

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
Creada mediante Ley No. 010 Reg. Of 313 del 13 de noviembre de 1985
FACULTAD DE EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Modalidad Productos o presentaciones artísticas

PROYECTO

“El Performance Sensitivo Auditivo y su Influencia Social Tecnológico en Manta 2024”

Autor/a:

César Branny Piloso Chóez

Docente tutor:

Lic. Mag. Sinchi Quinde Freddy Damián

Periodo

2025-1

Manta - Manabí - Ecuador

Uleam
UNIVERSIDAD LAICA
ELOY ALFARO DE MANABÍ

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades

“El Performance Sensitivo Auditivo y su Influencia Social Tecnológico en Manta 2024”

Trabajo de proyecto de titulación presentado por: César Branny Piloso Chóez
Tutor: Lic. Sinchi Quinde Freddy Damián

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR
PROPIEDAD INTELECTUAL

Título del Trabajo de Investigación: El Performance y su Influencia Social Tecnológico en Manta 2024

Autor: César Branny Piloso Chóez

Fecha de Finalización: 13 de agosto del 2025

Descripción del Trabajo:

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal fortalecer el desarrollo cultural, artístico y laboral de la parroquia San Mateo de Manta.

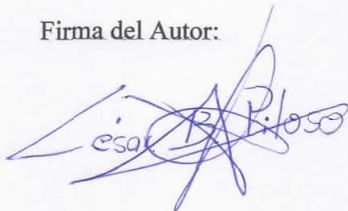
Declaración de Autoría:

El siguiente trabajo investigativo tiene como objetivo mostrar a los espectadores la belleza de un trabajo artístico performático, que tiene como objetivo culminar en la presentación de una obra que muestra la belleza de la escultura en comunión con el performance y como a través de esta unión se presenta un trabajo que hace reflexionar a través de las conductas sociales y temas tan necesarios de abordar como lo son el poder, el control, el dominio y la manipulación que se puede o que podemos ejercer sobre otros.

Derechos de Propiedad Intelectual:

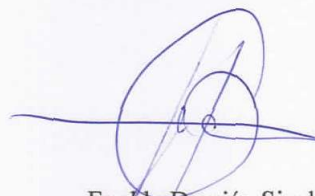
El presente trabajo de investigación está reconocido y protegido por la normativa vigente, art. 8, 10, de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. Todos los derechos sobre este trabajo, incluidos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, pertenecen a los autores y a la Institución a la que represento, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Firma del Autor:

César Branny Piloso Chóez
1312282344

Firma del coautor:

Freddy Damián Sinchi Quinde
0103774832

CERTIFICADO DEL TUTOR

CERTIFICO

En calidad de docente tutor(a) de la Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, CERTIFICO:

Haber dirigido, revisado y aprobado preliminarmente el Trabajo de Integración Curricular bajo la autoría del estudiante PILOSO CHOEZ CESAR BRANNY, legalmente matriculado en la carrera de ARTES PLÁSTICAS, período académico 2025-2026(1), cumpliendo el total de **384horas**, cuyo tema del proyecto o núcleo problémico es *"EL PERFORMANCE SENSITIVOAUDITIVO Y SU INFLUENCIA SOCIAL TECNOLÓGICO EN MANTA 2024 "*

La presente investigación ha sido desarrollada en apego al cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el Reglamento de Régimen Académico y en concordancia con los lineamientos internos de la opción de titulación en mención, reuniendo y cumpliendo con los méritos académicos, científicos y formales, y la originalidad del mismo, requisitos suficientes para ser sometida a la evaluación del tribunal de titulación que designe la autoridad competente.

Particular que certifico para los fines consiguientes, salvo disposición de Ley en contrario.

Manta, martes, 19 de agosto de 2025.

Lo certifico,

SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN

Docente Tutor

CERTIFICADO DE PLAGIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
magister

PILOSO CESAR

4%
Textos sospechosos

2% Similitudes
1% similitudes entre comillas
0% entre las fuentes mencionadas
2% Idiomas no reconocidos

Nombre del documento: PILOSO CESAR .pdf
ID del documento: 2b50b5a611e7fc0c020c7a5eec66f909d06a9215
Tamaño del documento original: 354,24 kB

Depositante: BRYAN MENDOZA MUNOZ
Fecha de depósito: 7/12/2024
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 7/12/2024

Número de palabras: 8008
Número de caracteres: 51.238

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuentes principales detectadas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	camilafigavet.wixsite.com Performance camilafigavet/experiencia 3 fuentes similares	1%		Palabras idénticas: 1% (101 palabras)
2	ia802208.us.archive.org 3 fuentes similares	1%		Palabras idénticas: 1% (88 palabras)
3	traficovisual.com EL APLAUSO (Notas sobre la performance artística) - Trafico V... https://traficovisual.com/2016/09/18/el-aplauso-notas-sobre-la-performance-artistica/	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (23 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	pdfs.semanticscholar.org https://pdfs.semanticscholar.org/713f/64123135676d3376575ea297f3012803d3b9.pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (18 palabras)
2	LOPEZ IMBAQUINGO ERIKA JAMILETH.docx LOPEZ IMBAQUINGO ERIK... Viene de de mi biblioteca	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (13 palabras)
3	INFORME FINAL - FASE TITULACIÓN 2024-1 Karen.pdf INFORME FINAL... Viene de de mi grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (12 palabras)

Fuentes mencionadas (sin similitudes detectadas)

Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes.

- <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=D>
- <https://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/br>
- <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=l>
- https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=DUGCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT49&dq=performance&ots=9aAKASX15j&sig=flLb_0hLoJ-frMG2wwB1quxgZY#v=onepage&q=p...
- https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=DUGCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT49&dq=performance&ots=9aAKASX15j&sig=flLb_0hLoJ-frMG2wwB1quxgZY

DEDICATORIA

A Dios gracias primero por haber puesto tantos sueños en mi cabeza y el deseo inquebrantable y voluntad para cumplirlos todos, este es un paso más en mi vida, uno que demoró mucho en llegar y que recorrió un camino no lineal de hechos y desventuras que me han llevado a este día, no lo considero un final, lo considero un resultado, el fruto de años caminando para tomar bus, de no saber si iba a lograr terminar los proyectos, pero apostaba todo a mis ideas, de a veces no saber que hacer, pero aún así hacerlo y encontrar las respuestas en el camino, de volver a casa muerto de hambre por no tener dinero para comer algo, pero feliz de que todo había salido como quería, es la cosecha de amanecidas, ojeras y estrés que dan fruto el día de hoy y que no hubiera sido posible sin el apoyo de todas las maravillosas personas que conocí en el camino, porque no somos el resultado de esfuerzos individualistas, somos el fruto del amor que recibimos cada día, la protección de los padres, la preocupación de los amigos, la confidencialidad de los hermanos y la complicidad de nuestra pareja, somos el resultado de todo ese amor que nos es transmitido y que nos permite continuar cada día a ser la mejor versión de nosotros mismos, así que gracias a toda esa comunidad que he ido construyendo, estoy aquí el día de hoy, confiado en que seré un excelente profesional, pero sobre todo un ser humano consciente ante todas las cosas, a todos esos seres de luz que de una u otra forma estuvieron allí, gracias por aportarme un poco de su tiempo, su energía y contagiarme algo de esa locura que me acompañó en esta etapa, todo eso me transformó en el hombre que a partir de ahora seré, y con especial afecto al César del 2020 que con miedo y confinado por la pandemia empezó una carrera nueva, con todo el miedo de empezar de cero, pero que jamás perdió la esperanza en que el mañana podía ser mejor, a él mi abrazo por lo que somos hoy, a mis seres queridos mi gratitud eterna, sepan que les amo y les amaré hasta el fin del mundo y más allá, hasta el corazón del invierno...

AGRADECIMIENTO

Una vez a Dios por la vida, agradezco a mi madre Kathy, por su apoyo, por no haber dudado ni un momento en apoyarme y estar allí desde el momento en el que empecé la carrera hasta ahora, al igual que a mi padrastro Douglas, que siempre tuvo un buen consejo para mí, fueron uno de los pilares fundamentales para haber llegado hasta el día de hoy, Agradezco a Ariel, mi gran amigo que desde el día uno me echó la mano, en muchas más cosas de las que debía, pero allí estaba, y eso jamás lo voy a olvidar, agradezco a Karla, mi novia, que desde que nos conocimos me apoyó en mi carrera y estuvo allí en todo cuanto fue posible, mi compañera, mi equipo, mi amiga. Agradezco a mis hermanos Kenneth y Melanie por siempre estar allí y a mi padre César, por cuánto le fue posible hacer. Y en todo esto esas personas que la Universidad me permitió conocer y abrieron la puerta a un mundo más grande del que yo jamás hubiera imaginado: A Naomi que fue la primera amiga que hice en la Universidad y con la que siempre se podía hablar de cualquier tema, a Joss que siempre me inspiró con sus outfits bonitos, a Rafael que siempre tenía una enseñanza y algo que decir a pesar de no ser profesor, y entre profesores a Damián Sinchi que siempre supo entender lo que quería hacer y me ayudó a transformar mis pensamientos en obra, tuve maravillosos profesores, pero el no solo fue mi profesor, fue mi guía y porque no decirlo también, mi amigo, alguien con que siempre estaré agradecido por el conocimiento que me supo transmitir y el apoyo que le dio a cada uno de mis proyectos, así mismo agradezco a Diana Cárdenas, una gran amiga y ser humano que siempre me supo escuchar y me abrió el mundo a un sinfín de posibilidades gracias a la que puedo describir como la mejor residencia artística de mi vida. Agradezco a Alrack porque a través de su maestría visual entendí como podía guiar mi trabajo plástico y su estilo y amistad influyó en mí, por supuesto no puedo dejar de lado a más que mis colegas y amigos, mis colaboradores: Doménica Tello y Alex Rodríguez, que me ayudaron a extrapolar mis proyectos a otro nivel, su ojo guió mis obras, y si algo le faltará a mi arte a partir de hoy es su visión de lo audiovisual, pero que me ha permitido a mi también aprender y buscar mi propio sendero y crecer gracias a sus enseñanzas, así mismo a Don Enrique quien vio a un joven deseoso de construir una trampa medieval y no dudó en echarle la mano, el es una de las personas que hizo posible que estuviera aquí este día... Y así muchos nombres que si siguiera no terminaría nunca, pero que tienen un lugar en mi corazón por en algún momento haber estado allí y haber sido parte en mayor o menor medida de este proceso: Raissa, Gabriel, Angie, Carlos, Kerly, Kevin, Josselyne, Erick, Chio, Don Washington, Mónica, Winner, Melva, María, Rolando, Alexi, Angélica, Sandro, Josué, Wacho, Antonella, Odeth Tobías, Jacqueline, Dianita, Yulio y tantos seres humanos maravillosos más que supieron estar allí y con quienes quedo agradecido para toda mi eternidad y hago de este trabajo un testimonio de todo lo que se puede lograr cuando tienes a personas que te apoyan y creen en todo lo que puedes lograr.

