASTE CON EL SIGNIFICADO DADO DE ANTEMANO EN CADA LIBRO, POR MEDIO DEL USO DE IMÁGENES.*

Las imágenes que utilizaré serán determinadas por que me permitirán ilustrar mas claramente lo que es para mi la condición humana en este momento. La construcción de imágenes tratara a su vez de formar una historia, un mosaico de posibilidades aisladas, que también se pueden leer todas dentro de un solo texto. Además de llevar su respectivo texto cada libro ira acompañado de una serie de objetos que serán injertados dentro del libro, que además de tener que ver con la cotidianidad, y de ser representativos de la cultura popular, estarán extraídos de la imagen literaria.

Crear así un nuevo objeto, un hibrido de libro con su significado interior, estructura visible que se desparrama hacia afuera, *usado al mismo tiempo como un soporte para imágenes plásticas.* Es como una alegoría del significado simbólico que tiene un texto dentro de nuestra sociedad, es la manera como voy a proyectar lo que para *MI ES UN LIBRO.*

Es por eso bastante importante que sean libros hechos con anterioridad para que mi intervención en un texto sea lo menor posible, para así poder percibir lo que es un libro.

Como creador plástico me propongo extender mi trabajo hacia el universo literario.

3.4- Cada libro tendrá su propia personalidad, o cómo adquirirá carácter y para qué

Determinado así, el valor del libro, que mas bien es revalorizado, debe el punto de vista de considerarlo una parte fundamental de la sociedad, el principal formador de cultura e idiosincrasia, con el que cierto grupo de la población cuenta y aprovecha, sin embargo no se puede considerar que sea el principal promotor de idea, ya que en nuestro país el tipo de información bibliográfica, se convierte en un elite, en un producto al que no todos tienen fácil acceso. Se considera que México y los países del tercer mundo son analfabetas, por que solo una minoría han tenido posibilidad de ir a la escuela y contribuir así a su educación.

Es muy importante el reconocer que la mayoría de la población no tiene contacto con los libros, son algo ajeno a sus vidas, "ni los necesitan, ni les son útiles", su existencia transcurre sin tener que usarlos. Por algo se nos ha llamado a lo largo de la historia como clase marginada, en lo cultural y en lo económico, "masas de iletrados", "grupos de gente inculta" "los des protegidos" "los pobres" "los mas humildes" etc.. *La clasificación de la sociedad es definitiva y mide a las personas por el grado de conocimientos, de información y cultura que uno posea*, tu lugar será determinado por los años que hayas pasado dedicado a una cosa, que en este caso es el oficio y el estudio, o dicho en otras palabras, el contacto que hayas tenido con el trabajo, y el grado de relación que alcanzaste con los libros, es lo que delimitará el lugar que obtienes en la sociedad.

La cultura es una y se determina por el grado de relación que hayas tenido con esta, es la idea que se ha impuesto, que se ha aceptado, es lo correcto y lo que se debe de ver y hacer. es la idea establecida de lo que es cultura, culto, y cultural. Forma en la cual, todos los requerimientos estéticos e ideológicos deben de adaptarse.

Pero hay sin embargo otras tipos de manifestaciones de las que se nutre el pueblo, esto con dinero y sin el, con o sin "cultura" me refiero a las formas de expresión y sensibilidad que pertenece por completo a lo que podría denominares como cultura popular. Es una forma de sub cultura, de contra cultura, que tiene que ver con lo económico, con la tradición, con la ignorancia y con un funcionalismo del diario, que trata de cubrir las necesidades primordiales a corto plazo. Es expresión cultural sensible, que vive y se desenvuelve en la cotidianidad, cumple una función específica, de satisfacer los requerimientos de un momento. Para las clases mas humildes no hay futuro, no hay estabilidad, no hay acumulación de bienes, no existe una idea de progreso o mejoría, su destino se limita al día, y esa tendencia es reflejada en los objetos que conforman su existencia.

Es una forma de posesión distinta a la acostumbrada por la clase media y alta en donde el objeto material es de suma importancia para crear la idea de estatuas, de poder, de pertenencia, por que de alguna manera la posesión es lo que vendrá a determinar la estratificación de la sociedad, es el principal componente para concebir su carácter e idea de clase. A través de los objetos cada

individuo, cada grupo busca su lugar en un orden, esta relación es reflejada en las condiciones materiales con que cada quien tiene que vivir. Los libros además de ser un objeto de consumo material, el otro tipo de bien que representan y del que son portadores, es que son una forma de atesoramiento, de conocimiento e información, cosa que les da un lugar privilegiado, dentro del cúmulo de objetos que pueden pertenecerle al hombre. *Algunos solo son portadores de bienes funcionales o estéticos, el libro tiene dentro de su capacidad objetual varios valores que no solo abarcan el plano de la materialidad.* Por eso en el hecho de que las clases mas acomodadas hayan tenido mayor contacto con el objeto denominado libro, tiende a acentuar mas las diferencias con las clases de menores posibilidades, por que la diferenciación no solo es material, si no que se hace latente una diferencia de: conceptos, ideas, y del manejo de la información. Todo es un suponer por que a veces con dinero y posición la gente es ignorante e iletrada, es lo que llamamos un naco, se dan también los casos de personas que hacen un esfuerzo por salir de las condiciones a la que es sometida su existencia, me refiero ha que hay gente pobre que trata de ampliar su universo cultural, sin importarles que los factores económicos sean un impedimento para aprender, pero hay otros que por mas que lean y que tengan todo el dinero del mundo dejan de ser ignorantes y estúpidos, podría citar al respecto a algunos politicos mexicanos, que han tenido cargos importantes dentro del gobierno de nuestro país.

