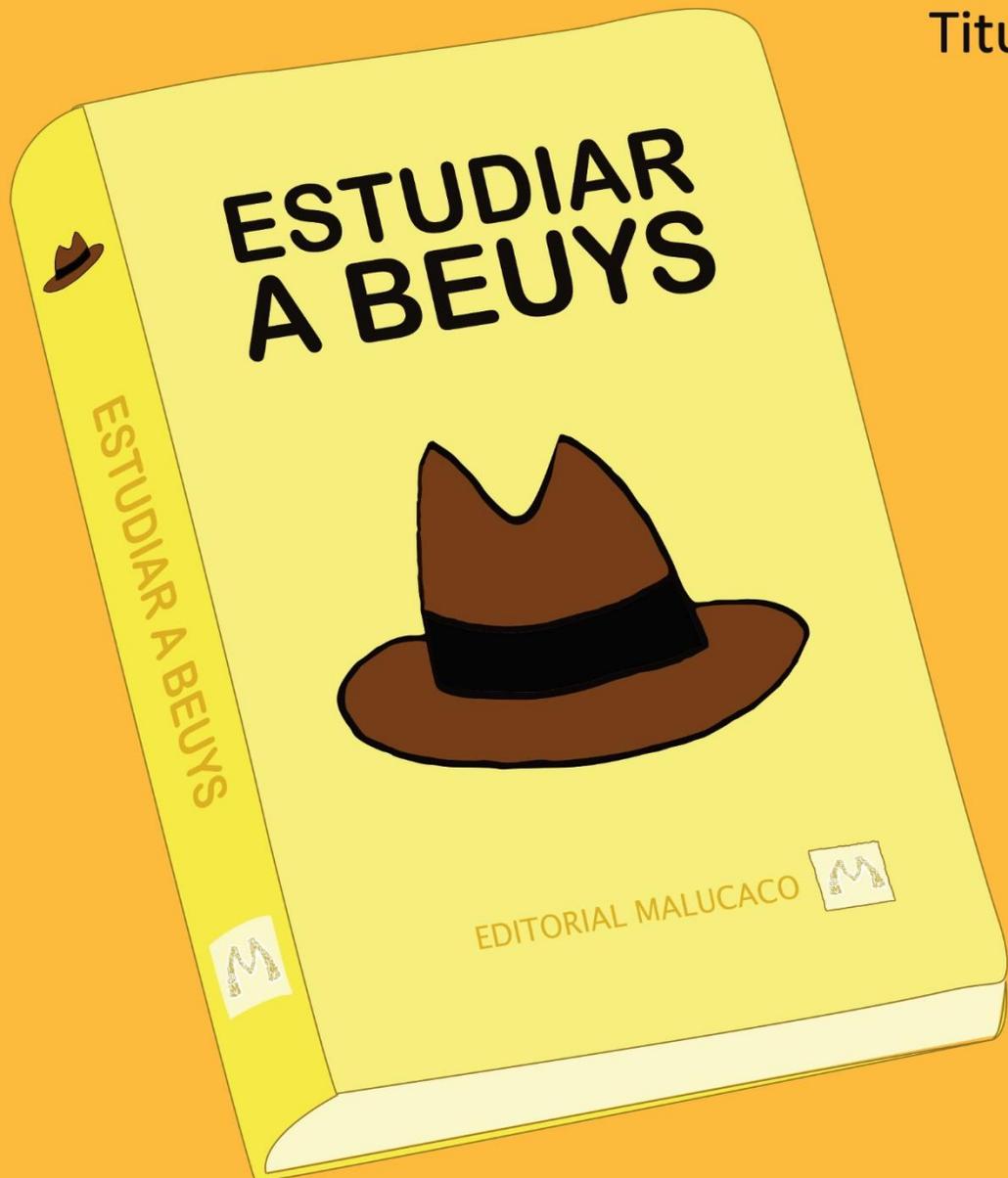

Ministerio de Cultura, Colombia - Programa Nacional de Estímulos
Ensayos de teoría y crítica del Arte contemporáneo

Categoría 1 – Texto lago

Título:

Autora:

Mayra Lucía Carrillo Colmenares

ESTUDIAR A BEUYS

Muchos hallamos en los textos a los muertos como si estuvieran vivos. Y seguramente debido a ello, desde que leí por primera vez el discurso del 20 de noviembre de 1985, Beuys se hace presente y yo hago parte del auditorio del *Munchner Kamerspiele* en la ciudad de Munich Alemania.

Aún recuerdo aquel día, me encontraba iniciando el tercer semestre de estudios en Artes Plásticas, corría el mes de abril de 1993 y desde un primer momento sus palabras me causaron un gran impacto. Y ello tanto por saber que era alguien que, al igual que yo en mi recorrido universitario, primero había estudiado ciencias naturales y luego se había dedicado a estudiar Bellas Artes. Como por que nunca pude eliminar la extraña sensación de que sus palabras se encontraban dirigidas a “mi”.

Al leer su afirmación: “*El arte no significa sólo la destreza especial de una mano habilidosa; (...) muy al contrario significa, que todo ser humano tiene en su propia mano la posibilidad de hacerse a sí mismo lo que quiere ser*”. Sentí que por la forma en que había vivido hasta entonces no sabía de lo que era capaz y no había sido nunca consciente del curso de mi propia existencia porque no sabía que existía la posibilidad de “autoconstruirme”. Y fue debido a ello que decidí que no dejaría pasar sólo día de mi vida hasta saber *qué quería y qué podía* hacer con mi vida. Porque si bien la carrera de Artes Plásticas me exigía un gran desarrollo de las “mal llamadas” habilidades manuales, ellas en sí mismas no determinaban mi ser y mucho menos mis posibilidades de acción profesional.