ÍNDICE

Contenido

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR.....	3
PROPIEDAD INTELECTUAL	3
CERTIFICADO DEL TUTOR	4
CERTIFICADO DE PLAGIO	5
DEDICATORIA.....	6
AGRADECIMIENTO	7
ÍNDICE.....	8
EL PERFORMANCE Y SU INFLUENCIA SOCIAL.....	12
Resumen	12
Abstract	12
Palabras claves:.....	12
EPISTEME DEL TEMA	13
Teorías acerca del tema.....	13
MODELOS ARTÍSTICOS DEL TEMA:.....	14
FUNDAMENTOS DEL TEMA	15
Episteme Histórica.....	15
Episteme Social	16
Episteme Cultural acerca del tema.....	16
VARIABLE INDEPENDIENTE: MENSAJE	17
VARIABLE INDEPENDIENTE: COMUNICACIÓN.....	18
VARIABLE DEPENDIENTE: SENSITIVO	19
VARIABLE DEPENDIENTE: ALCANCE SOCIAL.....	20
TIPO DE ARTE.....	21
Arte Performance	22
RELACIÓN TIPO DE ARTE Y TEMA.....	23
FUNDAMENTOS DEL TIPO DE AUTOR.....	24
Contexto Natural del Tema	24
Contexto Edificado del Tema	25
Contexto Social	26

REFERENTE AUTOR	27
Marina Abramovic	27
Carole Schneemann	28
Ana Mendieta	30
OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS	31
Marina Abramovic	31
Ritmo 0.....	31
Carole Schneemann	31
Meat Joy (1964).....	31
Ana Mendieta	32
Rape Scene.....	32
OBRA ESCOGIDA DE REFERENCIA	33
Marina Abramovic	33
Ritmo 0.....	33
INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCOGIDA.....	35
LISTADO DE FUNDAMENTOS:	38
PROPUESTA INNOVADORA	39
ORDENES METACOGNITIVOS.....	41
FOTO FINAL DE LA OBRA:	54
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	56

EL PERFORMANCE SENSITIVO AUDITIVO Y SU INFLUENCIA SOCIAL TECNOLÓGICO EN MANTA 2024

Resumen

El siguiente ensayo académico busca a través de la realización de una escultura en madera dar una muestra de arte performático que trate temas como el control social, el poder y la manipulación en la ciudad de Manta, encontrar la reacción que las personas de la comunidad tienen en base a esta forma de expresión artística poco explorada o poco común en nuestro entorno. Y descubrir cómo es su interacción en estos espacios en base a sus construcciones sociales y en función también de su perspectiva referente a los distintos temas que se van a ver en el desarrollo del Performance, esto con el fin de investigar la influencia que estas realidades sociales tienen en los espectadores y como estos pueden influir en su forma de ver el arte y en su forma de pensar sobre distintos tópicos del día a día. Así mismo se tiene como objetivo que todo quede grabado para que las personas luego puedan ver los frutos de esta obra y más espectadores puedan acceder al trabajo que se va a realizar sin que este se pierda con el tiempo, todo esto tomando de base a la artista performática Marina Abramovic.

Abstract

The following academic essay seeks, through the creation of a wooden sculpture, to present a performative artwork that addresses themes such as social control, power, and manipulation in the city of Manta. It aims to explore the reactions of the community to this form of artistic expression, which remains relatively uncommon and underexplored in our local environment. The project also seeks to examine how people interact within these artistic spaces, based on their social constructs and perspectives regarding the different issues addressed throughout the performance. The ultimate goal is to investigate the influence that these social realities exert on spectators, as well as how such experiences can shape their perception of art and their ways of thinking about various aspects of daily life.

Furthermore, the project intends to ensure that the entire process is documented, allowing people to later revisit the outcomes of this work and enabling broader audiences to access it without the risk of it being lost over time. All of this is developed taking as a point of reference the performative artist Marina Abramović.

Palabras claves: *Performance, Videoarte, Comportamiento social, Interacción, Artivismo.*

EPISTEME DEL TEMA

“Kant dice en la Crítica del juicio que el arte puede tratar cualquier asunto y promover cualquier sentimiento, independientemente de su moralidad y del horror que pueda despertar.” (Trías, 1982, pág. 17)

Es decir que el artista experimenta y encuentra la expresión artística con la que se siente más cómodo. A través del postulado de Kant llegamos a la obra de Marina Abramovic, actualmente reconocida como la abuela del Performance. El tema de la tesis aborda su obra y lo lleva al contexto local y como este puede tener un profundo impacto al crear una muestra de expresión artística en Manta que une el recurso escultórico y performático.

Pero la artista referente es fundamental y como por su arte desarrolló un estilo tan limpio y puro al momento de crear sus performances, a partir de “Ritmo 0”, me inspiró a realizar “Haz lo que Quieras con Esta Muñeca” y la ejecución de Performance que luego tendrían mi propia esencia, aunque respetando lo dicho por Kant al referir como el arte puede tratar cualquier asunto de cara a la sociedad.

Por lo tanto, me he propuesto desarrollar un proyecto respecto al comportamiento humano y como puede ser explorado a través de la interacción, descubriendo lo que puede despertar y los sentimientos que puede promover la obra escultórica-performática en Manta.

Teorías acerca del tema

"El performance como un arte del yo, como un arte que se inserta en el espacio autobiográfico y que se emparenta con diversas formas de búsqueda de la identidad y del autoconocimiento." (Alcázar, 2014, pág. 4)

Es decir, el performance para Alcázar es un arte muy personal, responde a la realidad de su autor, a las cuestiones sociales, económicas y políticas que a este representan, es hacer de su trabajo una autobiografía y plasmar la realidad a través de su cuerpo y expresiones vivas de arte acción. No es muy diferente al momento de realizarlo de presentar un diario al público o una biografía, dónde el performance es la pluma y el cuerpo un lienzo en blanco.

Pero, la crudeza es pieza clave en la obra artística cuando se narra la realidad, nos lleva a ver la verdad de la sociedad en su contexto: el día a día de Ecuador es la violencia. Desde el año 2022 la tasa de homicidios pasó de 6 a 8 por cada 100.000 habitantes y en 2024 siendo la tasa de homicidios de 38,76 por cada 100.000 habitantes, cerrando ese como el año más violento y superado solo por el año 2025 dónde siendo agosto ya pasó las cifras del año 2023 y 2024.

Por lo tanto, el artista plástico plasma una realidad al usar su cuerpo como forma de expresión, da un discurso claro y muestra como el siente y percibe al mundo que lo rodea, llega a los espectadores lleno de carga social y con la necesidad de mostrar aquella verdad a la sociedad.

MODELOS ARTÍSTICOS DEL TEMA:

"En general, sugiere Freud, se da lo siniestro cuando lo fantástico (fantaseado, deseado por el sujeto, pero de forma oculta, velada y autocensurada) se produce en lo real; o cuando lo real asume enteramente el carácter de lo fantástico." (Trías, 1982, pág. 31)

Es decir, debemos ver lo siniestro como lo oculto, lo escondido, lo que puede estar allí, pero a simple vista no vemos, que puede estar tan relacionado con nuestras fantasías, como con nuestros miedos. Pues al quitar ese velo y mostrarlo como algo realizable o posible, adquiere una característica aterradora de todo lo que puede albergar en la mente del ser humano, pues nuestros miedos y preocupaciones muchas veces se apoderan de nosotros a lo largo de nuestra vida.

Pero esta realidad, acompañado con un estado de paranoia y miedo constante hace que esas fantasías se desarrollen y nos lleven a imaginar y pensar posibles tragedias o racionalizar que tan posible es que nos pasen o que hagamos cosas malas a nuestros semejantes, una realidad no del todo descabellada, pero sin duda tampoco imposible de llevar a cabo, ya que al vivir tiempos de incertidumbres no es de extrañar que deseos de control y poder crucen en nuestros pensamientos.

Por lo tanto, debemos aclarar los pensamientos del subconsciente y así mismo no limitarnos, no siempre hay oscuridad y como seres individuales podemos encontrar paz y armonía ante todo el caos colectivo, sin embargo, el arte y el artista tiene un deber con la sociedad y con la realidad.

FUNDAMENTOS DEL TEMA

Episteme Histórica

“El arte es un arma cargada de futuro” (Mañas, 2003)

Es decir, la basta historia del arte, el performance es un proceso artístico, relativamente nuevo, siendo Marina Abramovic una de sus principales embajadoras en el mundo y si bien Ecuador ya cuenta con artistas que han hecho de estas formas de expresión artística su bandera, en la costa y principalmente en Manta, aún falta de artistas que puedan exponer y mostrar este tipo de arte a la sociedad. tampoco debemos sentir miedo a todo lo que podemos hacer al momento de usar nuestro cuerpo como lienzo y nuestra conciencia social como pincel.