Però el orden social impone un cierto tipo de literatura que tiene que absorber la clase baja, es un tipo de impresos que están hechos,, para satisfacer las demandas de lectura, que tenemos todos los seres humanos no importando el estrato social al que pertenezcamos. *El hecho es que existe una literatura barata, sencilla, de temas que incluyen al lector, de fácil adquisición, que están conformados por muchas imágenes y pocas palabras, que se desprende del gusto y las necesidades del pueblo.* A este tipo de impresos es que he de referiremos, como, portador de idiosincrasia e imagen, de lo que es la nación mexicana. Me refiero particularmente a toda la cantidad de revistas *comics*, historietas, periódicos sensacionalistas, y deportivos, a la nota roja, a los periódicos en general, la publicidad impresa, las revistas pornográficas, los cancioneros, y por que no a la enorme cantidad de propaganda religiosa que circula por todos lados. Es este tipo de pseudo libros, esta al alcance de la mayoría, y representa la mayor producción de impresos de nuestro país, no es prácticamente consumido por las clases de mas alto nivel cultural, por que es considerado que es un tipo de literatura destinado solamente a las "clases bajas".

Básicamente mi propuesta visual, y simbólica, parte de la posibilidad de mezclar estas dos formas de existencia de las letras en nuestra sociedad. La utilización de libros propiamente dichos y hechos, con elementos de la gráfica popular, me permitirán obtener un lenguaje basado en el contraste que se crea al mezclarlos dentro de un mismo contexto, y que precisamente es la calidad de información que pretendo proyectar, para referirme a la cultura propiamente establecida y a la cultura popular.

La pagina se convierte así en un escaparate en un vinculo entre idea y realidad, donde conviven elementos y formas, que pertenecen a universos distintos, como lo puede ser el universo de la calle y el casero. De la variedad de opciones que tenga el espectador, de la manera en que sean presentado los libros, uno podrá establecer un dialogo con el objeto donde se sitúa mi literatura.

3.5- Cómo se va formando el texto

La siguiente parte del proceso corresponde a la descripción, de la construcción del objeto en donde pondré mis libros. La correspondencia que adquieran con relación al espacio, que los va a contener.

Mi idea básicamente es el de revalorizar a los libros, tal vez no solo al objeto material, si no a la gran cantidad de ideas que hay alrededor de estos, o a la forma en que interfieren en nuestras vidas, o a la relación que llevamos con ellos, todas estas son acciones que se le van anexando al libro, las cuales serán retomadas para establecer un significado plástico y estético, es como una metáfora de lo que es el libro para mi.

El texto se elaborara en base al tipo de libro que sea, es como un soporte donde se dibujará, se escribirá, y se le agregaran distintas clases de objetos. La manera en la que es insertado el texto, es basada en la tipografía y las palabras que usamos cuando rayamos un libro, que generalmente es una acción que hacemos cuando estamos en la primaria, es en ese momento en que el valor de los libros no es tan importante, y nos atrevemos a poner dibujos y frases, al rayarlos estamos poniendo nuestra opinión en relación con lo que allí dice, o con la imagen que allí aparece. Es un tipo de escritura fresca, sin ser intelectualizada comunica, y sirve de vinculo entre lo que dice allí y lo que piensa el lector. Son intervenciones hechas con lápiz pluma o plumón, son espontaneas, son vulgares y groseras, son manifestaciones sinceras, que no todo el mundo se atreve a hacer, es una actitud que tenemos cuando somos niños, es la posibilidad de hacer mas personal lo que hay en el libro.

Los elementos conceptuales que se le agregan al significado del los libros, son para mi bastante importantes, ya que de allí parto para darle un valor al objeto que pretendo usar. *El libro es instrumento de cambio, de superación, de desarrollo*, el conocimiento es fuerza de renovación y esta es la base de la vida; por consiguiente el libro es energía positiva, es motor de construcción y formación, la dicha y la fortuna del hombre dependen del uso que le demos a los libros.

