

Índice	
Fundamentación	2
Propuesta	4
Conclusión	6
Anexo	
Apreciación estético perceptiva. Pablo León.	8
Bibliografía	10
Imágenes	11

“... el mito platónico de la caverna y sus sombras, del que se aleja el sabio filósofo para contemplar la luz de las ideas puras...”

“ ... El hombre mismo nos aparece fragmentado en un mundo plural, que nos invita a reconocer más su diversidad y su complejidad...”

Hervé Fischer

Fundamentación.

Uno de los antecedentes del presente Trabajo Final es el del Arte Póvera, del italiano "arte pobre", es una tendencia dada a conocer a finales de los sesenta, cuyos creadores utilizaban materiales considerados 'pobres', de muy fácil obtención. Madera. Hojas. Rocas. Vegetales. Telas. Carbón. Arcilla. Material de desecho. Y, por lo tanto, carentes de valor comercial. En un esfuerzo por huir de la comercialización del objeto artístico. Ocupan el espacio y exigen la intromisión del espectador.

Rosalind Krauss afirma que “... la escultura empezó a estar formada por desperdicios de filamentos amontonados en el suelo, o leños transportados a las galerías, y la palabra escultura empezó a ser más difícil de pronunciar.” (Rosalind Krauss, La escultura en el campo expandido, 1996).

También dice que “... la escultura es una categoría históricamente limitada y no universal... a fines del siglo XIX empezó a desvanecerse la lógica de monumento... entramos en el modernismo, este período opera en relación con la pérdida de lugar, produciendo el monumento como abstracción. A través de su fetichización de la base, la escultura se dirige hacia abajo para absorber el pedestal en sí misma y lejos del lugar verdadero. Y a través de la

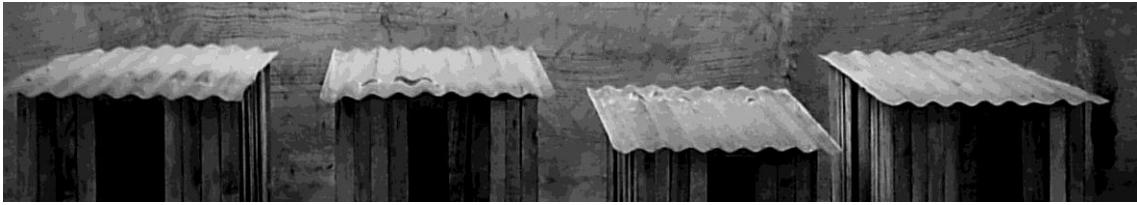
representación de sus propios materiales o el proceso de su construcción, la escultura muestra su propia autonomía.”

Krauss manifiesta que la instalación contemporánea es la ampliación lógica de los límites escultóricos, se aproxima y absorbe en ella otras formas de arte.

Paulo Sergio Duarte nos dice que, “... el pasaje de la escultura a las instalaciones en el arte, es una de las manifestaciones de transformaciones de la noción de espacio en la vida contemporánea. Encontró su origen en tres momentos históricos del inicio del siglo XX: en el cubismo en sus desdoblamientos en el espacio, desde la segunda década en la fuerza de las experiencias constructivistas de Rusia revolucionaria y en la Bauhaus. A la par el desenvolvimiento de las obras de Duchamps y el dadaísmo y su crítica del arte como sistema de una institución que establece nuevas fronteras para el conocimiento artístico...” (Paulo Sergio Duarte, *Da Escultura à Instalacao*, 2005).

Entre tanto las instalaciones cuando surgían en la década del 60 eran llamadas *ambientes*, testimoniaban una nueva relación de la obra de arte con un espacio y sobre todo del espectador con la obra.

En esta nueva relación espacial el filósofo belga Thierry de Duve, define la instalación como “... el establecimiento de un conjunto singular de relaciones espaciales entre el objeto y el espacio arquitectónico que fuerza al espectador a verse como parte de una situación creada.”

Propuesta.

La propuesta del presente Proyecto Final es abordar el concepto *casa* como símbolo. La *casa* como contenedora de historias. Propias y ajenas. Se parte del presupuesto que cada *casa* es reflejo de sus *habitantes*. Sus *condiciones sociales*. Sus *anhelos*. *Frustraciones*.

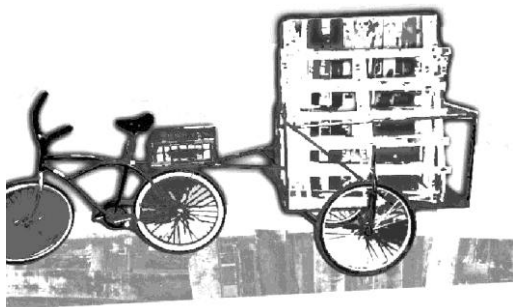
A través de la utilización de la *casa* como *unidad, parte, pieza o módulo*, se exploró el concepto *casa*.