Pero el objetivo del performance no es solo su planteamiento y ejecución, sino la viva y pura reacción de las personas a todo lo visto y planteado durante los mismos y que sean sus reacciones las que permitan llevar a otro nivel el trabajo realizado por el artista plástico. Mostrar esta situación y poder difundirla, porque sin visiones claras de lo que se vive, no se podrá hacer nada por cambiar una realidad que se ignora.

Por lo tanto, al desarrollar y crear un performance no se está renunciando ni a la pintura o el lienzo, no se les está desprestigiando, se está resignificando el arte por medio del artista como figura de la obra.

Episteme Social

"Algo está pasando con la performance artística en los últimos tiempos. Después de constituirse como un lenguaje de resistencia y provocación, ahora se la aclama en el mainstream internacional." (Suazo, 2016)

Es decir, el momento en que Marina Abramovic en un museo se permite estar a disposición de los presentes y que todas las personas que le rodean pueden hacer lo que deseen con ella algo se rompe en el panorama artístico y se permite dar paso al arte performático como lo conocemos hasta la actualidad. Así mismo cuando realizo "Haz lo que Quieras con Esta Muñeca" doy un giro al panorama artístico al que estaba acostumbrada la facultad y la ciudadanía mantense.

Pero cabe recalcar que en este trabajo la presencia de espectadores es fundamental y también lo es las reacciones que estos puedan tener a los distintos trabajos que se van a llevar a cabo, no solo como espectadores, sino como actores esenciales del performance en sí, permitiendo a las personas ser parte de la misma muestra de obra artística. y permitiendo que sea su contribución y participación lo que eleve y de concepto a la muestra.

Por lo tanto, nos encontramos ante una gran cantidad de posibilidades, que van a permitir el estudio del arte performático, y la reacción e interacción de una ciudad azotada por la violencia en los últimos años que sin duda nos arrastra a la locura y nos vuelve una fosa común con Himno Nacional.

Episteme Cultural acerca del tema

"La sociedad política por excelencia, ordenada jurídicamente, bajo el imperio impersonal de la ley" (Borja, 1997, pág. 384)

Es decir, la realidad ecuatoriana siempre ha estado abordada por problemas es su estructura social y política, y también por los distintos conflictos de interés que se manejan entre las distintas

esferas de poder que maneja el estado. Muchas veces cada una marcha a su propio bando y eso impide el progreso y evolución de la sociedad, al haber conflictos de interés la Justicia es selectiva y demora en llegar; con el actual problema de seguridad y las distintas crisis producto de los malos gobiernos han hecho que la situación de las estructuras del estado sea cada vez más inestable.

Pero la violencia se está volviendo parte de nuestro día a día, le vemos reflejado en las noticias, en los programas de televisión y en las notas de periódico amarillistas de los diarios que consumimos, sabiendo que, ese es el cultivo perfecto para vender a través del morbo. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que las noticias no se definían por esos trágicos hechos, sino que había algo de esperanza en lo que día a día consumían los espectadores.

Por lo tanto, se necesita crear arte consiente, que muestre la realidad de estos hechos, sin la necesidad de llegar a ese salvajismo que muchas veces muestran los medios de comunicación. Una realidad que obviamente no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero que se debe reflejar.

VARIABLE INDEPENDIENTE: MENSAJE

“podía surgir en cualquier sitio, en cualquier momento. El artista sólo necesitaba su cuerpo, sus palabras, la imaginación para expresarse frente a un público que se veía a veces interpelado en el evento de manera involuntaria o inesperada.” (Taylor, 2011, pág. 10)

Es decir, en el caso de los artistas performáticos, tenemos toda una corriente de oportunidades desde la cual podemos trabajar y llevar nuestras ideas a dónde nosotros queramos por esto que el resultado de Marina en el museo, más allá de ser controversial para el mundo del arte es revolucionario. Por ello esta investigación la usa como fuente de investigación, pero también innova y aprovecha el contexto social para crear un performance para los habitantes de Manta.

Pero permite a las personas interactuar con la obra y mostrar el camino por el cuál un trabajo artístico performático puede ser ejecutado para asombro y expectación del público. Lo que busca que los mensajes más fuertes y transgresores pero necesarios de compartir sean escuchados,

ya que el performance no cuenta con mecanismos de censura con lo que si pueden contar las editoriales, el cine o la televisión lo vuelve un arte mucho más libre, dispuesta a alzar la voz.

Por lo tanto, el arte performático tiene una fuerte carga de mensaje político y la intención de cambiar a las personas que son testigos de la obra y de lo que transmite, busca incomodar, pero también la reflexión a través de la obra y la reflexión de los espectadores.

Ilustración 1

(Piloso 2024, p. 10)

VARIABLE INDEPENDIENTE: COMUNICACIÓN

"la performance ya no ofrece la irreverencia crítica de antaño ni tampoco intimida a los espectadores" (Suazo, 2016)

Es decir, al momento de contar la realidad social que como sociedad estamos viviendo nos enfrentamos a dos panoramas, el de la realidad y el del shock, la realidad es que Ecuador si está viviendo su periodo más violento y esto debe ser informado por medio de noticias y medios, el shock es que no podemos normalizar que muestren el cuerpo de personas baleadas en los periódicos como si fuera lo más normal del mundo. Pues debe de haber una consciencia en lo que se está infundiendo a la sociedad, y lo que hay ahora solo es miedo e incertidumbre de cómo será el día a día.

Pero sabiendo que también está en juego la psique de las personas, no podemos permitirnos pasar por alto esos detalles que ante todo pueden afectar gravemente en la salud mental. Por ello hay que llamar a la reflexión y el criterio sin necesidad de llamar al morbo o a un show morboso de lo

que es la violencia que vive el país, por eso el performance escultórico busca permitir a las personas ser parte e interactuar sin necesidad de ser gráfica, pero tocando temas complejos y necesarios.

Por lo tanto, es una realidad dónde también se tiene que pedir la intervención de medios de autorregulación social como la policía y el estado. Por eso el arte debe conectar con todo esto y permitirse a sí mismo desvelar las duras situaciones que vive nuestra ciudad.

Ilustración 2

(Piloso, 2024, p. 11)

VARIABLE DEPENDIENTE: SENSITIVO

"performance refiere a una forma específica de arte, que surgió en los años sesenta y setenta para romper con los lazos institucionales y económicos que excluían a artistas sin acceso a teatros, galerías y espacios oficiales o comerciales de arte." (Taylor, 2011, pág. 10)

Es decir que el artista performático entiende que puede llevar los sentidos a otro nivel, extrapolarlos de un texto o de una escultura y esto permite que su avance se sienta acorde a lo que este ve hace falta a la sociedad en ese momento. La composición no escapa a un performance,

tampoco lo hacen el sentido de la estética y la apreciación de parámetros artístico, simplemente es un cambio en el paradigma, es salir de los espacios delimitados para la creación artística.

Pero muchas veces estos sentires son menospreciados por considerar al performance un arte menor o un teatro, lo que afecta a los artistas que se desenvuelven en esta forma de expresión artística, que debería de ser tan valorada como las artes pictóricas o esculturas. El arte no puede ser considerado un teatro, más bien es la subversión del teatro, llevando esa experiencia que podría ser tornada como cuadrada en el escenario a otro nivel, lo que acerca más el performance a lo plástico.

Por lo tanto, el artista plástico tiene a la mano un arma para llevar a otro nivel los procesos sensitivos de los espectadores y permitir a través de ese trabajo una reflexión. Una que escapa de un lugar acartonado, y que permite el desenvolvimiento y reacción tanto al artista como al espectador.

Ilustración 4

(Piloso, 2024, p. 13)

VARIABLE DEPENDIENTE: ALCANCE SOCIAL

"Podría definirse lo siniestro como la realización absoluta de un deseo (en esencia siempre oculto, prohibido, semicensurado)." (Trías, 1982, pág. 31)

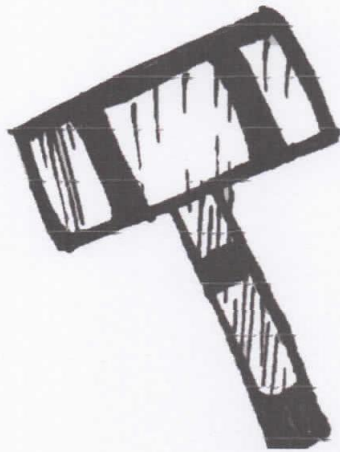
Es decir, de cierta forma, todas las personas llegamos a ser como niños, pero a su vez nos vemos como que lo sabemos todo, pero en secreto tenemos mucho por conocer y aprender. Y es una realidad que, en lo oculto, muchas veces nosotros ignoramos el alcance de nuestros más profundos

deseos y como mucho de lo queremos lograr a veces no lo compartimos con nadie, es decir, las personas solo ven una parte de quienes en realidad somos y eso pasa con todos los seres humanos de este mundo.

Pero para eso está el arte y su poder transformador en las vidas de cada uno de nosotros, que nos permite continuar y avanzar a través de sus enseñanzas, por lo que solo debemos confiar y cruzar al conocimiento. Aprender a entendernos y aprender a disfrutar de nuestra compañía y quienes somos en verdad, porque en la soledad de la intimidad, es cuando toda persona se ve así misma tal cual es, sin máscaras ni mentiras.

Por lo tanto, como artistas podemos estar seguros de que nuestro trabajo tiene una influencia social y un marcado impacto. Pero lo que un artista performático hace es contar una realidad por medio de un acto, cuyo objetivo al final es reflejar un contexto y contar desde su visión.

