

CALL TO ACTION

AND

UNITY

MARCOS LOZANO ORTEGA

Trabajo de Fin de Grado

TUTORIZADO POR LEMES LEMES , MONEIBA

Facultad de Bellas artes

Grado en Bellas Artes. Itinerario de pintura

Universidad de La Laguna

Curso 2023-2024

El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad.
Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos;
nuestra inteligencia, duros y secos.
Pensamos demasiado y sentimos muy poco.

Chaplin, Charles. *El gran dictador* (1940).

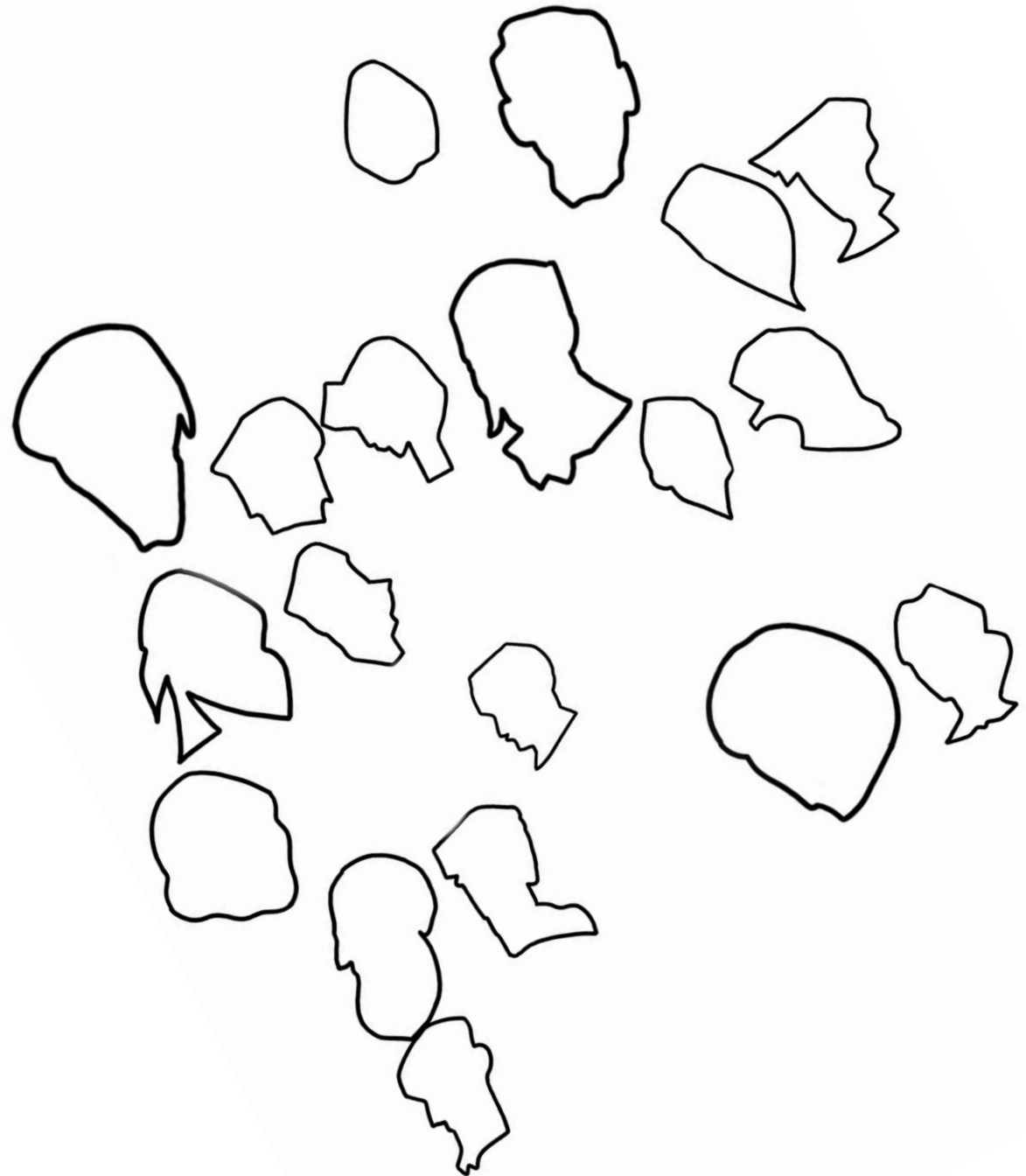
AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Moneiba Lemes por su excepcional apoyo y orientación como mi tutora durante mi Trabajo de Fin de Grado.

Además, quiero extender mi agradecimiento a quienes han estado a mi lado durante este proceso, incluso a aquellos que ya no forman parte de mi presente, pero que, a pesar de las dificultades, han estado siempre conmigo mientras este proyecto de crecimiento personal y profesional iba tomando forma.

ÍNDICE

1. Resumen / Abstract
2. Introducción
3. Objetivos y justificación
4. Contextualización y referencias
 - 4.1. Vanguardias artísticas del s. XX
 - 4.2. Arte activista, performance y crítica institucional
5. Referentes
6. Antecedentes personales y académicos
7. Proceso de trabajo y desarrollo
8. Pieza final y recorrido visual
9. Conclusiones y destino de la pieza
10. Bibliografía
11. Anexo

LLAMADO A LA ACCIÓN Y LA UNIDAD

CALL TO ACTION AND UNITY

1. RESUMEN

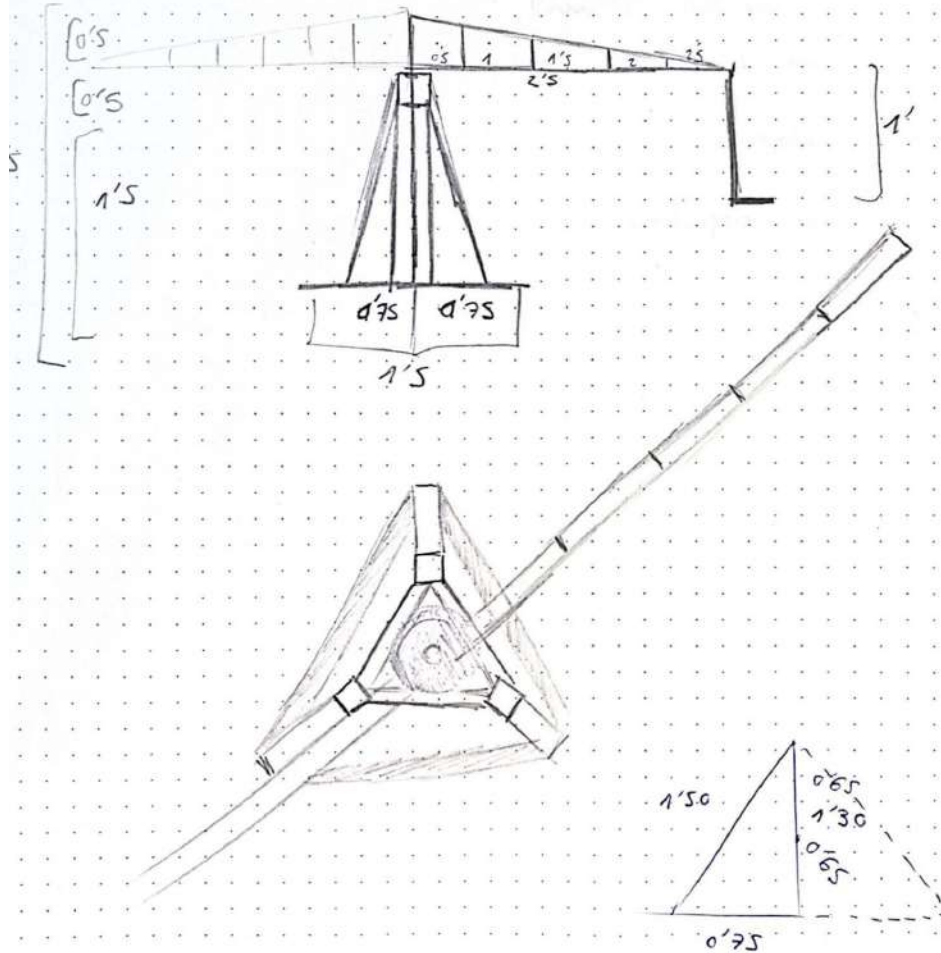
Este proyecto de fin de grado es una reflexión sobre pintura y vanguardia. Pretende revisar determinadas estéticas de principios del s. XX, desde el cubismo, futurismo, dadaísmo, constructivismo ruso, hasta el cine de Chaplin. El trabajo busca saber, desde nuestra postmodernidad, qué valor y repercusiones tendría la recuperación de aquel espíritu crítico y rupturista del pasado siglo.

Sin embargo, mi planteamiento no es enteramente cerebral o frío sino que parte de un afán de experimentación con los materiales pictóricos, un trabajo de taller que considero genuino y personal, y un diálogo sobre la autenticidad y la innovación en el arte que he podido reinterpretar de los artistas de la vanguardia. Estos materiales deberían servir para formar una visión y una práctica crítica que se constituya en desafío de muchos de los fenómenos establecidos en el mundo del arte actual.

PALABRAS CLAVES : Crítica, distopía, vanguardia, post-pintura, maquinismo, escenografía, autómatas.

INSPO → CaBalloS. picadero automatico

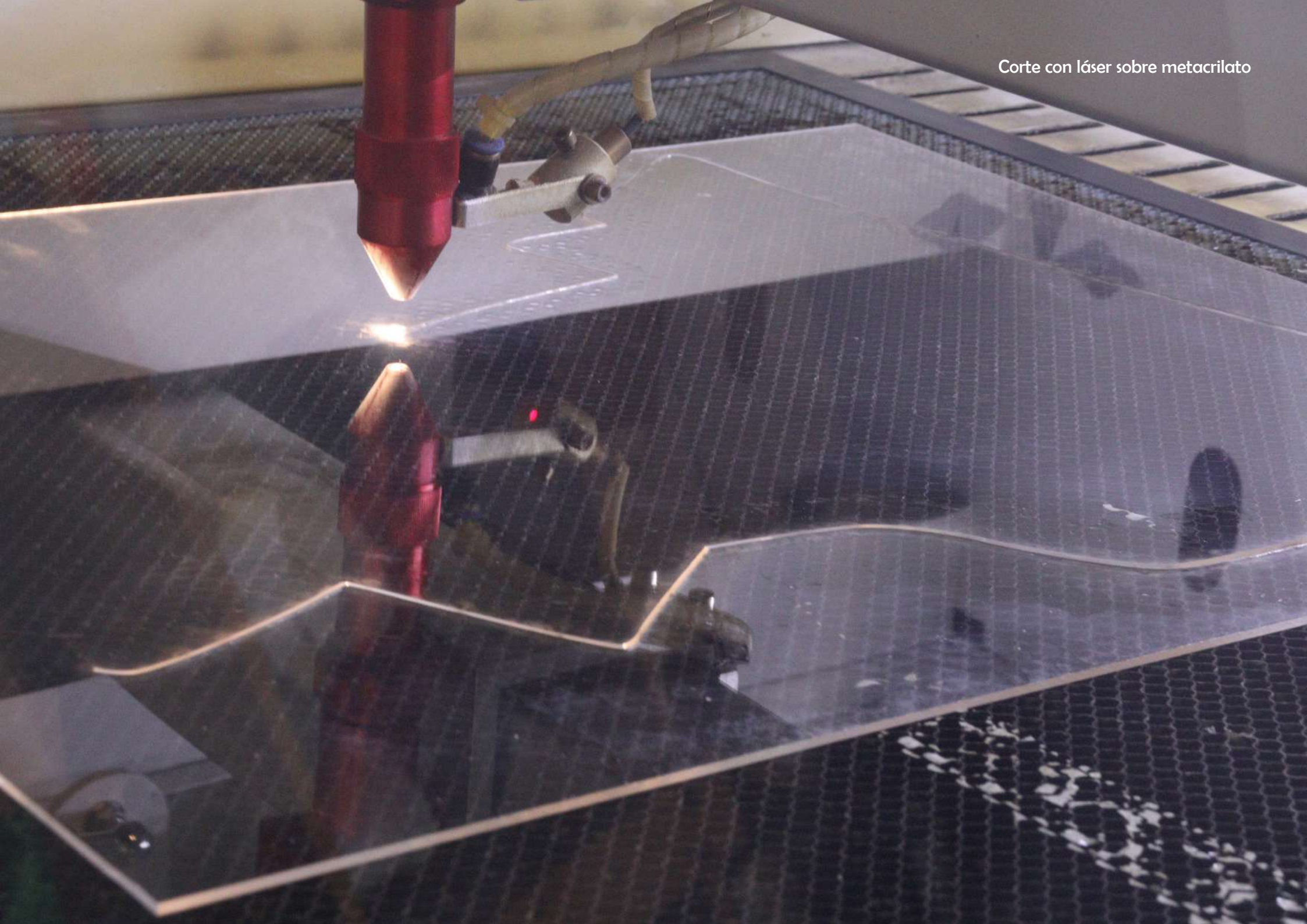
ABSTRACT

This final degree project is a reflection on painting and avant-garde. It aims to review certain aesthetics from the early 20th century, from Cubism, futurism, dadaism, Russian Constructivism, ready-made art and Chaplin's cinema. The work seeks to understand, from our postmodern perspective, the value and repercussions of reviving the critical and groundbreaking spirit of the past century.

However, my approach is not entirely cerebral or cold; it stems from a desire to experiment with pictorial materials, a workshop effort that I consider genuine and personal, and a dialogue about authenticity and innovation in art that I have reinterpreted in avant-garde artists. These materials should help form a vision and a critical practice that challenges many of the established phenomena in today's art world.

KEYWORDS : Critique, dystopia, avant-garde, post-painting, machinism, scenography, automatons.

Corte con láser sobre metacrilato

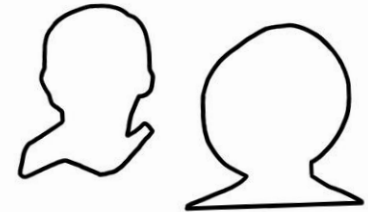

2. INTRODUCCIÓN

La culminación de las técnicas y metodologías que he aprendido a lo largo de mi formación en la carrera de Bellas Artes se presenta a través de este proyecto centrado en el ámbito de la pintura. Con él, he tenido la oportunidad de elegir un tema de interés personal para abordarlo de la manera más profunda y creativa posible. El objetivo del dossier es ofrecer una síntesis de los procesos y desarrollos pictóricos que he llevado a cabo a lo largo de este curso. Dividiéndose en dos partes, trata de dar cuenta de las diversas referencias y conceptos que se han ido construyendo a partir del proyecto de creación de esta pieza instalativa.

En la primera parte de este trabajo, no solo se plantean los objetivos concretos, sino que se analizan las influencias y los periodos artísticos que han sido más relevantes e inspiradores. La segunda parte, se enfoca en el desarrollo creativo, tanto en términos estéticos como ideológicos. En esta sección se detallarán los métodos y materiales utilizados en la propuesta para proporcionar una visión clara de cómo se han implementado las diferentes ideas en la práctica artística.

Finalmente, el dossier concluye con un catálogo de la obra final y unas conclusiones en las que se reflexiona sobre los posibles destinos de la pieza. Incluye, además, un anexo con pruebas de trabajo preliminares que, aunque no formaron parte de la obra definitiva, fueron fundamentales para el desarrollo de todo el proyecto.

3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

Este trabajo se presenta como una oportunidad para explorar, innovar, demostrar y desafiar los límites de mi arte y creatividad. Con este proyecto, pretendo dar rienda suelta a mi talento, creando una obra que no solo muestre mi habilidad técnica, sino que también refleje mi pasión y perspectivas personales hacia el arte. En este contexto, mis objetivos están íntimamente entrelazados con mi motivación personal y se podrían desglosar de la siguiente manera:

1. Revisión crítica de estéticas vanguardistas: Mi deseo por comprender y evaluar las tendencias de principios del siglo XX - el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el constructivismo ruso o, incluso, el cine social de Chaplin- surge de una profunda motivación por reinterpretar y rendir homenaje a aquellas influencias artísticas que desafiaron y transformaron el arte de su tiempo (y del nuestro).

2. Valoración desde nuestra postmodernidad: Desde nuestra postmodernidad, anhelo explorar cómo las vanguardias históricas pueden tener un impacto y una renovada relevancia en el arte contemporáneo. Poder recuperar aquellos discursos motivacionales, su espíritu destabilizador y visiones tan utópicas como rupturistas.

3. Experimentación Pictórica: La experimentación con materiales pictóricos representa para mí un espacio genuino y personal donde poder explorar y expandir mi creatividad. A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de cómo la noción de arte ha experimentado transformaciones significativas, influenciadas por los avances tecnológicos, los cambios culturales y las nuevas formas de expresión. Todo ello ha despertado en mí un deseo innato por investigar y comprender la naturaleza cambiante del arte.

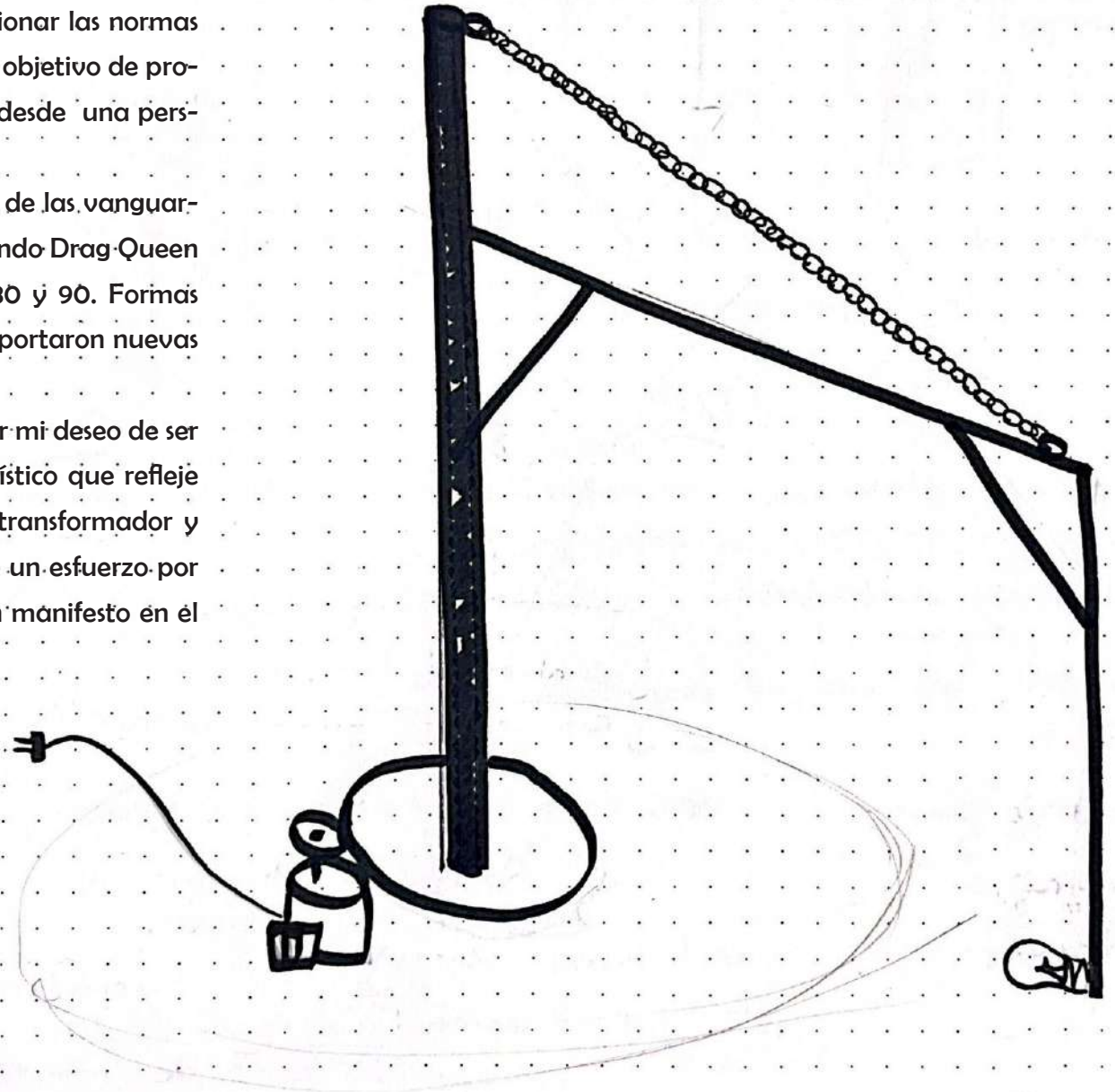
“Así como el arcoíris transforma el cielo con sus colores, la tecnología transforma el arte con sus herramientas.”