Mi propuesta se basa en que si uno quiere que su suerte cambie, hay que abrir un libro. la vida de cada quien cambiará al momento de tener contacto con estos. es la magia que existe en lo escrito, que despierta el ser interior que espera el conocimiento para poder crecer a partir de la sensibilización del espíritu. Al momento en que establecemos un contacto directo con la literatura nuestro pensamiento, trabaja en base al entendimiento y la razón; es un mecanismo mental que nos impulsa a tener cierto tipo de contacto con el mundo de la espiritualidad, con las formas de relación idea-materia, es un vinculo de comunicación donde los componentes del pensamiento como lo son la lógica, y la concentración, pueden permitimos separarnos momentáneamente de nuestro realidad, son instrumentos mágicos que nos permiten dejar de ser momentáneamente lo que somos. Viéndolo de esta manera son pocos los objetos que nos permiten establecer una relación personal, y que a su vez *nos dan la oportunidad de poder dejar de ser lo que estamos acostumbrados a ser.*

Partiendo del grado de abstracción y de la relación personalizada que hay en los libros, proyectaré mi idea en un objeto que contenga esas formas de acercamiento. La manera en la que una se podrá relacionar con mi pieza, es como, la metáfora de lo que es un libro. Para poder acercarse al contenido de la obra es necesario cierto grado de privacidad e intimidad, de hacer una consulta individual, en donde se contemple la relación de uno mismo con la obra, así el grado de compenetración dependerá de la postura que asumamos al estar en un lugar solos en contacto con muchos libros, si uno solo quiere ver uno, o si quiere ver todos, *dependerá de la personalidad que cada quien tenga, no del la imposición estética y mecánica, que yo como creador visual le imponga al espectador.* Mi postura no es el de dar una imagen por verdadera, si no que cada quien pueda sacar de la pieza lo que mas le convenga, la curiosidad y el conformismo son factores que llevamos dentro de el significado de nuestra existencia y que son la forma por la que podremos relacionarnos con el mundo

Es necesario que la obra que propongo tenga como referencia, a los objetos o a los momentos que implican una comunión con uno mismo, los ejemplos que puedo citar tienen que ver con un confesionario, con una caseta telefónica, con una caseta de baño o con una capilla donde uno va a orar y a meditar. La consulta que se hace de un libro tiene que ser individual y ese aspecto es el que me interesa resaltar. uno entra a la pieza como si entrara a una cabina que lo permite aislarlo del medio exterior.

Tu tienes que dar el paso, tu tienes que penetrar en este universo, si quieres que tu vida cambie acércate a los libros.

Es una pieza sencilla que puede hacerse con cualquier cosa, el hecho es de poder presentar los libros de una manera frontal, y que el espectador entre en juego al abrir los libros ver que es lo que se puede encontrar. Tiene que ver con los puestos de periódicos, con la escenografía de los programas de televisión, con los tableros de los concursos, con los juegos y con la casa de los sustos de las ferias, esto también es una mezcla de las opciones que tienen que ver con la intimidad, y con la estética que tienen la suerte y la fortuna en nuestra sociedad.

La forma que tiene la pieza es la misma que tiene un libro abierto, solo algunas cosas del mundo del objeto tienen esta forma de V, por eso esta forma es tan peculiar, y representa en nuestro mundo material, como un contenedor, como si fueran nuestras manos tratando de agarrar algo y al juntar las dos palmas tratamos que no se nos caiga.

La forma en la que planeo hacer que el espectador se acerque a mi pieza, es por medio de intervenir su espacio de acción, o mas bien que su proceder este determinado por la manera de acercarse a la pieza, uno podrá intercalar en dentro del significado de la pieza, es la relación mecánico intelectual, que hay que hacer al tener contacto con los libros, *AL ABRIR UN LIBRO, UNO ENTRA A SU INTERIOR*, es un objeto que nos permite introducirnos en el, por consiguiente mi pieza debe de tener el mismo funcionamiento, nada mas que aquí materialmente uno puede tener acceso al interior de ella es como un librote, al que podemos entrar, es como un elemento teatral escenográfico, de programa de televisión, o mas bien es como la alegoría que sale en ese capitulo de la Pantera Rosa, llamado rosa psicodélico, donde el protagonista abre una puerta que tiene un ojo pintado en la puerta, y al momento de entrar se ve transportado a otro mundo, que a final de cuentas no es mas que una librería.

Colocaré al lector dentro de una atmósfera, aislada, que me permitirá incluirlo en un contexto donde convivan, el espectador, el escenario y los libros, formando así un universo donde la idea de lo que es este lugar, solo dependerá de la forma en la que cada gente se relacione con el lugar, *no de una idea que yo de como verdadera o única posibilidad de lectura*. Si uno solo quiere verla por fuera, es una forma, pero si quiere entrar, y ser parte de la instalación es otra forma de relación,, pero además uno puede abrir un libro o abrirlos todos, eso dependerá del grado de curiosidad, que cada quien tenga, no a la imposición que yo le marque.

Es una atmósfera de objetos, espacio y símbolos, es una idea proyectada con diversos medios como, lo puede ser el olor, la iluminación, la pintura, la sobre posición de ideas, la construcción y el ensamble, la riqueza simbólica basada en que uno decide. Hasta que punto se quiere llegar, los acentos serán establecidos por uno mismo, en la medida en que las palabras y los hechos le pertenecerán a cada espectador como si fuera el, quien se encargue de corregir el estilo literario que proyecta mi pieza, o simplemente decidir que debe de leer y que no.

3.6- Posibilidades de presentación de un libro

3.7- La lectura final

Es una obra que mas bien es un monumento al libro, donde a través de la revalorización de los impresos, pretendo rendirle un pequeño homenaje a la cultura y los medios impresos, los cuales han sido bastante importantes en lo que es mi vida y mi trabajo plástico, es necesario que utilice libros hechos, que representen claramente la idea de que es de ellos de lo que quiero hablar.

mi, propuesta básica se desprende del mundo de los libros en todos sus aspectos, culto o populares, estéticos o literales, es la mezcla de estos universos, que socialmente están bastante separados, pero que a final de cuentas no es así, por que todo solamente es cuestión de actitud, de predisposición hacia la información.