Sin saber realmente si entendía sus palabras o no, ellas me cuestionaron mi vida y mi posible rol profesional futuro como nunca nadie más pudo hacerlo. ¿Qué quería y podía hacer con mi vida desde la carrera recién elegida y mi posible rol profesional en mi país? tamaña pregunta aun me inquieta como ninguna.

A pesar de encontrarse traducidas al español, de las diez y siete páginas que conforman el discurso *Hablar del propio país: Alemania 3*, recuerdo no haber podido entender el contenido

ESTUDIAR A BEUYS

de más de tres o cuatro párrafos, aunque podía con facilidad identificar todas las palabras. Debido a que ya había adquirido la costumbre de tener un cuaderno especial de apuntes aquellos tres o cuatro párrafos que creía comprender comenzaron a permanecer a mi lado día tras día.

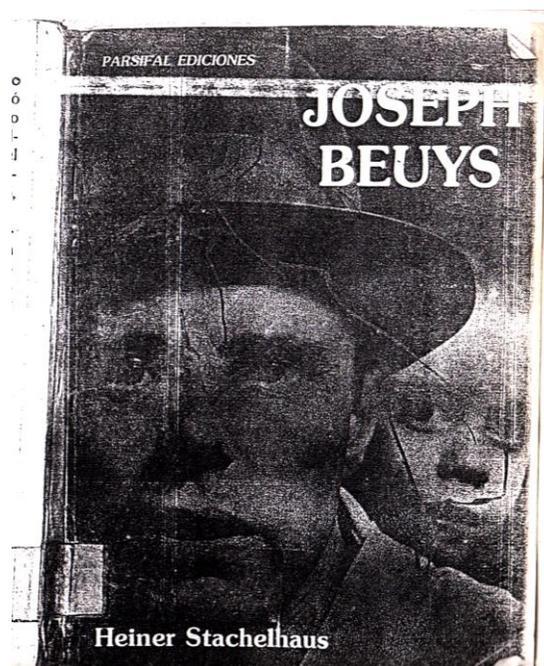
“Cada uno debe lanzar una mirada a su propio interior, cada uno tiene que mover realmente en sí, como lenguaje, lo que desarrolla el sentir y el pensar, hacer que el pensar influya sobre la voluntad y la voluntad sobre el lenguaje”, dice Beuys en su discurso y lo que hoy pienso es que fue su lenguaje el que comenzó a desarrollar mi sentir e influyó sobre mi voluntad.

Porque si bien el artículo había llegado a mí por medio del profesor de Teoría del Arte, no fue por sugerencia o exigencia suya que comenzara a dedicar mis tardes a la lectura del texto *En torno a la muerte de Joseph Beuys, Necrologías, Ensayos, Discursos*.

Debido a que aún eran muy pocas las personas que tenían computador, y más escasas aun las que tenían internet, el conocimiento que podía obtenerse del tema provenía únicamente de los libros que circulaban y que (tal como lo pude comprobar luego de visitar las colecciones existentes en las bibliotecas públicas y privadas de Bogotá), sólo eran dos: el ya señalado y el titulado *Joseph Beuys*, escrito por Heiner Stachelhaus.

Gracias a que el libro de Stachelhaus fue, tanto muy didácticamente producido, como muy rápidamente traducido al español y traído a Colombia, con él pude formarme un amplio panorama acerca de la biografía de Beuys e iniciarme en el estudio de su obra por medio de lecturas, relecturas y subrayados de distintos colores.

Publicado un año después de la muerte de Beuys, en julio de 1987, dicho texto fue creado a partir de la abundante documentación que el autor logró recopilar hasta dicho año.

Portada de las fotocopias empleadas en la realización del estudio durante los años 1994 a 1997.

Luego de estudiarlo algunos meses y sintiéndome “bien informada”, en sexto semestre y debido a que sentía que debía prepararme para aprender a hablar en público, propuse a mis profesores que parte de mi labor en la materia *Taller experimental VI* fuese ofrecer una conferencia a mis compañeros sobre Beuys. Recuerdo que con lo poco que conocía sobre él me arriesgué a presentar su biografía y elaboré algunas diapositivas con las que yo, muy torpemente creí, me sería posible hablar sobre sus más “significativas” obras.

Aun hoy conservo esas imágenes, pero atendiendo las declaraciones que Beuys da acerca de ellas, nunca volvería a cometer el error de nombrarlas como “significativas”. Porque entiendo que sus dibujos fueron formas de acceder a la comprensión de su propio ser, los objetos que produjo antes de 1967 son obras de arte del concepto tradicional del arte y los objetos que produjo a partir de ese mismo año son *sólo restos* necesarios de sus actividades.