Marcos Lozano Ortega.

4. Diálogo sobre la autenticidad e innovación: Fomentar un diálogo sobre la autenticidad y la innovación no sólo para cuestionar las normas establecidas por el mercado del arte, sino también con el objetivo de proponer nuevas formas de entender la práctica artística desde una perspectiva crítica y personal.

5. Interés en subculturas Contemporáneas: Además de las vanguardias, me interesa explorar y reflejar las influencias del mundo Drag-Queen canario o los movimientos LGTB y Queer de los años 80 y 90. Formas de expresión que desafiaron las normas tradicionales y aportaron nuevas perspectivas sobre la identidad y la creatividad.

6. Desafío a los fenómenos del arte actual: Manifestar mi deseo de ser genuinamente yo, dejando una huella en el ámbito artístico que refleje tanto mi habilidad como mi compromiso con un arte transformador y disruptivo. Poder considerar este proyecto no solo como un esfuerzo por comprender mi contexto artístico, sino también como un manifiesto en el que expreso mi posicionamiento como creador.

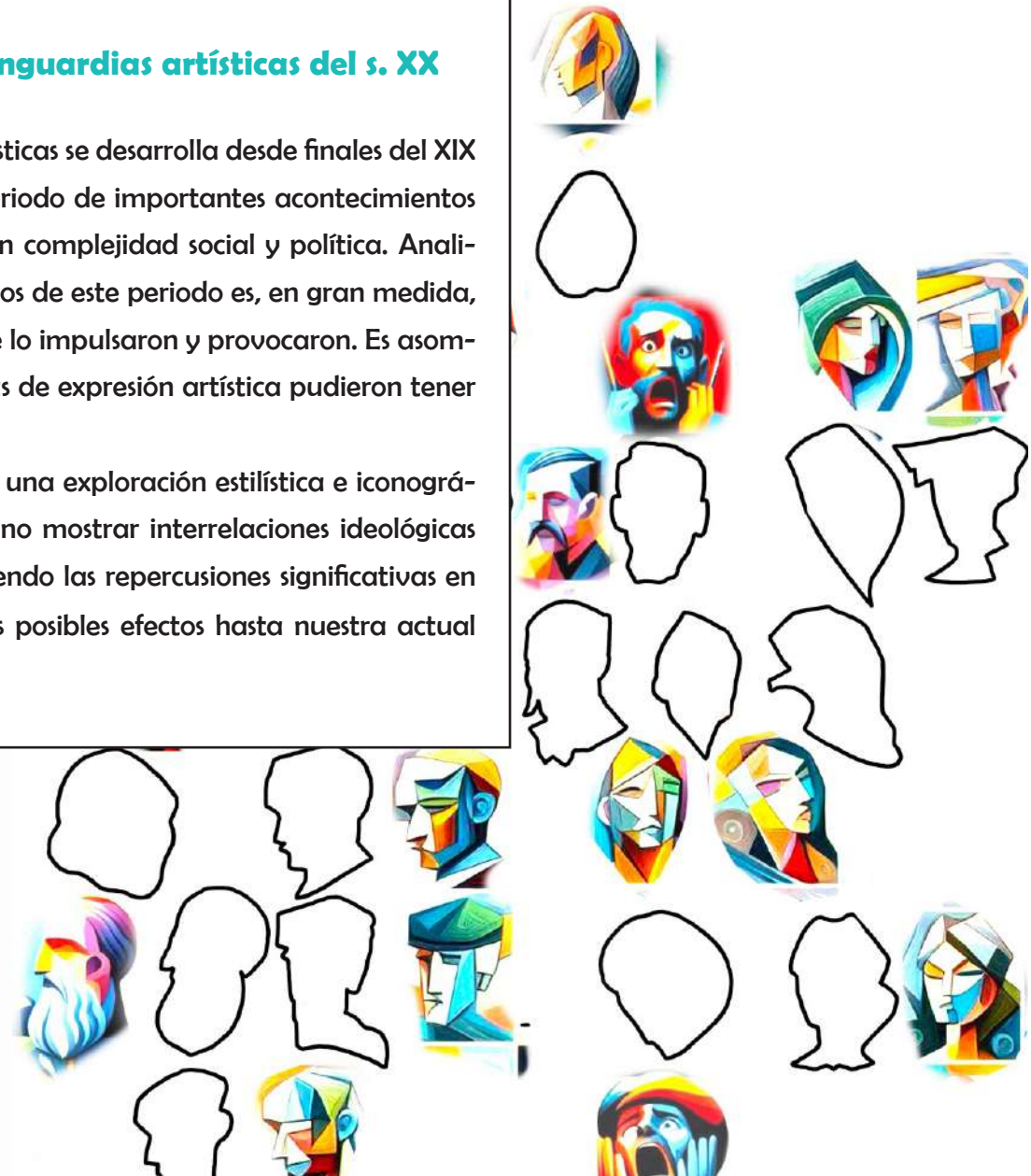

4. CONTEXTUALIZACIÓN Y REFERENCIAS

4.1 Referencias históricas : vanguardias artísticas del s. XX

La época de las vanguardias artísticas se desarrolla desde finales del XIX y comienzos del siglo XX. Fue un periodo de importantes acontecimientos enmarcados en un contexto de gran complejidad social y política. Analizar estilísticamente los iconos artísticos de este periodo es, en gran medida, describir los compendios sociales que lo impulsaron y provocaron. Es asombroso observar cómo algunas formas de expresión artística pudieron tener tanta repercusión colectiva.

No pretendo únicamente realizar una exploración estilística e iconográfica de las primeras vanguardias, sino mostrar interrelaciones ideológicas entre la sociedad y el arte, entendiendo las repercusiones significativas en el contexto de la modernidad y sus posibles efectos hasta nuestra actual sociedad de masas y de consumo.

Expresionismo (1905 - 1920)

“El arte es la expresión de los sentimientos más profundos a través de los medios más sencillos”.

Hans Hoffmann.

El expresionismo surge en Alemania y se caracteriza por su enfoque en la subjetividad y las emociones intensas, a menudo en respuesta a la alienación y la ansiedad provocada por la urbanización y la industrialización. Este movimiento se manifestó en diversos campos buscando representar emociones y experiencias internas en lugar de la realidad objetiva. Se opone al positivismo y al realismo utilizando vibrantes formas distorsionadas y composiciones dinámicas mayoritariamente para transmitir estados psicológicos. A día de hoy en el arte contemporáneo existen influencias claras de la búsqueda de la subjetividad y la emoción humana.

Franz Marc. *El destino de los animales*, 1913.

Cubismo (1907 - 1914)

“No vemos las cosas tal como son, sino tal como somos”.

Henri Matisse.

El cubismo surgió en una Europa marcada por cambios sociales y tecnológicos, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Desafió la perspectiva tradicional al fragmentar formas y representar múltiples puntos de vista simultáneamente, cuestionando así la realidad objetiva. Influenciado por la filosofía de Henry Bergson sobre la percepción del tiempo y el espacio, el cubismo propuso una nueva forma de percepción visual sentando las bases para la abstracción y el arte conceptual. Una influencia en el diseño y la publicidad contemporánea donde la fragmentación y la multifocalidad suelen ser comunes.

Pablo Picasso. *Las Señoritas de Avignon*, 1907.

Futurismo (1909 - 1910)

“Un automóvil rugiente, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia”.

Filippo Tommaso Marinetti.

Nacido en Italia, el futurismo celebra la modernidad, la velocidad, la tecnología y la violencia, en un contexto de creciente industrialización y nacionalismo previo a la Primera Guerra Mundial. Con su rechazo del pasado y glorificación del futuro, el futurismo promovía una visión agresiva y patriótica, a menudo con tintes fascistas. Este movimiento influyó en la estética de la maquinaria y la cultura de la velocidad contemporánea, reflejándose en la sociedad de consumo rápida y la tecnología actual.

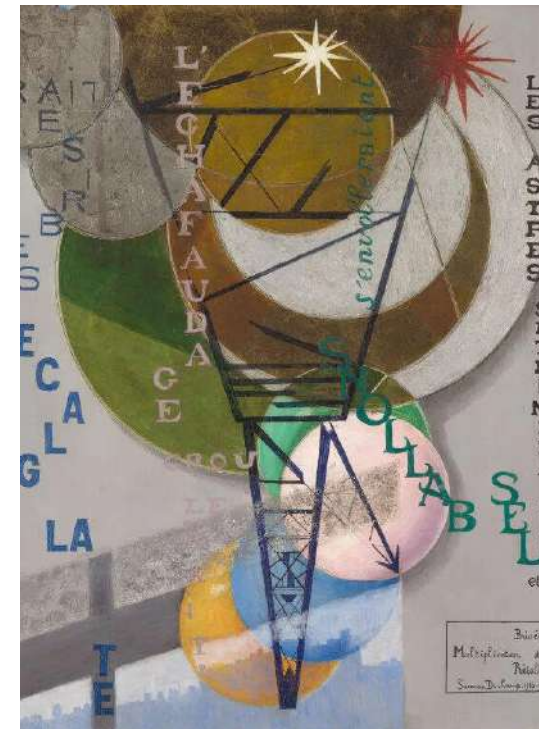
Carlo Carrá. *Retrato de Marinetti*, 1910-11.

Dadaísmo (1916 - 1924)

“ El arte ha muerto. ¡Viva el nuevo arte del Dadá! ”

Walter Serner.

El dadaísmo surge como respuesta a la devastación de la Primera Guerra Mundial, oponiéndose a los valores burgueses y la lógica convencional. Este movimiento cuestionaba la noción de arte conocido como antiarte, introduciendo el azar y lo absurdo, y fomentando una actitud crítica hacia la sociedad y sus normas. Como precursor del arte conceptual y performativo, el dadaísmo ha dejado marca en el arte activista actual, manteniendo su espíritu de crítica radical.

Suzanne Ducham. *Broken and Restored Multiplication*, 1918.

Bauhaus (1919 - 1933)

“La forma sigue a la función”.

Louis Sullivan.

Fundada en la república de Weimar, Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, la Bauhaus buscaba la fusión de la artesanía, el arte y la tecnología en una estética funcional. Con un enfoque en la funcionalidad y la integración del arte en la vida cotidiana, promovía ideas progresistas sobre el diseño socialmente responsable y accesible. Su influencia perdura en el diseño gráfico, la arquitectura y el mobiliario moderno, visibles en la producción en masa y el diseño minimalista contemporáneo.

Oskar Schlemmer. *Ballet Triádico*, 1922.

El Ready Made (Introducido por Marcel Duchamp en 1917)

“Es porque yo lo digo”.

Marcel Duchamp.

En medio de un cuestionamiento profundo de los valores culturales durante la Primera Guerra Mundial, Marcel Duchamp introdujo el concepto de Ready Mades: objetos cotidianos presentados como arte. Este movimiento cuestionaba la definición y el valor del arte, desafiando el rol del artista como creador único y promoviendo la idea de que el contexto y la presentación pueden transformar un objeto en arte. Su influencia se extiende al arte conceptual, minimalista y pop art, resonando en la cultura de consumo donde los objetos comunes pueden adquirir un estatus simbólico o artístico.

Marcel Duchamp. *Fountain*, 1917.

Constructivismo Ruso (1913 - 1930)

“El arte no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo con el que golpearlo”.

Vladimir Mayakovski.

Nacido en el contexto de la Revolución Rusa y la consolidación del poder soviético, el constructivismo ruso buscaba alinear el arte con los objetivos de la construcción de una nueva sociedad socialista. Con un enfoque en la utilidad social del arte y su integración en la vida cotidiana, proclamaba la eliminación del arte autónomo y la promoción del arte utilitario. Su influencia en la propaganda, el diseño gráfico y la arquitectura soviética es notable, y sus principios se observan en el diseño industrial y gráfico contemporáneo.

Aleksandr Ródchenko, *Knigi* (Libros), 1924.

Arte Mecánico (Principios del siglo XX)

“Veo todos los objetos como máquinas”.

Fernand Léger.

Enfocado en la era de la máquina, el arte mecánico promovía la belleza de la tecnología y la industria, se desarrolla en un periodo de rápida industrialización y mecanización. Celebrando la maquinaria y la producción en masa, este movimiento reflejaba una visión optimista de la tecnología como medio de progreso, influenciado por el futurismo y el constructivismo. Su impacto en el diseño industrial y la estética moderna es evidente, e incluso sigue siendo de especial relevancia en la cultura contemporánea, en especial en el contexto de la digitalización y las inteligencias artificiales.

Fernand Léger. *La Ciudad, Fe en la máquina*, 1919.

4.2 Arte activista, performance y crítica institucional

Como ocurría durante las vanguardias, el arte contemporáneo tampoco puede desligarse de los contextos sociales, políticos y económicos que lo rodean, y estos conceptos clave permiten una exploración profunda y matizada de estas interrelaciones. Mi proyecto no solo se enmarca dentro de una tradición artística comprometida, sino que también busca desafiar y expandir los límites establecidos, ofreciendo nuevas perspectivas y posibilidades de intervención en el ámbito artístico y social.

Arte activista

“El arte debe ser una voz para los sin voz”.

Ai Weiwei.

El arte activista utiliza prácticas artísticas para abordar problemas sociales, políticos y ambientales contemporáneos, buscando generar conciencia y promover el cambio. Este enfoque está profundamente arraigado en la tradición dadaísta de crítica social y cuestionamiento de las normas establecidas. Se centra en la justicia social, los derechos humanos, los derechos LGBTQ+ y el activismo ambiental, utilizando performance, instalaciones y medios digitales para involucrar al público y provocar la acción. Poderosas herramientas de movilización comunitaria que han influido en movimientos sociales como Black Lives Matter y el activismo climático.

Sean Yoro. *Deep Seeds*, 2019.

Arte performativo

“La performance es la unión de la vida y el arte”.

Marina Abramovic.

El arte performativo involucra a artistas utilizando su cuerpo como medio para expresar ideas, a menudo en tiempo real y en presencia de una audiencia. Este género, que se desarrolló a partir de movimientos como el dadaísmo y surrealismo, busca romper barreras entre arte y vida. Enfatiza la presencia del artista y la interacción con el público, explora temas de identidad política y lo efímero de la experiencia humana expandiendo los límites tradicionales del arte. Influyendo en el teatro, danza y cine; utilizándose para desafiar y explorar conceptos de género, raza y poder.

Crítica institucional

“El museo es el mausoleo del arte”.

Marcel Broodthaers.

La crítica institucional examina a las estructuras y prácticas de las instituciones culturales, como museos y galerías, cuestionando cómo estas influyen en la producción, circulación y recepción del arte. Aborda la relación entre arte, poder y capital, buscando dismantelar las narrativas hegemónicas y promover una mayor transparencia y diversidad en las instituciones artísticas. Ha llevado numerosos cambios en la política de adquisición y exhibición en museos y galerías, promoviendo una mayor inclusión y representación de artistas de diferentes orígenes y contextos.

Marina Abramovic. *Rhythm 0*, 1946.

VERA

VERA

AZUL

pēbēo
Vitraal

pēbēo
Vitraal

pēbēo
Vitraal

pēbēo
Vitraal

2420

052240

5121

338320

23901725

5. REFERENTES

César Manrique y sus juguetes del viento

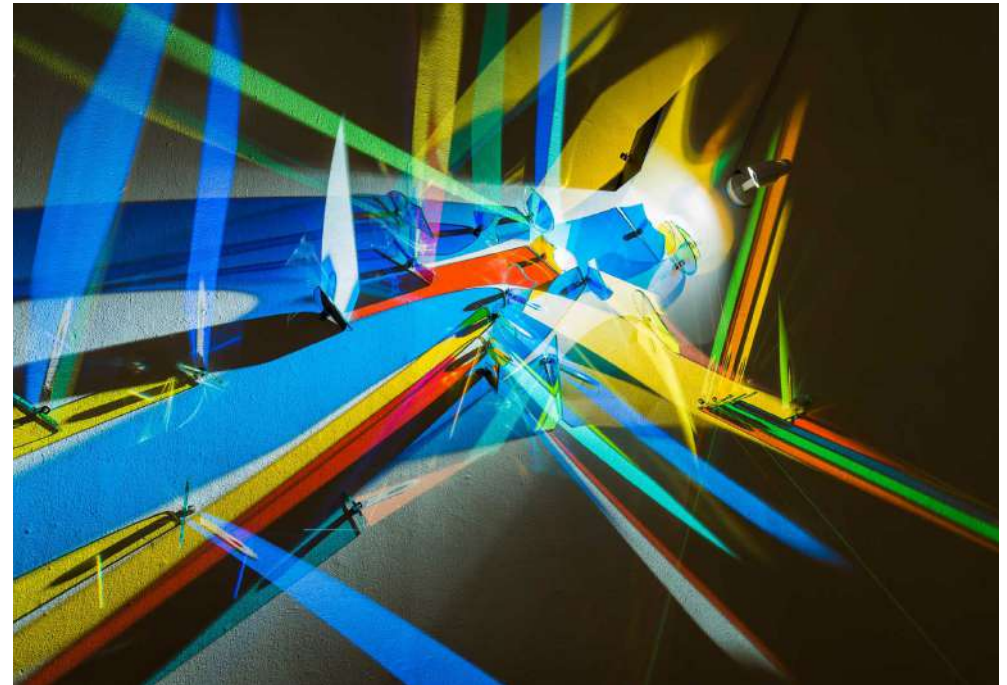
César Manrique, artista y arquitecto canario, es conocido por su integración del arte con el paisaje natural de las Islas Canarias. Sus figuras de viento se destacan por su elegancia y su capacidad para ondear armónicamente en el entorno, interactuando con el paisaje de una manera que sugiere movimiento y vida propia. Esas esculturas no solo embellecen el entorno, sino que también evocan sensación de armonía y conexión. La inspiración estética que ofrecen las figuras de viento de César invitan a explorar el movimiento e integración con el contexto.

César Manrique. *Mi Playa de Las Canteras*, 2005.