Actualmente vivimos la era de la saturación de información, tanto visual como auditiva, la manera en la que vivimos esta determinada por este hecho, y para bien o para mal el exceso de imágenes y de ideas han llevado al hombre, a medir su desarrollo en base a la cantidad de información que se posea, el dominio el sometimiento, y la des información son factores fundamentales de la relación que el hombre lleva actualmente con la disposición informativa.

La representación que haré depende de la forma en la que es presentada y absorbida toda esa cantidad de información, es un templo del conocimiento y el saber, metafóricamente, por que para hacer de verdad eso seria necesario usar miles de libros e impresos, para tan solo cubrir un poco la cantidad de cosa escritas con las que cuenta el hombre, pero sin embargo cualquier fragmento de esa realidad es suficiente para referimos a la idea del exceso de información.

Como he planteado en los anteriores capitulos el hombre ha tenido que relacionarse directamente con los elementos materiales que hay en su época, cosa que lo hará representante de determinada clase de existencia. Es en este momento de la historia en que la información, es el elemento material mas importante que sirve para sustentar la clase de vida que llevamos, y del cual dependemos enteramente. Los libros y los impresos son fundamentales en esta época.

La posibilidad que yo como artista puedo ver en los libros no es solo la del manejo del conocimiento y la información, si no que además son elementos constructivos basados en su complejo significado simbólico, y en su carácter estructural, es la fuerza, que podemos arrancar de cada pagina, de cada portada, o de cualquier clase de impreso. Mi función como creador es el proponer otra forma de ver a los libros, es poético, es plástico, es incoherente, y realista, es la unión entre lo que se encuentra en las calles y lo que esta en hogar o en la escuela. La cultura sale a la calle o la calle va al encuentro de la cultura.

De este choque, de este contraste de apariencias es que formare mi discurso, cosa que con anterioridad he estado realizando con mi trabajo, solo que en esta ocasión el elemento mas importante en el que me basaré para hablar de la cotidianidad, son los libros y los impresos, la manipulación es básica para involucrar en un determinado significado, al lector.

Como punto importante cabe el remarcar una corriente que se ha puesto mucho de moda en nuestros días, me refiero al reciclaje de todo, a la posibilidad de darle un nuevo uso a algo que se creía inservible, en mi caso en particular, además de reciclar libros, el principal sostén de mi obra es el papel reciclado, es un trabajo de texto sobre impreso, el papel siempre sirve y más para dibujar.

Otro concepto que quisiera remarcar es el de que toda mi obra se constituye en base a pedazos, todo se va formando en base a la unión de fragmentos, con varios pedacitos formare un todo, es el sentido de totalidad y de fragmento, el cual es el sentido constructivo de obra, son pedazos de madera que se unen a pedazos de libros, los cuales a su vez están rellenos de recortes, y cachos de textos.

El trabajo colectivo es una fuerza que permite despersonalizar la obra, y nos ofrece mayores perspectivas de trabajo. En el caso de mi pieza fue necesaria la intervención de otras manos, ya que las posibilidades de acción de una sola persona son muy pocas en relación con el carácter que tiene el mundo y la sociedad. Pretendí que fuera una pieza grande, de múltiples significados, que se pudiera asociar a la universalidad que hay en el libro, así es que si yo solo hubiera hecho mi pieza, la capacidad de comunicación sería menor, es como si yo impusiera mi idea y mi imagen, y que además la aceptara como única y verdadera, es necesario que logremos salir de los límites que nos marca nuestra individualidad, son los libros y las ideas la forma en la que podremos desarrollar otra realidad en la que podremos confiar, nuestra persona y nuestros pensamientos, son solo un vínculo, entre nosotros y la realidad, y de ninguna manera es algo que nos pertenezca con exclusividad.

Conclusión

De la constante necesidad que como estudiante tenemos de acercarnos a los libros y de la posibilidad de experimentación que hay con los materiales, es que he podido llegar, al punto de experimentar en base a una imagen que hasta este momento no era del todo manipulada por mi producción plástica, me refiero a la unión de texto e imagen, al uso de la secuencialidad, y de los elementos simbólicos que están al rededor de las ideas impresas.

Considerando la forma en la que son presentados los libros, mi trabajo se enriqueció, desde la perspectiva de usar un elemento tan importante como lo es el libro, que dentro de la enorme cantidad de cosas que forman el significado del humano representa un punto de reflexión valido para todas las personas. Nuestra existencia esta determinada por el grado de relación que llevemos con el mundo material, y es el libro el motor de múltiples posibilidades, tanto plásticas como textuales. El hecho de haber trabajado con algo tan común y cotidiano como lo es el libro, me permitió, el basarme en conceptos hechos y establecidos de antemano, que son además portadores de los valores de la sociedad mexicana, y que al mismo tiempo es representativa de las culturas del tercer mundo, La literatura, lo bibliográfico, la cultura, la educación son factores que nos permiten darnos cuenta de la calidad de vida que llevamos como habitantes de un país pobre, sin posibilidades de desarrollo.