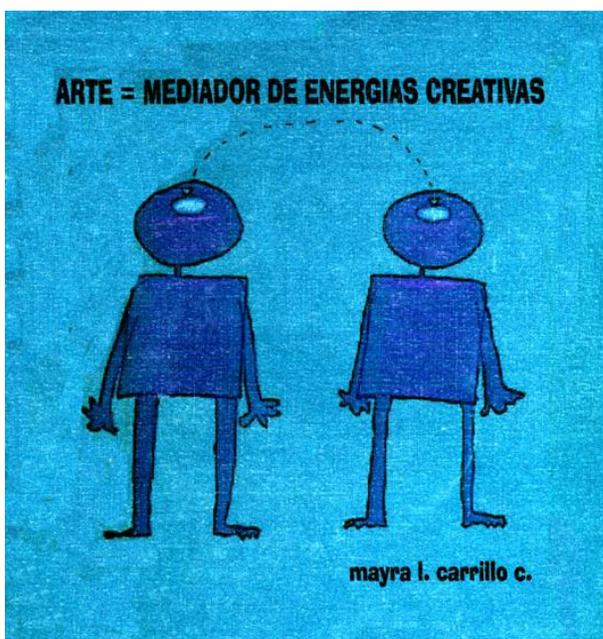
Los objetos que pueden recibir la categoría de obras de arte, pueden hacerlo en virtud tanto a que Beuys fue formado como escultor de las Bellas artes (con acompañamiento de maestro y revisión de los conceptos propios del oficio) y esos objetos son el resultado del diálogo existente entre él y los objetos creados por otros escultores de las Bellas Artes. Como a que ellos establecieron un nuevo estilo dentro de la Historia del Arte, una nueva posibilidad de creación visual para los escultores de las Bellas Artes a partir de resignificar conceptos y materiales. Los demás objetos, los producidos a partir de 1967, tal y como Beuys se lo declara en 1974 a Caroline Tisdall, son considerados por su autor como *vehículos, antenas de comunicación, memoria e iniciadores de procesos con las personas*.

Desde que inicié mi estudio al tema, cuando ocasionalmente comentaba que estaba leyendo textos que hablaban de Beuys, en muchas ocasiones tanto estudiantes como profesores de mi facultad al escuchar su nombre hablaron con gran vehemencia. En un par de ocasiones me ofrecieron curiosas advertencias y concejos por medio de los cuales afirmaban que no valía la pena estudiarle porque él era artista de la transvanguardia (¿?) y que, por ser alemán, poco o nada servía a Colombia conocer o estudiar sus trabajos.

Haciendo caso omiso a todas sus reacciones y comentarios, continué con mis *estudios* con la voluntad y dedicación que ya venía haciéndolo desde primer semestre. Debido a lo cual justo después de finalizar mi octavo semestre y luego de un mes de haber presentado mis papeles a la convocatoria, la embajada de España me informó que, debido a mi alto rendimiento

académico, me había ganado uno de los dos cupos que la beca intercampus daba para Latinoamérica. Y que debido a ello el doce de enero de 1997 debía estar en la Facultad de Artes de la Universidad de Castilla la Mancha, con el solemne compromiso de venir a terminar noveno semestre a partir del diez de abril del mismo año.

Dicha estadía hizo que mi vida jamás volviera a ser lo que hasta entonces había sido. No sólo porque fue la primera vez que ejercí la docencia universitaria en un ambiente lleno de privilegios y cuidados, sino porque confirmé lo que ya sentía desde que elegí estudiar artes: que lo único que deseaba *ser y hacer* en la vida era dedicarme a la *Educación y la Pedagogía del Arte*. Pero mi descubrimiento resultó ser tan acertado como doloroso porque al comunicar la noticia a padres y profesores, todos se sintieron muy decepcionados de mí. Los primeros porque, teniendo en casa los bonitos paisajes y bodegones que les había regalado durante mis primeros años de estudios, deseaban que me dedicara a la pintura. Y los segundos, porque conociendo los objetos que había elaborado en cerámica (los cuales gracias a su aprobación habían llegado a exponerse en prestigiosos salones y galerías), deseaban que me dedicara a la Escultura cerámica. Pero con la seguridad de lo que hacía (más por sentirlo que por comprenderlo), en mi texto *Arte= Mediator de energías creativas* declaré que luego de

Portada de la tesis de pregrado *Arte= Mediator de Energías creativas*. Año 1997

encontrar que conceptos como *Plástica Social* y *Escultura Social* me daban “*mayor claridad acerca de mi posible actividad como artista plástico contemporáneo*”. Dedicaría mi vida a intentar “*generar nuevos métodos de enseñanza para la formación del hombre del siglo XXI*”.

Aún hoy, cuando ocasionalmente se da el espacio para contar todo lo que sucedió en mi sustentación de tesis, hablo acerca de la forma en que mi tutor me abandonó apenas le informé que no cambiaría nada al trabajo realizado, del cómo fui sorprendentemente ayudada por la secretaria de la escuela, de

cómo defendí mi tesis ante el Concejo de Facultad y de cómo hice que me entregaran el diploma.

Seis años después de haberme graduado (siendo plenamente feliz de dedicarme a lo que dije que iba a dedicarme), cierto día del mes de octubre del 2003 y confiando en que en alguna parte del planeta me habría de encontrar con aquel *maravilloso libro* en el que alguien me explicaría con total claridad todos los temas que aún no comprendía de la *Plástica Social* y *El Concepto Ampliado del Arte*.