Ilustración 6

(Piloso, 2024, p.15)

TIPO DE ARTE

Arte Performance

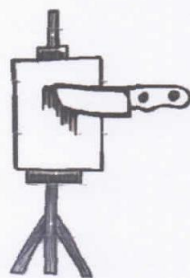
"El performance, antinstitucional, antielitista, anticonsumista, viene a constituir una provocación y un acto político casi por definición" (Taylor, 2011, pág. 10)

Es decir, el arte performance es una corriente que invita a las personas a transportarse del lienzo y trabajar su arte a través de su cuerpo, lo que permite a las personas conocerse y conocer a través de ellos un medio de expresión único en el ámbito de las acciones humanas. Por lo que el artista no tiene las limitaciones que sí podrían estar presentes en otras formas de expresión y esto les permite poder arremeter contra distintas cuestiones que a ojos del artista no están bien en la sociedad y tocar temas como la desigualdad, la corrupción, la violencia de género o las minorías.

Pero no podemos dejar del lado el hecho de que el arte performático aún es relativamente nuevo, y aunque sus bases ya están cimentadas, no hay duda de que aún hay mucho en que se puede trabajar para llevar esta corriente de expresión artística al siguiente nivel. Ya que conociendo las cuestiones y temas que trata ya se podría ir hablando de corrientes o incluso subversiones del arte performático, por ello es importante conocer y entender estas reglas para usarlas a nuestro favor.

Por lo tanto, los artistas tienen un campo de acción perfecto para desarrollar su potencial artístico, sobre todo desde el punto de vista de las acciones y la interacción humana. Entender las emociones básicas, ya que las emociones nos van a permitir que la experiencia resignifique la obra.

Ilustración 7

(Piloso,2024, p. 16)

RELACIÓN TIPO DE ARTE Y TEMA

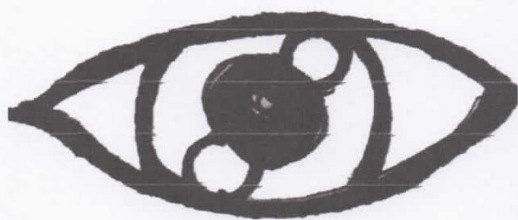
"Ser un arte vivo, un arte ligado a la vida cotidiana donde el cuerpo del autor, su presencia física, es fundamental, y dónde la experiencia real, corporal, es fuente de comprensión." (Alcázar, 2014, pág. 04)

Es decir, debemos de entender y disfrutar de la experiencia real que nos está transportando a una realidad que no conocemos o que tal vez conocemos, pero decidimos voluntariamente ignorar. Lo cierto es que el tiempo que vivimos, muchas veces no somos conscientes de las situaciones de injusticia que hay a nuestro alrededor, y todo esto nos permite generar una reflexión para poder apelar por causas más justas y por medio de la reflexión poder conseguir un mejor mañana.

Pero no podemos dejar del lado el hecho de que la verdad que contamos, no muchas veces va a ser bien recibida por todos, incluso esa sociedad a la que queremos cambiar, puede ser el principal obstáculo y resistirse al cambio, porque la realidad incomoda, es muy cierto y no debemos subestimar el peligro al que nos podemos exponer al incomodar, pero debemos de ser conscientes de que nuestro arte va a ser ese motor de cambio y esa fuerza que necesita la sociedad.

Por lo tanto, es válido entender que al realizar una escultura-performática en la ciudad de Manta, se tendrán distintas respuestas de parte de la ciudadanía y muchas reacciones pueden que no sean del agrado de las personas que sean nuestro público, pero será parte de la retroalimentación.

Ilustración 8

(Piloso, 2024, p. 17)

FUNDAMENTOS DEL TIPO DE AUTOR

Contexto Natural del Tema

“las ideas sobre lo que puede entenderse como performance continúan transformándose.

Las interpretaciones, exégesis y deliberaciones sobre su conformación son cada vez menos necesarias debido a su mutación continua.” (Herrera Á. V., 2016)

Es decir, el performance naturalmente tiende a la evolución y a adaptarse a los contextos, por lo que nunca el resultado final de un performance va a ser igual con un determinado grupo social o con otro. Lo que demuestra su riqueza no solo social, sino también cultural, pues puede servir para mostrar el avance de las sociedades y cómo reaccionan unas y otras a diferentes problemáticas, algo que sin lugar a dudas aborda también el estudio del comportamiento humano.

Pero esto es una muestra más del fuerte contenido artístico que este tiene para ofrecer, pues cada persona o grupo reaccionará distinto a la par de la muestra artística, lo que lo vuelve enteramente rico y ayuda a que su muestra y puesta en escena sea única, pues los factores en ella son irrepetibles. Factores como la edad de los espectadores, su religión, su raza, la moral social y la ética de cada uno de ellos sin duda va a influir a lo largo de todo el desarrollo de la muestra.

Por lo tanto, lo social está muy ligado al trabajo performático y el performance evoluciona constantemente, con medios tecnológicos se puede seguir expandiendo el alcance de la muestra performática y a través del Artivismo tener algo para decir a la sociedad moderna.

Ilustración 9

(Piloso, 2024, p. 18)

Contexto Edificado del Tema

"El Performance tiene una base multidisciplinaria que cruza las fronteras artísticas." (Alcázar, La Escuela Art , 2023)

Es decir, nuestro performance no solo permite la creación artística y da riendas sueltas a la creatividad, también ayuda a establecer un precedente que tiene que llamar a la crítica y a la reflexión, por lo que es muy importante un estudio de la situación social y de las personas que verán la obra.

Pero uno no debe olvidar que lo importante ante todo es presentar un correcto trabajo artístico a través de la escultura, donde elementos como el poder, la manipulación y el control social serán reflejados en nuestro proyecto. Y evolucionar la obra según las distintas realidades, para con

ello poder mostrar a las personas que se sientan conectadas por medio de la interacción los distintos tópicos que se exponen a través del proyecto.

Por lo tanto, el espacio es fundamental, pues el entorno es el que determina la reacción social a la obra performática y es clave para el éxito de este. Es un campo amplio para trabajar y poner a prueba en la ciudad de Manta, pues básicamente las posibilidades son infinitas.

Ilustración 10

(Piloso, 2024, p. 19)

Contexto Social

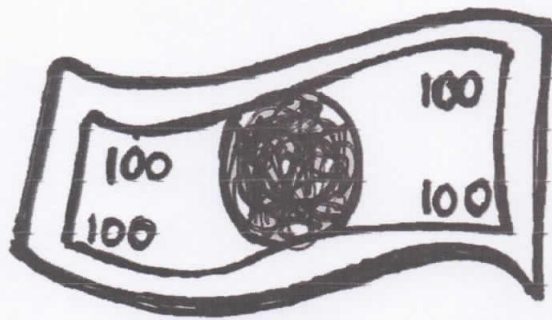
“No depende de textos o editoriales; no necesita director, actores, diseñadores o todo el aparato técnico que ocupa la gente de teatro; no requiere de espacios especiales para existir, sólo de la presencia del o la performance y su público.” (Taylor, 2011, pág. 10)

Es decir, es por medio del arte performance que nos encontramos ante las distintas realidades sociales, esto nos permite conocer y experimentar con distintas situaciones de las que a veces no somos conscientes en muestra de una realidad marcada, los conflictos históricos y los que vivimos actualmente son por tierra, razón de sangre, violencia y muerte. Ya sea por conflictos de Bandas o conflictos bélicos, por ello es interesante abordar todo esto desde el performance.

Pero este contexto aplica a cada realidad, se va moldeando y transformando según las distintas visiones de cada sociedad, porque se viene de situaciones distintas y así mismo de entendimientos distintos sobre los temas que aborda la humanidad y las crisis sociales que se viven. Es así como este performance va a ser mostrados a personas que no están acostumbrados a este tipo de expresiones artísticas y a través de la interacción se crea la conexión

Por lo tanto, el performance responde a un entendimiento social y a una comprensión clara de los temas que se van a tratar, haciendo parte a la ciudadanía mantense de esta forma de expresión artística y permitiendo que se amplie su visión sobre el arte en la actualidad.

Ilustración 11

(Piloso, 2024, p. 20)

REFERENTE AUTOR

Marina Abramovic

"Los artistas del performance reflexionan sobre el arte, sus significados y sus límites, sobre el artista y su función, y todo ello a partir de la experiencia, de la vivencia." (Alcázar, Performance: Un Arte del Yo, 2014, pág. 5)

Es decir, es a través de este momento en el que hay artistas que quieren ir más allá del lienzo y toman a su propio cuerpo como principal referente artístico, es en este punto en la historia del arte dónde el performance sienta sus bases y se solidifica como una corriente artística con sus propios

referentes y exponentes. En este contexto aparece en escena Marina Abramovic, artista performance Serbia, nacida en 1946 y con un gran legado en el mundo del arte.

Pero como en todo arte, debemos de valernos de pioneros como lo hacemos en la pintura o la escultura, pues Marina Abramovic se vuelve parte de la historia con sus obras, cambian el concepto de lo que hasta ese momento era el performance y muestra al mundo como por medio de su cuerpo y a través de su creatividad puede dejar marcado un mensaje y una voz en el pensamiento colectivo de la sociedad y la importancia de hacer al público parte de la obra.

Por lo tanto, con Abramovic se consolida la idea del performance y el uso del cuerpo, una forma válida de expresión artística que permite establecer ciertas bases que van a ser importantes para muchos artistas, así como son importantes para este proyecto a través de su obra.