Como es que llega un punto en que debemos darnos cuenta de lo importantes que han sido los libros para la vida en general, en que nos relacionamos con ellos de distinta manera, dependiendo del tiempo y del grado de conciencia que hayamos desarrollado. En como uno puede hacer que su vida cambie, con solo tener una buena relación con los libros, hay que saberse acercar a ellos, hay que saber cuales son las preguntas indicadas, por que solo así podremos saber en donde buscar, son frágiles, pero son sumamente poderosos, el acceso a ellos no siempre es fácil, al principio cuesta trabajo, pero el chiste radica en hacerlos parte de nuestra vida y vivir una parte de la realidad a través de ellos, *que aburrido pensar siempre lo mismo*, los libros nos ayudan a limpiar a formar nuestra sensibilidad, el pensamiento, y la razón.

Hay quien nunca logran ponerse en contacto con ellos, sus vidas transcurren sin tener necesidad de usarlos. Uno como estudiante y persona que ha tenido contacto con ellos tiene ya dentro de su ser la capacidad de poder difundir sus ideas por medio de las formas impresas, de haber alcanzado el punto de que las ideas personales pueden ser comprensibles por los demás, es el libro la herramienta por la que nuestro pensamiento deja de ser personal y solo entendible por uno mismo. Para acercarse a los libros es necesario saber leer y escribir, pero esto solo lo aprenderemos en la medida en la que tengamos contacto con los libros, por que siempre desde la primaria aprendemos esto, pero no es si no al momento en el que uno emprende una investigación del tamaño de una tesis

profesional, es que nos damos cuenta que no sabemos realmente leer y escribir, por eso no cualquiera puede alcanzar ese grado de interacción que hay entre lo que se lee y lo que se escribe.

En lo que respecta a mi trabajo ha sido necesario que refleje de alguna manera las condiciones de vida que nos ha tocado llevar, por eso es que me remito, a lo cotidiano, a lo popular, a lo industrial, y a lo urbano, por que simple y sencillamente, estos elementos son los factores que determinan la clase de existencia que cada quien tiene que llevar.

El hecho de haber usado libros, me ha permitido el acercarme un poco mas a un elemento, que es un pilar dentro de nuestra sociedad, y además es representativo de la producción industrial, y las actitudes consumistas, que rigen las conductas que hay que seguir. Nuestras vidas se basan en la relación que hay con los libros, ¿por que no plantearse el hecho de usarlos de otro modo? si a final de cuentas todo es susceptible a convertirse en objeto estético, portador de valores distintos a los que estamos acostumbrados a leer, ahora solo es mérito el haberles dado una significación tan clara y universal como lo es el significado del libro.

Mi postura no es de destruir los libros, si no por el contrario, para hablar de ellos ha sido necesario que los use tal como son, con todo y las posibilidades constructivas y simbólicas que esto encierra. Lo que me interesaba quedo intacto, el libro siguió siendo el mismo, conservó su forma original, es en las hojas y en las portadas, donde he aprovechado la secuencialidad, el espacio y el tiempo que hay entre una hoja y otra, es el factor sorpresa, es el significado que hay en la repetición, en la relación idea-tiempo, es la lógica y el simbolismo de la continuidad, que a su vez tiene que ver con el ritmo y la cantidad de instantes que guardemos o proyectemos en determinado objeto. Así es que a diferencia de un cuadro, que solo nos permite una forma de relación espacio-tiempo, el hecho de proponer a los libros como elemento plástico nos permite establecer otra clase de relación lógica y perceptiva hacia lo que estamos admirando, como arte, donde la apreciación no solo es contemplativa, si no que se vuelve participativa, y al mismo tiempo se involucra así la personalidad de cada quien.

El libro, tiene la naturaleza que para usarlo es necesario que tengamos un intercambio físico y mental, es decir no solo es suficiente la contemplación, si no que representa que cada quien tenga necesidad de intercalarse con el. Así es los libros son de los pocos objetos, que en su funcionalidad implican al hombre, lo hace actuar, en base a una conducta específica, piense, vea e intervenga. El hecho que como creador plástico, pueda plantear una obra en la que el espectador pueda intervenir, me resulta bastante rica y significativa, por que, por lo general el arte solo se contempla, no se puede tocar, tenemos que sacar la idea, del puro goce visual, del puro placer estético. Así que al proponer un cuadro que al mismo tiempo es un libro, o un libro que a su vez es también un cuadro, estaré implicando estas dos formas de relación.

ES muy importante como podemos convertir una obra en una posibilidad interjectiva, donde no solo sea la pieza lo mas significativo, ni lo que yo impongo, si no lo realmente importante es la relación que puede establecer el espectador con la pieza.

Actualmente el arte ha tenido la necesidad de involucrar mas al espectador, de hacerlo participe del significado de la obra, el hecho de haber trabajado con libros me ha permitido alcanzar un poco mas este tipo de relación, tan usado en estos momentos. El arte y la cultura no se pueden quedar relegados por la fuerza de la técnica y la tecnología, hay que buscar canales alternativos, donde se pueda expresar esta posibilidad de relación, y es precisamente de la unión de la plástica con el universo literario, que tenemos una forma en la que el espectador lector puede actuar.