Escribí un protocolo de investigación con el que esperaba, tanto adelantar mis estudios de maestría, como responder a preguntas del tipo: *¿Que puede implicar un cambio de la concepción de las Artes Plásticas en la forma en como éstas se enseñan?* y si para Beuys "La obra de arte ha de convertirse cada vez más en un vehículo permeable que guarde transmita y haga comunicables ideas y sensaciones iniciando así una transmisión del cambio". *¿Implica ello la posibilidad de establecer nuevos parámetros, nuevos elementos para el diseño curricular de las carreras, una "nueva forma" de ver, pensar y asumir la formación profesional y la vida universitaria?*

Sin entender mayor cosa de lo que buscaba, los profesores de la Maestría en Historia y Teoría del Arte de la Universidad Nacional de Colombia, me aceptaron con la oculta esperanza de que pronto cambiaría de investigación y me dedicaría a hacer lo que ellos deseaban: que estudiara un artista latinoamericano que hubiese aplicado el *Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys* a su obra. Dado que tanto en la investigación que ellos deseaban, como en la que yo necesitaba, lo clave del asunto era saber a ciencia cierta qué era el *Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys*, pasé cuatro meses buscando el *maravilloso libro* en bibliotecas, internet, París, Bremen y otros lugares.

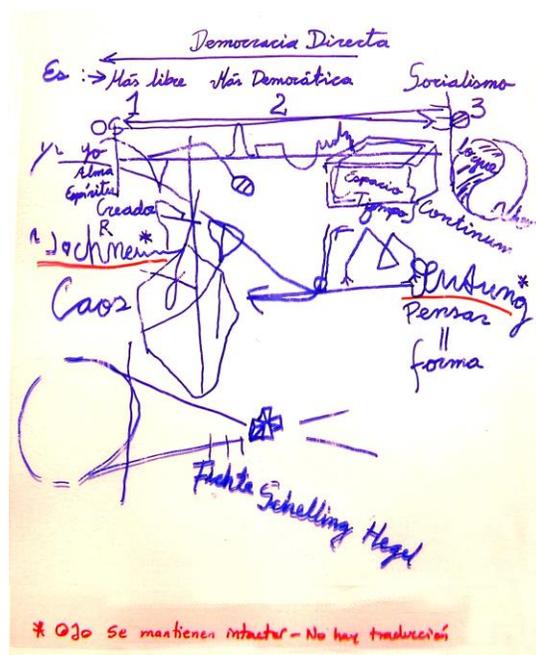
Pero lo único que logré fue darme cuenta que, contrario a mis esperanzas y a lo que todos creíamos, dicho libro no existía. Y lo más insólito de la situación fue que, apenas se lo informé a mis profesores, se negaron a creerme y comenzaron, muy insistentemente a *sugerirme* que hiciera la investigación que deseaban. Siendo consciente de que ni yo podría resolver mis inquietudes acerca de la enseñanza, ni ellos encontrar a su artista latinoamericano hasta que se respondiera a la pregunta: *¿Qué es el Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys para Joseph Beuys?*

Dejé de lado mi proyecto y me dediqué a intentar responder esa pregunta tomando como guía a Konrad Fiedler en su texto *Escritos sobre arte*. Con sus indicaciones comprendí que lo propio de un investigador de la *Teoría del Arte* es hacer el esfuerzo por comprender y explicar las obras humanas a partir de preguntarse por el sentido que *debe cumplir de acuerdo con la intención de su autor*.

Igualmente con Fiedler descubrí que mi investigación debía tener como únicas fuentes de estudio aquellas en las que el autor daba cuenta de su labor: discursos, cartas, entrevistas, etc. Teniendo siempre presente que, si quería comprender el *Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys*, debía tanto olvidarme de lo que dicha obra podía ser o parecerme a mí, como concentrarme en comprender lo que Beuys afirmaba acerca de ella.

Lo que implicó el tener que aprender métodos de análisis de textos que me exigieron la recopilación de la mayor cantidad de textos e información que me fuese posible. Con especial atención al periodo más maduro de su vida desde 1969 y hasta el día en que muere: el 23 de enero de 1986.

Para poder analizar y comprender lo que allí se decía era preciso revisar todo el material conseguido cotejando traducciones, consiguiendo textos de historia y periódicos, observar fotografías, traducir tableros y realizar esquemas, mapas conceptuales y cuadros sinópticos.

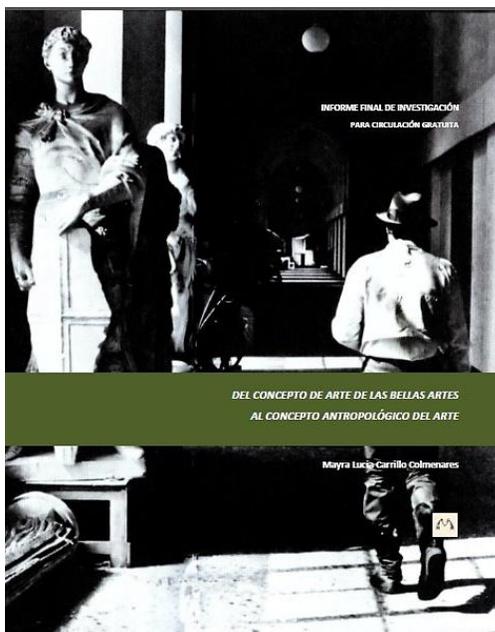

Acetato de traducción a los tableros presente en el texto *Kunst = Capital* realizado como parte de las labores de estudio a Beuys. Año 2005

Como resultado de todo ello, poco a poco, se fue conformando un *archivo especial* que en sí mismo constituye una extensión de mi memoria porque me permitió realizar una cuidadosa exploración a la forma en que Beuys veía su labor gracias al continuado ejercicio de consultar, elaborar y retener ideas e imágenes (físicas y mentales). Mediante su uso, en tanto lugar real en el que me era posible realizar las reflexiones íntimas, fragmentadas y libres que debía realizar,

pude conocer y comprender con asombrosa precisión acontecimientos, personajes y cosas manteniendo un panorama general de las teorías, historias, personajes y técnicas estudiados.