Ilustración 12

(Piloso, 2024, p. 21)

Carole Schneemann

"Si comparamos al artista de performance y al autobiógrafo vemos que uno y otro se vuelven el lugar del significado, los productores de sentido y los organizadores del conocimiento." (Alcázar, Performance: Un Arte del Yo, 2014, pág. 05)

Es decir que al hablar del arte Performance, diferentes artistas como es el caso de Schneemann(1939-2019) entendieron la importancia del uso del cuerpo al momento de desarrollar sus distintas expresiones artísticas y eso les permitió generar un desarrollo de sus obras mucho más

personal y que permitiera conectar con la audiencia, como dice alcázar, hacer de la muestra performática, algo casi autobiográfico. Un referente del comportamiento social y de la época.

Pero no cabe duda que al analizar a diferentes artistas encontramos muchos símiles que nos permiten analizar y trabajar las ideas del arte performance para poder llevar a cabo un correcto estudio y también un correcto desarrollo de lo que arte performance significa. Por ello es importante el estudio de estos trabajos, que nos permiten guiar las directrices de nuestro propio proyecto y a través del sendero establecido por otros artistas, plantear nuestro trabajo.

Por lo tanto, al arte performance desde Schneemann hasta Abramovic como una forma de muestra artística que permite el uso del cuerpo para llegar a la expresión artística, facilita la interacción y complemento a través de la relación Arte-Espectador.

Ilustración 13

(Piloso, 2024, p. 22)

Ana Mendieta

"El Performance es un evento, no un objeto; diseccionar un texto sólo no es suficiente. El proceso mismo de reconstruir, por tanto, se convierte en más individual, más creativo." (Valle-Cordero, 2012)

Es decir que al performance no podemos considerarlo un objeto en el mundo del arte, como es el caso de una pintura o una escultura, pero si es un evento dentro del mundo del arte, como podemos entender algo único e irrepetible. Mendieta (1948-1985) explora su arte a través del *Artivismo* en su obra temas como la violencia, la desigualdad de género, el maltrato a la mujer y el feminicidio, temas controversiales pero que supo abordar y tratar con voz y esencia en su obra.

Pero que le da más valor a la situación creada por la artista con el objetivo de dar una muestra de expresión artística clara y concisa en el mundo del arte y permitir tanto a los espectadores como a los entendidos y críticos del arte, disfrutar de la puesta en escena. Un legado marcado por la consciencia social que tiene su obra, lo que ha permitido que su legado se mantenga vivo junto a su obra a pesar del feminicidio de la autora.

Por lo tanto, el arte performance es un evento que responde a la necesidad de consciencia por medio de los artistas de mostrar la realidad de una sociedad, permitir mostrar el contexto en el que vivimos es clave y dice mucho de nuestra biografía artística por medio del performance.

Ilustración 14

(Piloso, 2024, p. 23)

OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS

Marina Abramovic

Ritmo 0

► Principio Creativo

El performance de Marina Abramovic se sienta principalmente en la reacción e interpretación de las personas en base a lo que se está viendo y así conseguir un resultado que tiene fuerza tanto en su intensidad como en lo que este consigue en las personas.

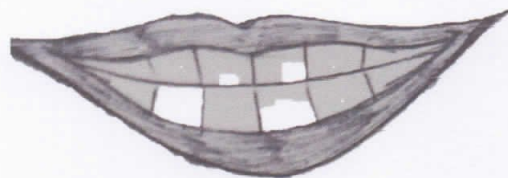
► Como el autor usa el principio creativo

A lo largo de sus obras, Abramovic relaciona el hecho de cómo reaccionan las personas alrededor de su obra y esto permite que cada una de las personas tengan una diferente interacción con las obras.

► Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

Mi objetivo es que las personas puedan interactuar con mi performance y así mismo me encanta la idea de las reacciones que puedan tener y como las personas conviven con mi obra.

Ilustración 15

(Piloso, 2024, p. 24)

Carole Schneemann

Meat Joy (1964)

► Principio Creativo

A través de un performance que representa la celebración dionisiaca, un culto a la carne humana y a lo erótico como ancestral, a través de esta obra un grupo de hombres y mujeres bailan y juegan con pintura, pescado o pollo crudo, sin lugar a dudas muestra el interés de la artista por la cultura y la tradición.

► Como el autor usa el principio creativo

Recrea un ritual de origen pagano y le da un uso estético y llamativo, recalca su gusto por la historia y trata de llevar este tipo de tradiciones al mundo moderno.

► Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

Con este tipo de elementos se puede trabajar para recalcar las tradiciones así mismo mostrar al mundo contemporáneo un poco de nuestra historia.

Ilustración 16

(Píloso, 2024, p. 25)

Ana Mendieta
Rape Scene

► Principio Creativo

Por medio de la denuncia social respecto al machismo propio de su época, Ana Mendieta hace una crítica a la sociedad y como la violencia de género es una verdadera historia de horror para las personas que la viven, que puede tener penosas consecuencias como la violencia física, la agresión sexual o la muerte.

- Como el autor usa el principio creativo

Es por medio de esta denuncia que Mendieta cuenta una realidad que viven muchas mujeres y de la que lamentablemente no todas salen con vida.

- Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

Denunciando hechos que lamentablemente afectan a muchas personas y realidades que si no vemos sigues estando allí, pero está en nosotros hacer algo por esas realidades que muchas personas viven.

Ilustración 17

(Píloso, 2024, P. 26)

OBRA ESCOGIDA DE REFERENCIA

Marina Abramovic
Ritmo 0

"aquellos siniestro es ineludible para que la existencia de aquellos bello" (Trías, 1982, pág. 33)

Es decir, para que lo bello exista debe de estar también acompañado de lo siniestro, pues los dos son una dualidad de la estética en el arte. Lo que nos permite entender conceptos y también

situaciones que llegan más allá de lo que comprendemos y entendemos por la belleza. Porque el arte no solo se rige por fines puramente bellos, aborda un sinnúmero de cuestiones que parten desde la filosofía y las perspectivas del sentir de las emociones de cada persona, por lo que una obra no se puede juzgar por parámetros puramente basados en nuestro concepto de lo que es bello y lo que no.

Pero esto no hubiera sido posible sin pilares en el arte, como Abramovic, que nos permite a través de ritmo 0 entender como las artes también están al servicio de entender y comprender a la sociedad. Lo que sin duda ha permitido al arte mostrarse al servicio de las personas. También ha permitido romper parámetros y explorar más allá de lo que los límites de lo que una sociedad considera lo correcto o lo moralmente establecido.

Por lo tanto, a través del arte performance se muestra una realidad que puede ser cruel y dolorosa, pero que sin lugar a dudas es una verdad de la que debemos de ser conscientes y entender, para así usar el arte como un método transformador y un reflejo de nuestra sociedad.

Ilustración 18

(Piloso, 2024, p. 27)

INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCOGIDA

Modo de interpretación de la obra:

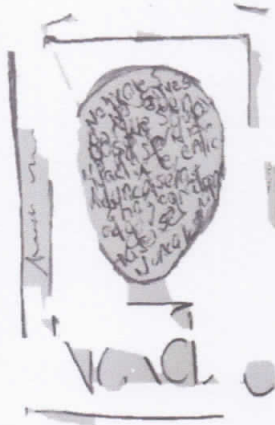
“El arte más novedoso es mucho más que un reflejo de tiempos problemáticos: los contextos son complejos, pero es imposible educar al espectador sin referirnos a él, ni tener en cuenta a su propio desorden” (Sánchez, 2020-2021)

Es decir, el arte se nos mantiene hasta nuestros días como una forma de mostrar las realidades sociales y mostrar a futuras generaciones una forma de presentar el comportamiento y las realidades de un grupo sin importar el paso del tiempo. Por ello las posibilidades de una escultura-performática tiene tanto peso y tiene tanto que decir para una ciudad como Manta que se está expandiendo y que también tiene varias problemáticas que analizar y resolver.

Pero obviamente todo aquello pasa a través de un proceso artístico e investigativo y obviamente el artista se vuelve parte de esa memoria de su sociedad, el arte performático no es distinto, pues a través de distintas obras se pueden ver comportamientos propios de distintos grupos humanos. En mi experiencia personal viví a través de “Haz lo que Quieras con Esta Muñeca y Ellos Querían Vivir” las posibilidades del performance y la interacción con el espectador.

Por lo tanto, los artistas plásticos debemos estar comprometidos y trabajar para mostrar nuestra realidad y la memoria histórica de nuestras sociedades. Temas como la violencia que vive el Ecuador no nos deben ser indiferentes y a través de nuestro arte podemos abordar esos tópicos.

Ilustración 19

(Piloso, 2024, p. 28)

Como una obra artística se sostiene por un referente

“La falta de concreción y el deseo de romper con cánones anteriores es uno de los aspectos más atractivos del arte contemporáneo, pero también uno de los factores que dificultan su comprensión.” (Sánchez, 2020-2021)

Es decir, como podemos ver a través del arte contemporáneo se visibiliza algo que es clave en el arte performance y es a través de su entendimiento. Para muchos aún cuesta llamarlo arte o entenderlo como una muestra válida de expresión artística. Valerse de las autoras referentes, en especial de Abramovic da énfasis en la necesidad de abordar temas que tratan conflictos sociales, desigualdades y problemáticas estructurales.

Pero lo cierto es que el arte performance es una forma clara de muestra artística, una evolución que traspasa el lienzo y se convierte en una forma de entendimiento que va más allá de las formas convencionales, pero cumple con el papel de toda muestra de expresión artística de transmitir un mensaje, es así como se crea una obra que invita a la interacción, pero también a la crítica y a través de temas como el poder y la manipulación llegamos a la creación de la obra.

Por lo tanto, es a través del performance y específicamente de ritmo 0 que se consigue una muestra clara de los tiempos y la sociedad en la que se realizó la obra, pero también un precedente clave para el arte performático.

