

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

TFG

Trabajo Fin de Grado

Figura 1. Transgénesis. (2022). J.Lorente Elaboración propia

Título:

Argumentario: La práctica artística como medio de **digerir** la vida

Autor/a: Javier Lorente Almazán

Tutor/a: Prof. Dra. Laura de Miguel Álvarez

Departamento: Departamento de Dibujo y Grabado

Grupo: 3

Convocatoria: Ordinaria

Año: 2023

Agradecimientos

A mis padres por el apoyo recibido desde mucho antes de hacer la carrera.
A Blue por estar siempre conmigo, en todas las locuras que se me ocurren.
A Laura de Miguel, por una tutorización personalizada y fabulosa.
A mis amigos, que siempre están pendientes de los trabajos que hago.

Resumen

Este trabajo trata sobre el estudio de la creación artística personal y externa como medio de vida, y la relación de éstas con cada persona y tiempo concretos. Este estudio se concreta mediante la apropiación de la palabra argumentario como premisa (palabra extraída de otros ámbitos de estudio como las ventas o el marketing). Así puedo dar evidencias de el uso del arte, como agente canalizador de la experiencia de vida, en cada momento específico. A través de la investigación de fuentes artísticas de mi propio interés y la comparación entre ellas, sumado a mi obra personal desarrollada durante la carrera, puedo demostrar así la existencia de esta posibilidad de uso dentro de la creación artística. Acompañado de referencias en textos, artistas y sus respectivas creaciones, abro un nuevo camino de interpretación posible dentro del arte.

Palabras clave

Digerir - Asimilar - Arte - Proceso - Consciencia

Abstract

This work deals with the study of personal and external artistic creation as a way of life, and their relationship with each specific person and time. This study is specified through the appropriation of the word argumentative as a premise (a word extracted from other fields of study such as sales or marketing). Thus I can give evidence of the use of art, as a channeling agent of life experience, at each specific moment. Through the investigation of artistic sources of my own interest and the comparison between them, added to my personal work developed during the degree, I can thus demonstrate the existence of this possibility of use within artistic creation. Accompanied by references in texts, artists and their respective creations, I open a new path of possible interpretation within art.

Keywords

Digest - Assimilate - Art - Process - Consciousness

Índice del desarrollo

1 - Introducción	pg 6
2 - Hipótesis	pg 7
3 - Objetivos	pg 7
4 - Metodología	pg 8
5 - Marco teórico/reflexivo	pg 9
5.1. - El arte como medio de digerir la vida	pg 9
5.1.1. - Digerir, más que un arte de procesar alimentos	pg 9
5.1.2. - El arte, testigo de muchas épocas	pg 10
5.2 - Arte y vida	pg 15
5.2.1 - ¿Qué papel juega el arte para nuestra vida?	pg 15
5.2.2. - Artistas proyectando vida, vida proyectando artistas	pg 16
6 - Marco Argumentativo	pg 18
7 - Conclusiones y prospectiva	pg 27
Línea de futuro	
8 - Fuentes documentales.....	pg 28

5 - Índice de figuras

Figura 1. Transgénesis. Lorente, Javier. (2022)	pg 1
Figura 2. Gráfico Metodología. Lorente, Javier. (2022)	pg 8
Figura 3. Portada Revista Antropofagia. (1928) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Revista-de-antropofagia.gif	pg 10
Figura 4. Portada Manifiesto Antropófago. (1928) https://image.isu.pub/131201141725-e9eec61eff720f28b23e92001170cf78/jpg/page_1.jpg	pg 10
Figura 5. Portada El Existencialismo es un Humanismo. (1973) https://m.media-amazon.com/images/I/31NXJR8bXlL.jpg	pg 11
Figura 6. Memento Mori. Museo Arqueológico de Nápoles (S. I d. C.) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Memento_mori_MAN_Napoli_Inv109982.jpg	pg 13
Figura 7. Sin título. Kandinsky, Wassily. M. N. Thyssen-Bornemisza. (1922) https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/kandinsky-wassily/sin-titulo	pg 13
Figura 8. The Warrior. Blek le Rat. (2007) https://media.composition.gallery/artworkpic/Blek-LE-RAT-The-warrior-Silkscreen-available-for-sale-on-www1570480914_500x345.jpeg	pg 14
Figura 9. Flotante. Da Rin, Flavia. (2010) https://indiehoy.com/wp-content/uploads/2021/09/flavia-da-rin-1280x720.jpg	pg 16
Figura 10. Sin título. Da Rin, Flavia. (2000) https://indiehoy.com/wp-content/uploads/2021/09/flavia-da-rin-sin-titulo-2000.jpg	pg 17
Figura 11. Autorretrato. Nebreda, David. https://www.bexfotografia.com/ediciones/libros/ese-instante-que-no-se-olvida/img/nebreda.jpg	pg 17
Figura 12. Autotranshumanism (Bocetos #1). Lorente, Javier. (2021)	pg 19
Figura 13. Autotranshumanism (Bocetos #2). Lorente, Javier. (2021)	pg 19
Figura 14. Autotranshumanism. Lorente, Javier. (2021)	pg 19
Figura 15. Autotranshumanism (Detalle). Lorente, Javier. (2021)	pg 20
Figura 16. Transgénesis. Lorente, Javier. (2022)	pg 21
Figura 17. Transgénesis. Lorente, Javier. (2022)	pg 21
Figura 18. Transgénesis. Lorente, Javier. (2022)	pg 22
Figura 19. Transgénesis. Lorente, Javier. (2022)	pg 22
Figura 20. Transgénesis (Detalle). Lorente, Javier. (2022)	pg 22
Figura 21. Neo-Homo. Lorente, Javier. (2022)	pg 23
Figura 22. Neo-Homo (Detalle). Lorente, Javier. (2022)	pg 24
Figura 23. Solo. Lorente, Javier. (2020)	pg 25
Figura 24. Sin título. Lorente, Javier. (2021)	pg 25
Figura 25. Proyecto Omet. Lorente, Javier. (2023)	pg 26
Figura 26. Proyecto Omet. Lorente, Javier. (2023)	pg 26

1 - Introducción

La palabra argumentario, es una palabra importada del ámbito del marketing y las ventas, siendo éste un documento que ayuda a los vendedores a preparar el discurso de cara al cliente, ayudándolo a convencerlo. Para este caso, utilizamos la palabra argumentario como un recurso centrado en el juicio razonado de la **digestión** de la vida a través del arte. Un conjunto de argumentos o evidencias que postulan el arte como agente canalizador de la experiencia de vida, usando otras áreas de conocimiento para establecer ideas. La postura a defender, es la utilización de este arte como medida para poder asimilar la vida y sus procesos, generando nuevas formas de representación o conceptualización. Con esta serie de argumentos, podemos analizar críticamente las imágenes que procesamos, igual que reordenamos los pensamientos, ideas, y/o acontecimientos presentes en nuestras vidas. De esta forma, ese proceso de **digestión**, obtiene un resultado claro y concreto. Con ello se plantea un texto argumentativo, acompañado de evidencias en formato de obra gráfica, que reflejan el planteamiento de que el autor está seguro de las posibilidades que tiene la práctica artística para **digerir** la vida.

Todo esto nace de la necesidad de encontrar una explicación a la serie de cambios personales que se suceden a mi alrededor. Tras una carrera complicada en el que todos los días se han presentado situaciones diferentes con las que he tenido que lidiar, sumado a la presión de las entregas, de la falta de horas de sueño, la necesidad de asistir a clase y la exigencia constante hacia mi persona.

Tras esta pequeña reflexión, creo que lo que más presente tengo ahora mismo es el acto de **digerir** en todo esto, digestión que tengo presente prácticamente durante todo el día. Ahora soy consciente de todas aquellas cosas que he usado como reflejo automático para convivir con la experiencia de vida, como caminar y ordenar pensamientos, el arte, o la música.

2 - Hipótesis

El arte puede ser utilizado como agente canalizador y/o asimilador de la experiencia de vida, siendo consciente o no de ello.

3 - Objetivos

General

Establecer un documento argumentativo que, a través del texto y la imagen, exponga el potencial de la práctica artística para canalizar las experiencias de la vida.