Debido a lo altamente complejo de su pensamiento y lo puntual que es Beuys en el uso del lenguaje, hacer revisiones etimológicas y recorrer palabra por palabra, línea por línea y párrafo a párrafo, resultaba ser altamente revelador. Con la línea del tiempo que construí durante mis ejercicios de estudio, cada cierto tiempo relacionaba la edad que Beuys tenía cuando realizaba sus acciones, en qué momento había estudiado *a o con* algunos de sus referentes conceptuales y así fue como se me hicieron visibles los distintos aspectos de su *Concepto Ampliado del Arte*.

Portada original del ensayo escrito en el 2014 como parte de las labores de estudio a Beuys.

Algo importante de la forma de trabajo elegida fue que me obligaba tanto a releer continuamente los apuntes, para poder provocar una reorganización mental de mis propias percepciones y vivencias. Como a consultar e interrelacionar los conceptos centrales de los pensadores estudiados por Beuys, leer a dos de sus contemporáneos (como Cornelius Castoriadis y Hannah Arendt) y confrontar mis opiniones con otras personas. Ello además de exigirme la escritura de textos en los que ensayaran hipótesis y fuera capaz de poner a prueba posibles sentidos e interpretaciones. Escribiendo, borrando, volviendo a escribir y volviendo a borrar... miles de veces.

Así fue como cierto día, me di cuenta que el *Concepto Ampliado el Arte* surge del esfuerzo que Beuys hizo por transformar los conceptos tradicionales al descubrir que ampliarlos podía hacer que surgieran nuevos procedimientos humanos capaces de contribuir en los procesos evolutivos de la humanidad. Una vez comprendido esto y de ahí en adelante todo fue un poco más fácil, porque entendí que con su *Concepto Ampliado del Arte* (también llamado por él *Concepto Antropológico del arte* y su mejor obra de arte), Beuys esperaba *dar forma a algo para todas las personas* partiendo de resignificar las palabras *arte, artista, creatividad, obra y obra*

ESTUDIAR A BEUYS

maestra y darle nuevos usos para llevar a la humanidad a nuevos niveles de sensibilidad, consciencia y creatividad. Y fue a ello a lo que dedicó su vida desde 1967, a cambiar la sociedad desde sus tres *experimentos- ensayos o acciones* del *Concepto Ampliado del Arte*: **1. La Organización para la Democracia Directa/ODD**, **2. La Free International University - FIU** (en español: *la Universidad Libre Internacional para la Creatividad y la Interdisciplinaredad*) y **3. la participación en las elecciones del parlamento en 1979.**

Cambio que para él era posible de realizarse si hacemos esfuerzos por cultivar un auténtico espíritu democrático, fomentar vehículos sociales que fomenten la realización personal y comprensión de lo que somos. Viviendo de tal forma que un alto grado de conocimiento y compromiso nos lleve a estar atentos a verificar que las leyes que nos gobernaban garanticen un desarrollo social en equilibrio con los recursos naturales y la calidad de vida.

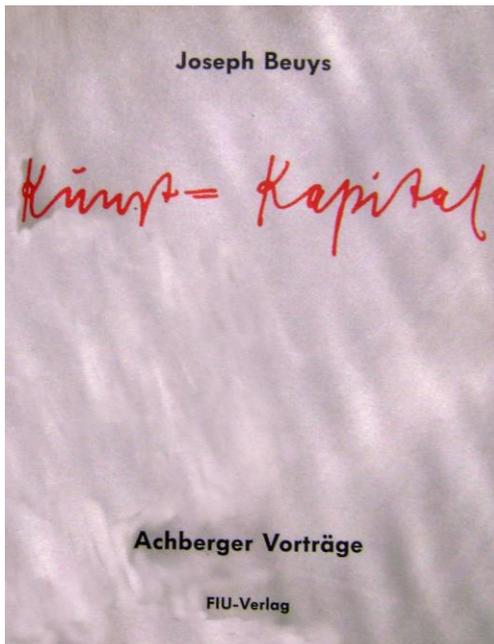
El procedimiento de seguir el sentido de sus acciones y no de sus imágenes, de seguirle palabra a palabra y párrafo a párrafo en sus discursos y observarle como individuo en el contexto global

de su época me resultó profundamente revelador, ya que sólo por ese camino me fue posible acceder a sus visiones y comprender el sentido de lo que implica dar vida a una creación conceptual.

Y es que a ojos de Beuys -tal como lo afirma en el discurso registrado en el libro titulado *Kunst = Kapital* -, “los conceptos pueden ser usados en un sentido tecnológico, es decir, de la forma en que un técnico usa una pieza de su obra para insertarlo, por ejemplo, en un vehículo o en una máquina”, esperando construir algo muy concreto: Un vehículo que permita abolir lo que hace sufrir a las personas, contribuya en la

Dos de los tres sellos creados por Beuys para la FIU o segundo experimento del Concepto Ampliado del Arte

Portada del texto traído desde Alemania en el año 2005 para la realización del estudio.

transformación de los sistemas políticos y culturales que poseemos y dé paso a una nueva etapa de la humanidad. Porque el *Concepto Ampliado del Arte* y sus experimentos son ante todo vehículos que se dirigen al ser creativo de cada ser humano, el ser libre capaz de autodeterminarse, evolucionar, transformar su entorno logrando cambios en su sociedad.