Stephen Knapp

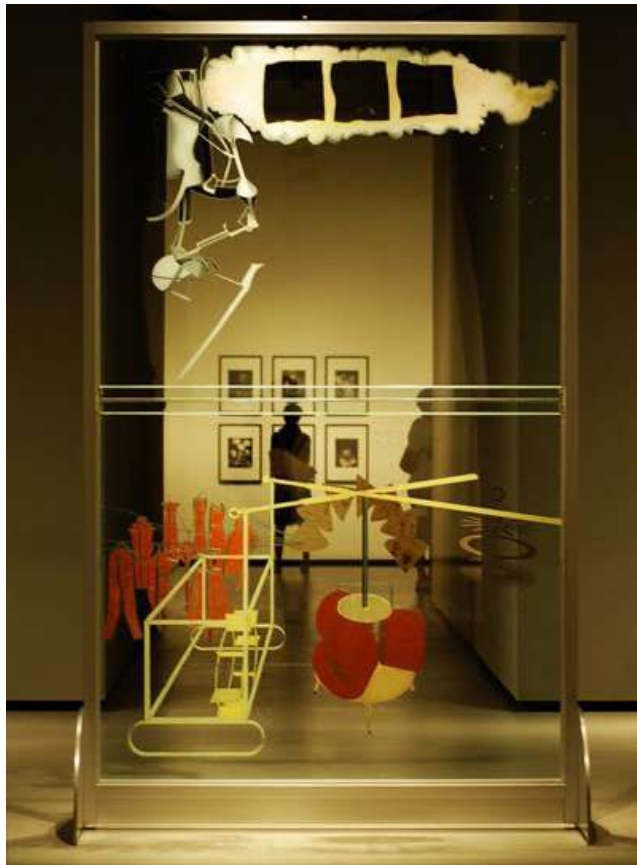
Artista contemporáneo estadounidense, revolucionó mi percepción del uso de la luz en el arte con su habilidad para transformar espacios con ``pinturas de luz`` me invita a experimentar con la iluminación como medio artístico en sí mismo. Me motiva a utilizar la luz y el color para crear atmósferas únicas y cambiar la percepción del espectador sobre el espacio.

Stephen Knapp. *First Symphony*, 2006.

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp ha sido una influencia crucial en mi enfoque hacia el arte conceptual. Su capacidad para desafiar las convicciones y redefinir lo que se considera arte me impulsa a explorar nuevos materiales y a centrarme en el significado y la idea detrás de mis obras. Anima a crear arte que no sólo sea estéticamente atractivo, sino que también provoque reflexión y cuestionamiento. Explorar el potencial conceptual del arte y utilizar elementos cotidianos de manera innovadora.

Marcel Duchamp. *El Gran Vidrio*, 1915.

Una de sus obras más emblemáticas, *El Gran Vidrio* (La Novia Desnudada por sus Solteros, incluso), ejemplifica perfectamente esta actitud rupturista. Una pieza compleja que combina materiales cotidianos de manera innovadora para crear una narrativa visual abstracta y abierta a múltiples interpretaciones. Duchamp utiliza vidrio, hilo, polvo y otros elementos para construir una obra que desafía las expectativas del espectador y juega con la percepción y la interpretación subjetiva.

Jean Tinguely

Jean Tinguely y sus culturas cinéticas han ampliado mi visión sobre el uso del movimiento y la temporalidad del arte. Sus máquinas que se autodestruyen me inspiran a incorporar elementos dinámicos e interactivos en mis obras, creando piezas que evolucionan y cambian con el tiempo. La interactividad y el diseño de obras que involucren activamente al espectador.

Jean Tinguely. *Klamauk*, 1979.

El cine crítico de Charles Chaplin

Charles Chaplin, un icono del cine mudo y temprano sonoro, utilizó el medio cinematográfico para criticar las condiciones sociales y políticas de su tiempo, combinando humor con mensajes profundos sobre la humanidad. Su obra aborda temas de pobreza, explotación y alienación en la sociedad industrial. Utilizó el humor y la sátira para hacer accesibles y comprensibles sus críticas a la audiencia masiva. Influencia generaciones de cineastas y comediantes, y su crítica social y su estilo visual perduran en el cine contemporáneo, especialmente en películas que abordan temas sociales con toques humorísticos.

Su película "El gran dictador" (1940) me ha invitado a una reflexión crítica en mi proyecto, en particular, su discurso final como el ficticio dictador en el que aboga por la humanidad frente al mundo de la guerra. Al igual que hiciera Chaplin, la compasión y la desigualdad resuena a lo largo de mi proyecto, guiándome hacia un enfoque artístico que desafía las convicciones establecidas y busca la innovación y la reflexión crítica en el arte contemporáneo.

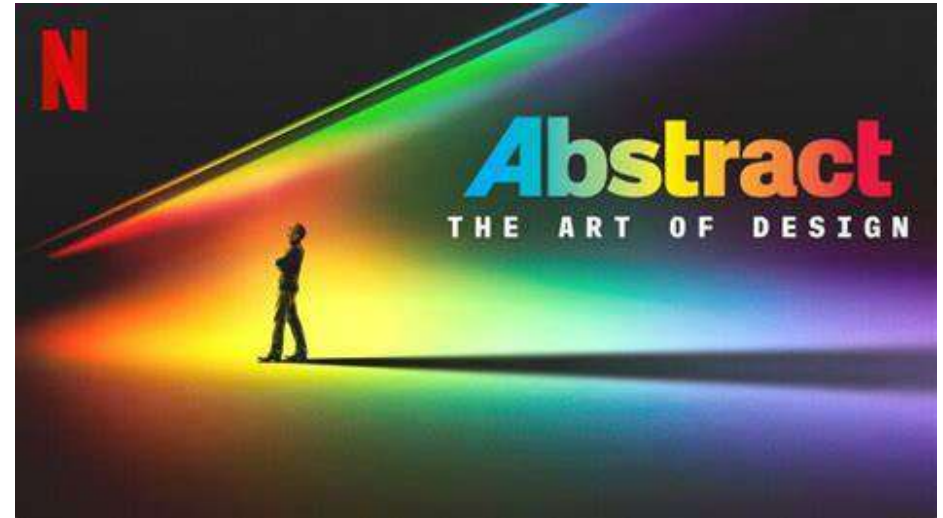

Charles Chaplin. *El gran Dictador*, 1940.

Discurso final: <https://www.youtube.com/watch?v=he26DAbk3Sw>

Ola Fur Eliasson y la Serie de Netflix ``Abstract: The Art of Design`` (2017).

Conocí la obra de OlaFur Eliasson a través del primer capítulo de la serie de Netflix ``Abstract: The Art of Design``. Este episodio me cautivó y me abrió los ojos a las posibilidades de trabajar con la luz. La introspección de Eliasson sobre su arte y su habilidad para crear experiencias inmersivas utilizando la luz, el agua y el espacio me motivaron profundamente. Me animó a integrar elementos naturales y tecnológicos en mis obras para investigar cómo estos afectan a la percepción del espectador. Personalmente, este artista me impulsó a crear instalaciones que no sólo sean visualmente impresionantes, sino que también provoquen una profunda reflexión y conexión sensorial, utilizando la luz como medio transformador.

Portada serie de Netflix: ``Abstract, The Art Of Design`` 2017.

OlaFur Eliasson. *Colour Golightly Lamp*, 2023.

OlaFur Eliasson. *Sua Fogueira Cósmica*, 2011.

La Compañía de arquitectura en Movimiento Diavolo

Movimiento Diavolo, fue fundada por Jacques Heim en 1992, combina danza , acrobacia y arquitectura en performances únicas y dinámicas. La compañía se compone de una diversa y talentosa gama de bailarines, acróbatas y arquitectos que colaboran para crear experiencias escénicas innovadoras. Diavolo me enseña la importancia del movimiento y la interacción entre el cuerpo humano y el espacio en mis obras. La manera en que fusionan la arquitectura con el movimiento humano me ha inspirado a considerar cómo mis instalaciones pueden invitar a la participación física y emocional del espectador. Su enfoque interdisciplinario y la capacidad de utilizar el espacio arquitectónico de maneras sorprendentes, me anima a crear obras que no solo se vean sino que se sientan y exploren la relación dinámica entre la arquitectura y el comportamiento humano. Veo en este movimiento una clara conexión con el movimiento Drag Queen canario en la manera en que ambos unifican atrezzo y performance.

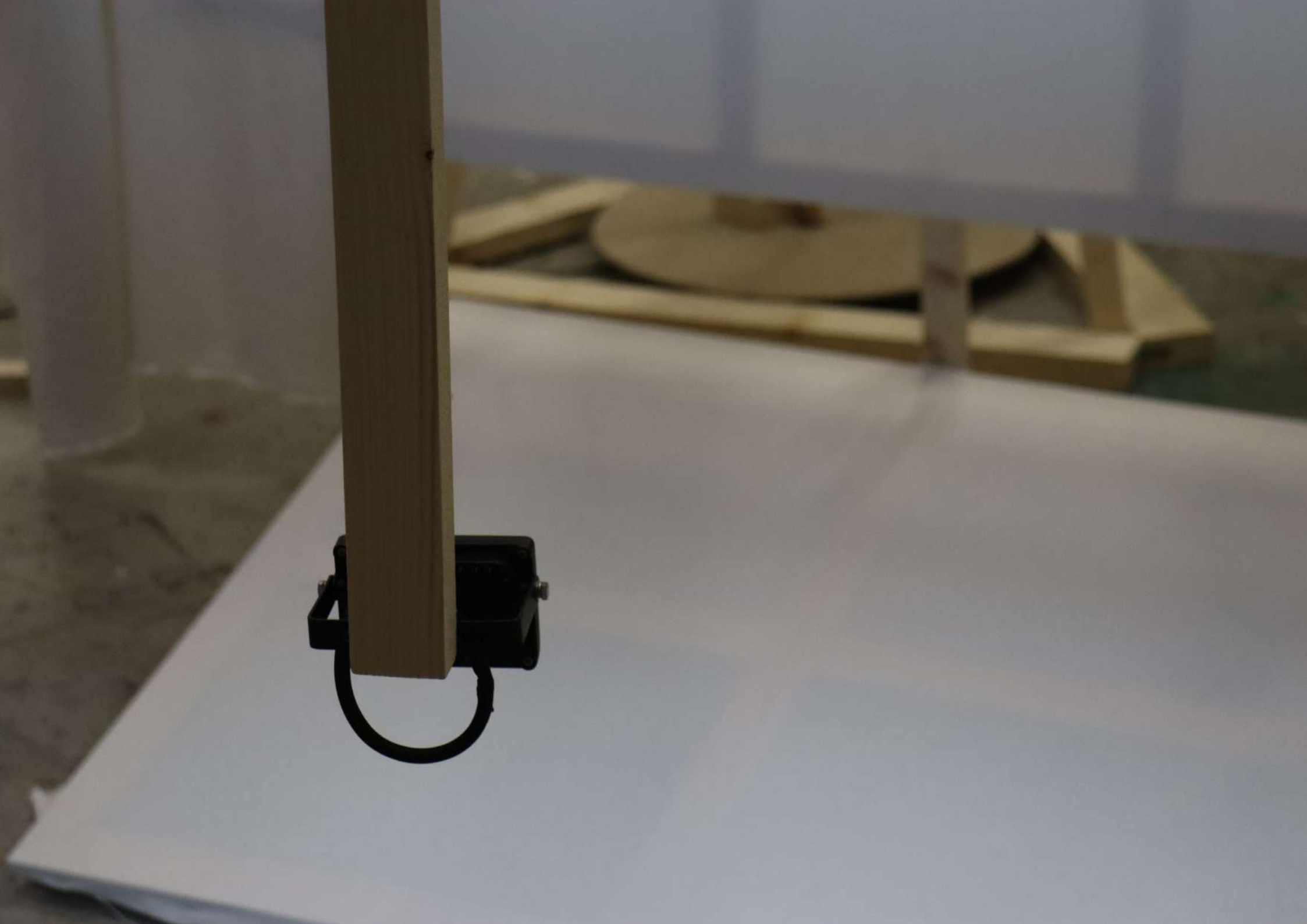
Performances Movimiento Diavolo: https://www.youtube.com/watch?v=MIL8y1g_vfQ

Jacques Heim . *Trajectoire*, . 1999.

Jacques Heim. *Voyage*, 2018.

6. ANTECEDENTES PERSONALES Y ACADÉMICOS

Drag Queen Canario y mi alter ego Drama Queen

El movimiento drag queen en Canarias es vibrante y dinámico, conocido por su creatividad y capacidad de los artistas para transformar la estética y la identidad a través de vestuario, maquillaje y performance. Este movimiento ha sido una influencia crucial para mí, tanto a nivel personal como artístico.

Durante varios años, he formado parte de este movimiento con mi personaje Drama Queen. Marcos Lozano, es una pequeña extensión de la personalidad de Drama Queen que es la verdadera forma en la que puedo explorar y expresar aspectos de mi identidad de una manera artística y performativa. A través de Drama, he aprendido la importancia del arte como medio de autoexpresión y resistencia cultural. Este personaje me ha dado la libertad de desafiar normas y expectativas sociales, utilizando el arte drag para comunicar mensajes poderosos y provocativos.

Aunque ya no trabajo de ello, sigue siendo una parte integral en mi vida artística. Utilizo este alter ego siempre que estoy realizando algún proyecto artístico, demostrando que ser Drag no significa estar únicamente limitado al mundo de la noche. Drama Queen es una manifestación de mi creatividad que permite fusionar diferentes disciplinas artísticas, desde la performance hasta la instalación, y desafiar las ideas preconcebidas sobre lo que significa ser Drag.

Show Drag Queen Canario: <https://www.youtube.com/watch?v=4d0yDvMr81U>

Referente Queer: Crystal Labeija y la cultura del Ballroom

Crystal Labeija Fue una figura importante de la escena drag Queen y de la escena del *Ballroom* en Nueva York. Fue una de las fundadoras de la casa Labeija, una conocida ``casa`` en la cultura del vogue que proporciona apoyo y comunidad a drag Queens y jóvenes LGTB+ de la ciudad. Especialmente conocida por su papel en el documental de 1968 ``The queens`` dirigido por Frank Simon, que sigue a varias concursantes en el concurso ``Miss All-America Camp Beauty Pageant``, Una competencia de belleza Drag. En este documental, Crystal Labeija expresa su descontento con el resultado del concurso, lo que llevó a una famosa escena en la que critica el sistema de puntuación y señala la discriminación racial en la competencia. Su franqueza en el documental ayuda a destacar los desafíos y la discriminación que enfrentaban las Drag Queens afroamericanas en ese momento. Ella también desempeñó un papel importante en la creación y evolución de la cultura del Vogue ball en Nueva York que más tarde se popularizó en todo el mundo, y en gran parte es gracias al documental:

``Paris is burning`` 1990.

<https://www.youtube.com/watch?v=nI7EhpY2yaA>

El movimiento de Vogue ball se origina en la comunidad LGTB de color en Nueva York durante las décadas de 1960 y 1970. Una forma única de competencia que combina elementos de la moda, el baile y la actuación. Los competidores, a menudo llamados miembros de las casas, participan en categorías que varían desde la elegancia y la belleza hasta la sátira y la parodia. Cada casa liderada por una madre o padre, compiten en una serie de categorías en las que los miembros deben mostrar su habilidad, estilo y personalidad a través del baile, un estilo de baile que incorpora poses y movimientos elegantes conocido como voguing que es presentado en una pasarela. Una forma de expresión artística que permite a las personas explorar su identidad y creatividad a través del arte del vestuario y la actuación. Además de ser una competencia el Vogue es un espacio de comunidad y apoyo de personas comúnmente enfrentadas a discriminación y falta de aceptación en la sociedad.

Adecuado sería incluir en esta memoria algunos trabajos previos de mi trayectoria académica para, de esta manera, poder proporcionar una vista completa que muestre cómo mi formación y experiencias han contribuido a mi desarrollo como creador. La facultad me ha permitido explorar una variedad de medios y conceptos artísticos participando en múltiples proyectos que me permitieron desarrollar mis habilidades y afinar mi enfoque creativo. De los innumerables trabajos que he realizado a lo largo de este tiempo destaco los siguientes:

POLLα, Marcos Lozano Ortega,
Acrílico sobre lienzo, 2022.

Esta obra me abre los ojos, hace que reflexione sobre cómo el arte puede ser una expresión personal y subjetiva y no sólo una producción objetiva de la realidad. Me autoinvito a explorar en mis propias creaciones lo que para aquel entonces me serían materiales desconocidos, como el pigmento en polvo.

Cabe añadir que la obra se expuso en junio de 2022 en la sala expositoria del Tenerife Espacio de las Artes (TEA) y se enfrentó a muy buenas críticas, motivándome a seguir usando dichos materiales y formas expre-

Durante nuestro segundo año en el itinerario de pintura, nos sumergimos en la representación del cuerpo humano, un tema que históricamente ha sido fuente de inspiración y debate en el arte. Mi obra es, en esencia, un cuadro basado en los ejercicios que todos compartimos como estudiantes. Las capas de pintura que superponen la obra son una declaración de rebeldía, una muestra de transformación de la identidad, una identidad que no se limita a una sola representación estática. Haciendo que la figura humana que yace debajo se convierta en el lienzo para nuevas capas de expresión y exploración. Sin embargo, lo que comenzó como un simple ejercicio se convirtió en algo mucho más significativo para mí. Un acto de reivindicación artística que comenzó de manera involuntaria pero que refiere a la evolución de mi propia identidad como artista, una declaración más amplia capaz de desafiar, cuestionar y transformar. La frase que incorporé encima, "FOLLOW THE LEADER" (sigue al líder), hace referencia al ambiente académico de aquellos años: a los docentes y también a su alumnado. Se trató de una manifestación personal que se convirtió en faro inspirador para mis futuras obras. Esta sentencia "follow the leader" no solo es el epígrafe de esta pieza, sino un lema que guía mi proceso creativo y mi búsqueda en constante evolución.

Rewrite, Marcos Lozano Ortega,
Acrílico sobre lienzo, 2022.

Chiavari, Marcos Lozano Ortega,
Acrílico sobre lienzo, 2022.

Chiavari según Master K, *The beauty of kinbaku*, 2008. Es la técnica de la atadura segura, sensual, dramática y erótica que está siendo elevada a una forma de arte en Japón. Estas piezas buscan explorar la intersección entre extremos aparentemente opuestos: el arte religioso y las prácticas BDSM. Surge de mi interés en cuestionar y desafiar las normas convencionales de representación artística y de la espiritualidad. Inspirado en la iconografía religiosa, utilizó elementos de manera irónica para explorar las estructuras de poder en las relaciones donde se llevan a cabo acciones basadas en sadomasoquismo a través de imágenes de figuras divinas, iconos sagrados y elementos litúrgicos.

Por otro lado interpreto el sadomasoquismo como una metáfora para la exploración de la lucha interna y el deseo de trascendencia a través de experiencias extremas. La iconografía se incorpora en las obras como una expresión visual de los límites de la tolerancia, el poder y la sumisión. La fusión de estos dos mundos aparentemente divergentes crea una narrativa visual que invita al espectador a cuestionar la dualidad y la complejidad de la experiencia humana y a plantear preguntas sobre la liberación,

Sado, Marcos Lozano Ortega,
Acrílico sobre lienzo, 2022.

Resultado de una exploración artística que tuvo lugar durante mi tercer año de universidad en la asignatura de Creación artística, presenté la obra “ Venas y Arterias” una pieza que inspira el poder de la transformación que experimento cuando me convierto en Drag Queen. Mediante un proceso artesanal, incorporo materiales típicos de los vestuarios drags como son la tela, la pedrería y la purpurina, lo que aportan una dimensión táctil a la obra a la vez que refleja opulencia y glamour. Una pequeña influencia del uso de las tecnologías de la imagen ya se comienza a apreciar en el año 2023. En esta pieza lo manifiesto de manera involuntaria con la elección de colores vibrantes e intensos. Las capas de color saturadas evocan la estética de una imagen filtrada por aplicaciones fotográficas con la descomposición de colores.

Venas y Arterias, Marcos Lozano Ortega,
Collage sobre lienzo, 2023.