Específicos

- a - Seleccionar información obtenida de las diversas fuentes documentales de interés propio, úsadas para desarrollar el argumentario en base a la hipótesis.
- b - Analizar y reflexionar en base a dichas fuentes y a mi propia práctica artística para el establecimiento de conexiones.
- c - Sintetizar y argumentar la información obtenida.
- d - Contrastar distintas corrientes de pensamiento en el que se plantee esta premisa con mi propia experiencia artística.
- e - Organizar y seleccionar la propia producción artística para usarla como evidencias de los planteamientos teórico/reflexivos aportados.

4 - Metodología

La metodología empleada se plantea como documental y reflexiva, en un constante hallazgo de relaciones. Se ha basado principalmente en la obtención de ideas y conceptos, mediante la lectura de fuentes relevantes y de gran importancia cultural para el autor. Después de la obtención de esta información, se ha procedido al análisis y reflexión de dicha información y/o fuentes documentales, para ponerlas en evidencia ante la hipótesis planteada y así generar el texto argumentativo. Seguidamente y tras todo el desarrollo teórico a partir de la hipótesis, se ha generado un marco argumentativo sólido en base a la propia producción artística. Producción desarrollada durante los cuatro años de carrera, para consolidar una respuesta clara relacionada con la hipótesis.

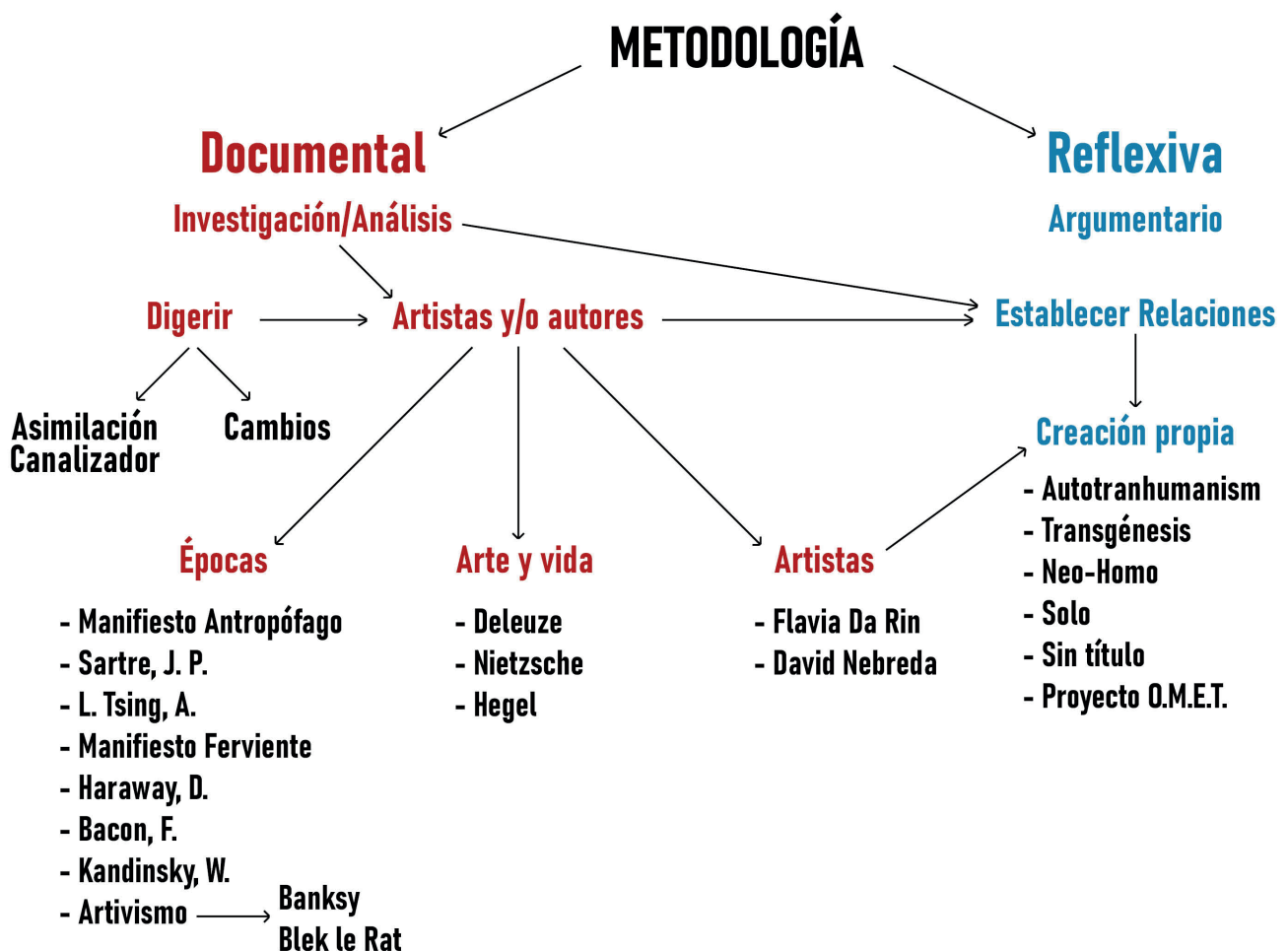

Figura 2. Gráfico Metodología. Lorente, Javier. (2022)

5 - Marco teórico/reflexivo

5.1. - El arte como medio de digerir la vida

El arte desempeña un papel importante en el transcurso de la vida, ya que tiene la capacidad de transmitir mensajes y emociones en consonancia con la forma en la que los seres humanos nos relacionamos con el mundo.

Todo esto, genera manifestaciones artísticas presentes en el transcurso de la historia. Siendo visibles en el cambio generacional, quedando inmortalizadas con el paso del tiempo y de las épocas, manifestaciones posiblemente utilizadas como agente canalizador de las personas que habitan cada entorno, y siendo un poderoso asimilador de aquella experiencia de vida que les tocó vivir.

5.1.1. - Digerir, más que un arte de procesar alimentos

Si recogemos las acepciones contempladas en la R.A.E. de la definición de la palabra **digerir** (Real Academia Española. (s.f.)), encontramos las siguientes definiciones:

- a - Convertir en el aparato digestivo los alimentos en sustancias asimilables por el organismo.
- b - Sufrir o llevar con paciencia una desgracia o una ofensa.
- c - Meditar cuidadosamente algo, para entenderlo o ejecutarlo.
- d - Degradar materia orgánica mediante calor, reactivos químicos o microorganismos.

Cuando escuchamos **digerir** en la vida cotidiana, todo el mundo piensa en esa primera acepción lógica de la palabra . Pero todo esto cambia al relacionarla con el arte. Teniendo

consciencia o no sobre nuestros actos, muchos artistas **digerimos** la vida mediante nuestra obra, más desde la parte inconsciente de actuación, hasta que la línea de trabajo del propio desarrollo artístico va madurando.

Situamos el punto de partida en el arte del siglo XX y XXI, el llamado arte contemporáneo, ya que para plantear un objeto de estudio tan personal como es el caso, basado y fundamentado en la propia experiencia, se considera que el marco temporal más idóneo es el más cercano a su autor.

Partimos de la premisa de **digerir** como agente asimilador, donde entendemos este verbo como un nuevo concepto asociado al argumentario y se define como la capacidad de generar un nuevo proceso de cambio o adaptación. Al plantearse una premisa tan concreta que abarca un concepto tan amplio como es la vida, existe la posibilidad de que sucedan situaciones azarosas, que han de ser analizadas previamente antes de plantear cualquier solución.

5.1.2. - El arte, testigo de muchas épocas

Podemos referirnos a la digestión, más allá del significado propio y común de la palabra, como un proceso de cambio o adaptación. Como se puede observar a través del tiempo en la cultura artística, cualquier proceso de cambio lleva consigo una nueva representación, la cuál viene dada por un nuevo punto de vista que necesita ordenar ciertos problemas, ciertos problemas que acabarían produciendo un concepto nuevo o una forma de construir un tipo de representación concreto.