Descubrir que cada vez que él hablaba en público lo hacía dirigiéndose a todos los seres humanos (manteniendo firmemente unidos sentimientos, pensamientos y acciones), fue lo que me permitió entender de dónde había surgido aquella extraña sensación de que él “me” hablaba.

Seguramente por la forma materialista en que fui educada, me costó mucho trabajo darme cuenta que la depurada creación que Beuys presenta en la Documenta VI de Kassel en 1977, no es la Bomba de Miel, sino su *Academia ideal* o *FIU*.

Sólo cuando leí las explicaciones que él ofrece en las entrevistas publicadas bajo el título *¿Qué es el Arte?*, me enteré que la Bomba de Miel es sólo un *signo* que tiene la función de demarcar o señalar el lugar en el que se realiza su segundo experimento- acción del *Concepto Ampliado del Arte* o *FIU*:

Joseph Beuys

Volker Harlan

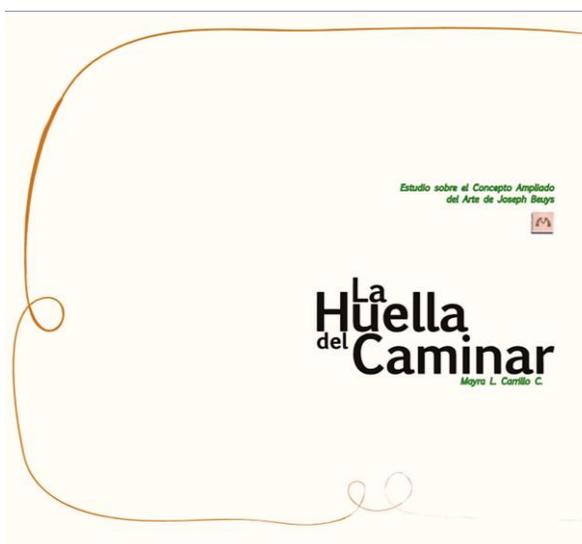
Qu'est-ce que l'art?

Portada del texto traído desde francia para la realización del estudio. Año 2004.

“Jamás querría realizar la Bomba de Miel sin las personas. Funciona como literatura o poesía. Fue una oportunidad para erigir un signo para la Free International University, las personas pueden reunirse en torno a ella y realizarla como idea fundamental, no solamente como signo, como máquina, sino también espiritualmente en la medida en que acompañó cien días de intercambio mutuo de ideas, las conversaciones de otras personas, tomando los contactos, etc”.

Varios meses después de traducir dicho texto y estudiarlo, teniendo presente lo que para Beuys significaba la *FIU* (experimento al que, para entonces, ya había dedicado más de seis años de su vida), descubrí que la Bomba de Miel, a pesar de sus mil kilos de miel, casi media tonelada de de grasa y ciento cincuenta metros de tubo de propileno, son *nada* comparado con la titánica labor de transformación social a la que Beuys se encontraba dedicado con la *FIU*.

Portada de la Tesis de Maestría en la que se explica de forma detallada los tres experimentos ensayos acciones que Beuys realizó como parte del Concepto Ampliado del Arte.

Dado que no investigué el artista latinoamericano que tan insistentemente me *sugirieron* mis profesores, mi tesis de maestría fue reprobada a puerta cerrada sin haber sido leída por nadie y sin sustentación. Porque considerándome una *neicia* creyeron estar seguros de que mi texto no era nada más que un *vulgar pastiche* de lo que, *obviamente*, docenas de autores ya habían dicho en sus obras.

Y de esta forma, por los azares del destino (y hasta con el mismo tutor), una vez más se repitió en mi vida la *trágico-cómica* escena de

la tesis reprobada. Con la diferencia de que como era totalmente ilegítimo reprobarme bajo esas condiciones y el tutor no pudo *evadirse* porque sabía que aquello era totalmente injusto. Les *tocó* programar mi sustentación de tesis y dejarme graduar... aunque no entendieran nada de lo que había dicho en la sustentación, del cómo había trabajado, ni del por qué o para qué.

Muy pocos saben que, debido a la multitud de preguntas e inquietudes que me quedaron luego de elaborar dicho documento, la investigación duró ocho años más y hasta noviembre del año 2014. Teniendo siempre la misma pregunta, el mismo método como guía de la labor y sin encontrar nunca alguien que me sirviera de par académico para verificar los resultados.

Aún hoy, ocasionalmente “*escucho*” aquel discurso que Beuys pronunció en Munich- Alemania el **20 de noviembre de 1985**... tanto para no olvidar lo aprendido, como para ayudarme a comprender la forma en que puedo-debo “*generar nuevos métodos de enseñanza para la formación del hombre del siglo XXI*”.

Y siempre que veo la fecha en que lo realizó ...una leve sonrisa se dibuja en mis labios.

Porque exactamente ese día yo me encontraba cumpliendo diez y seis años de edad.

Pero sólo me enteré de dicho dato curioso el 14 de noviembre del año 2013, es decir: veinte años después de estarlo estudiando.

UN VASO DE AGUA (... o brevísima relación de los hallazgos)

Beuys llega a crear el concepto de *Plástica Social* a partir de preguntarse *¿Qué pasaría si existiese una forma de producir todo aquello que necesitamos para vivir bien a partir de corregir los problemas sociales de contaminación, muertes por violencia y las crisis de sentido que poseemos?* Y llega a la *Escultura Social* y *Arte Social* como producto de su propia claridad, propia evolución (intelectual y espiritual) y el enorme cúmulo experiencias que vivió por más de una década.