Práctica, Marcos Lozano Ortega, 2024.

Durante el curso académico 2024, en la asignatura de Creación artística, desarrollé una pieza que considero un ensayo previo, puesto que era la primera vez que trabajaba con estos materiales e ideas. Esta obra representa la culminación de un proceso creativo y reflexivo que reivindica mi poder como artista, recuperando el espíritu transgresor que tenía al ingresar en la Universidad.

La inspiración para esta obra surgió de un momento cotidiano: mientras desayunaba en una cafetería, observé cómo la luz del sol, al reflejarse, creaba una sombra en forma de arcoíris. Me recordó la alegoría de la caverna de Platón, donde salir de la cueva representa un despertar a nuevas realidades. Este fenómeno visual generó en mí una serie de reflexiones sobre la interacción de la luz y las sombras, y cómo estos elementos pueden ser capturados y reinterpretados en el arte.

Se compone de varias piezas de metacrilato dispuestas de manera vertical, formando un rostro fragmentado. Estas esculturas de metacrilato, con sus propiedades translúcidas, permiten la interacción con la luz, creando sombras y reflejos que varían según el ángulo de iluminación y de observación. Este enfoque innovador me ha permitido explorar nuevas formas de expresión y ha servido como práctica y antecedente crucial para mi trabajo de fin de grado.

A continuación, desarrollaré cómo estas ideas y técnicas se integran y evolucionan en mi TFG donde continúo explorando la relación entre la luz, la transparencia y la forma, buscando romper las convenciones tradicionales para crear una propuesta que dialogue con el espacio y el espectador de manera dinámica y envolvente.

7. PROCESO DE TRABAJO Y DESARROLLO

Terminando el mes de **enero**, con la entrega de la pieza del rostro de metacrilato, me encontraba en un momento de inspiración y euforia por seguir investigando. Este modelo pictórico y técnico, tuvo una buena recepción y crítica, aunque con algunos fallos.

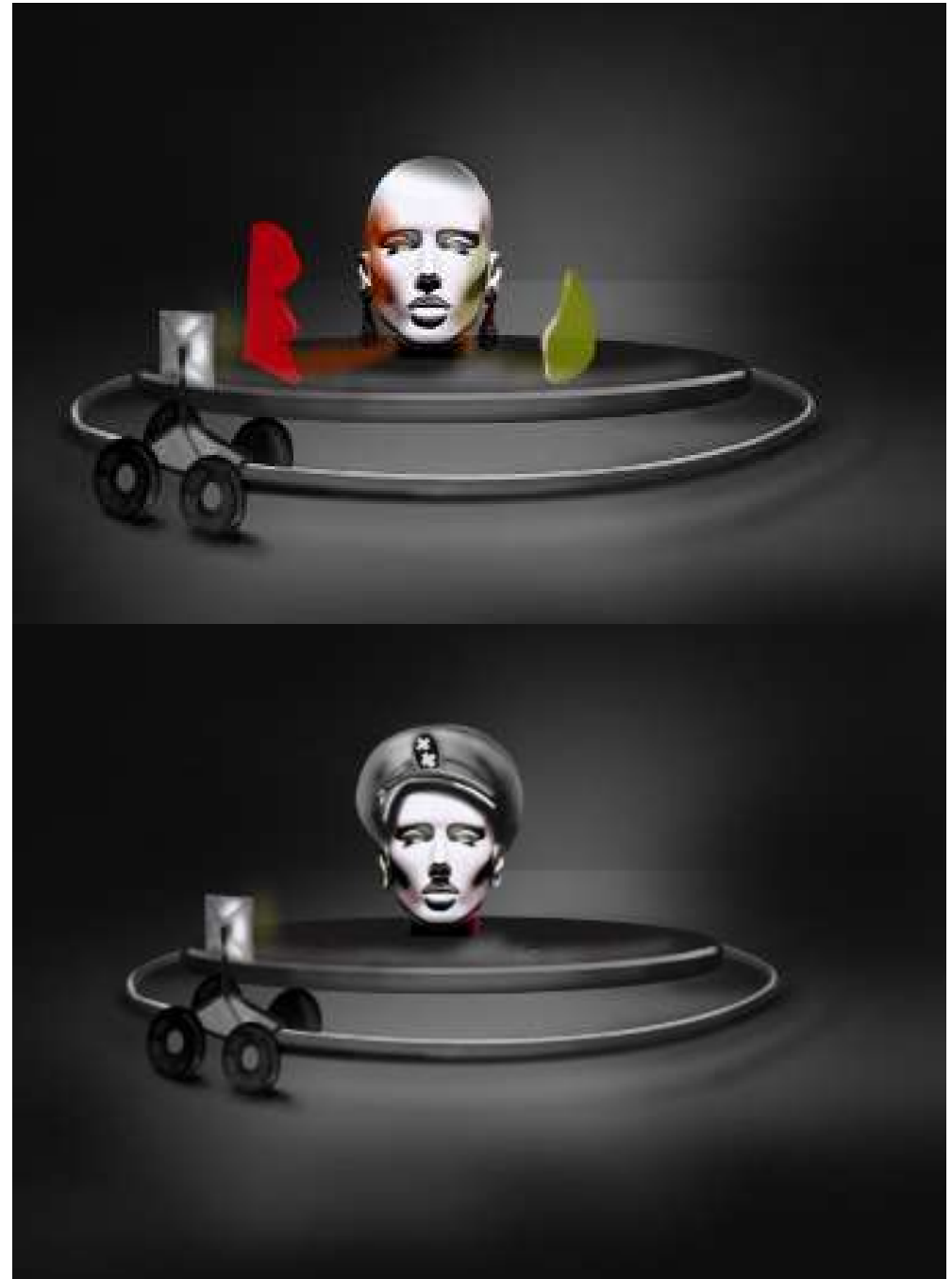
Uno de los problemas principales era que la pieza estaba colocada de manera horizontal al espectador, en el suelo, dificultando la experiencia para aquellos de menor estatura una disposición en vertical hubiera sido más adecuada.

Otro problema fue la superficie de la tarima, cubierta por un esmalte brillante, lo que impedía que los reflejos de la luz se apreciaran correctamente, como lo haría en un contexto mate. Además, las luces sobresalían de la tarima, lo que hacía que la obra se extendiera al suelo o la pared, creando una interpretación confusa de mis intenciones artísticas. Finalmente, uno de los aspectos que más influyó en mi proyecto final fue la necesidad de crear una obra que pudiera ser apreciada en 360 grados, evitando que cualquier parte de la pieza quedara en el olvido.

Teniendo todo esto en cuenta, a partir de **febrero**, comencé a crear diferentes propuestas. El inicio de esta nueva etapa se centró en la idea de crear una instalación artística basada en vidrieras queer que hiciesen referencia a mi pasado como drag Queen y al movimiento LGBTQ+.

Buscando información sobre movimientos queer e indagando en mis propias referencias, preferencias y estilos, recuerdo la película de Charles Chaplin, ``El Gran Dictador``. Relacionándola con el arte, en particular el discurso final donde Chaplin al ser nombrado dictador confiesa que no quiere serlo porque no está de acuerdo con la transformación del mundo, me hace recordar los manifiestos que se daban durante las vanguardias del siglo XX.

Manifiesto Artista

Lo siento.

Pero yo no quiero ser artista. Ese no es mi objetivo, pero yo no quiero dominar ni competir con nadie, sino colaborar con todos si fuera posible.

Artistas de diferentes expresiones, ~~que sean hombres~~ ~~mujeres blancos o negros~~.

Los artistas somos así; queremos inspirar a los demás, no causarles infidelidad.

No deseamos odiar ni menospreciar a nadie. En este mundo hay espacio para todos! pero lo hemos perdido. En el camino del artista puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La envidia a contaminado almas, ha creado barreras de desdén. Nos ha arrastrado hacia la desdicha y las confrontaciones.

Más que ~~obras que venden~~ ^{ventas}, necesitamos humanidad. Más que fama, cultivar bondad y dulzura. Sin estas cualidades // la vida será tumultuosa. ~~Se perderá~~ ^{Se perderá}

Artistas, no os entreguéis a esos críticos desalmados. Que en realidad os desprecian, os subyagan, que tenéis que crear, cómo pensar y qué sentir. dictan las reglas de vuestro arte y os dicen lo como instrumentos. os llevan de prejuicios, os saturan, os tratan como instrumentos. Vosotros, los artistas tenéis el poder. Artistas mecánicos con corazones de máquinas.

El poder de generar arte. El poder de generar felicidad. Utilicémoslo para actuar todos unidos.

Luchemos por liberar el mundo. ~~Por~~ Eliminar barreras creativas, envidia, odio e intolerancias. un mundo donde el arte conduzca a la felicidad de todos.

¡En nombre del arte, debemos unirnos todos!

no quiero dominar ni competir con nadie, sino colaborar con todos si fuera posible.

~~mujeres blancos o negros~~. ¡Tenemos que apoyarnos mutuamente!

este mundo hay espacio para todos! pero lo hemos perdido.

de desdén / Nos ha arrastrado hacia la desdicha y

Más que fama, cultivar bondad y dulzura. Sin estas todo!

Que en realidad os desprecian, os subyagan, que tenéis que crear, cómo pensar y qué sentir. como instrumentos.

Vosotros, los artistas tenéis el poder. Utilicémoslo para actuar todos unidos.

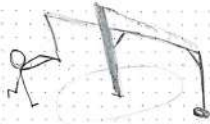
creativas, envidia, odio e intolerancias. de todos.

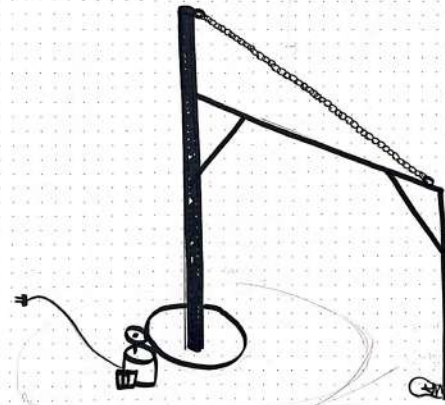
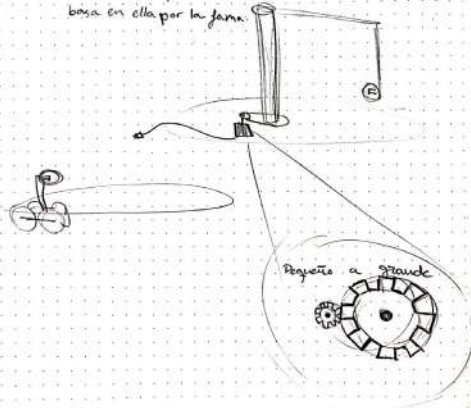
Inspirándome en ello, comencé a desarrollar piezas artísticas que asociaran al personaje de Chaplin con diferentes mecanismos que se podrían considerar como robots autómatas, que emitieran luz y que giraran alrededor de la pieza central con el fin de iluminar los metacrilatos y crear diferentes sombras. Mi intención hubiera sido convertir la figura del gran dictador en alguien homosexual que, de manera ironica, reflejara los avances de la sociedad. -Metáfora del paso de la represión a la liberación o del cine blanco y negro al color-.

Que durante muchas semanas trabajé en numerosos bocetos y maquetas para las primeras ideas instalativas. Quería que las piezas fueran visibles desde todos los ángulos, permitiendo una experiencia completa y envolvente para el espectador.

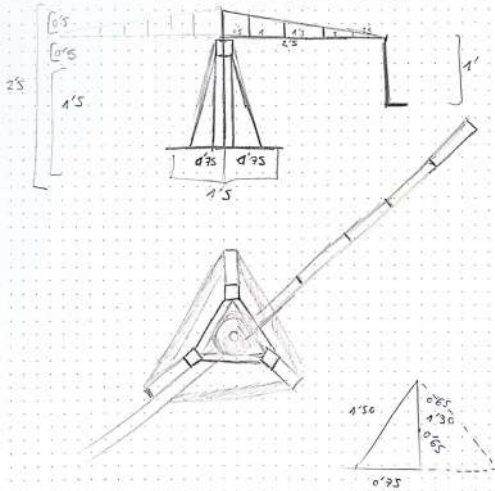
- Mecanización de los personajes
- Individuos desalmados
- Similar a Chaplin

El artista dando vueltas sobre su obra
(mercantilización del estilo)
Un artista que vende su obra y todo se
basa en ella por la fama.

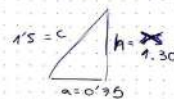
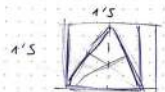
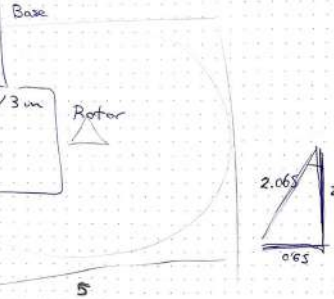

INSPO -> Caballos picadero automatico

Unidades

- 3 -> 2 m Base
- 3 -> 1,50 m
- 3 -> 0,40 m
- 2 -> 2,5 m / 3 m
- 1 -> 1,5 m
- 2 -> 1,5
- 1 -> 1 m

$$h^2 = a^2 + b^2$$

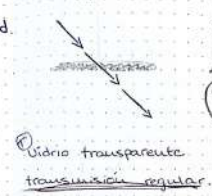
$$h^2 = 0'95^2 + 1'5^2$$

$$h = \sqrt{0'5625 + 2'25}$$

01

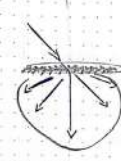
- > La herencia de las vanguardias, de la posmodernidad.
¿Pesa en el arte hoy?
- > ¿Ha perdido el arte su finalidad de enseñar,
comunicar y culturizar?
- > ¿Que valores mueven a la creación?
¿Cuál es el perfil del artista de 2020?
- > ¿Y el objeto artístico, ¿ha desterrado definitiva-
mente su aura a favor de lo efímero
y lo provisional?
- > Lo novedoso, ¿Es novedad?

02

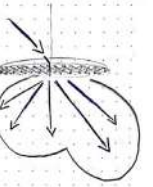
1 Vidrio transparente
transmisión regular.

03

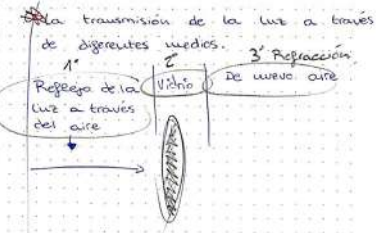

2 Vidrio traslucido
transmisión difusa.

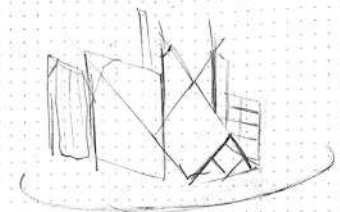
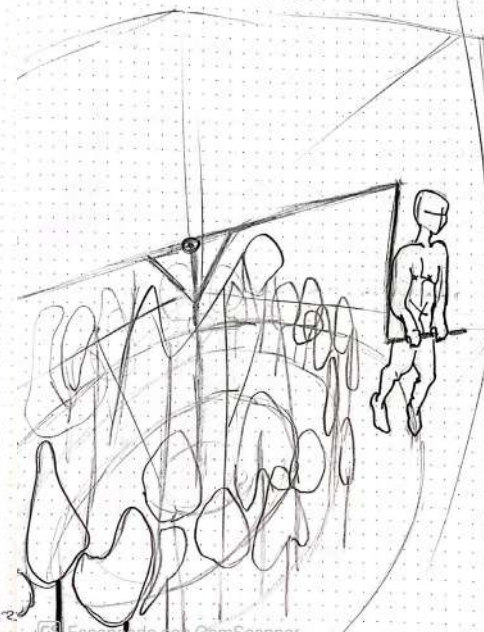
04

3 Vidrio traslucido con predominio de una dirección.
transmisión mixta.

CS Escaneado con CamScanner

13 - Resumen: Con que tiene que ver? el drag no como tal
el drag es con lo que representa
esa idea. (Drag Referente).

¿Cuál es el tema?
¿Con que te quieres contar?

posibles:

- Identidad de género
- Escenografía
- teoría queer
- Política
- Democracia
- entre drag
- (Vigil) ~~el artista~~
- mecanización del artista.

2 Introducción: motivación (hablar
de que no paso de manera
más sincera)

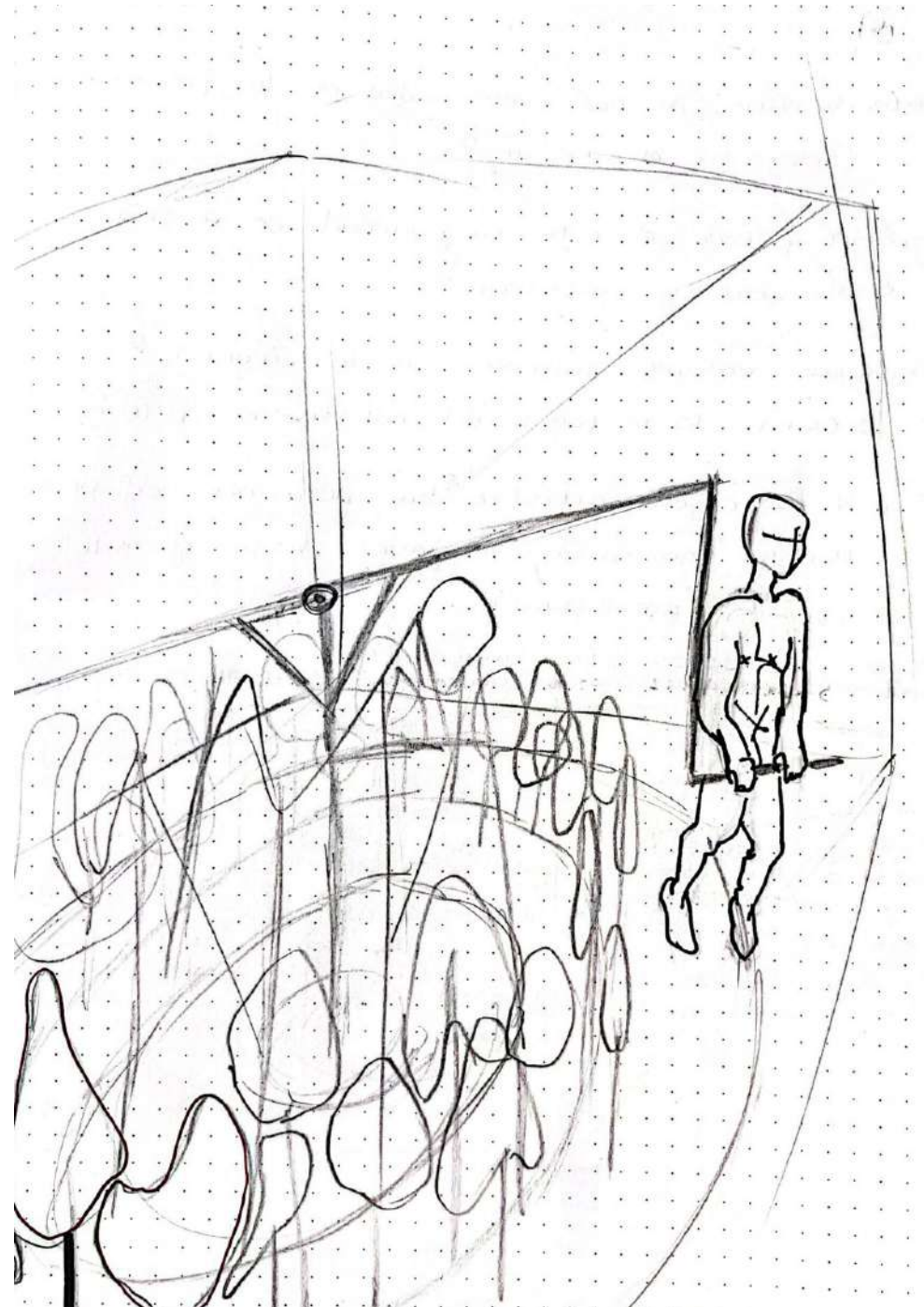
Objetivos: a parte de
TFG que pretendo
con ella.