Un primer ejemplo de esto, podría ser el “Manifiesto Antropófago”, escrito por Oswald de Andrade (Andrade, O. (1928)). Su autor busca la forma de entender cierta forma de producción artística, desde la cultura y la representación social. A través de el acto de **digestión** analiza temas o cuestiones como el consumo abusivo de imágenes en redes y/o la representación masculina. “Solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago”. (pg 1)

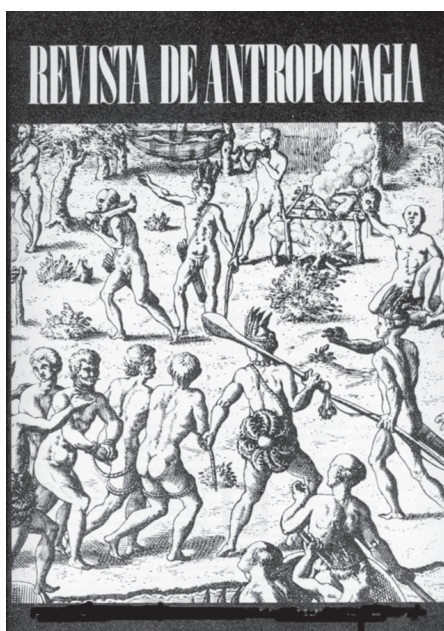

Figura 3. Portada Revista Antropofagia. (1928)
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Revista-de-antropofagia.gif>

Sanketu <http://niindets.com.ar>

MANIFIESTO ANTROPÓFAGO

(Revista de Antropofagia, Año 1, Nº.1, mayo 1928)

Figura 4. Portada Manifiesto Antropófago. (1928)
https://image.isu.pub/131201141725-e9eec61eff720f-28b23e92001170cf78/jpg/page_1.jpg

Por otra parte, cabe destacar que necesitamos saber analizar críticamente las imágenes que procesamos, igual que necesitamos ordenar los pensamientos, ideas y/o acontecimientos presentes en nuestras vidas, para llevar ese proceso de digestión hacia un nuevo resultado. A partir de aquí, lo más sensato es empezar a diferenciar aquello que digerimos porque queremos, aquello que digerimos por que no queda otra opción, y aquello que no queremos digerir (hago incapie en ésto ya que muy probablemente sea una de las razones por las que planteo este concepto). Doy por hecho que este primer planteamiento es la llave para poder generar nuevos sistemas o formas de vivir, pensar y representar. Así también, esta propuesta podría ser el cambio para establecer nuevas relaciones entre los seres humanos que nos ayuden a digerir, siempre y cuando estas nuevas relaciones se basen en la confianza y la colaboración mutua.

Estamos atrapados con el problema de vivir a pesar de la ruina económica y ecológica. Ni las historias de progreso ni de ruina nos dicen cómo pensar en la supervivencia colaborativa. Es hora de prestar atención a la recolección de hongos. No es que esto nos vaya a salvar, pero quizás abra nuestra imaginación - L. Tsing, A. (2015).

Ahora bien, ¿qué hacemos con los sentimientos que desatan este proceso de **digerir**? o mejor dicho, ¿cómo digerimos los sentimientos que nos atraviesan?

Antes de desarrollar esto me gustaría citar a Jean-Paul Sartre: “Los seres humanos estamos condenados a la libertad”. Sartre, J (1973). Ésto me hace reflexionar otra vez sobre nuestra posición en el mundo, el entorno que habitamos y la relación que tenemos con él.

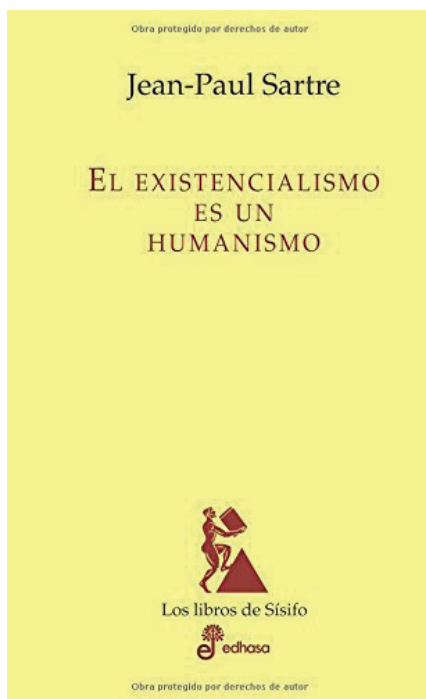

Figura 5. Portada **El Existencialismo es un Humanismo**. (1973)
<https://m.media-amazon.com/images/I/31NXJR8bXIL.jpg>

Esta cita va a ser el pilar desde el cuál desarrollar la gestión que hacemos de los sentimientos mencionados anteriormente, así como la manera que tenemos de identificarlos. Es bien sabido que antes de poder **digerir** las cuestiones que se nos plantean, también debemos conocerlas, igual que el cuerpo digiere los alimentos mediante un proceso fisiológico complejo e identifica los alimentos, dando como resultado distintas formas de hacerlo.

En el Manifiesto Ferviente (Villalba, M. (2019)) concibe el mundo y define el momento actual como tiempos de resistencia, identificando así ciertas semejanzas de actuación entre el ser humano y la naturaleza (resistencia para evitar la muerte). Esto plantea una identificación del sentimiento de miedo o temor, y cómo es necesario mirar de otras formas, mirar aquello que no acostumbramos a mirar, para encontrar nuevas vías de escape. De esta manera, este manifiesto se basa principalmente en la alegría de estar vivos, con lo que cito textualmente: “No es amoral ser felices en tiempos de muerte” (parte 3, pag izq: levantarse en fervor). Así se plantean nuevos escenarios que nos preparan para futuros acontecimientos, decisiones, y abrir nuevas puertas a crear nuevos espacios habitables (espacios en los que poder reflexionar, descansar, aprender).

Ésto también lo podemos encontrar en Seguir con el problema (Haraway, D. (2020)) en el que ofrece nuevas y sobretodo provocadoras maneras de encontrar soluciones a cómo nos relacionamos con la tierra y sus habitantes. Otra forma de **digerir** el problema que nos plantea el futuro, y así poder dar nuevas soluciones a la forma en la que lo digerimos.

Por otra parte, Francis Bacon (1561-1626), asegura su fiel creencia en la emoción, siendo ésta el motor que impulsa su obra artística, y definiendo de esta manera que todo aquello que no te mueva las entrañas tiende a caer en lo decorativo. Un ejemplo claro, es aquel momento de guerra que le tocó vivir. El horror que presencié, imposible de digerir, y que encaminó su arte hacia la representación de aquella experiencia vivida. Era imposible seguir hacia adelante haciendo como si no hubiera pasado nada, **digerir** por que no queda otra opción.

Claro está, que esta pequeña reflexión sobre aquello que digerimos porque no queda otra opción, viene dada practicamente en su totalidad por el azar. El trascurso de la vida, hace que se planteen situaciones no planeadas o nuevas, y dejando clara la incertidumbre del destino. Este plantamiento azaroso del destino, tambien está muy presente en las representaciones desde mucho tiempo atrás. En el Museo Arqueológico de Nápoles, conservan un mosaico encontrado en Pompeya: “Memento Mori” (S. I d. C), en el que está representada la Rueda de la Fortuna, la cuál puede transformar el estado monetario de las gentes, tornándola de pobres a ricos y viceversa. Ésto también establece la precariedad de ambos estados y deja la vida y la muerte en primera instancia, haciendo de la muerte el gran nivelador, que establece aquella naturaleza fugaz de la vida, y nos recuerda que tras la muerte se anulan todas las diferencias de riqueza y clase. De esta manera, el azar se presenta como un hilo conductor hacia la resolución. En todo juego, el jugador debe utilizar sus conocimientos para intentar superar la incertidumbre, pero el azar tambien puede utilizarse como un concepto complementario al desarrollo, estableciendo una analogía con el artista. Así, podemos establecer una relación entre azar y habilidad, que presenta una de las posibles combinaciones en cuanto a los procesos de creación (digo posibles, dando por hecho que existen y pueden coexistir entre sí millones de posibilidades de combinación).

De hecho, ésto se ha denominado como serendipia: “la circunstancia de encontrar algo que no se buscaba por casualidad” (R.A.E. 2023).