Con enorme fuerza espiritual Beuys se propuso contribuir en un proceso evolutivo para todos los habitantes del planeta tierra. Comenzando por desarrollar una investigación capaz de llevarlo a crear el mundo para su conciencia y cuyos resultados sorprendieron a todos, incluido el mismo Beuys. Porque descubrió que la gran mayoría de personas que pertenecemos al campo del arte, no nos damos al trabajo de formar criterios claros, manejamos conceptos pobres (o incluso no manejamos ningún concepto) y aprendemos a abusar de nuestra libertad (o la manejamos de modo arbitrario).

La permanente auto observación a la que Beuys se sometió a lo largo de su vida, desde la crisis que vivió hacia 1955 en adelante lo llevó a analizarse en todo lo que hacía, indagando en las fuerzas que habitan en su alma y llegando a cuestionarse hasta qué punto las imágenes que crea son sólo psicogramas o imágenes que le dejan ver el contenido de su alma y hasta qué punto son esquemas que le permiten evolucionar en sus reflexiones.

Encuentra que ya en la década de los setenta las personas llaman a algo arte, sin saber lo que dicen, ni cuestionarse sobre el origen de muchas de las consideradas obras de arte de la pintura, la escultura, etc. Origen que lógicamente y teniendo en cuenta las constelaciones de fuerzas que habitan en los seres humanos, también puede encontrarse en síntomas patológicos o en la necesidad de expresar instintos naturales de quien la realiza.

Conocedor de los métodos establecidos por Fichte, Hegel y Bakunin para el desarrollo del pensamiento y la voluntad, Beuys no está dispuesto a aceptar que su actividad creadora sea descubrimiento arbitrario o imitación esclava de otros conceptos o modas y por ello se propone encontrar la forma de ser responsablemente libre y mantener una clara visión de su labor. Así, y comenzando por analizar el origen del concepto de arte que ha heredado, llega a plantearse

ESTUDIAR A BEUYS

que con su labor creativa debe ser capaz de presentarle *algo* a la humanidad y al mundo de tal forma que ese *algo* le permita elevarse a una existencia más rica y configurada.

Sabe que para poder encontrar algo susceptible de ser presentado a la conciencia humana debe superar su propia confusión, su propio caos en tanto hombre de su época y con ese fin desarrolla largas jornadas de confrontación, trabaja intensamente, participa en cientos de acciones y exposiciones del campo del arte (entre 1958 y 1965) y logra aprender a captar intuiciones que le permiten aumentar cada vez más los niveles de conciencia que va alcanzando.

Todos esos esfuerzos sólo son comprensibles para nosotros cuando no perdemos de vista que su gran meta es la de introducir *algo* evolucionario al mundo, *algo* desde donde salga *algo* que contiene el mundo y permita la continuación del proceso espiritual del universo por la actividad de su alma. Y como para el pensamiento alemán la vida espiritual del artista consiste en *la producción constante del mundo que se realiza su consciencia*, los objetos que Beuys produce son para él sólo restos necesarios de su labor... una suerte de sombra inevitable. Debido a ello Beuys afirma que el *Concepto Ampliado* es una vía de solución a los problemas sociales que la sociedad moderna vive por que fomenta la libertad responsable y la calidad de vida.

Totalmente seguro de lo que hace, por qué lo hace y en qué momento surge para su consciencia, Joseph Beuys a sus sesenta y tres años de edad nos dice que el *Concepto Ampliado del Arte-CAA* es su mejor obra de arte porque, además de haber dedicado más de treinta años en su elaboración, ella conjuga en un todo coherente tanto lo que imaginó, intuyó, sintió y vivió, como lo que sabía, conocía y esperaba poder lograr en la sociedad moderna.

Observar su obra nos permite comprender que la realidad humana se inicia en los procesos internos (mentales y espirituales) que cotidianamente realizamos, atraviesa nuestros productos cotidianos y culmina tanto en la forma en que vivimos en el espacio de lo social, como en todo aquello que heredamos a las nuevas generaciones, seamos conscientes o no de ello. Su *Concepto Ampliado* nos recuerda que aun cuando desde siempre hemos hecho parte de la construcción del mundo con nuestras acciones, la situación de deterioro ambiental y social en que nos encontramos, exige el que seamos capaces de asumir formas (mitad materiales, mitad espirituales) que nos permitan desarrollar nuestra vida como producción progresiva de un

futuro, como desarrollo histórico necesario y como única alternativa para superar las crisis del mundo moderno.

Elementos clave

De acuerdo a lo hallado, para su creador la ***Plástica Social*** es un principio de transformación de la sociedad que nos permite visualizar los tres momentos de la *Teoría Plástica* (Caos, movimiento y forma) aplicada a la sociedad. Y llega a ella hacia 1967 luego de haber estudiado por espacio de dos años las posibilidades de creación social que ofrece dicha *Teoría*.

La ***Escultura Social*** es un *saber hacer* concreto que surge cuando un ser humano se asume como responsablemente libre, creativo y comprometido (desde su sentir, su pensar y su hacer), en la detención de problemas presentes en la sociedad moderna teniendo como principio de su acción los más altos ideales espirituales de la humanidad. Beuys llega a definir dicho concepto después de nueve años de encontrarse tratando de realizar la *Plástica Social* y la entrega a la humanidad en el texto *Llamamiento a la alternativa*, publicado en un periódico local de la ciudad de Hessen en 1978.