llamado a la acción y la unidad Edo lo que tenga
que ver con el proyecto
Maquinar

Uno de los meses más importantes para este proyecto fue el mes de **marzo**, donde también experimenté un momento de inflexión en mi vida personal. Durante una de las tutorías con Moneiba, mi tutora, surgen las siguientes preguntas:

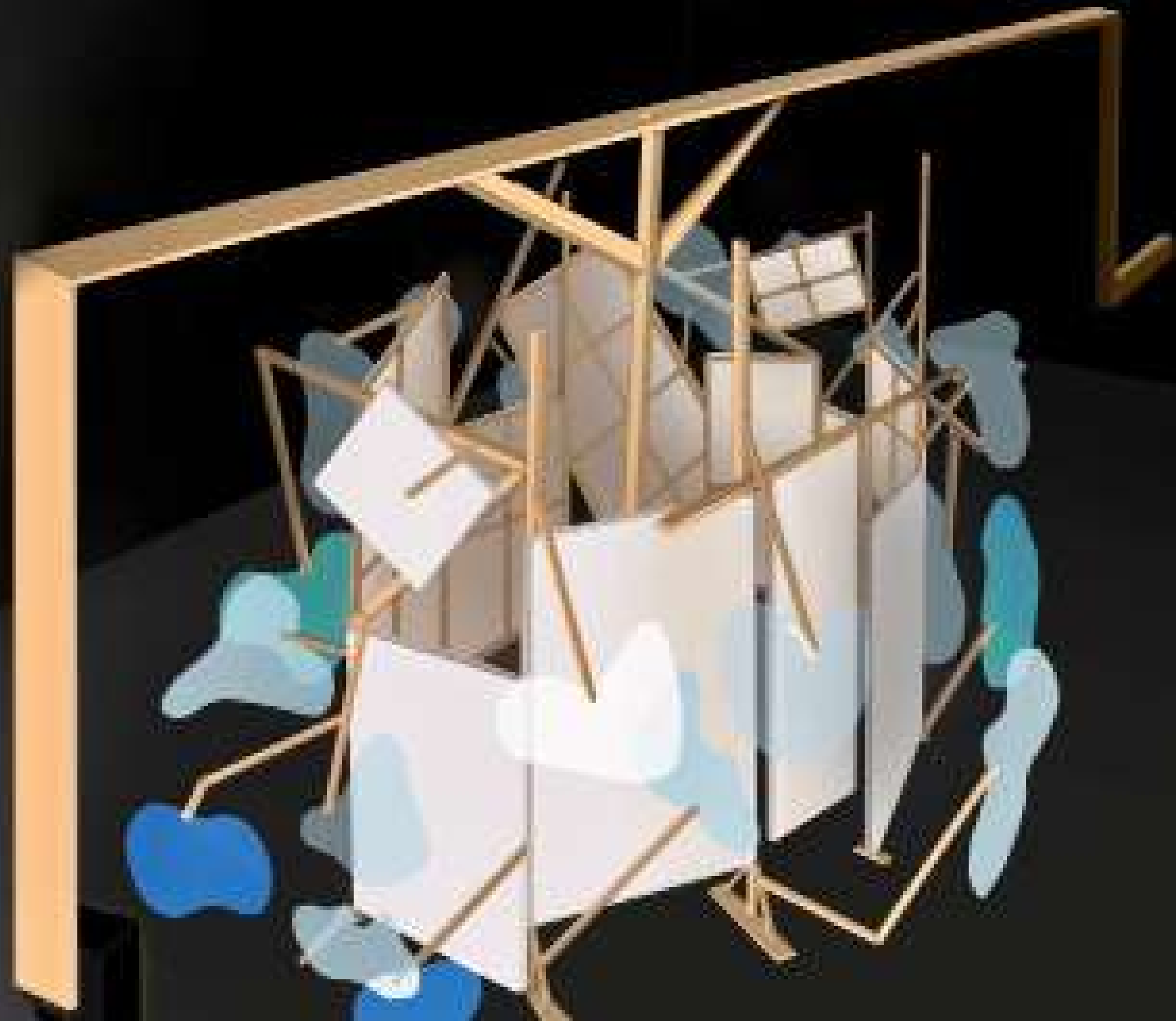
- ¿Qué quieres verdaderamente hacer?
- ¿Qué o quién quieres ser en un futuro?

Esta pregunta, aunque ya la había considerado, me tomó por sorpresa y llegó en un momento de tensión. Fue un momento de reflexión profunda que me llevó a cuestionar mi camino y me hizo reconsiderar todo lo que había creado e investigado hasta ese momento. Durante ese mes enfrenté varias disputas personales que me obligaron a entender quién quería ser y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Me di cuenta de que ciertas cosas me estaban limitando y perjudicando, que no me sentía preparado para mantener el rumbo que había tomado. Esto culminó en mi primera ruptura amorosa, un evento doloroso pero necesario. La chispa que me hizo sentir la necesidad de expresarme libremente y no seguir las imposiciones indirectas que limitaban mi proyecto de fin de grado, comencé a desarrollar un trabajo auténtico, una pieza que se pudiera considerar tanto como atrezzo, máquina, escultura, pintura o, incluso, como decorado de una película.

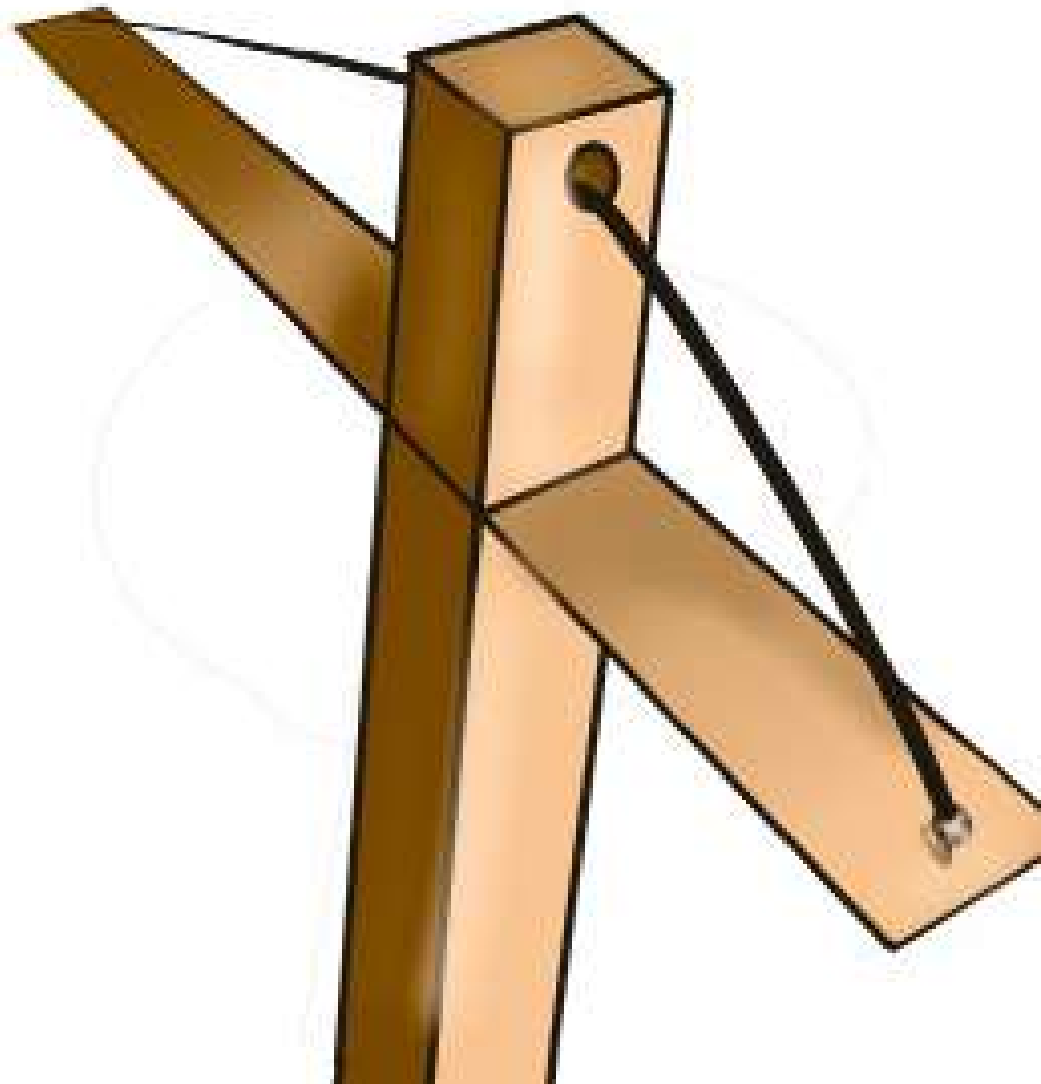
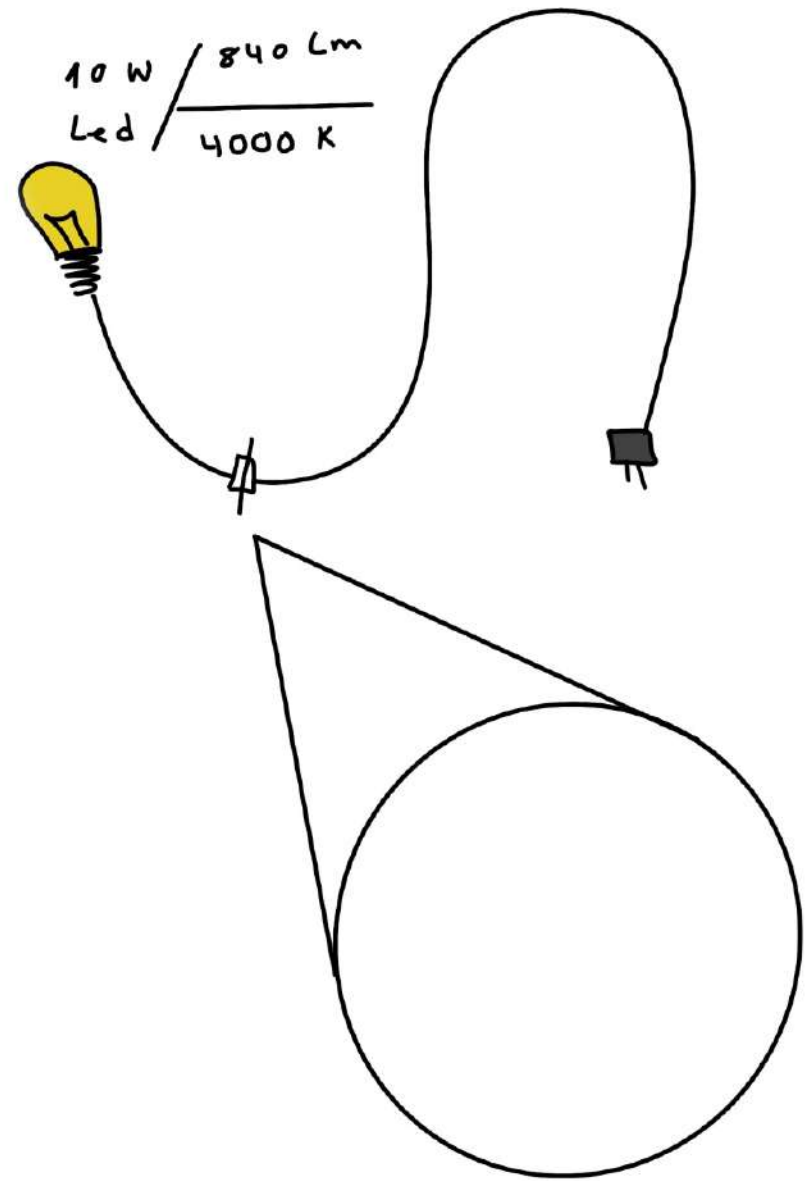
Estructura digitalizada

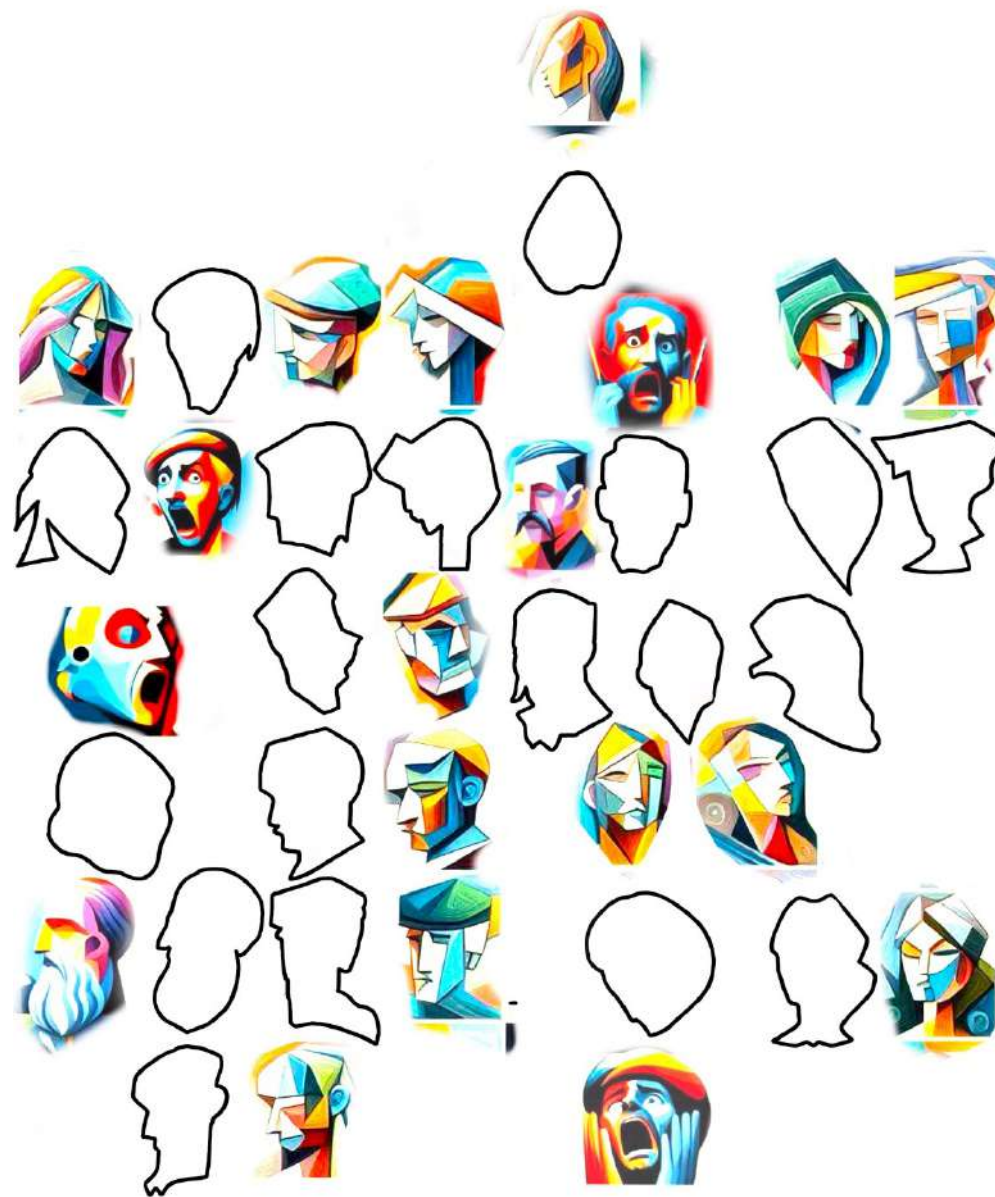
Montaje de estructura

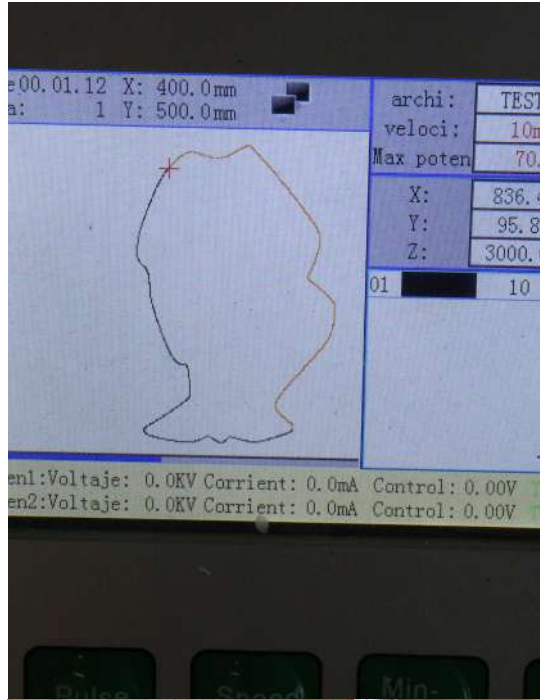
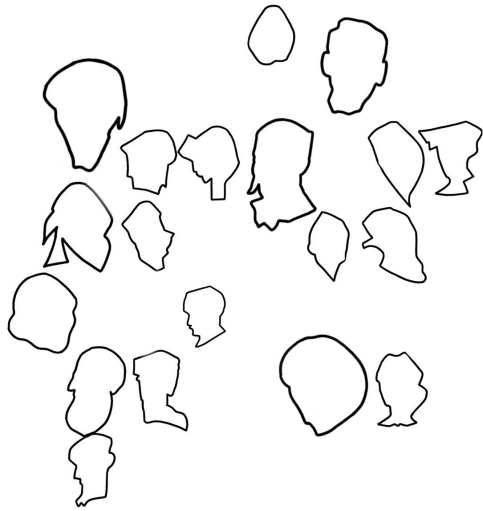

Inicialmente, mi enfoque estuvo más ligado al mundo LGBTQ+, Queer y drag (temas más comunes y protagonistas en mis anteriores obras), pero la idea fue evolucionando y extendiéndose a otros ámbitos. Motivado siempre por un espíritu crítico y transgresor, me interesaba crear una máquina pictórico-escultórica que reflejara la lucha y la adaptación de los artistas en una sociedad donde la tecnología aunque útil, también complica la inserción laboral al mundo del arte, siempre y cuando no nos adaptemos a ellas. Esta pieza debía ser una manifestación contra las formas de comercialización capitalistas de las obras artísticas; Por ello, debía proponer una reflexión sobre pintura y vanguardia, demostrando que las estéticas de principios de siglo XX aún resuenan en nuestra contemporaneidad.