Figura 6. **Memento Mori**. Museo Arqueológico de Nápoles (S. I d. C.)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Memento_mori_MAN_Napoli_Inv109982.jpg

Un claro ejemplo de descubrimiento por azar, podría ser la pintura abstracta (Kandinsky, 1910). Kandinsky descubrió la pintura abstracta, mediante la observación de una de sus obras desde otro punto de vista, y llegó a la conclusión de que la figuración no favorecía a su obra. Ésto me recuerda a lo mencionado anteriormente en el Manifiesto Ferviente de Mercedes Villalba (2019), mirar de otras formas para encontrar nuevas maneras de escapar. Aunque seguramente, si Kandinsky no hubiera llegado a este descubrimiento, otro artista lo hubiera hecho posteriormente, igual que en la ciencia con otros muchos descubrimientos.

Figura 7. **Sin título**. Kandinsky, Wassily, M. N. Thyssen-Bornemisza. (1922)
<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/kandinsky-wassily/sin-titulo>

Ahora bien, ¿qué pasa con aquello que no queremos digerir?. Si nos basamos en que estamos en tiempos de resistencia (otra vez el Manifiesto Ferviente de Mercedes Villalba), podríamos estar hablando de Artivismo, aquella hibridación de activismo y arte, de resistencia y reivindicación. Arte transformado en un nuevo medio de comunicación cuyo fin es el cambio y/o la transformación. Podríamos ubicar el nacimiento de éste en el movimiento Dada, el Futurismo y el Surrealismo. Este Artivismo refleja en gran medida el desencuentro político y social presente en su obra, con la idea de confrontar y cuestionar la idea de producción presente en el arte tradicional. Sumado a los movimientos sociales que se desarrollan con el paso del tiempo, se generan nuevos códigos, intervenciones y formas de representación. Como ejemplo podría poner el graffiti y el arte urbano, nacidos como una forma de expresión reivindicativa, normalmente acompañado de críticas u opiniones que reflejan la situación social de los grupos que habitan ciertas zonas urbanas (digerir el entorno que debemos habitar). Muchas de estas obras o intervenciones, utilizan simbología de la iconografía popular como los cómic o los dibujos animados. A través de la rebeldía, se transforma el entorno habitado convirtiendo la calle en un museo de obras de arte, que claramente responden a la necesidad de las personas en expresar su disconformidad ante las desigualdades e injusticias de la estructura social.

Un claro ejemplo de esta rebeldía y la reivindicación, podría ser Banksy, un artista británico que trabajó en su mayoría con piezas satíricas políticas, cultura popular, razas y moralidad. Su influencia viene dada por Blek le Rat (Xavier Prou, 1951), precursor del uso de las plantillas en intervenciones callejeras y de guerrilla, el cuál llegó a afirmar lo siguiente:

Me tomo 10 años digerir lo que había visto en Nueva York, saber qué era algo importante... Somos el resultado de lo que hemos visto y en 1981 decidí pintar ratas, pinte miles por toda la ciudad (Blek le Rat, párrafo 3)

Figura 8. *The Warrior*. Blek le Rat. (2007)

<https://media.composition.gallery/artworkpic/Blek-LE-RAT-The-warrior-Silkscreen-available>

5.2 - Arte y vida

Para introducir este apartado, voy a partir del pensamiento de Gilles Deleuze (1925-1995). Según su pensamiento, Deleuze construye una teoría del arte en la que se establece una política de aquello que entendemos sensible regido por fuerzas que actúan en base a la experiencia. (Farina, C; Machado, R. (2017)). Con todo esto, Deleuze afirma que en conjunto se genera una sensibilidad que según la experiencia crea nuevos procesos para establecer nuevos lenguajes.

Así estaría demostrando la necesidad del arte en la vida y de la vida en el arte, ya que está directamente relacionado con las capacidades de vivir y poder comunicar y expresar las necesidades, cambios o problemas de la experiencia propia, fruto consciente o inconsciente de la voluntad de un ser pensante. Un ser pensante que reflexiona ante lo que le sucede por propia iniciativa o por obligación.

En este sentido, sería lógico afirmar que existe una clara relación entre arte y vida, ya que los acontecimientos son capaces de generar o desencadenar pensamientos en base a la experiencia, dejando en un plano paralelo el hecho de que la propia producción artística es capaz de crear y alterar la vida en sí.

5.2.1 - ¿Qué papel juega el arte para nuestra vida?

La tesis desarrollada por Nietzsche (1844-1900) define que el arte, entendido como objeto metafísico, alcanza su mayor expresión a través del desarrollo de la vida, abriendo nuevos caminos y obtiene más valor que la verdad más pura, convirtiéndose en la justificación de la existencia humana (De Santiago, L. (2000)).

Así mismo propone ver el arte como función de la vida, su propia esencia, algo misterioso que no se puede definir. La razón suprema se establece en la obra del artista, estableciendo un sentimiento de esta razón en el propio artista al presenciar la creación de su obra:

"Estoy convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida." (Nietzsche, 1872, pg 39).

Esto define el arte (con el artista como autor principal de su obra) como la expresión máxima y fundamental de la naturaleza de la vida, generando una simbiosis entre Arte y Vida: El arte fundamenta la vida y la vida se fundamenta en el arte. Todo esto tiene la posibilidad de generar sensibilidades, nuevos caminos y opciones, nuevos espacios de actuación y nuevas formas de relacionarnos con la experiencia, creando un nuevo abanico de interpretaciones desde la experiencia de vida.

Por otra parte, creo que sería necesario plantearnos que papel jugará el arte en nuestras vidas en un futuro no tan lejano. Hegel (1770-1831), fue el primero en proponer el fin del arte como tal, premisa que se ha repetido muchas ocasiones durante el desarrollo del siglo XX y XXI. Para poner en contexto, Hegel distingue entre dos tipos de belleza muy concretas, aquella belleza procedente de la naturaleza, que podemos apreciar en nuestro entorno o a nuestro alrededor, y la belleza artística, que se contempla al apreciar u observar una obra de arte. También define la belleza artística como una belleza superior, porque cuenta con

el espíritu del artista, el cuál está incluido en la propia obra. Este concepto de espíritu trata otro tipo de cuestiones más alejadas del medio natural como la Verdad en sí, cambiando el rol de finalidad presente en el arte, el cuál ahora debería de representar la veracidad de las cosas. Este cambio es lo que produce que Hegel afirme la llegada del fin del arte como tal. El arte ya no es absoluto, sino que se irá perfeccionando con el paso del tiempo, pero cambiando su forma ya que la sociedad habría cambiado la forma de percepción del ser humano. El arte como era conocido hasta entonces muere, pero no desaparece, si no que cambia el modo en el que nosotros lo interpretamos. El arte ya no cumple con las funciones que se habrían designado para sí tiempo atrás (temas religiosos o de culto) sino que se rige por la propia estética del objeto. Claro está, que esto no impide que la obra artística pierda la atracción o que pueda servir de agrado para el que lo observa, lo que está afirmando, es que el cambio perceptivo de la sociedad, afecta al modo en que los artistas están desarrollando su obra basadas en la propia experiencia de vida.

5.2.2. - Artistas proyectando vida, vida proyectando artistas.

A raíz de todas las premisas y/o cuestiones desarrolladas anteriormente, existen infinidad de artistas o autores que trabajan con esta relación humana de la experiencia de vida, en base al planteamiento teórico de este trabajo: formas de **digerir** el mundo dentro de la práctica artística.

Un ejemplo de ello, podría ser la artista Flavia Da Rin. Esta artista inventa y crea personajes ficticios e identidades a través de su propia transformación, mediante la fotografía y la edición digital, siendo protagonista de sus creaciones, afirma trabajar siendo el objeto o finalidad de su obra "Una manera de digerir el mundo".

Todo esto, lo consigue a través de la empatía y la sensibilidad, cualidades que claro está no podemos encontrar en todo el mundo, ya que implica una serie de aprendizajes muy relacionados con las capacidades de vivir y/o la experiencia de vida, como hemos podido observar en el pensamiento de Deleuze. Con una sólida trayectoria, lleva más de una veintena de años trabajando con obras de crítica social en relación a los cánones de belleza femenina, la publicidad, la historia del arte, etc. Así consigue ponerse o situarse dentro de la piel y el cuerpo de sus iguales, haciendo que todos esos personajes ficticios o no, sean ella y a su vez, otras mujeres.

Todo esto lo considera una manera de asimilar el mundo y un espacio de duda y/o pensamiento dentro del entorno que habita y que habitamos.