Ilustración 20

(Piloso, 2024, p. 29)

Definición de los elementos a interpretar

- ▶ Definición de los elementos a interpretar
- ▶ El performance: Realización de una muestra artística que logre alcanzar la cúspide del trabajo performático del artista hasta el momento y elevarlo en una capacidad técnica y compositiva avanzada.
- ▶ El comportamiento social: Como por medio del performance se puede conseguir un estudio de lo social y una muestra clara del pensamiento y comportamiento de las personas en sociedad a través de la interacción.
- ▶ Interacción: El cómo las personas van a reaccionar con ese performance, como va a ser su comportamiento ante aquella realidad y como se transforma todo en un evento único gracias al desarrollo que puede producir.

► Digitalización de la obra: Por medio de la documentación vamos a conseguir que la obra perdure y que esta se pueda ver y acceder a ella sin importar el tiempo y lugar para que pueda ser accesible para todos, gracias a los recursos tecnológicos de los que se dispone.

Ilustración 21

(Piloso, 2024, p. 30).

LISTADO DE FUNDAMENTOS:

- **Identidad artística**
- **Creación artística**
- **Investigación**
- **Conocimiento**
- **Iluminación**
- **Piezas de creatividad**
- **Audición**
- **Medios de reproducción audiovisual**
- **Medios de expresión**
- **Emociones reprimidas**
- **Estudios de caso**
- **Mecanismos**
- **Estudio social**

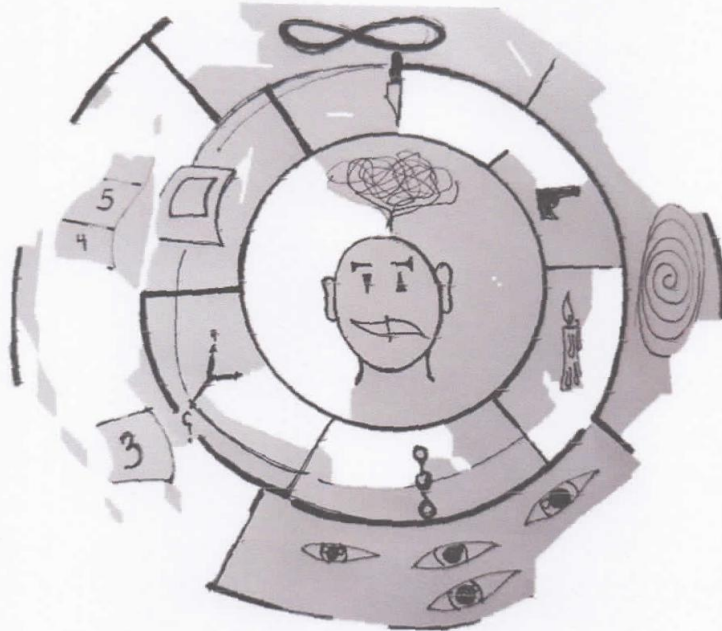
- **Importancia del tiempo y la época**
- **Romper paradigmas**
- **Registro fotográfico**
- **Pasos a seguir**
- **Inocencia**
- **Espiral del caos**
- **Raíz de la naturaleza**
- **Reglas sociales**
- **Roles de género**
- **Contar una realidad**

PROPUESTA INNOVADORA

- La propuesta innovadora nace del análisis y el estudio fruto de la investigación y la experiencia sobre el performance y como este puede influir en el comportamiento social, el trabajo del referente y las autoras estudiadas, así como lo aprendido en alrededor de cinco performance hechos en el contexto académico universitario: Haz lo que Quieras con esta Muñeca(2023), Lienzo Sobre Artista(2023), Muñecos de Porcelana(2023), Ellos Querían Vivir(2024), Y sus Ojos no se Abrieron Más(2024). Los dibujos y bocetos son una guía que se va a extraer para acercarnos a la idea final de lo que será el proyecto de tesis: La creación de una silla con un mecanismo que permita encadenar las manos y que éstas puedan ser manipuladas por los espectadores, generando una interacción a través de un juego de poder que permite ver la relación entre control y manipulación, al ser el artista que pierde su individualidad y el espectador que gana poder sobre él. Creando una obra que permite unir la escultura al crear la silla y el mecanismo exclusivamente para el performance y el valor de la puesta en escena con el artista siendo parte y clave en su propia obra. Manejando el tema del control social y siendo grabado y transmitido en vivo para que las personas que no estén presentes físicamente puedan ser gracias al recurso tecnológico parte de la obra, siendo así mismo la ciudadanía Mantense los invitados principales a esta presentación de arte performance.

- César Piloso, figura de propuesta innovadora:

Ilustración 22

(Piloso,2024 Pag.34)

Anatomía de un Performance

"El performance como un arte del yo, como un arte que se insista en el espacio autobiográfico y que se compenetraba con diversas formas de búsqueda de la identidad y del autoconocimiento."
- Rotomonte, Alcazar. Pág 4, 2014

Ellos (Gerson Viro (2014))
Fotografía: Krista Amey

Ligero (Sobro, Arístide (2014))
Fotografía: Doménica Tello

Y sus (Ana ya es Miron Hui (2014))
Fotografía: Oscar Moreno

Haz lo que quieras con esta (Marina Abramovic (2014))
Fotografía: Alex Rodríguez

Las Cadenas de la Manipulación

Orden Metacognitivo 1

Problemática = Poco entendimiento de las nuevas expresiones artísticas/Performance y su influencia en lo social

El performance

"Si haces arte solo para ti, estás metubandote.
El arte necesita al otro."
- Marina Abramovic

Como dice Marina Abramovic, el arte está para ser compartido con el mundo, para buscar una reflexión en la sociedad, para también un cambio. El arte invita a no dejarse por las personas indiferentes a la realidad que vivimos y a afrontar las problemáticas sociales del día a día.

Orden Metacognitivo

Contexto Social

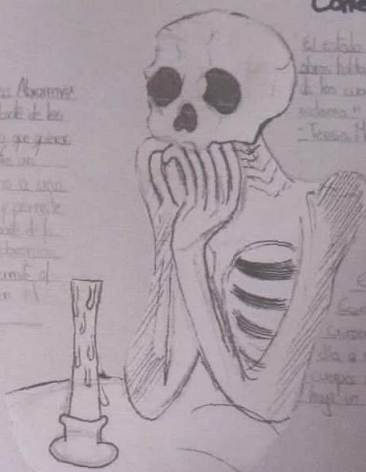

En el momento en que María Abonnie se adhiere en un momento de los presentes y los puntos hacia lo que gana. Con ella, el mundo del arte es un momento de cambio. Se convierte en una forma de arte más personal y permite al artista tener de su cuerpo, por lo que, creando un momento de subjetividad en el mundo del arte, que permite al espectador, hacer un lugar en el pensamiento colectivo.

Contexto Cultural

El arte también ha estado. Ha sido también el arte silencioso, el arte de los cuerpos que desaparecen y están volviendo.

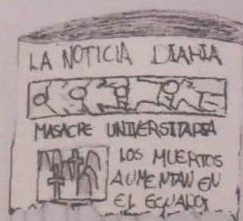
- Teresa Margulies

En la actualidad del mundo, la violencia y el cuerpo se han vuelto parte del día a día. No hay justicia, solo cuerpos que se acumulan sin ser juzgados.

Contexto Histórico

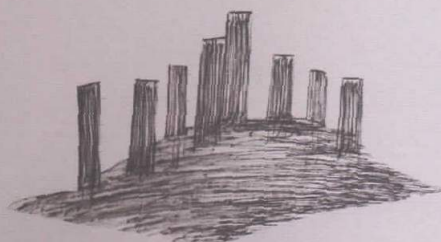
"El arte es un arma cargada de futuro." (Morris, 2003)

La sociedad ecuatoriana ha vivido en los últimos años un momento en la violencia y criminalidad, ha vivido momentos como resultado de la guerra de todos producto de los grupos de delincuencia organizada han tenido consecuencias en el estado de guerra y la salud mental de la ciudadanía. Desde el año 2008 esta situación solo ha ido en aumento y en la actualidad solo se piensa a quien culpa o de argumentos como: "Por algo lo mataron" o "A nadie mejor porque sí".

Orden Metacognitivo

Comportamiento Social

Se puede decir que toda esta situación genera un momento social terrible, pero el mundo vive el peor lado de las personas y se pueden tener depósitos de guerra. Hay un modo como la aceptación de la guerra y meditar, personas que trabajan con la libertad de la ciudadanía y han más poder a los gobiernos, aprovechando la manipulación que en la sociedad cuando se crea un "Enemigo Común".

Variable Dependiente

El arte se refiere a una forma específica de arte que surge en los actos sociales y estéticos para responder con los hechos, pensamientos y sentimientos que están en la mente del artista. (Alcázar, 2014, pág. 10)

El arte es un arte que puede llegar a ser un arte a una idea o a una forma, pero a la vez, puede ser un arte que se crea a la vez que se vive.

Variable Dependiente

Influencia Social

El arte a veces lo simula como la realización absoluta de un deseo. Es entonces siempre una, por lo tanto, consensuada. (Alcázar, 2014, pág. 10)

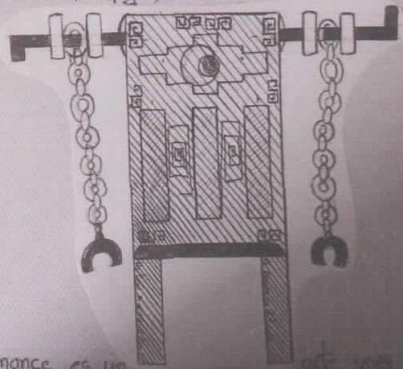
En esta, de esta forma, todo lo que se crea, se crea a la vez que se vive, pero el arte y la realidad muchos veces se quedan de mente y de hecho que tenemos mucho por aprender y conocer, una realidad que muchos prefieren ignorar, por que la persona solo necesita un poco de lo que son y muchos otros más, que de para ser.