Ha sido muy importante que como creador visual voltee a ver a los libros y las múltiples posibilidades simbólicas que este tiene, es mas creo que dentro de la carrera de artes plásticas es necesario que todos los estudiantes se planten el echo de revalorizar el papel que los libros han tenido en su vida, por que según me di cuenta, no todo en la carrera es imagen, hay además una gran cantidad de formas por las que podemos comunicar nuestra idea y que no es solo plástica, existe la fuerza del texto, del párrafo, de las letras palabras y oraciones, el chiste es que con cualquier elemento poder crear una forma de expresión, no importa si es visual o es auditiva, lo importante es llegar al grado de poder comunicar algo. Que aburrido sería que solamente se nos enseñara a dibujar y a pintar sin tomar en cuenta las enormes posibilidades que hay en la escritura y la lectura.

La construcción de mi trabajo me ha permitido el utilizar distintos elementos a los usados hasta ahora en mi trabajo, me refiero básicamente a la construcción la dimensión y la manera de trabajar colectivamente, son factores que de alguna manera enriquecen el significado de la primer idea que tenia, por que uno puede tener muchas y muy brillantes ideas, pero a la hora de hacerlas realidad, es donde veremos en cuales son los limites y los alcances que cada uno tiene.

Mi trabajo fue proyectado en base a la idea de yo ser solo un simple acomodador, un ordenador de un fragmento de la realidad, así que mi papel solo se limita a ser un recopilador de imágenes representativas de la sociedad, mi manufactura y mi trabajo manual serán determinadas por la clase de presentación que pretendo darle a los objetos que usare y que en este caso son los libros. He llegado a un punto donde no solo es suficiente el contemplarlos y el leerlos, si no que como artista se me ha planteado la necesidad de usarlos como elemento plástico, como formas visuales y simbólicas.

El presente trabajo, se ha formado de padecería, de objetos considerados, como basura e inútiles, todo se va formando para constituir un todo representativo de una realidad o de una fantasia que me ha tocado representar,. La pieza se contraria con los minimos recursos económicos posibles, es decir casi todo es sacado de cosas que la gente ya no considera útiles, pero que a mi óptica siguen siendo funcionales y prácticos. Para mi ha sido mas importante el hecho de usar cosas con una carga social determinada, que comprar y usar lo que se considera nuevo útil y bello.

La sociedad se podrá entender un poco mas a si misma, en el momento que revaloricemos la relación que llevamos con los elementos materiales que conforman nuestra realidad fisica. Esto es personal, individual y representa la relación existencial que cada ser humano lleva con la vida que le ha tocado vivir.

Conclusión

La conclusión final puede ser planteada desde diversos puntos de relación, como lo puede ser una reflexión acerca de la relación que obtuve de mi contacto con los libros, que es también la relación que he alcanzado con la información. Además está el hecho de relacionar con mi propuesta plástica la construcción de un libro, pero más bien son dos uno el teórico y textual, el otro plástico conceptual, la tesis escrita, y la obra artística. En la conclusión general deben de ser consideradas estas dos formas de relación que experimente con el libro y donde la verdadera labor es el reconocer como es que estos dos puntos se tocan. Pero sin embargo lo más importante y a lo que me llevan las ideas anteriores es a revalorizar el uso que he dado al estudio y a los libros, idea que me lleva a cuestionarme la materialidad de la que formo parte, y la relación que tengo con las ideas.

El hecho de llegar a un punto en que uno tiene la capacidad de elaborar un texto del tamaño de una tesis, implica que ya se tiene la capacidad de comunicar o de entender claramente una idea, de haber alcanzado cierto grado de generalidad universal. Lo de menos es un título o un nombramiento, el verdadero símbolo que hay en esta construcción es el de tener un contacto real y directo con el mundo de la información. La vida deja de estar en el punto en el que estaba, ahora cuenta con una nueva herramienta, *LA LECTURA Y LA ESCRITURA*.

Esto lleva a proponer, un alcance, un momento determinado donde la fuerza del trabajo mental y manual se complementan en una idea del todo. El trabajo del artista no es si no la síntesis de estos dos procesos: imaginación-creación, idea-realización. Por que a diferencia de otras esferas del conocimiento, es en las artes plásticas donde además de trabajar con las ideas y los textos, se emplean elementos físicos. es una profesión que depende enteramente del uso de estas dos formas de relación, la materia y el concepto.

Somos seres de comunicación y de creación, no es por demás el retomar estos hechos, al replantearme el uso del libro y la información. Un libro puede ser visto desde varios aspectos, pero, sin embargo uno de sus principales atributos es el de ser de las principales formas de comunicación con las que cuenta el ser humano. El hecho para mí relevante es como, por medio de esta propuesta uno aprende o por lo menos eso debería ser, a relacionarse con el conocimiento, todo se convierte así en un objeto de investigación, todo es relevante en la medida que nos pueda enseñar algo, pero para esto hay que haber pasado un proceso de aprendizaje, y por consiguiente de sensibilización.