Figura 9. *Flotante*. Da Rin, Flavia. (2010)
<https://indiehoj.com/wp-content/uploads/2021/09/flavia-da-rin-1280x720.jpg>

Figura 10. Sin título. Da Rin, Flavia. (2000)
<https://indiehoy.com/wp-content/uploads/2021/09/flavia-da-rin-sin-titulo-2000.jpg>

Por otra parte, se podría mencionar a David Nebreda, artista con trabajos de gran calidad, los cuáles se pueden definir con adjetivos como desagradable, inquietante u horrible, pero con un gran simbolismo dentro del dolor humano. La dureza de estas imágenes que produce son síntoma de la situación precedida por su enfermedad, esquizofrenia paranoide, diagnosticada a los 17 años de edad. Los ejemplos anteriores son un claro reflejo de como digerir la experiencia de vida, como hemos podido observar en otros autores y/o artistas, y la forma que toman las distintas expresiones en base al ser pensante que se plantea lo que le sucede por iniciativa propia o por la fuerza, como es el caso.

Figura 11. Autorretrato. Nebreda, David.
<https://www.bexfotografia.com/ediciones/libros/ese-instante-que-no-se-olvida/img/nebreda.jpg>

6 - Marco Argumentativo

Me he dado cuenta después de mucho pensar, que la vida se complica cada dos por tres. Por mucho que ocupe un espacio en tu cabeza a veces es imposible hacer nada a parte de tener que tragar con todo eso: sentimientos, pensamientos y situaciones incómodas. Todas estas situaciones claramente moldean la forma de relacionarnos con los demás y la forma de lidiar o de llevar la experiencia adquirida (una vez más por propia voluntad o por obligación). Otra vez un pensamiento o un desarrollo intelectual muy relacionado con el pensamiento de Deleuze del cuál he sido consciente a través de la investigación y desarrollo de este trabajo escrito.

Primero quiero dar a conocer un poco mis intereses personales en cuanto al arte, o las líneas de actuación por las que me suelo mover. Por un lado, me interesa el arte urbano, el graffiti, grandes trabajos en muros abarrotados de colores los cuáles utilizo como terapia, ya que el tiempo pasa de otra forma cuando estoy pintando. Ésto refleja claramente cuáles han sido mis referentes, ya que las formas o las ideas que expreso en ellos se definen claramente con el cómic, el tatuaje (del cuál llevo haciendo uso desde hace poco más de dos años), los dibujos animados o el graffiti más puro. Por otro lado, siempre me ha interesado la tecnología, y las ciencias puras, muy cercanas al razonamiento lógico, y he invertido gran parte de mi tiempo en leer y estudiar sobre Transhumanismo (R.A.E. 2023). Llevando estos conocimientos a mi terreno, he investigado con mi persona, ya que al final mi propia experiencia suele ir precedida por este razonamiento lógico, claramente integrado en quien soy y/o lo que soy.

-- Para comenzar y siguiendo con la base teórica transhumanista, quiero comenzar con un proyecto basado en mi persona que realicé para Estrategias de Dibujo de tercero de carrera: **Autotranshumanism** (Lorente, J. 2021). Este concepto transhumanista, propone el desarrollo tecnológico del ser humano, el mejoramiento humano, y la adquisición de nuevas capacidades inexistentes para las personas (hasta el punto de concebir el ser humano como un ser inmortal). Basándome en este concepto tan amplio, y no queriendo profundizar en un tema muy complicado y que daría paso a infinitos debates, me llevo el concepto a mi propia persona, siendo yo la pieza central de la obra, e implicando a todos y cada uno de los estímulos, personas y experiencias que me construyen.

La obra la componen cinco partes, que juntas completan el proyecto (un aspecto principal es que cada pieza puede funcionar por si sola sin necesidad de las demás). El conjunto es un autorretrato transhumanista o biónico, mientras que los constructores, piezas, herramientas, etc, construyen mi persona. Todos y cada uno de nosotros somos quienes somos por todo lo que hay alrededor, cierto es que existen ciertos conocimientos que autoaprendemos (cómo cuando un bebe se pone de pie), pero la gran mayoría de conocimientos los adquirimos por parte de agentes externos (familia, libros, profesores, experiencias).

En cuanto al desarrollo, tengo que definir tres grandes fases, la primera de bocetaje y conceptualización del proyecto, la segunda como un pequeño acercamiento a lo que podría ser estéticamente el trabajo final, y la tercera como formalización final en el soporte, dimensiones y materiales definitivos.

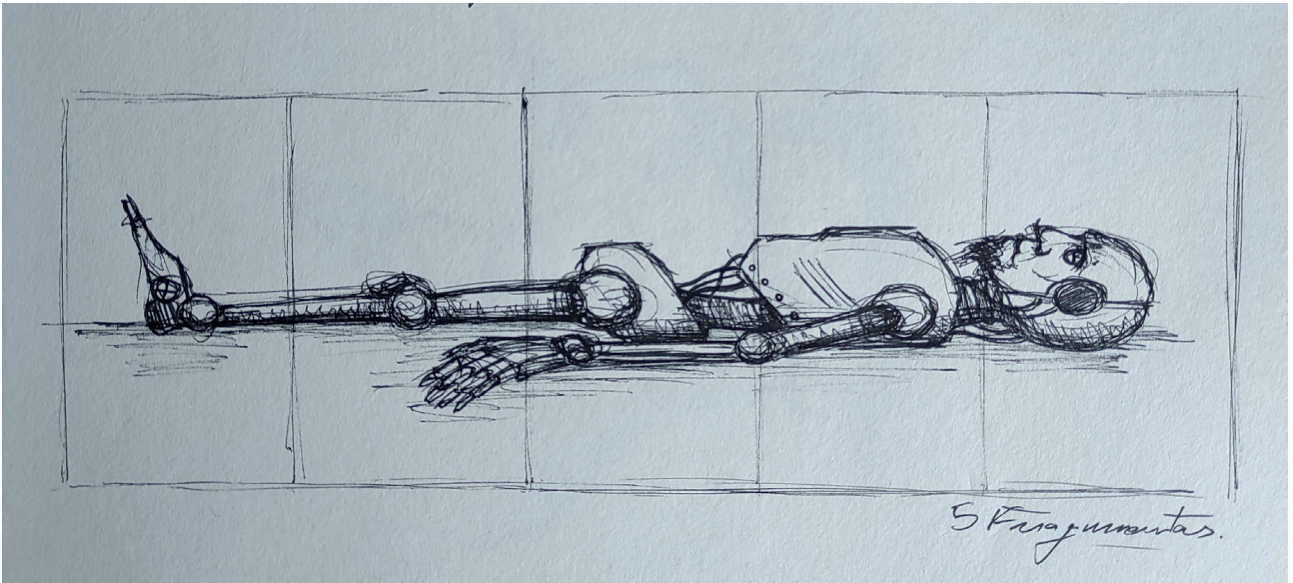

Figura 12. Autotranshumanism (Bocetos #1). Lorente, Javier. (2021)

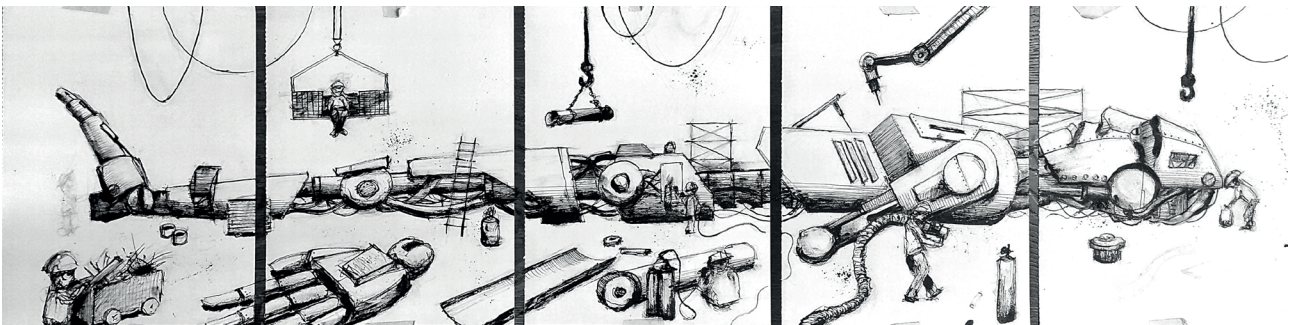

Figura 13. Autotranshumanism (Bocetos #2). Lorente, Javier. (2021)