Orden Geométrico

- Objeto Seleccionado
- Madera para creación performativa

"Ser un arte vivo, un arte ligado a la vida cotidiana donde el cuerpo del autor, su presencia física es fundamental, y donde la experiencia real, corporal, es fuente de comprensión." (Alcázar, 2014, pág. 16)

El performance es un arte vivo, en conexión con el elemento de la vida.

Orden Geométrico

los engranes de la manipulación

El control social es de las cosas más poderosas que un gobierno pueda tener, el control sobre la población es PODER ABSOLUTO

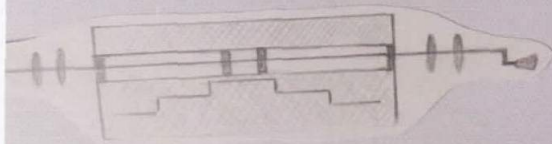

"lo que con el aura se desvanecía es la singularidad de la obra de arte, su aquí y ahora, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra." - W. B.

Orden Geométrico

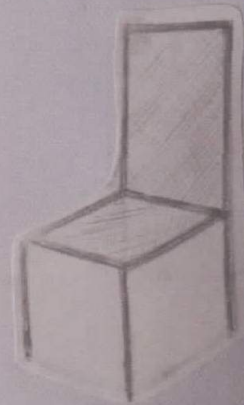
Exploramos las posibilidades a través de la madera y su uso en el performance

La silla como elemento dominante en la composición

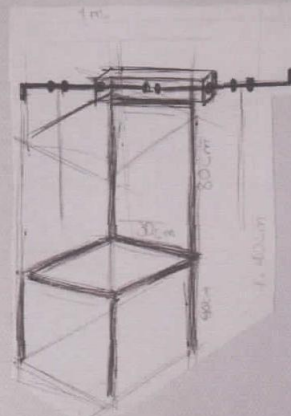

↑
La creación de un sistema que permita movimiento entre la silla y la persona, lo que permita el desarrollo concreto del performance

La persona como mediador en la intervención del performance Art

Orden Disposicional

"El arte contemporáneo desde el performance lo que hace es activar diálogos que no son explícitos en sociedades estratificadas como la nuestra." (Thirrie, 2024)

A través de la creación de una silla con un mecanismo integrado se busca lograr la interacción de las personas por medio de la escultura en madera y el performance así

Orden Disposicional

"El performance es un evento, no un objeto."
(Valle-Cordero, 2012)

Al disponer de elementos como la silla, el engranaje o la persona, se podría suponer que son elementos separados, pero no lo son, Son parte de un todo y ese todo es un Performance...

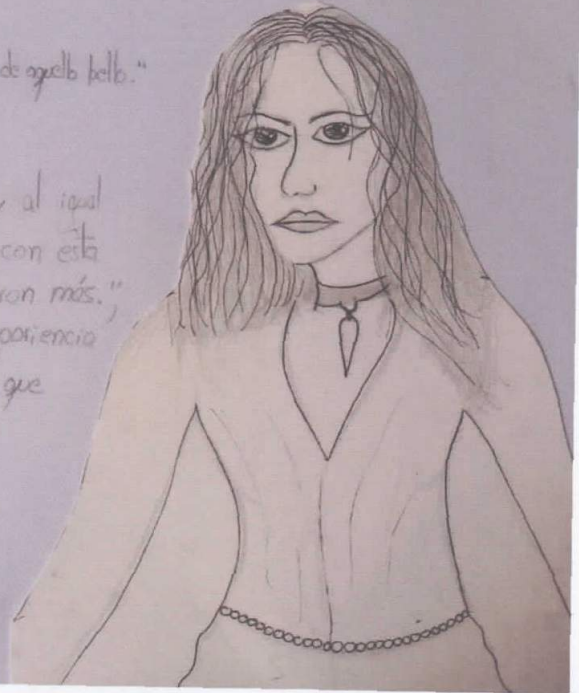
El uso de las máscaras como elemento de decoración

El objeto como arte la violencia

Orden Disposicional

"Aquella siniestra es indispensable para la existencia de aquello bello."
- (Tinas, 1962, pág. 33)

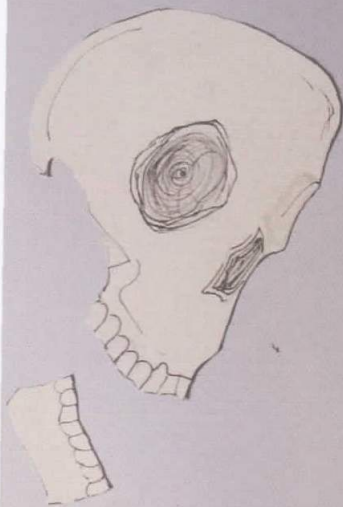
El el complemento del performance y al igual
que se hizo con: "Haz lo que quieras con esta
"Niña" y "Sus ojos no se olvidaron más."
este performance busca adoptar una apariencia
analogica y ser el tercer elemento que
complementa el performance

Orden Morfológico

"El arte auténtico es el que surge
de los ritmos y tensiones de
la vida cotidiana."
- John Dewey

El arte retrata la vida y es a través
de la vida cotidiana y sus
expresiones que podemos
descubrir la realidad

Orden Morfológico

"Solo cuando se valora la experiencia por sí misma,
el arte cobra su sentido verdadera."

John Dewey, El arte como experiencia

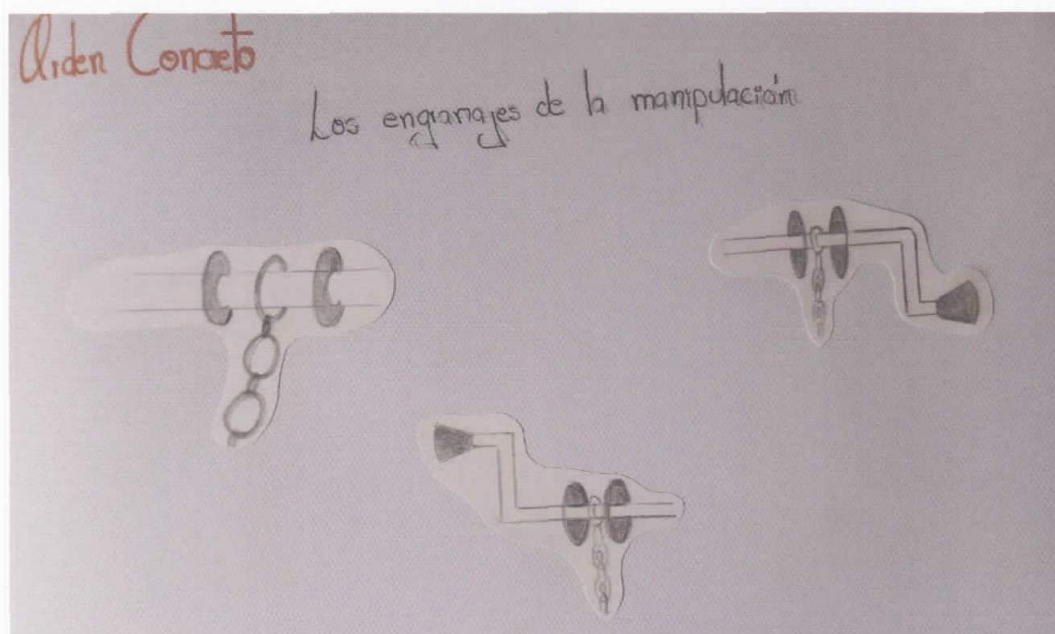
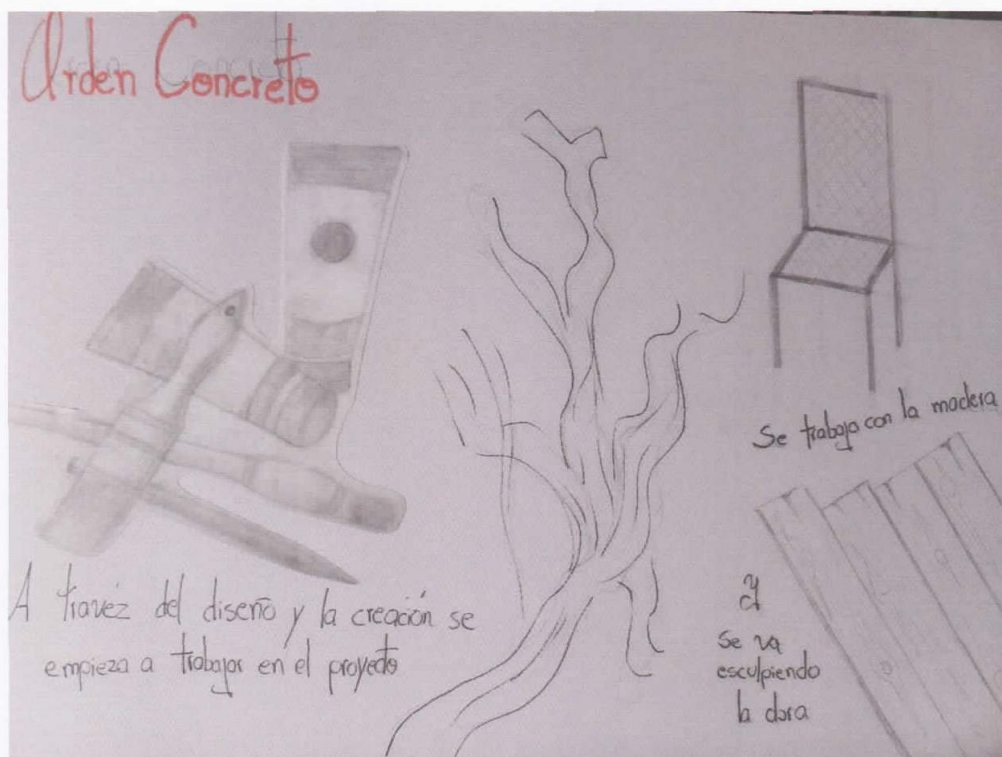
A través de las formas les vamos dando
consistencia y sustancia al performance,
creando algo único, innovador y completo
para la sociedad

Orden Morfológico

"El arte es un arma cargada de futuro"
(Mañás, 2003)

La obra se completa hasta
que el artista así lo considera
y el arte siempre tiene algo que
decir, pues a través de cada pieza
se completa el engranaje.