Proceso de corte y pintado de piezas

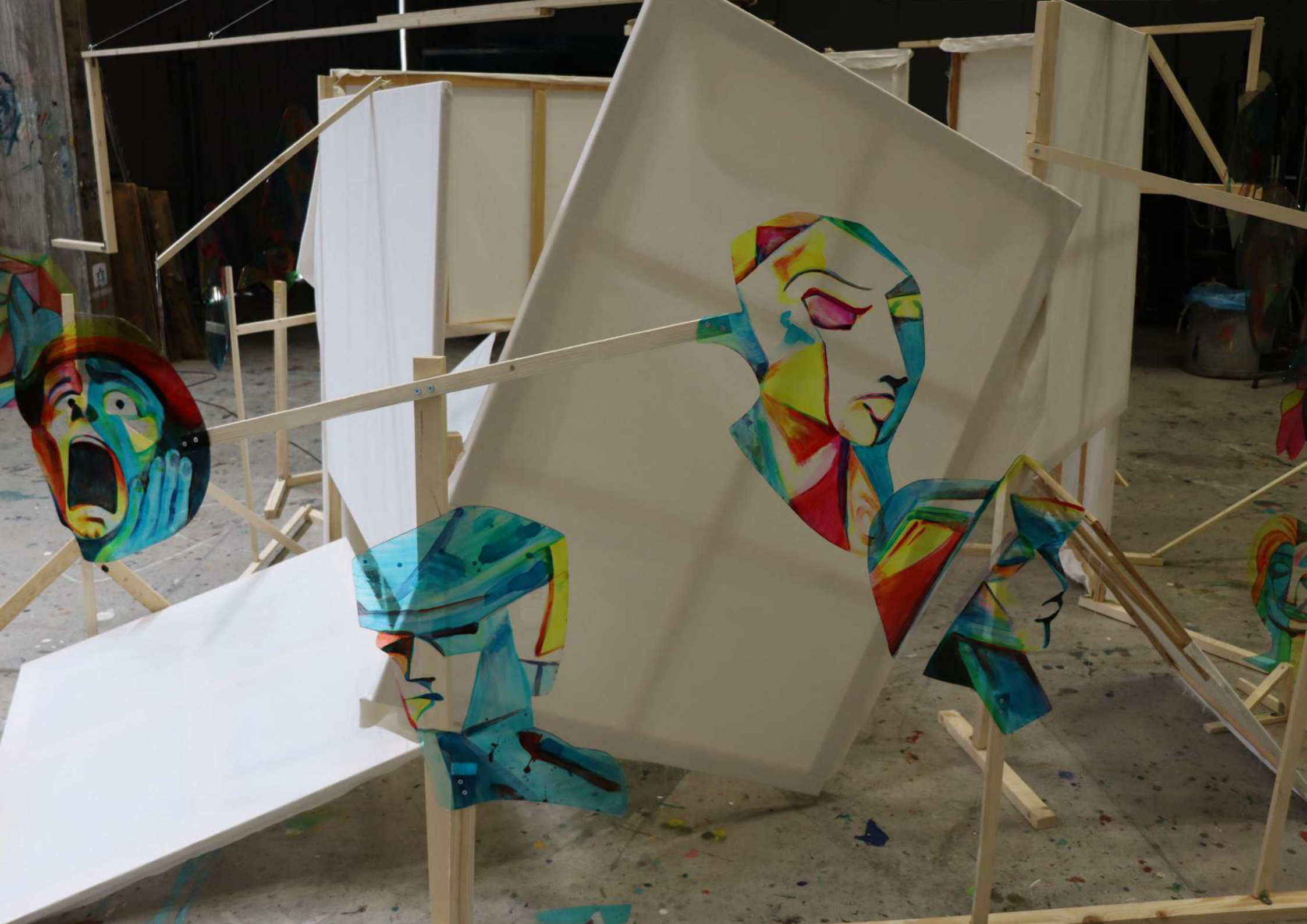

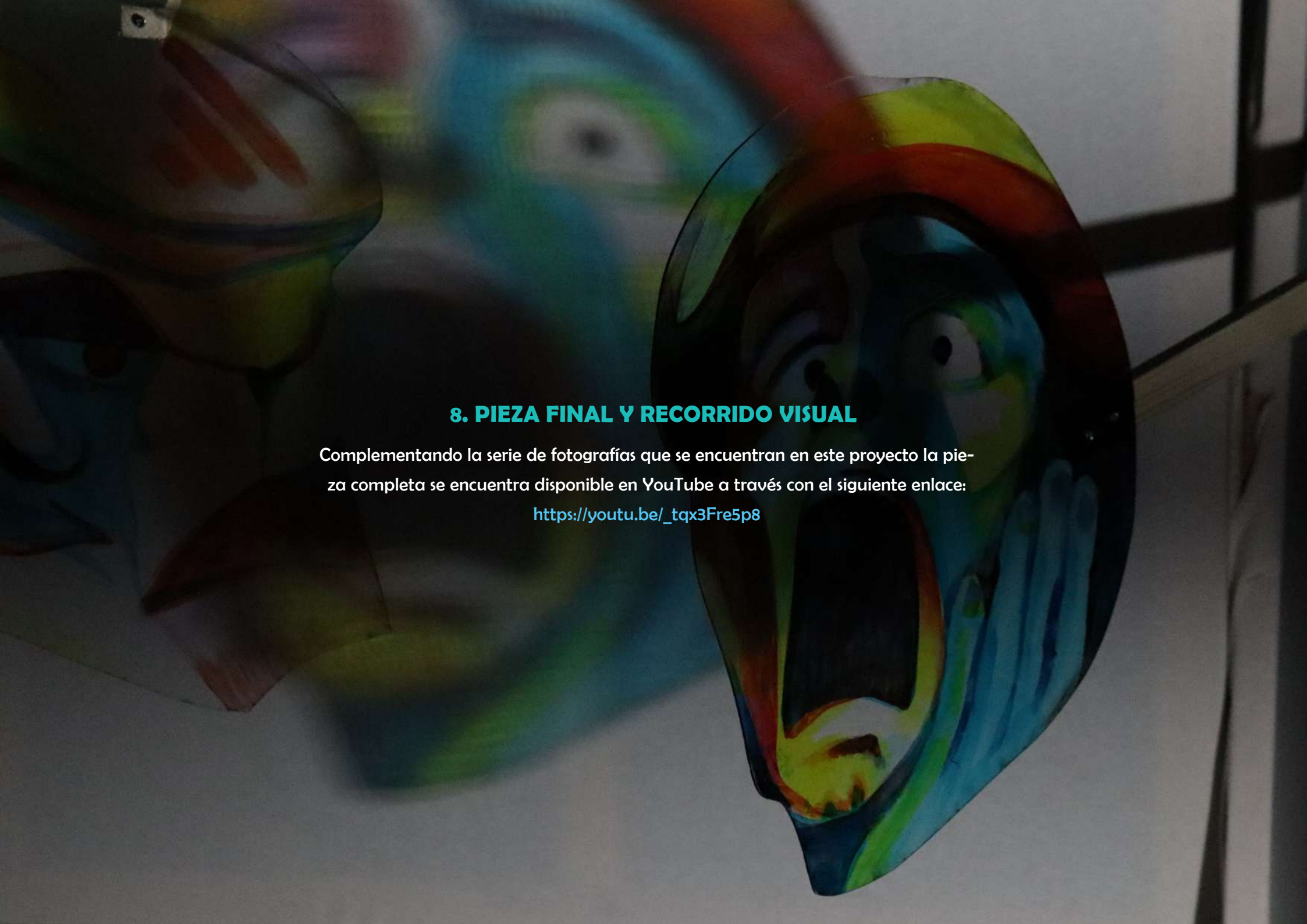

8. PIEZA FINAL Y RECORRIDO VISUAL

Complementando la serie de fotografías que se encuentran en este proyecto la pieza completa se encuentra disponible en YouTube a través con el siguiente enlace:

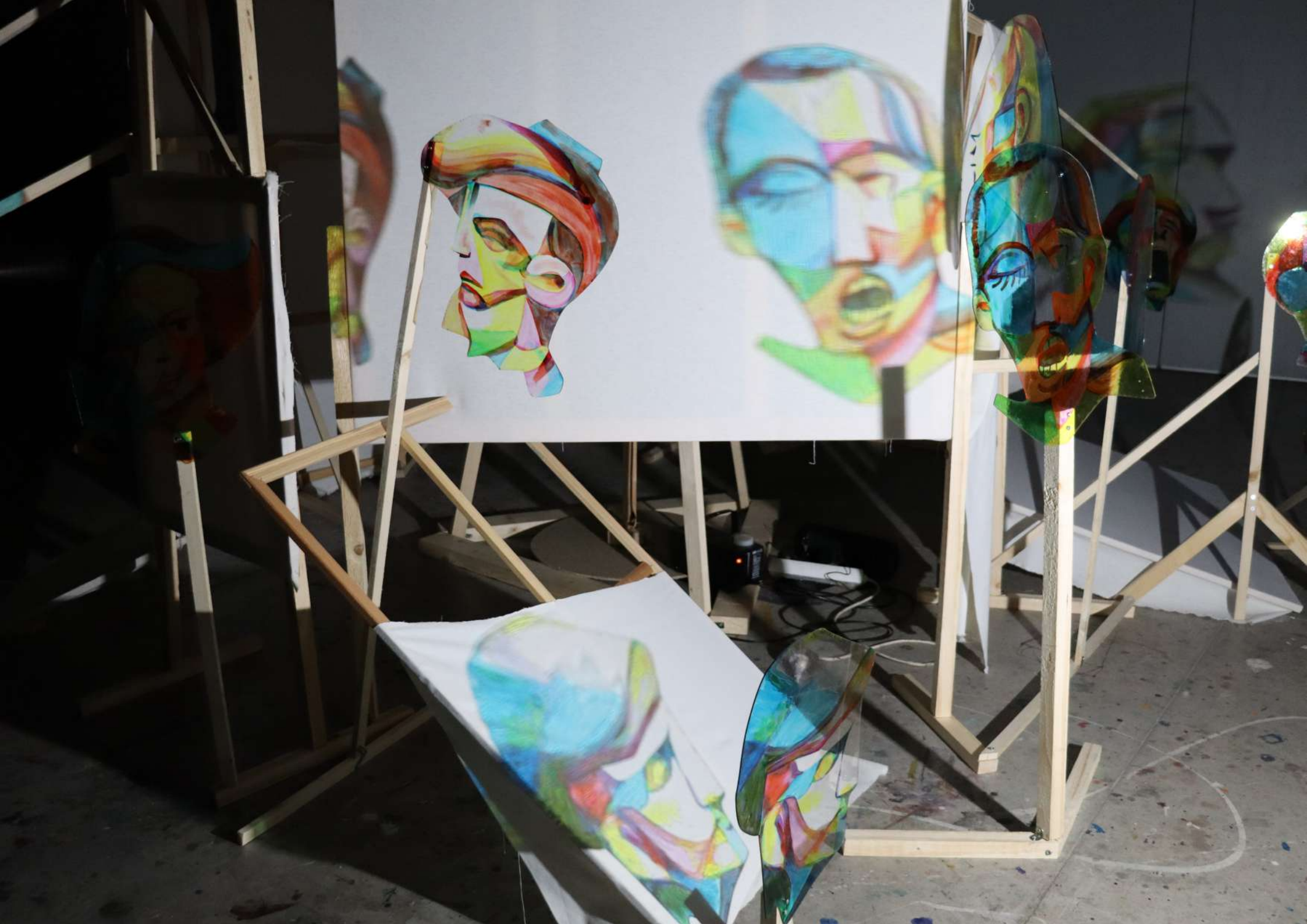
https://youtu.be/_tqx3Fre5p8

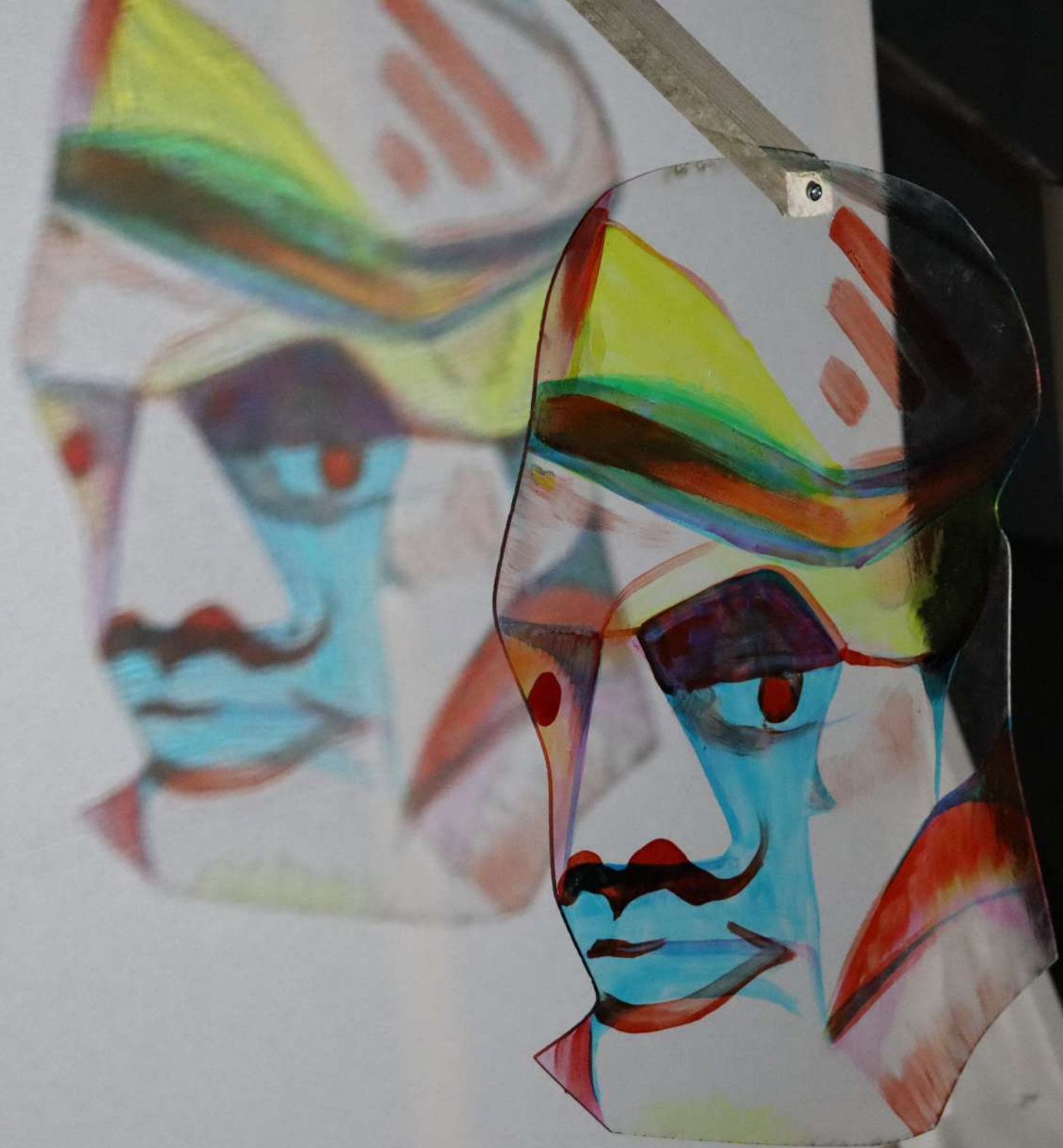

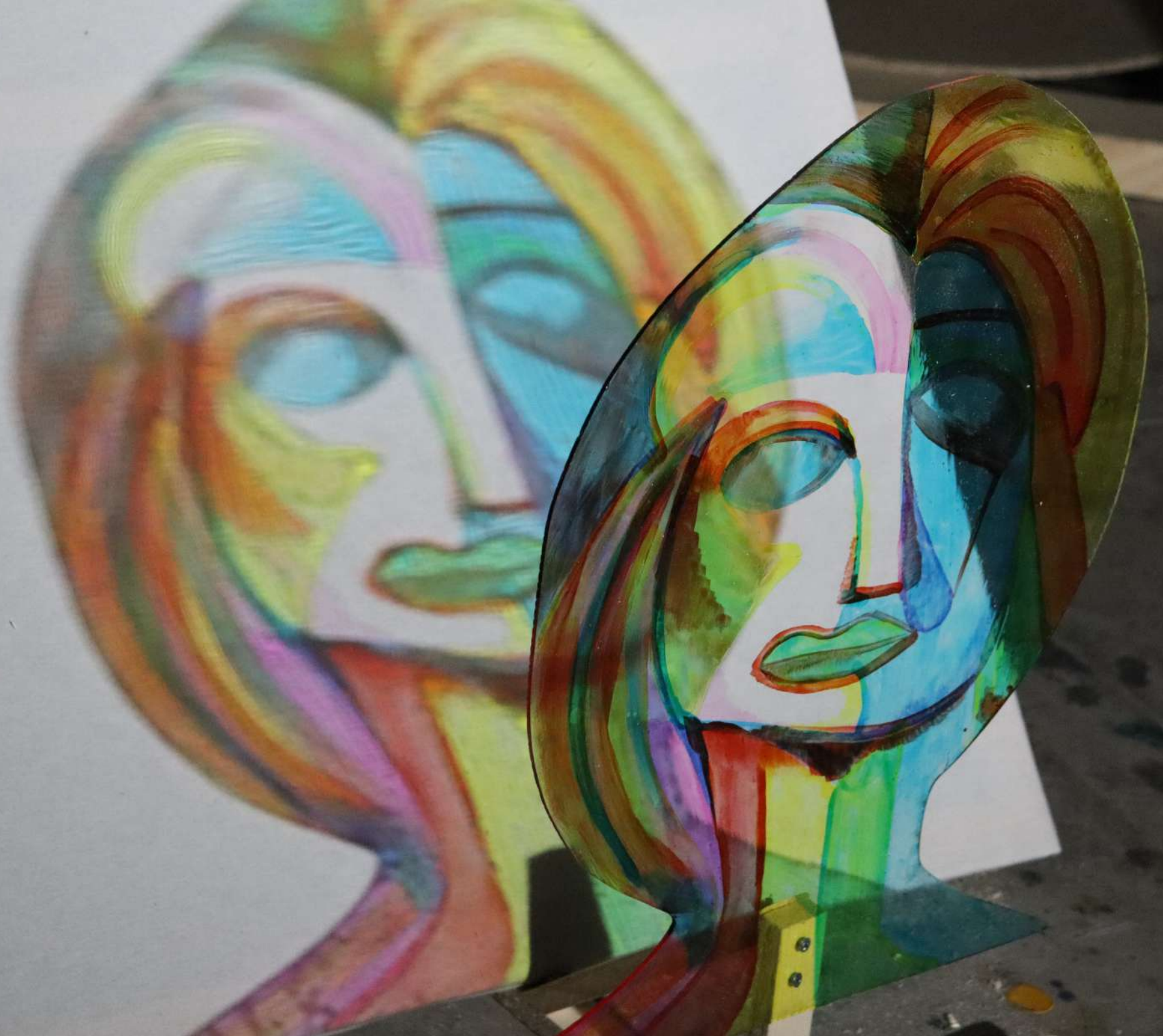

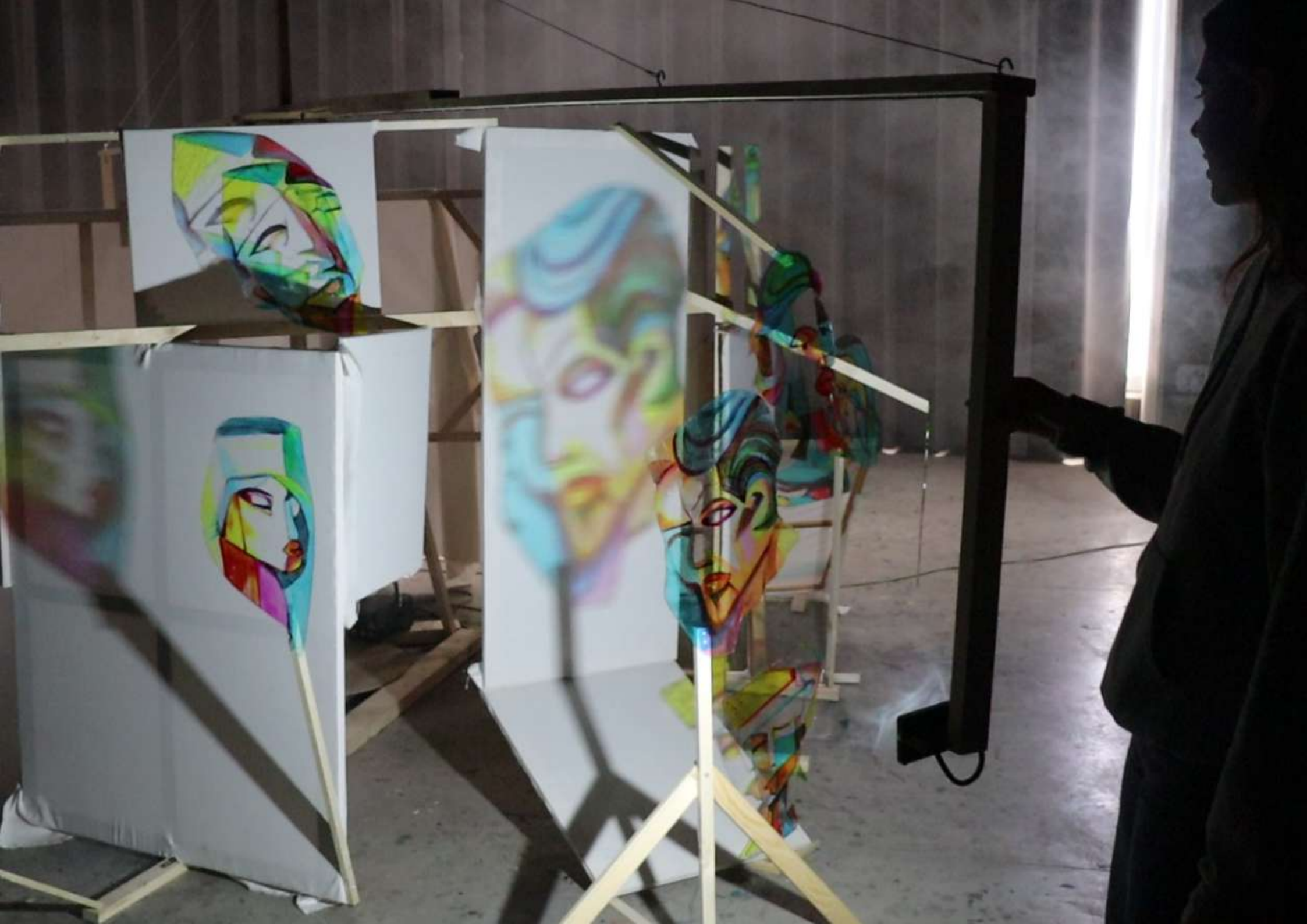

9. CONCLUSIONES Y DESTINO DE LA PIEZA

En conjunto, “Llamado a la Acción y la Unidad” es una manifestación física y conceptual de mis experiencias, reflexiones y aprendizajes. A través de esta pieza, no solo he explorado y combinado diferentes técnicas y materiales, sino que también he creado una obra que invita al espectador a participar activamente, reflexionar sobre el rol de la tecnología en el arte y considerar la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo entre los artistas. Durante las etapas finales de desarrollo, sentí que había logrado crear algo que verdaderamente representaba mi visión artística y personal. Esta obra no sólo son reflejos de piezas de metacrilato, es el reflejo también de mi crecimiento como artista, un testimonio material de mi capacidad para superar, desafiar y transformar experiencias personales en inspiración creativa. Con esta pieza busco completar mi grado y también dejar una marca significativa en él. Así como un principio a lo que ahora me propongo crear en mí como director de arte para el cine y los espectáculos.

Paralelamente, señalar como esta obra es ahora mismo una maqueta de lo que podría ser en una escala mayor. Si las medidas actuales son de 650cm. cuadrados y 260cm. de altura. Esta pieza puede ser adaptada a otras dimensiones, cómo se muestra en las siguientes imágenes que a continuación presentaré. Podría escalarse para una rotonda, un hotel o como atrezzo en otros contextos. Una flexibilidad en el diseño que permite que la pieza se convierta en un elemento destacado y funcional en diversos espacios manteniendo su esencia y mensaje mientras se adapta a nuevas aplicaciones y ambientes.

Posible estructura para el Hotel Hard Rock Tenerife

Posible monumento Anillo Padre Anchieta

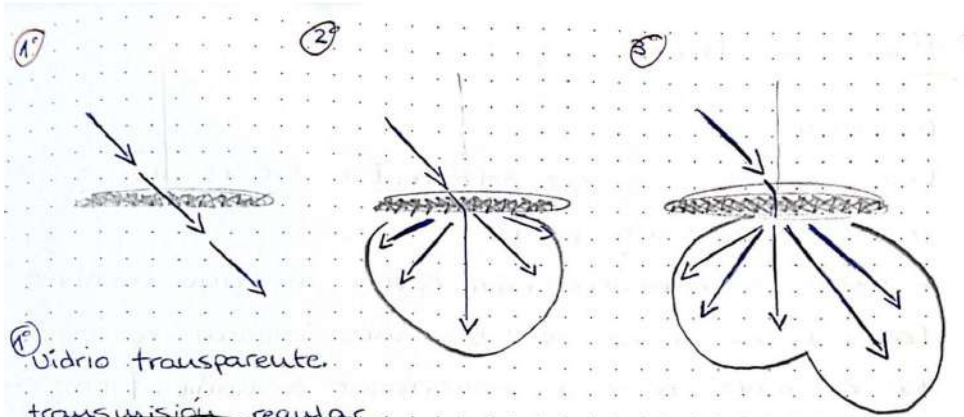
10. Bibliografía

1. Cirlot, L. (1994). *``Primeras vanguardias artísticas``*. Barcelona: Labor.
2. Croce, B. (1938). *``¿Qué es el arte?``* (J. Sánchez Rojas, Trad.). Breviario de Estética. Barcelona: Colección Austral.
3. Eisner, E. (2004). *``El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia``*. Barcelona: Paidós Ibérica.
4. Foster, H., Krauss, R., Bois, Y. A., Buchloh, B. H. D., & Joselit, D. (2016). *``Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism``*. Londres: Thames & Hudson.
5. Halberstam, J. (2011). *``El arte queer del fracaso``*. Madrid: Editorial Egales.
6. Hernández Martín, J. A. (2017). *``El espejo de las vanidades: Alegorías pintadas sobre la muerte para la sociedad contemporánea``*.
7. Janaí García Canino, P. (2022). *``Materialismos contra-académicos``*. Madrid.
8. Jones, A. (2012). *Seeing Differently: A History and Theory of Identification and the Visual Arts*. Nueva York: Routledge.

9. Kandel, E. R. (2013). ``La era del inconsciente: La exploración del inconsciente en el arte, la mente y el cerebro´´. Barcelona: Paidós.
10. Mariscal, J. (2003). ``*Una visión muy subjetiva*´´. Barcelona.
11. Meyer, R. (2002). ``*Outlaw Representation: Censorship and Homosexuality in Twentieth-Century American Art*´´. Beacon Press.
12. Muñoz, J. E. (2009). ``*Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity*´´, New York University Press.
13. Pérez, D. ``*Dicho y hecho: Textos de artista y teoría del arte*´´.Madrid: Akal.
14. Tanaka, A. (2005). ``*The art of connecting*´´.Tokio: Heibonsha.
15. Villalobos, J. (2015). ``*Queer Art: A Freak Theory*´´. Polity.

WEB Personal: <https://markiviri222.wixsite.com/marcos-lozano>

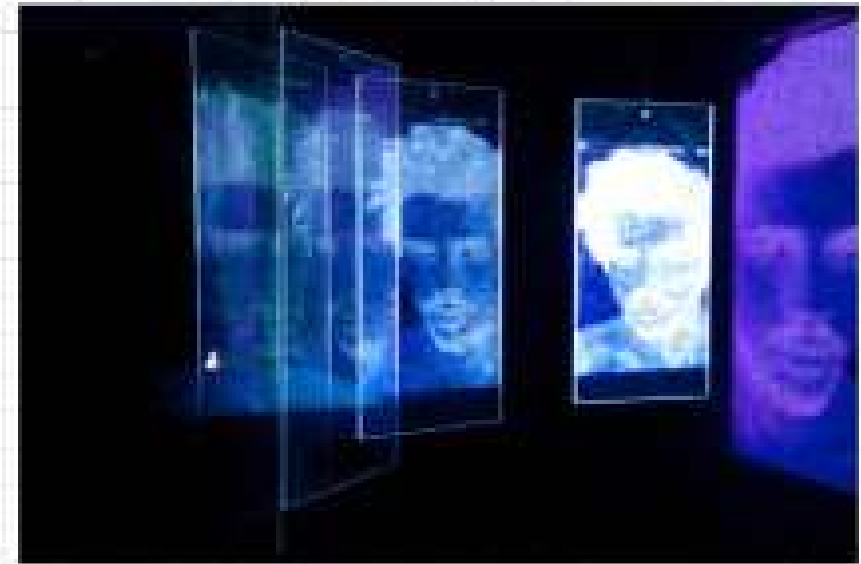
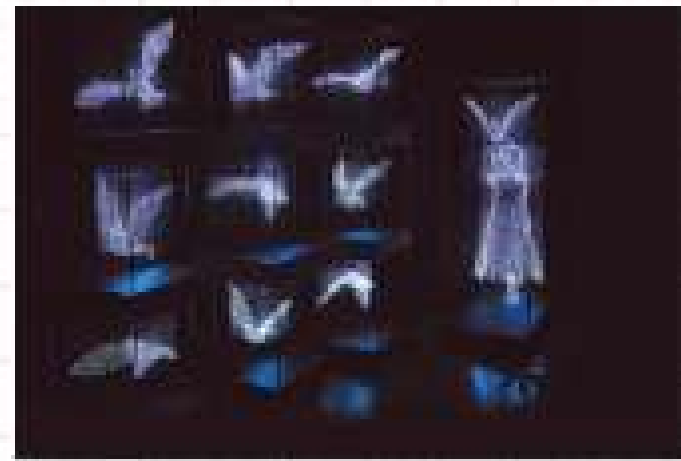
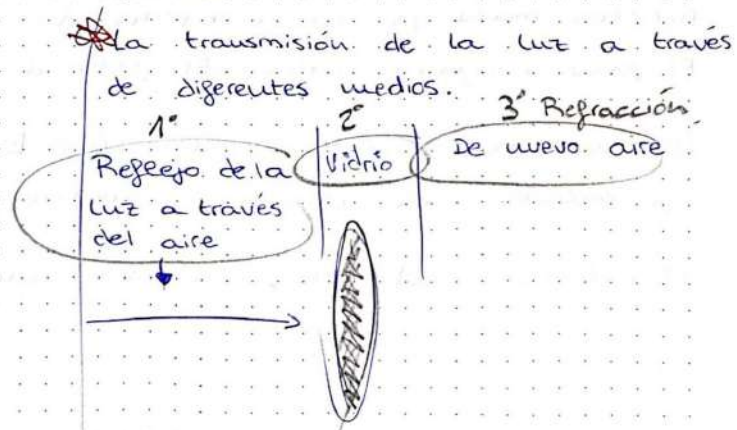
11. ANEXOS

1° Vidrio transparente.
transmisión regular.

2° Vidrio trausecidos
transmisión difusa.

3° Vidrio trausecido con predominio de una dirección.
transmisión mixta.

Da para cinco metros de led pero hay uno q da para diez metros

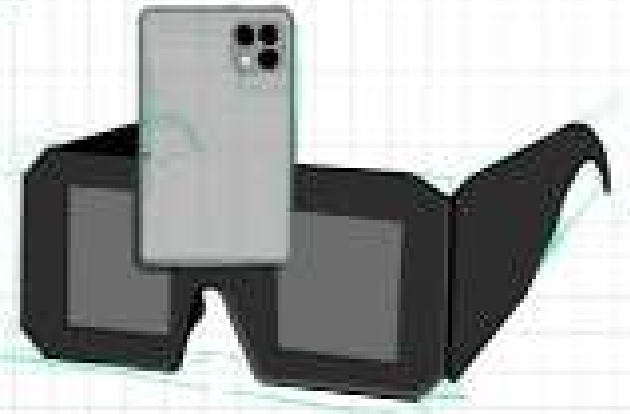
Cuanto más funciones más control

Tener en cuenta el índice de reproducción cromática

-Pantallas de televisión-

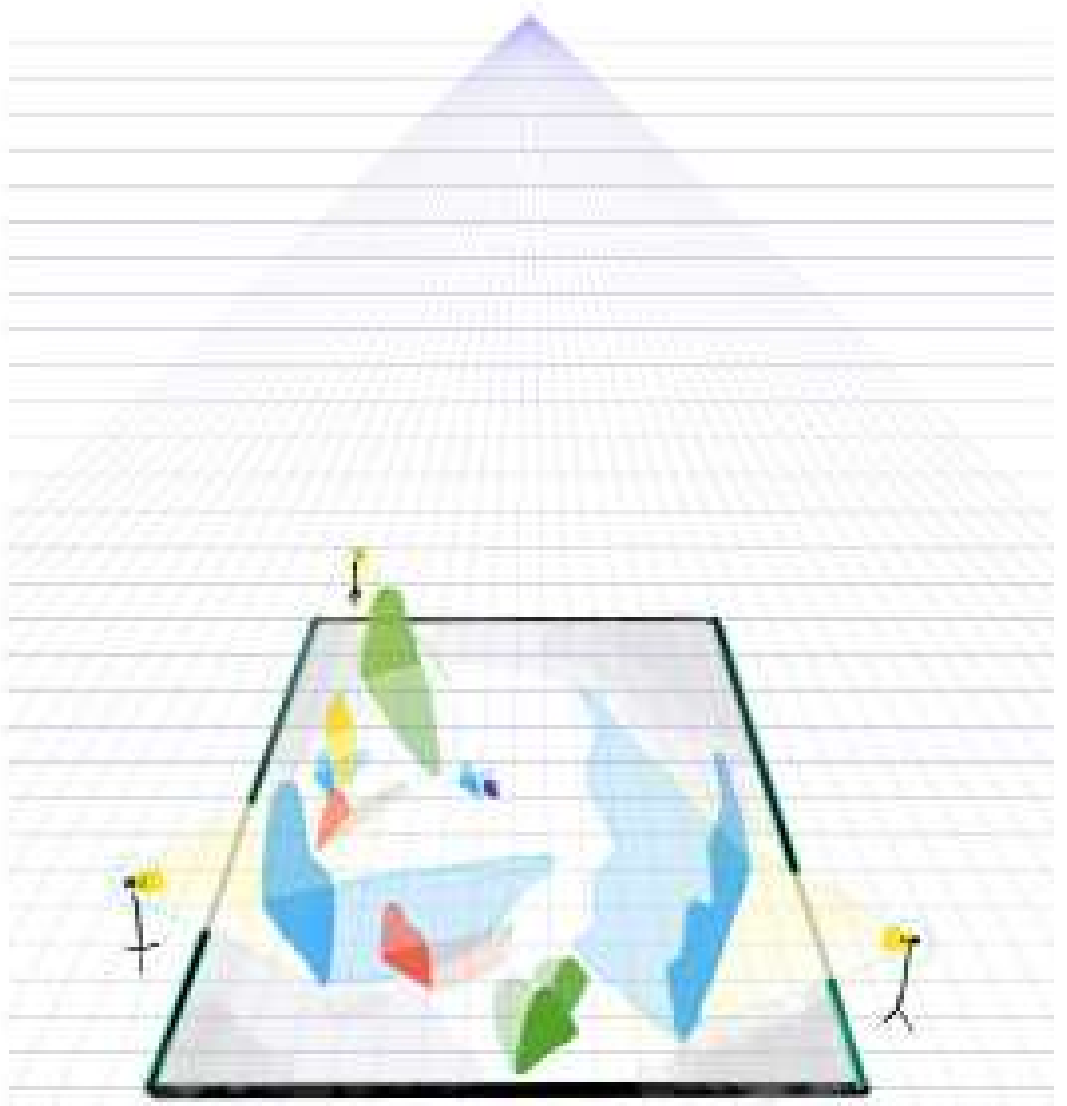
El arte es la forma más elevada de tener esperanza.
Gösta Richter

Gafas en negativo.

"El arte es la forma más elevada de tener esperanza"
Gösta Richter

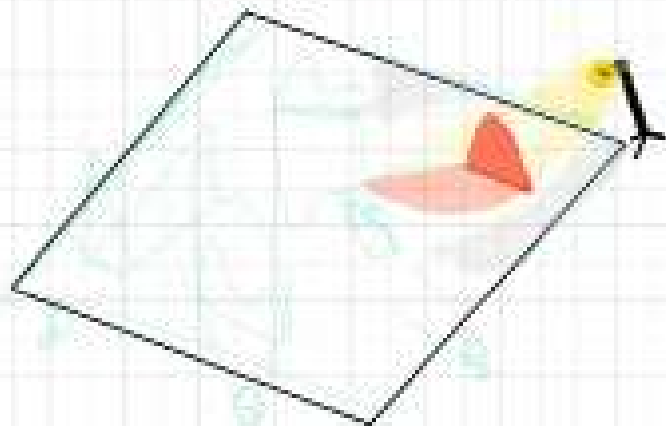
Estalactitas

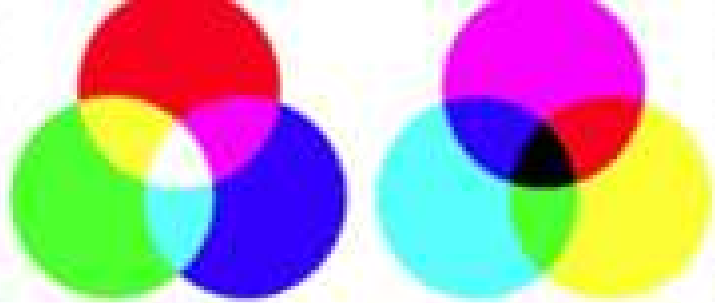
Estalagmitas

Me pregunté: 200 píxeles, la misma cantidad de información contenida en un icono de la pantalla del ordenador, que para mí no tiene ninguna poesía, y aún así consigue una respuesta emocional del público?

- Estalagmitas de cristal.