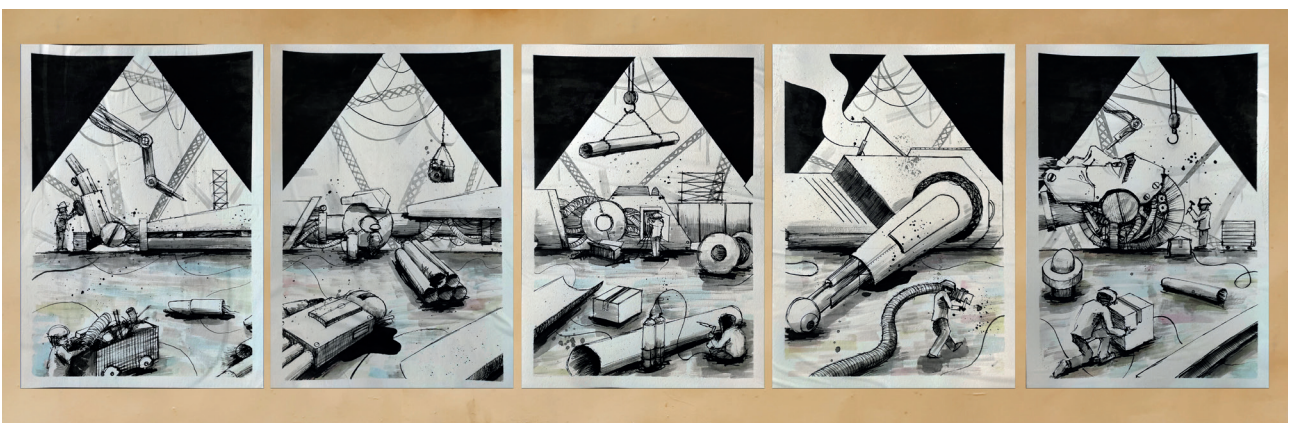

Figura 14. Autotranshumanism. Lorente, Javier. (2021)

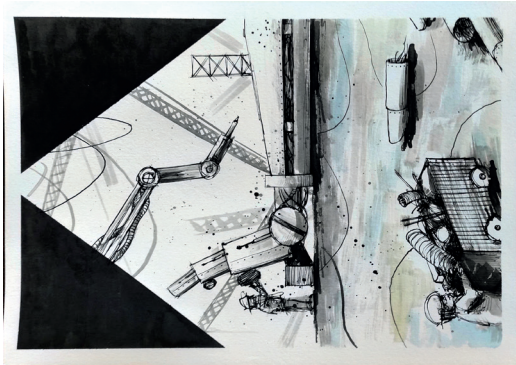
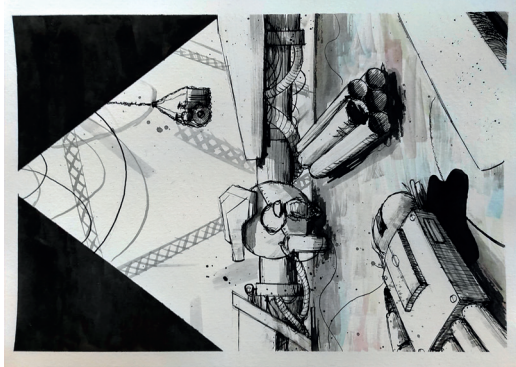
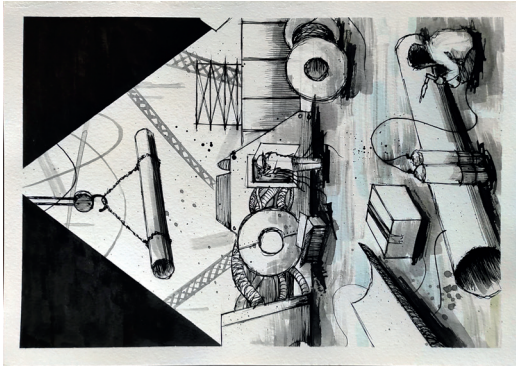
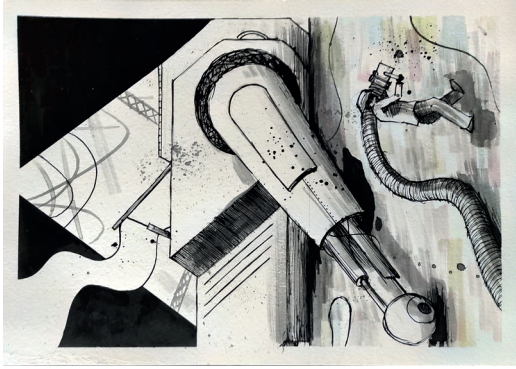
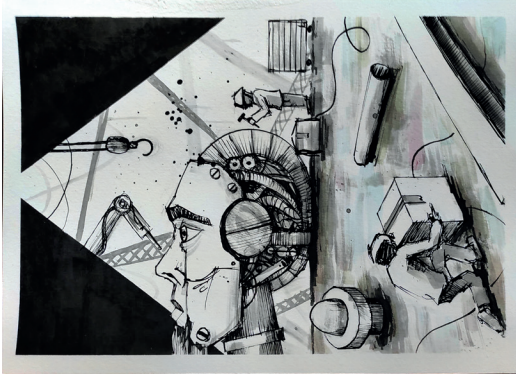

Figura 15. Autotranshumanism (Detalle), Lorente, Javier. (2021)

-- Por otro lado, y siguiendo con esta línea de trabajo dentro del marco argumentativo, la siguiente obra que planteo es: **Transgénesis** (Lorente, J. 2022), pieza escultórica que realicé para la asignatura de Estrategias de Escultura de tercero de carrera.

Según Descartes, el hombre es considerado una máquina pensante, lo que deja este concepto como el fenómeno más relevante sobre de la artificialidad humana, la razón como parte de la realidad humana, la cuál no viene dada, sino que hay que ir desarrollandola mediante el pensamiento. Lo cuál me lleva a pensar en el concepto fundamental sobre la razón y la libertad: La libertad se da mediante el uso de la razón, mientras que una libertad absoluta debe ser objeto de un razonamiento absoluto. Esta búsqueda de libertad, sería el planteamiento definitivo para una sociedad transhumanista: El ser humano perfecto, mejorado, se hace así mismo mediante el uso pleno de la libertad.

Mi planteamiento en cuanto a este tema es el siguiente: Todo lo generado sobre mi persona viene dado por agentes externos, y en cuanto a agentes externos me refiero a mi familia, amigos, lecturas, círculos sociales, etc. La realización de este proyecto fue llevarlo a un proceso más mecánico, usando esos agentes externos a mí como si fueran trabajadores o obreros que construyen una máquina. Usando la idea de apropiacionismo y reutilización, los órganos internos fueron piezas desechadas de desguace mecánico y tecnológico. Es el tránsito de lo viejo hacia algo nuevo, el cambio que la tecnología genera en la sociedad y en las personas. Seguramente, este pensamiento transhumanista genere muchos problemas de desigualdad, tanto económica como social, ya que a día de hoy se ven muy claras esas desigualdades, aún sabiendo que en el corto plazo de tiempo de evolución tecnológica que estamos viviendo ya se ven estas desigualdades.

Figura 16. **Transgénesis**. Lorente, Javier. (2022)

Figura 17. **Transgénesis**. Lorente, Javier. (2022)

Figura 18. **Transgénesis**. Lorente, Javier. (2022)

Figura 19. **Transgénesis**. Lorente, Javier. (2022)

Figura 20. **Transgénesis (Detalle)**. Lorente, Javier. (2022)

-- El siguiente proyecto de este argumentario, y siguiendo con esta línea transhumanista, es **Neo-Homo** (Lorente, J. 2022), proyecto final para la asignatura de Anatomía. Basándome en un planteamiento teórico similar a los anteriores, el proyecto consiste en despiezar parcialmente mi persona, de la manera mas técnica posible, como si fueran planos para realizar un cyborg de mi mismo. Sustituir elementos como el esqueleto apendicular, por elementos mecánicos, respetando los procesos de funcionamiento y movimiento del cuerpo humano: uniones tendinosas junto a músculos y huesos, rotaciones entre estos, pronaciones y supinaciones, etc. Todo ello medido y dibujado en base a mi cuerpo, guardando las relaciones que éste presenta, e incorporando ciertos elementos añadidos para conseguir una estética más amplia: en la zona del torso, como ejemplo, realizar algún implante que no afecte a los organos principales, igual que en la cabeza.