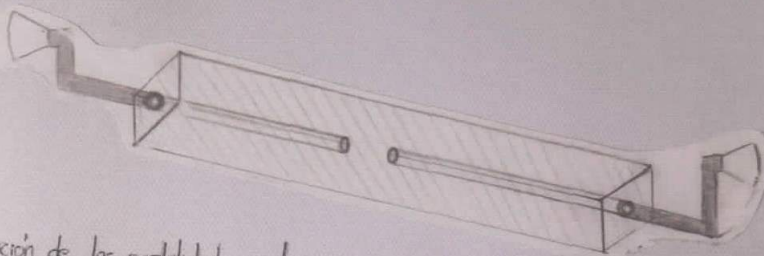

Orden Concreto

Orden Tecnológico

"la experiencia surge de la interacción entre el organismo y su ambiente." - John Dewey

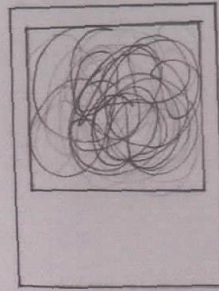

Exploración de las posibilidades a través del diseño del mecanismo

El uso de las poleas para la creación del mecanismo

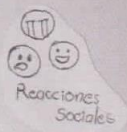
Orden tecnológico

Gracias a cámaras de video y fotografía se puede conseguir una recolección audiovisual de una muestra performativa.

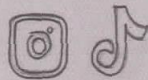

A través del registro fotográfico se puede conseguir el registro performativo.

Orden tecnológico

Se usará el poder de las redes sociales para difundir y conseguir distintas reacciones a lo que será la propuesta performativa.

Orden Sensitivo

El sentir del artista se transforma en el sentir de las personas que ven su obra, por eso mi objetivo como artista es que mi arte haga sentir

Orden Sensitivo

El sentir es algo muy fuerte al momento de crear, pues a través de contemplar la realidad y del criterio podemos crear obras de arte que están conectadas con nuestro entorno

Orden Sensitivo

↓
Del lienzo al
Performance

Al sentir, sin duda uno de los siguientes pasos es la investigación y gracias a esa investigación producto de ese sentir, germinar en una obra artística

El performance rompe el límite de lo que se puede hacer en el arte

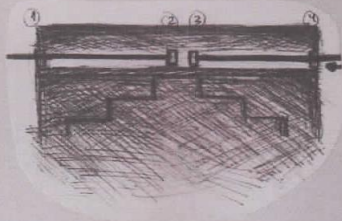
Orden Valorativo

→ Quiero que mi obra recorra museos, visite galerías y tenga interacción de distintos espectadores

"El arte verdadero es algo que cambia al espectador." - Marina Abramovic

Orden Valorativo

"Si haces arte solo para ti, estás masturbandote, el arte necesita del otro." - Marina Abramovic

Orden Valorativo

El arte del Performance es real, mientras que el teatro es una repetición - Marina Abramovic

Quiero que: El engranaje de la manipulación, encuentre a través de la difusión digital un público y una forma de permanecer eterna en el tiempo, siendo un precedente de como el Performance puede servir para ver el comportamiento social de las personas, ver al engranaje en acción

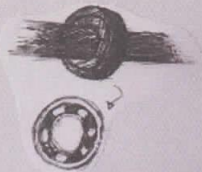
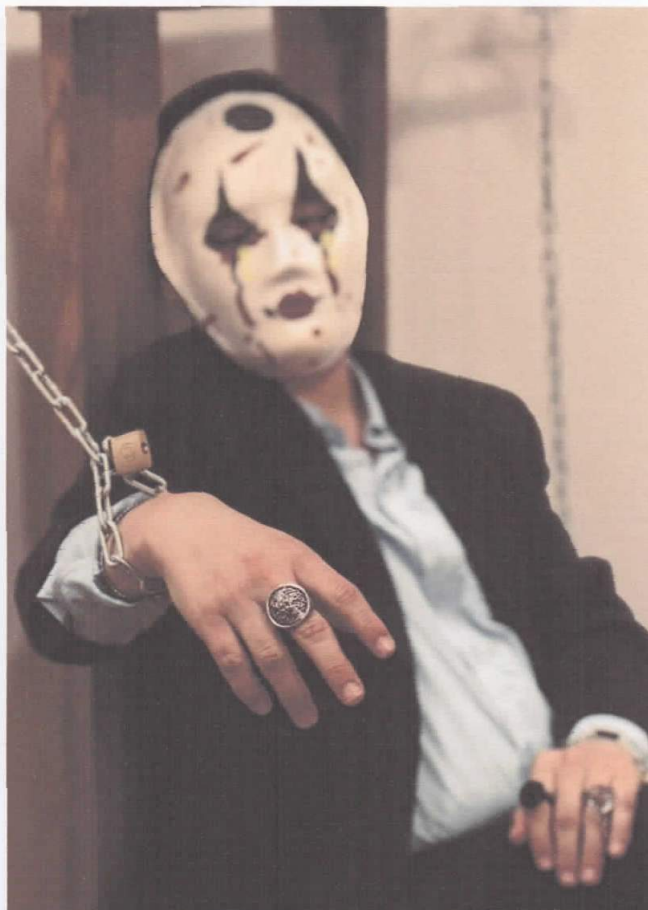
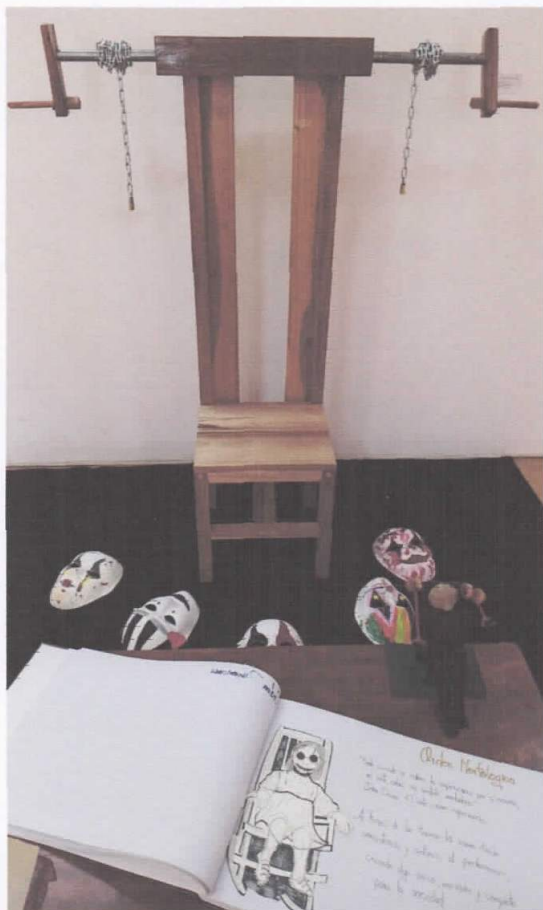

FOTO FINAL DE LA OBRA:

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Alcázar, J. (2014). *Performance: Un Arte del Yo*. México: Siglo Veintiuno editores .
- Alcázar, J. (05 de 06 de 2023). *La Escuela Art*
<https://laescuela.art/es/campus/library/conversaciones/el-performance-tiene-una-base-multidisciplinaria-que-cruza-las-fronteras-artisticas-josefina-alcazar>
- Borja, R. (1997). *Enciclopedia de la política* . Quito: Fondo de Cultura Económico .
- Cascales, R. (2020). *El fin del arte Hegel y Danto cara a cara*. Valencia, España: Publicacions de la Universitat de València.
- Herrera, Á. V. (Enero-Junio de 2016). *Revista Errata*. Obtenido de Revista Errata : <https://revistaerrata.gov.co/contenido/conceptos-formas-y-contextos-activismo-politico-y-performance>
- Mañas, A. (Dirección). (2003). *Noviembre* [Película].
- Sánchez, M. E. (2020-2021). *El placer en el displacer* . Barcelona.
- FINAL_OK.compressed1.pdf
- Suazo, F. (18 de 09 de 2016). *TRÁFICO VISUAL*.
<https://traficovisual.com/2016/09/18/el-aplauso-notas-sobre-la-performance-artistica/>
- Taylor, D. (2011). *Estudios Avanzados del Performance*. México : Fondo de Cultura Económica .
- Thiriez, M. B. (29 de Enero de 2024). *LETRAS LIBRES* .
<https://letraslibres.com/arte/manuela-botero-teresa-margolles-bienal-cuenca-ecuador-arte/>

- Trías, E. (1982). *Lo Bello y lo Siniestro*. Barcelona: Editorial digital: minicaja.
- Valle-Cordero, A. d. (2012). *Ana Mendieta: Performance a la manera de los primitivos*. Arte, Individuo y Sociedad .
- Villanueva, S. S. (09 de Febrero de 2015). *Revista.925 ARTE Y DISEÑO*. Revista.925 ARTE Y DISEÑO:
<https://revista925taxco.fad.unam.mx/index.php/2015/02/09/el-sonido-y-el-espacio/#:~:text=En%20el%20arte%20el%20sonido,como%20lo%20escult%C3%B3rico%20tan%20sonoro>.