En viviendas de *tipo familiar, casa de empleados, obreros* se desarrollan actividades propias de la vida hogareñas. Desayunar. Almorzar. Merendar. Cenar. Trabajar. Ver televisión. Chatear. Escuchar música. Dormir, entre otras rutinas. La *casa* es refugio y protección.

El tema que desarrollo es autorreferencial. Es una temática que exploro en mi obra, por ello el título del Trabajo Final, Recurrencia.

En los *módulos casa* hay una referencia fuerte a una *retrospectiva personal*. *Encuentro una referencia directa al yo*. Se percibe en ellas, en ese conjunto, una hipérbole del *yo*.

Se emplearon pallets para construir los *módulos casas*. De esos utilizados para transportar materiales de la construcción. Estos materiales fueron encontrados, seleccionados y recogidos en la calle.

Un carro para bicicleta.

Y con el salí por los barrios a recolectar materiales, Comencé a ponerme en situación de buscar y construir mi refugio.

En estas recolecciones experimenté sensaciones y vivencias particulares con las personas de los barrios ya que me tomaban por cartonero.

Juan José García.

Yo cartonero.

Con las primeras salidas que en un principio fueron solo recolectar material, empecé a comprender, qué se siente tirar de un carro. Entre otras cosas esta forma de transporte lleva un gran esfuerzo físico.

Hay diversas experiencias que viví en el momento de recolectar las maderas, por ejemplo con las personas que tiran de sus carros o tienen carros tirados a caballo o bicicleta, se brindan colaboración entre ellos, hay solidaridad en los vínculos.

Juan José García.

*Este trabajo es consecuencia de mi propio proceso psicoanalítico.
Es una reflexión plástica del inconsciente.*

Conclusión

Las *casas* expresan *fragilidad*. Sus *patas* generan sensación de *fragilidad*. Esa sensación es *plástica* y también *visual*.

Hay una identificación *corporal*. Una sensación *háptica*, diría *Herbert Read*. Las *casas* soy *yo*, pero también el *otro* y *mi vínculo con él*. Es el existencialismo del siglo XXI. *Hervé Fischer* nos dice que el humanismo del siglo XXI entiende al individuo sólo en relación con el otro, yo existo sólo en tanto y en cuanto hay otro que me completa.

Las *casas* son símbolo de *vitalidad*. Expresan *vida*. Parecen una cosa pero son otra. Una mirada *global* nos confundiría, no prestaríamos atención a los *detalles*. La obra parece *dramática*, casi *trágica*. Pero sólo es *tímida*, tiene *pudor*. Se nos presenta *sin ruidos*. En *silencio*. En la obra hay cierta *quietud*, pero no *inmovilidad*. La obra es *redentora*. No es *pax*, es *paz*. Expresa *paz*. La *paz* de un sobreviviente.

*Mi obra es figurativa,
pero no en el sentido mimético.
Luego, también, es sintética.
El módulo está presente en forma no cerrada,
en partes,
por división o ruptura.*

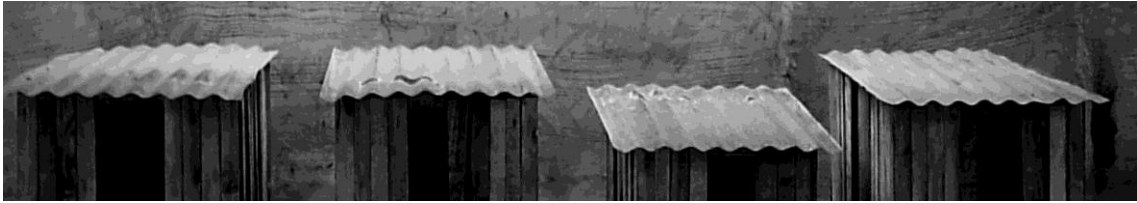
Una casa para representar mi vida

Casa, cuento
Casa, olvido
Casa, recuerdo guardado

Qué cosa extraña es poder armar una casa
en este momento mis casas son un montón de cajas
Casas como identidad
Las casas que construyo, se parecen a mí
Intento vestirlas o ponerles nombres y no puedo
Todas se parecen a mí
Casas como identificación del cuerpo
Un cuerpo individual, la forma de cómo visto y soy
Mis casas se van sumando y pasan a ser una urbe
Cuál es la relación con el otro
o me repito al infinito
Están en ellas o son todas

Relación con mi historia
en casas y hogares
Qué cosa es una casa para representar mi vida

Juan José García
La Plata, primavera de 2013.

Apreciación estético perceptiva.

Pablo León

Recurrencia expresa actividad, pero sólo insinuada.

Hay, en la construcción de las casas, más acción que reposo.

Recurrencia es una obra autorreferencial.

Es una obra relacional. Yo, él, nosotros.

Es una retrospectiva de Juan. Es parte de su hoja de ruta.