El objetivo principal fue relacionar la parte más humana que me construye con la parte más mecánica posible, atendiendo a un futuro no tan lejano, y así mantener la línea de trabajo que he venido desarrollando. Esta línea de trabajo ya no es tan utópica, ya que existen artistas y personas consideradas cyborg con implantes cibernéticos que les permite desarrollar otro tipo de facultades como Neil Harbisson o Moon Ribas. Neil es capaz de percibir los colores como sonidos ya que ambos se transmiten con el mismo tipo de ondas, mientras que Moon puede percibir terremotos a tiempo real a través de unos sensores implantados en los pies.

Las metas son claras, mi transformación en un ciborg de la manera más técnica y fiel posible a nivel anatómico, y mantener la línea de trabajo desarrollada sobre el transhumanismo.

La forma de trabajar fue la siguiente: ya que el proyecto en sí tiene como fin ser un plano para una posible construcción, se divide el trabajo en varias partes. Un soporte por extremidad, más otra hoja para la cabeza y otra para el tórax. De esta manera he podido trabajar las partes por separado y realizar una composición final con todas juntas. Toda la parte volumétrica está desarrollada con lápiz, contrastada con los perfiles mecánicos realizados con tinta.

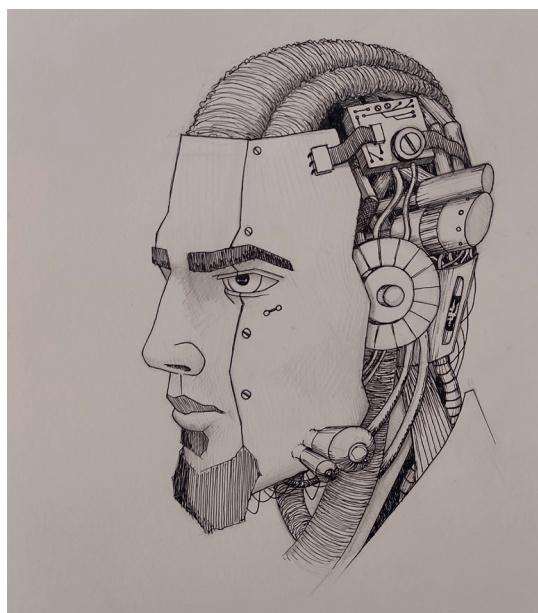

Figura 21. **Neo-Homo (Detalle)**. Lorente, Javier. (2022)

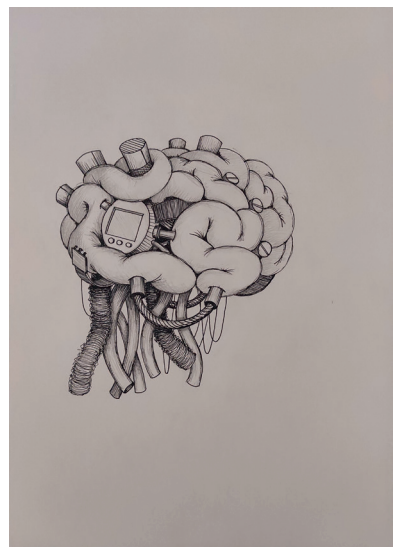
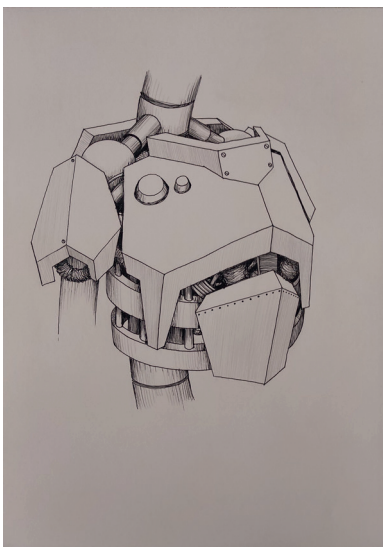
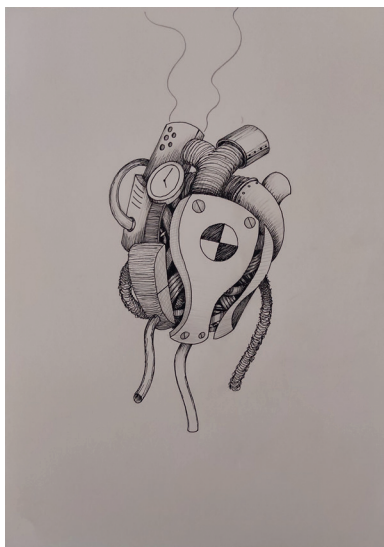
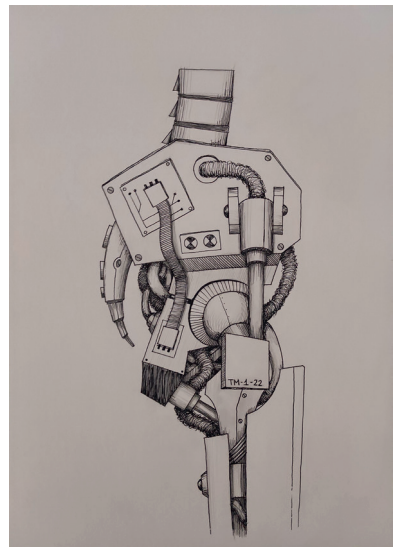
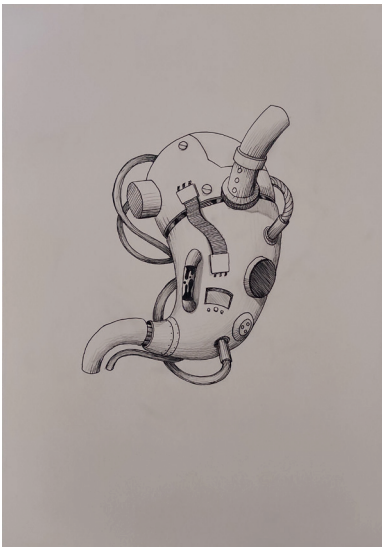
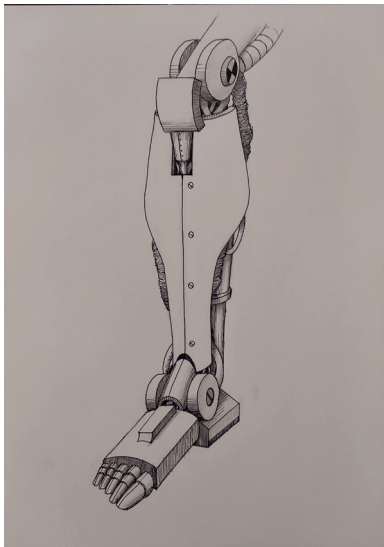
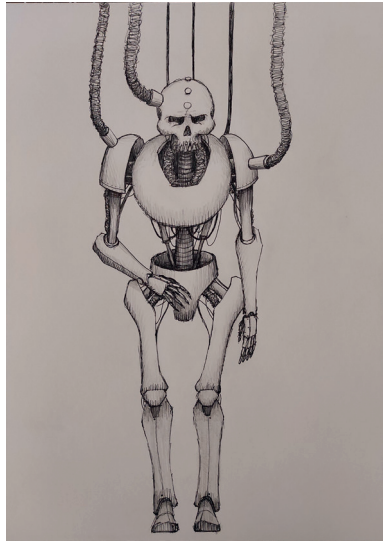
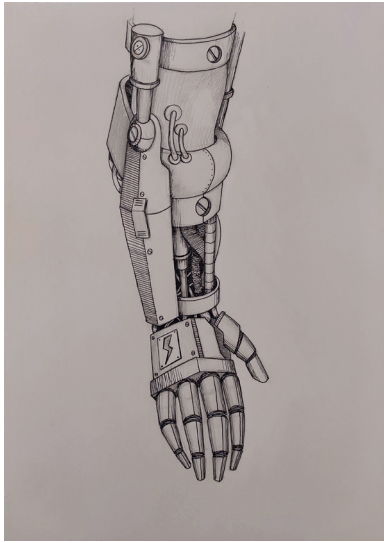

Figura 22. Neo-Homo (Detalle). Lorente, Javier. (2022)

-- Tras estas 3 obras voy a poner sobre la mesa un par de trabajos por mi cuenta, realizados fuera de la carrera pero durante esta etapa. Lo que llamo por inercia o necesidad, en busca de algún tipo de respuesta a algo que me remueve por dentro.