Los signos, las letras, las palabras, las frases, las oraciones, los textos y los libros, han sido y seguirán siendo fundamentales en el desarrollo de cada individuo y de cada nación. Difícilmente el destino y la historia del hombre se podrán concebir lejos del uso de los libros.

Las perspectivas de mi investigación, fueron logradas en la medida, en que he podido replantear, el uso que se le ha dado a los libros, enriqueciéndome el hecho de usar libros fabricados de antemano, mas que si yo lo hubiera hecho en su totalidad, el libro fue tomado como lo que es *UN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN*, un elemento de repetición, un valor de entendimiento y de juicio moral. En lo personal como artista me funciono como estructura visual, como una textura intelectual, como mosaico informativo. Mi obra tenia que significar la grandeza y la diversidad que podemos encontrar en el libro, así que al momento de hacer yo un libro único, me estaría cerrando posibilidades discursivas, que están allí y que solo es cuestión de ir tomarlas, manipularas y darles el sentido que se crea conveniente.

Al hablar de la cultura y la educación, he pretendido el representar de una manera estética la ideología de la que formo parte, como mexicano, capitalino, como representante de una cultura citarian basada en la desmedida masificaron, en la relación desproporcionada que guardamos con las cosas, en el exceso de información, que mas bien desinforma. Cuestiones de carácter simbólico y contextual, que están presentes al abordar el tema del aprendizaje, implicaciones que salen al cuestionar la naturaleza del libro.

Hay libro para todo tipo de gente, hay quienes solo ven los que les corresponden, ignorando los demás, hay también quien solo tiene acceso a determinado tipo de cultura. El contexto que planteo para presentar los libros dependerá simbólicamente del contacto que logren estas dos formas de plantear la cultura impresa, en como es que conviven estas posibilidades que en la vida real no se tocan por que ya parece que un intelectual, se compre un Alarma o un lagrimas y risas, o a poco un obrero se va a poner las obras de Jung.

En la realidad cada cosa esta bastante especificada, y es difícil que las cosas se salgan de su lugar, es en el arte y en el uso del objeto que estos limites pueden ser alterados.

En mi trabajo conviven en un mismo espacio las dos formas, una la culta, estética, y formal, de las que es portador el libro, con las formas de la anarquía callejera, que representa la saturación, la cotidianidad, la funcionalidad, la cultura del desecho, propiamente dicho que es recogida de toda la subcultura, o cultura popular, que podemos encontrar en los periódicos revistas, comics, y folletos. La cultura no es ya solo una, se necesita mas de un elemento para poder expresar el momento que estamos viviendo.

La construcción de las ideas, se ha basado en la estructuración de un mensaje textual, cada quien se relaciona con el objeto en la medida en la que mejor puede, es como si nos relacionáramos con los libros, si uno, no quiere jamás tendrás que abrirlos, pero si tienes duda y curiosidad, busca la información que te puede servir. Es la metáfora de la vida y de la fuerza de la información, convertidos en una capilla en un confesionario de conciencias ignorantes, por que ignorante significa no saber leer y escribir, pero también significa el desconocer cierta parte de la realidad.

Mi objeto es portador de diversas clases de valores y de ideas. La extensión y la diversidad son elementos básicos en la sociedad contemporánea de la que formo parte, de la manera en la que puede representar ese hecho es que el carácter de mi significado pudo adquirir cierto grado de valor, lo importante no es lo que digo, si no que puede abarcar mi obra.

El hecho de haber participado en un seminario de elaboración de libros, el de la tesis y el objeto, han enriquecido mi trabajo, desde el punto de vista de haber realizado, de haber trabajado con objetos que eran ajenos en mi trabajo.

Pienso que realmente todos los artistas plásticos aunque sea una sola vez en su vida se plantearan el hecho de crear un libro, llámese objeto, alternativo, o de artista, es necesario que dentro del terreno de la creación plástica nos planteemos seriamente esta posibilidad comunicativa. No creo que le haga mal a nadie el hecho de hacer un libro o un texto, es por eso que al haber alcanzado el nivel de realización de una tesis, uno cuenta ya con la posibilidad de hacer en todo el sentido de la palabra un *LIBRO*.