Es una hipérbole del yo expresado en el todo, más que en la suma de sus partes.

Es una obra psicoanalítica.

Recurrencia representa el yo. La soledad del yo. Lo hierático del yo expresado en la verticalidad de sus construcciones.

Recurrencia simboliza el yo. Los cuerpos, posee contextura corporal.

La soledad está expresada en su simetría bilateral, acentuada por la posición simétrica de las casas. La soledad está expresada en la ausencia de ventanas.

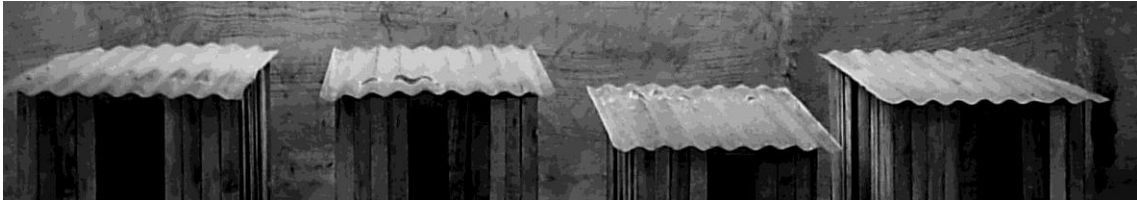
Sólo hay aberturas centrales que auspician de puertas abiertas. La soledad está expresada por el silencio que provoca la repetición rítmica del conjunto.

No es una obra dramática. Su caparazón no encierra drama, sino ternura, inocencia, poesía, vida.

Las casas son sólo una porción del universo. El universo de Juan. Ese universo expresa clan, familia, grupo.

Su obra no responde a la solemnidad escéptica.

Juan es profundamente vital.

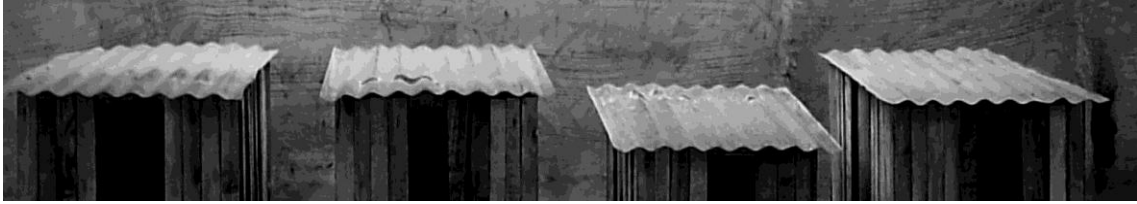

Juan desea, quiere, manifiesta, en la soledad mundana, en la soledad del *perro amarillo*, el deseo *de sobrevivir*. Hay necesidad en él de percibir al *otro* como parte de una *comunidad solidaria*. En *Juan* hay necesidad de *génesis*.

Su arte es *acción*. Su *obra no tiene fin*, no es apocalíptica, pero su materialidad poco importa. El *soporte* utilizado (*pallets*) es *precario*. La construcción de las *casas* es *rígida, resistente, importante*. Tan importante como una *cabeza*, nuestro *rostro*. Las *casas* expresan el *cuerpo*, pero especialmente la *cabeza*. La altura de las mismas es conseguida por *patas* (cuatro), como si se tratasen de extremidades. Esas extremidades se perciben como *débiles*. Es el efecto buscado, acentúa la importancia de la *parte por el todo*, el *rostro*, la *casa propiamente dicha*.

El *número* de *casas* es irrelevante para *Juan*, es sólo tenido en cuenta a la hora del montaje de la instalación.

La instalación de su obra parte del *formato exposición*. *Juan* tendrá como referencia importante al momento del montaje de su *obra*, la disposición en al cuál se encontraba en *guarda* en su propia *vivienda-taller*.

Bibliografía

Bibliografía específica

- Read Herbert, *El Arte en la escultura, e.m.e.*, Buenos Aires, 1994.
- Krauss Rosalind, La escultura en el campo expandido, *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Alianza Editorial, Madrid, 1996.
- Duarte Paulo Sergio, Da Escultura à Instalacao, *Histórias Da Arte e Do Espaço*, 2005.
- Fischer Hervé, Planeta hiper, EDUNTREF Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, 2011.

Bibliografía General

- Beljon, Joop. *Gramática del arte*, Principios de Diseño, Celeste Ediciones, Madrid, 1993.
- De Duve Thierry, *Arte Efímero*, 2003.
- Groys, B. *La topología del arte contemporáneo*. Antología Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Duke University Press, 2008.
- Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef. *Arte del siglo XX*, Edit. Océano, México, 2003.
- Wittkower, Rudolf, *La escultura. Procesos y principios*. Alianza editorial, Madrid, 1980.
- *Catálogo de la primera bienal de artes visuales del Mercosur*; Porto Alegre, 1997.