Esta pieza, titulada **Sólo** (Lorente, J. 2020), representa el estado de soledad necesario para poder reflexionar y encontrar respuestas Un fondo negro inmenso en el que se puede apreciar un fuerte punto de luz en el que hay una rosa a color, como si fuera un punto de esperanza dentro de la oscuridad. Esta pintura, no tuvo ningún tipo de preparativo, ni de premeditación, simplemente una noche delante de un lienzo en blanco sobre el que desahogarme.

Figura 23. **Solo**. Lorente, Javier. (2020)

La segunda obra que quiero poner en conocimiento en este argumentario basándome en la libertad de creación automática para desahogarme, es una creación digital basada en una fotografía (Selfie) en la cuál he cambiado mi rostro por un yo futurista modificado. No creo que todas las piezas desarrolladas por un artista deban de tener un desarrollo teórico profundo, pero sí una finalidad, en este caso servir de alivio para lo que se estuviera sucediendo en mi interior. Esta obra no tiene título.

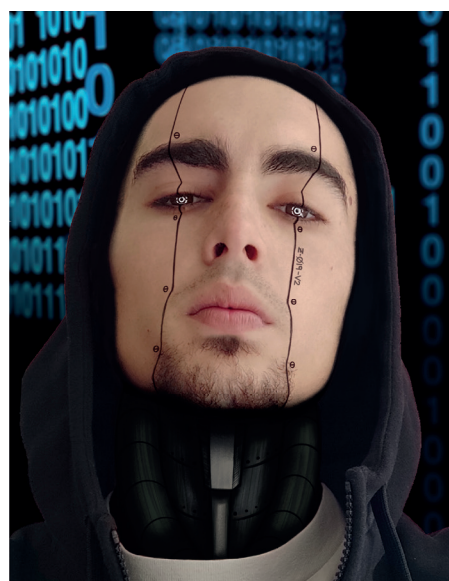

Figura 24. **Sin título**. Lorente, Javier. (2021)

Para concluir, me gustaría añadir un proyecto de divulgación anónima, en el cuál aún sigo trabajando. **Proyecto O. M. E. T.** (Lorente, J. 2023). El objetivo principal de este proyecto es poder transmitir los pensamientos e ideas que tengo presentes de forma que el lector pueda sentirse identificado sin necesidad de saber quién escribe. Pienso que este formato en fanzine cierra perfectamente las aportaciones de mi obra durante esta etapa, ya que es un reflejo exacto de los sentimientos **digeridos** a través de la experiencia de vida.

Figura 25. Proyecto Omet. Lorente, Javier. (2023)

¿Por qué no me escucha nadie?

Tengo dudas, me ocurre a menudo. Cada vez tengo menos ganas de expresarme. No sirve de nada perder el tiempo intentando explicar a los demás como siento, porque me siento de una manera u otra, o qué comportamientos ajenos a mí, condicionan mi estado. Nadie me escucha cuando hablo.

A mí, como persona, no me ayuda tener que usar un tono autoritario para que las cosas que digo, pienso o siento, se tomen en serio. Las palabras siempre me han ayudado, una cosa no cambia la otra, pero esas palabras son para mí, no para el resto.

Mi cabeza está llena de trampas, siempre me he sentido alguien extraño. Quizá sea por esto el intento de explicarlo. Quizá la falta de reciprocidad al expresar mis sentimientos sea la que me lleva a pensar así. He llegado a la conclusión de que no quiero hablar, no por el simple hecho de hablar, sino por el mal sabor de boca que deja saber que todo el esfuerzo personal que haces por expresarte no sirva para nada.

Nunca me gustó repetir las cosas, ahora intento dejar por escrito mis ideas, la primera solución tangible para mi persona, para controlar mis emociones, para en un futuro, tener un apoyo personal y real de algo parecido que se me haya dado con anterioridad.

Me acojona pensar en el hecho de poder llegar a

ser un hipócrita, por eso creo que debo guardar silencio, mantenerme al margen.

Todos los días veo como la banalidad sistemática está a la orden del día, y estas palabras no van dirigidas precisamente a ellos, sino a aquel que pueda sentirse o encontrarse en el mismo punto que yo, a un yo futuro que pueda encontrarse perdido. Al final, yo sólo soy "Otro más entre txntos"

Figura 26. Proyecto Omet. Lorente, Javier. (2023)

7 - Conclusiones y prospectiva

Para cerrar esta investigación, creo que los argumentos aportados y el texto desarrollado, podrían apoyar el cumplimiento de la hipótesis, ya que después de contrastar tanta información, veo muy claras las relaciones entre arte, experiencia de vida y acto de **digerir**. Con ésto no quiero decir que sea una verdad absoluta, sino que existe la posibilidad de canalizar mediante el arte, las situaciones que a uno le tocó vivir.

También me gustaría decir que la experiencia de vida forma a las personas de muchas maneras, en carácter, en forma de hablar, en la forma de relacionarse, etc, y todo esto también forma la práctica artística la cuál está directamente relacionado. Esta experiencia de vida o **digestión** genera nuevas formas de representación, nuevos cambios y nuevos conocimientos en las personas, los artistas y el arte. Dicho ésto, me parece lógico y legítimo afirmar la relación entre arte y el concepto de **digerir**. Todo ésto me afecta y me apela directamente como artista y como ser humano pensante que se relaciona con el entorno, y que tendrá que lidiar con muchos procesos durante el resto de su vida.

Después de investigar, pensar y relacionar conceptos, soy consciente de las numerosas veces que los pensadores, autores y/o artistas hacemos referencia a este concepto, aunque no haya sido directamente con la palabra **digerir** en todas las partes existentes y mucho menos reflejado en las corrientes de pensamiento, pero puedo asegurar que esta relación existe.

Línea de futuro

Respecto a la línea de futuro, lo primero que he de decir es que esta investigación es algo que tengo en mente desde hace tiempo. Me parecía muy necesario para mi persona poder realizarla y contrastarla con otras fuentes de mi interés personal. Esta investigación simboliza el fin de mi etapa educativa dentro de la facultad de Bellas Artes, el broche final que cierra todo aquello que he aprendido y he desarrollado durante estos cuatro años. De esta forma, este trabajo de Fin de Grado no tendrá un desarrollo posterior al ya alcanzado, ya que he llegado a unas conclusiones sólidas en base a la hipótesis planteada al comienzo.

8 - Fuentes documentales

Andrade, O. (1928). *Manifiesto Antropófago*. Revista de Antropofagia

Blek le Rat: Entrevista exclusiva. Rockets Musik. <https://www.rocketsmusik.com/blek-le-rat-entrevista-exclusiva/>

De Santiago, L. (2000). *El arte como función de la vida en F. Nietzsche*. Universidad de Málaga. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/190423.pdf>.

Farina, C; Machado, R. (2017). *Arte y vida en Deleuze. Formación estética y políticas de lo sensible*. Revista de Centro de Educación. <https://www.redalyc.org/journal/1171/117150748009/117150748009.pdf>

Haraway, D. (2020). *Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno*. Consonni

L. Tsing, Anna. (2015). *"The Mushroom at the End of the World"*

Nietzsche, 1872, *El nacimiento de la tragedia*, pg 39

Real Academia Española. (s.f.). Cultura. En *Diccionario de la lengua española*. Recuperado 2023. <https://dle.rae.es/digerir>

R.A.E. 2023. <https://dle.rae.es/serendipia>

R.A.E. 2023. <https://dle.rae.es/transhumanismo>

Sartre, J (1973). *El existencialismo es un humanismo*. https://www.ucm.es/data/cont/docs/241-2015-06-16-Sartre%20%20El_existencialismo_es_un_humanismo.pdf

Villalba, M. (2019). *Manifiesto Ferviente*. Calipso Press