BIBLIOGRAFÍA

- El libro ayer hoy y mañana, Edi, Salvat. Barcelona, 1973.
- Alonso, Rodolf. El arte en la sociedad industrial. Edi. Parramo, 1973.
- Arheim, Rudolfs. Arte ¿De qué sirve?. El pensamiento visual , 1971.
- Argan, Giulio Carlo. El arte moderno del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Acal, 1991.
- Artaud Antoni. El teatro y su doble. Edi. Sudamericana.
- Ballon, Relator Damina. América Latina en sus artes. Edi. S.XXI, 1975.
- Battcock Gregory La idea como Arte. documentos sobre Arte Contemporáneo 1977.
- Baudrillard, J. Crítica a la economía política del signo, sXXI. novena edición, 1991.
El sistema de los objetos. Edi. s.XXI. decimotercera edición, 1994.
- Barcheland, Gastón. La poética del espacio. FCE, 1965.
- Blake. Poesía completa. Edi. Rio nuevo. 1976.
- Bosh, Rafael. El trabajo material y el arte. Edi. Grijalbo, 1972.
- Bozal Vereliano. Mimesis: Las imágenes y las cosas. Edi. Antonio Machado, España 1987.
- Dorfles Gillo. El devenir de las Artes F.C.E., 1977.
Las últimas tendencias del arte Hoy. FCE. 1976
El Kitch, antología del mal gusto. Edi. Lumen, Barcelona 1978.
Imagen e imaginación. FCE. 1977.
Las oscilaciones del gusto y el arte de hoy entre la tecnocracia y el consumismo. Edi. Lumen, Barcelona, 1974.
- Ducasse, P. Historia de las técnicas. Edi. Universitarias Buenos Aires. 1961.
- Eduard Lucie Smith. El Arte hoy Edi. Madrid Catedra, 1981.
Movimientos en el Arte desde 1945. Edi. Madrid Cátedra, 1979.
- Ferit, Isca. Así se hace un collage. Edi. Parramont, Barcelona, 1990.
- Ferrater Mora José. Diccionario de Filosofía. Edi. Sudamericana, 1977.
- Fischer Ernest. La necesidad del Arte. FCE, 1967.
- Forgus H., Ranald. Percepción, elemento básico del elemento cognoscitivo. Edi. Cátedra, 1979.
- Fromm, Erick. La revolución de la esperanza. FCE., 1978
- Giesz, Ludwing. Fenomenología del Kitch. Edi. Lozada, 1978.
- Gillo Dorfles. Las últimas tendencias del Arte hoy F.C.E., 1976.
- Goodman, Nelson. Los lenguajes del arte: Aproximación a la teoría de los signos. Edi. Seix Barral, 1976.

Heinz, Flolz. De la obra de arte a la mercancía. Edi. G.G., Barcelona 1974.

Huyghe, René. Los poderes de la imagen. Edi. Labor, Barcelona 1968.

La imagen - el signo sustituye a la palabra. Edi Labor, Barcelona 1965.

Karin, Thomas. Hasta hoy estilos en las artes plásticas en el siglo XXI. Edi. del Sebral, 1980.

Klincender, Francis D. Arte y revolución industrial. Cátedra, Madrid, 1983

Kransberg Melvin. Historia de la tecnología. 1967

Lambaise Sergio. Marinetti entre los Futuristas. F.C.E., 1979

Lefebvre Henri. Lógica formal y lógica dialéctica Edi. S XXI, 1976.

Hacia el Cibernantropo. Gedesa, 1967

La vida cotidiana en el mundo. Edi. Alianza, 1972.

León Peragos Jorge E. de. Significado del libro Edi, Trillas, 1980.

Lozano Fuentes José Manuel. Historia del Arte Compañía Editorial Continental, 1976.

Mallarme, Rimbaud, Valery. Poesía Francesa. 1973.

Marchan Simon. Del arte objetual al arte de concepto. Alberto Editor. Madrid 1972

Merlau-Ponty, Maurice. El ojo y el espíritu. Edi. Paidós, Barcelona, 1986.

Micheli Mario de. Las vanguardias artísticas del S XX, documentos y manifiestos. Alianza, 1979.

Moles A. Teoría de los objetos. colección comunicación visual. 1975.

El kitch. el arte de la felicidad. Edi. Paidós, Buenos Aires, 1973.

Moles A., J.Baudrillard, P. Bordon. Los objetos. Edi. Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1974.

Morris Charles. Fundamentos de la Teoría de los signos. Edi. Paidós, 1985.

Mumford Lewis. Arte y técnica. Edi. Nueva Misión, 1957.

Nikos Stangos. Conceptos de Arte Moderno. Alianza, 1986.

Pico Joseph. Modernidad y postmodernidad. Edi. Alianza. 1988.

Poper, Frank. Arte Acción y participación: El artista y la creatividad de hoy. Edi. Akal, Madrid 1989.

Puig Arnau. Sociología de las formas. Colección comunicación visual, 1983.

Racionero Luis. Filosofía del Underground. Anagrama. 1970.

Raymond Marcel. De Baudelaire al Surrealismo FCE, 1982.

Read Herbert La función del Arte en el desarrollo de la conciencia humana F.C.E., 1967.

Filosofía del Arte moderno. Edi. Peuser, 1960.

Renan Raul. Los otros libros. U.N.A.M., 1985.

S. Epit. Cayeron del cielo gruesos. los poetas Beats y el Jazz. Traducción José Vicente Araya.

Svend Dalh. La historia del libro. Alianza Editores, 1982.

Tabore. La nueva nacionalismo personalidad Sadhana. Edi. SEP, 1974

Valery, Paul. Teoría poética y estética. Edi. Lumen, Madrid 1990.

Walter Hess. Documentos para la comprensión del Arte Moderno. Edi. Nueva Visión, Argentina, 1969.

Weber Alfredo. Historia de la cultura. FCE.,1945

Wercher, Herea. Collage. Edi. Abrams, N.Y., 1971.

La historia del Collage. Edi. Comunicación visual, Barcelona 1978.

Werner, Hofman. Los fundamentos del arte moderno. Edi. Peninsula, 1992.

W.V. Orman, Quince. Palabra y objeto. Edi. Biblioteca Universitaria Labor, 1968.