Ola Fur Einstein

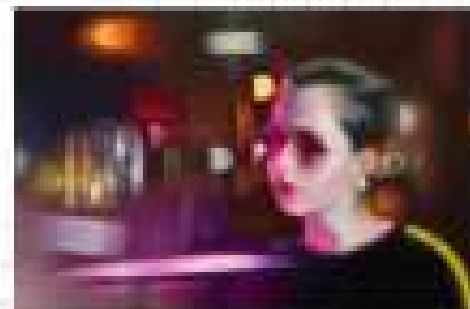
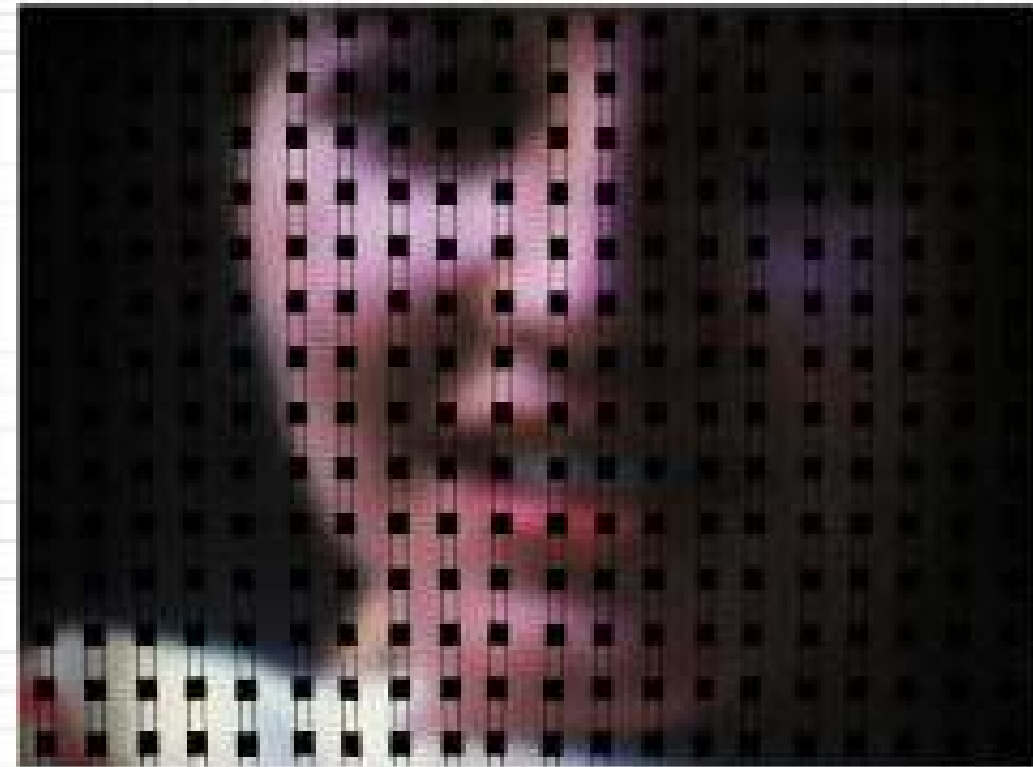
Pravda : Resurrección (19) - Instagram

"Together"

En colaboración con el Festival de Arte y Ciencia en un espacio de arte y ciencia

DRILL

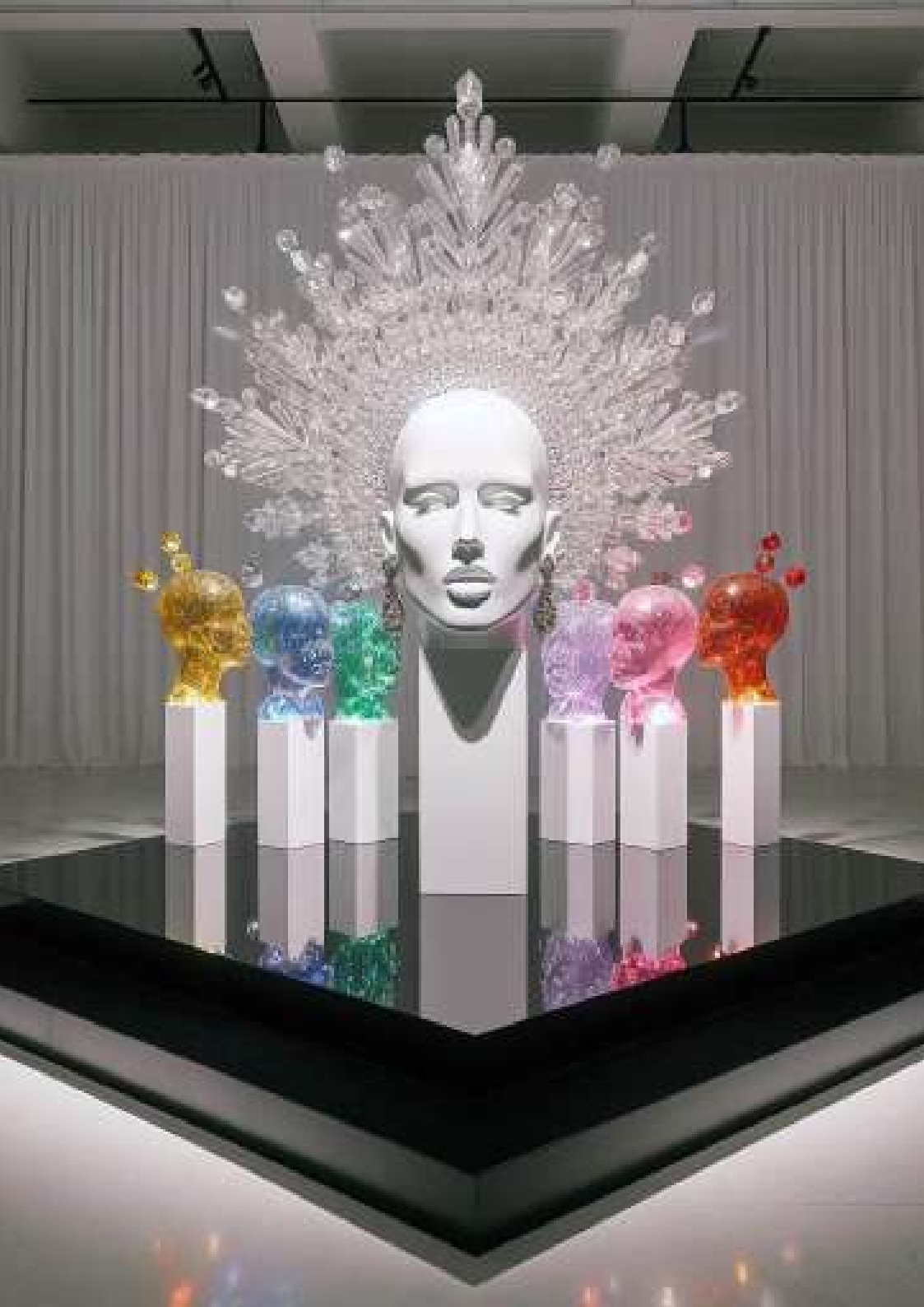

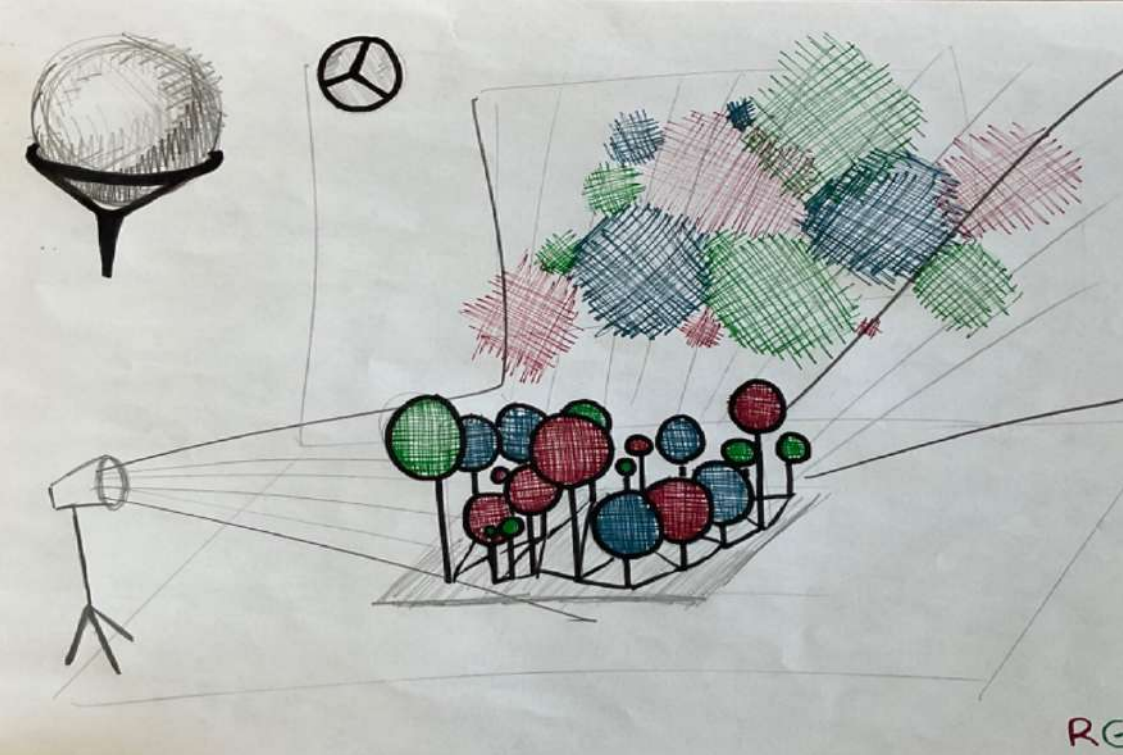

Muchas de las imágenes que se muestran a continuación fueron creadas con la ayuda de inteligencias artificiales, específicamente utilizando Bing Image Creator (Microsoft, 2024).

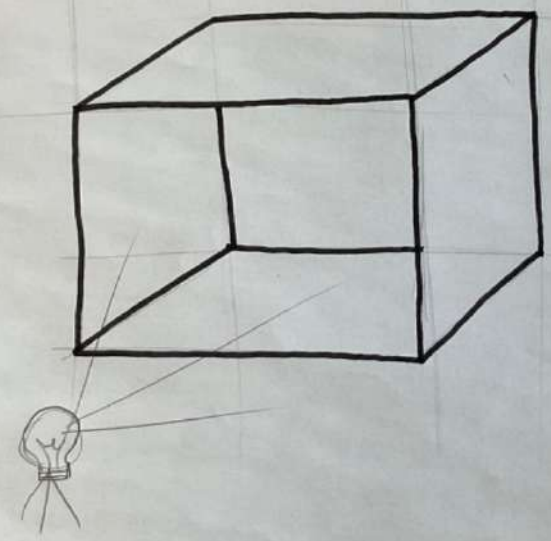

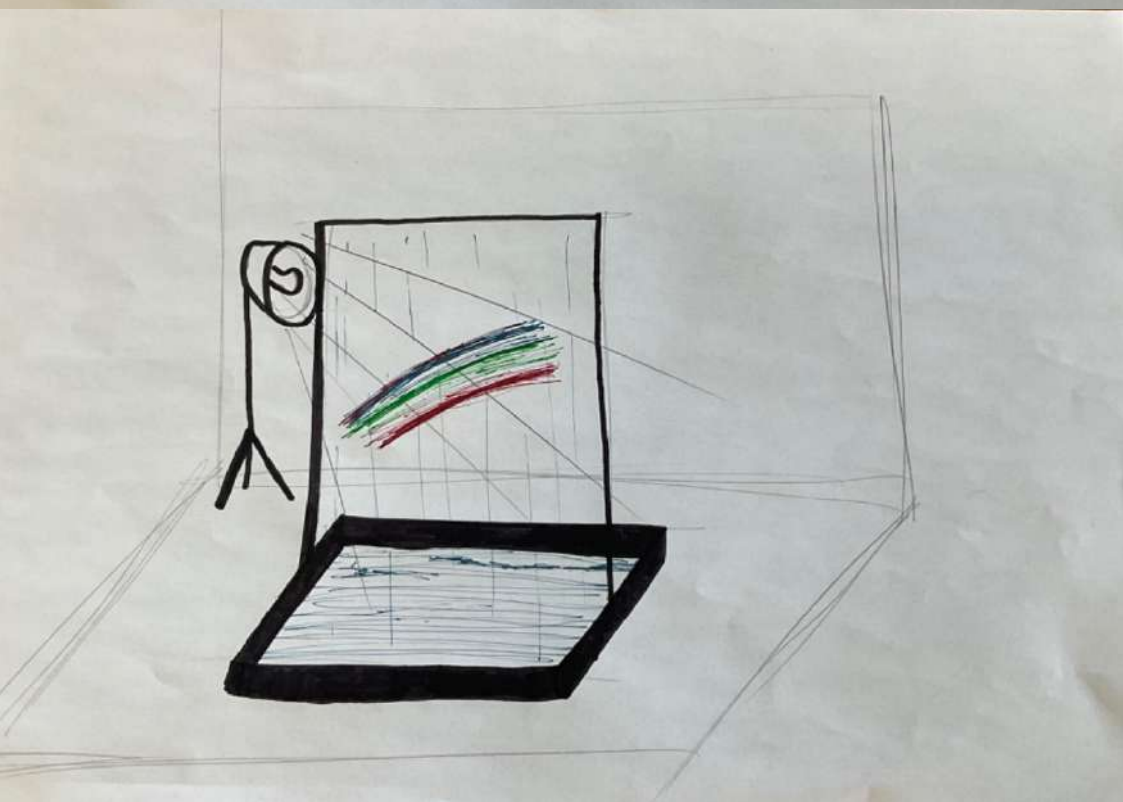

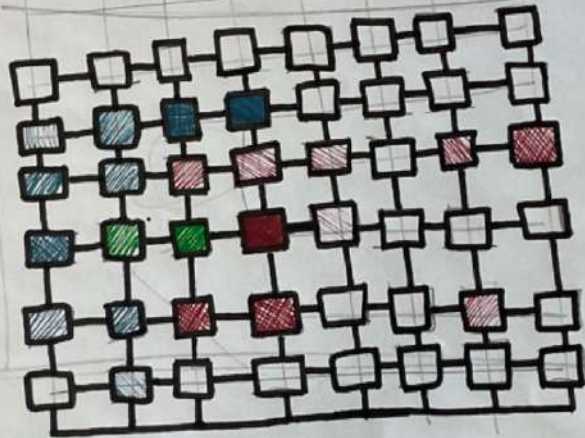

Caja negra.

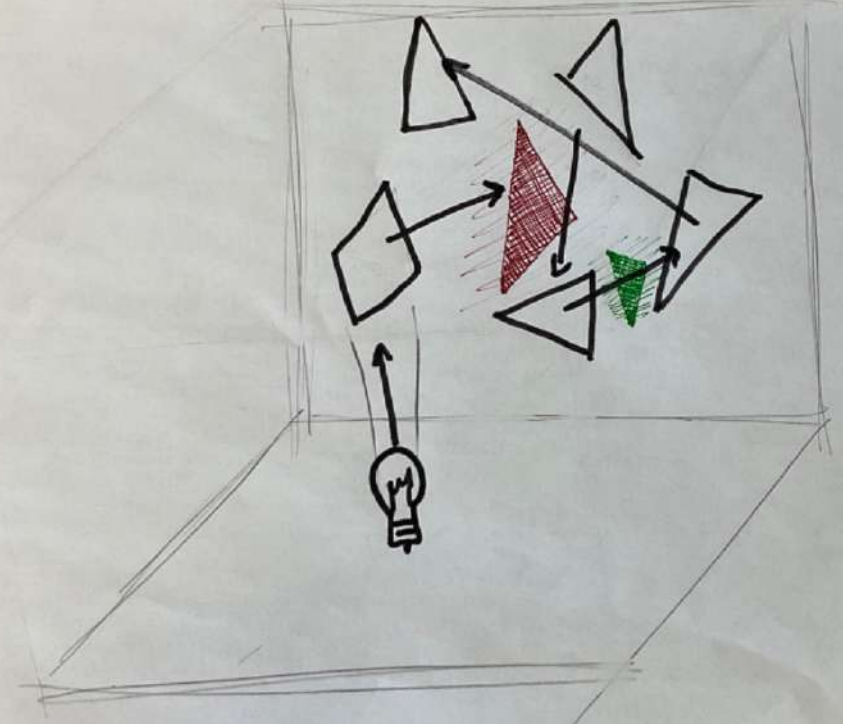
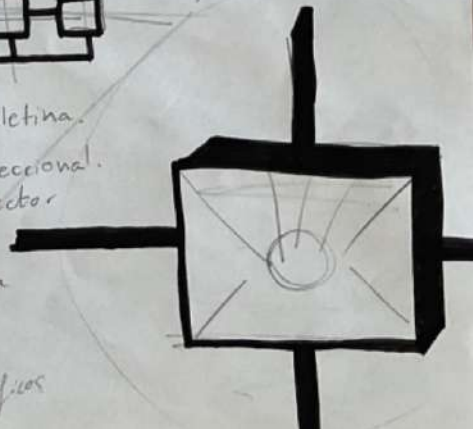

- 1) foco direccional/fuente
- 2) carton
- 3) Alambre / tenais olicate

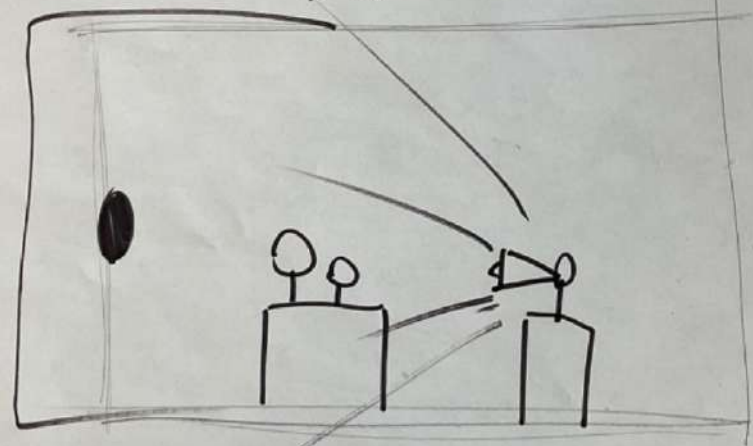

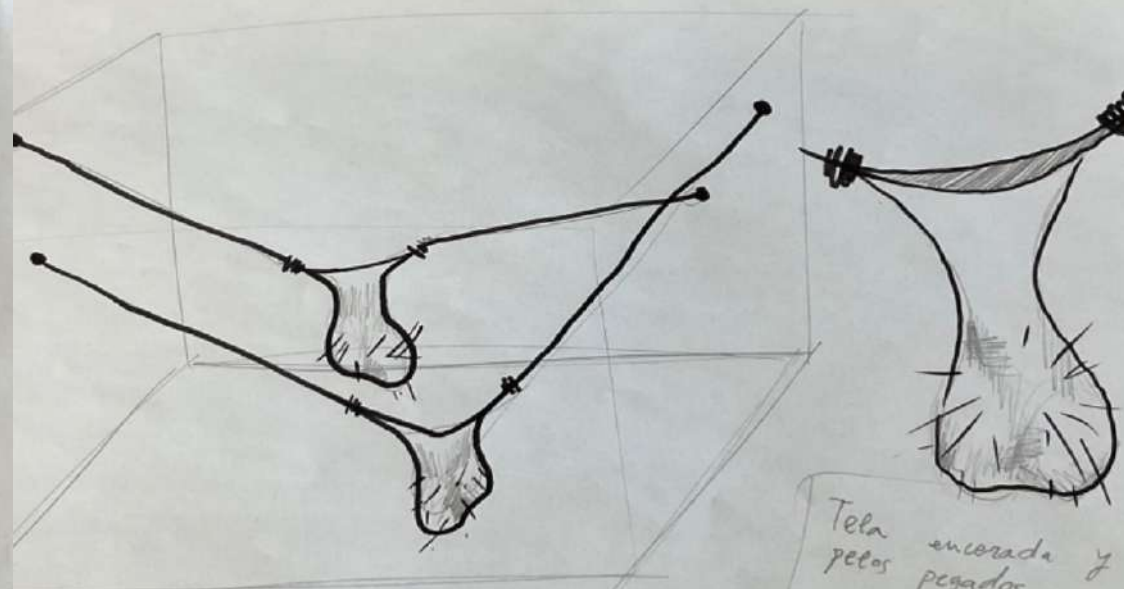
- Sistema de pletina.
- Foco lineal/direccional.
- como un proyector
- El foco de la laguna.
- Barridos Fotograficos

1º intent. / el foco ilumina todo y no se aprecia bien el color

lentes
y
Comprocr cristales

- Tienes los huecos rotando

Tela encajada y pelos pegados con cera