El ***Arte Social*** es la disciplina o *saber hacer* que asume el trabajo consciente sobre aquellos *puntos* que pueden suscitar lo nuevo en la sociedad: ***el orgánico, el democrático, el ecológico y el cognoscitivo***. Ella surge en la vida de Beuys alrededor de 1980, luego de haber desarrollado acciones que le permitieron explorar la utilidad y beneficios que traía el trabajo de transformación de la sociedad haciendo uso de todos los puntos señalados. Y señala que su realización requiere de tres energías fundamentales: Toma de consciencia frente a los problemas, la producción del saber que se requiere y la conformación de un grupo de personas capaces de asumir el intentar superar los problemas mediante múltiples tentativas y modelos.

Todas ellas expresan formas concretas del lenguaje que permiten la elevación del mundo de lo existente ante el espíritu e invitan a dar valor a todas aquellas acciones que se propongan contrarrestar problemas sociales con un alto grado de responsabilidad, compromiso, sensibilidad y altas dosis de objetividad.

Relación de productos de investigación obtenidos a mayo de 2017

- **Archivo especializado sobre el tema** (con esquemas, videos, textos e imágenes exclusivos).

Textos largos:

- **LA HUELLA DEL CAMINAR.** Estudio sobre el Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys.
- **ACTOS DE VIDA.** Ensayo de Teoría del Arte
- **VOLUNTAD.** Ensayo sobre el estudio a Joseph Beuys y su Obra.
- **Caja de Herramientas para el estudio del Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys**
- **Del concepto de Arte de las Bellas Artes al Concepto Antropológico del arte.**
- **Origen y sentido del Arte Social de Joseph Beuys. Informe de una década de estudios realizados del de la Teoría del Arte al Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys**
- **A cada época sus creaciones.** Compilación de ensayos realizados en el proceso de investigación al Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys.
- **ESTUDIAR A BEUYS.**

Artículos y textos cortos:

- **PORTAFOLIO DE CERAMISTA SOCIAL**
- **Análisis a Plástica Social, Escultura Social y Arte Social en tanto categorías sucesivas y/o partes de un modelo.**
- **ARTE SOCIAL DE JOSEPH BEUYS.** Una visualización desde la Teoría del Arte. Publicado en: Revista Realitas ISSN 2346-0504. Volumen 2-Número 1. Enero-Junio
- **CERÁMICA SOCIAL: Plástica social, Escultura Social y Arte Social de Joseph Beuys desde y para la cerámica.**
- **EL MÉTODO BEUYS**
- **LA CERÁMICA SOCIAL: El experimento- ensayo –acción creado para comprender y aplicar el concepto antropológico del arte de Joseph Beuys**
- **ESTUDIAR ARTE EN LOS NOVENTA.**

Traducciones de textos:

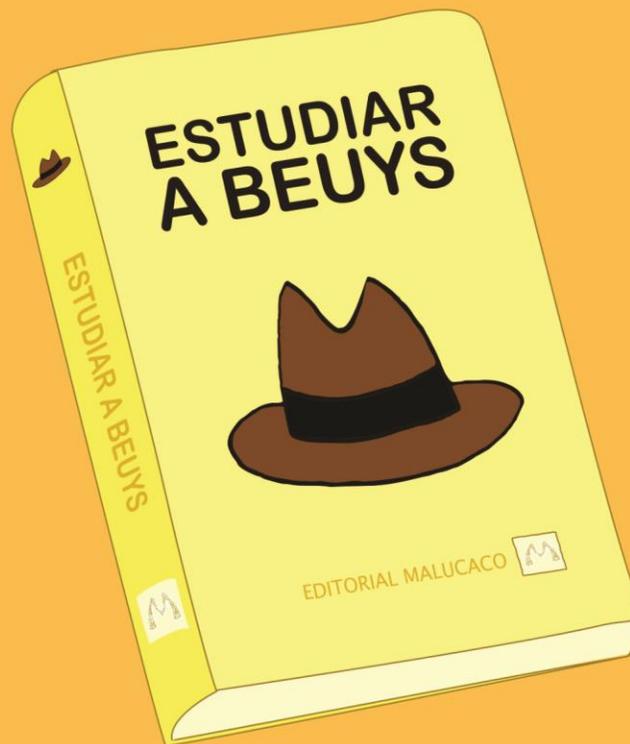
- **La Academia Ideal**
- **Llamamiento a la alternativa**
- **¿Qué es el arte?**
- **Joseph Beuys Terapeuta**
- **Un lamento para Joseph Beuys**
- **ARTE=CAPITAL "Cada hombre es un artista". Hacia el Camino de la Constitución de la libertad del Organismo Social. 23 de marzo de 1978**

Presentaciones Power Point:

- **Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys**
- **Arte Social de Joseph Beuys**
- **CERÁMICA SOCIAL: Plástica social, Escultura Social y Arte Social de Joseph Beuys desde y para la cerámica**

Video:

LOS SISTEMAS DEL ARTE presentes en Hispanoamérica debía a su historia cultural

“Sólo podemos entender una obra de la actividad humana si nos remontamos a una capacidad propia de la naturaleza humana y nos preguntamos por el sentido que debe cumplir de acuerdo con la intención del autor (...). En una obra humana sólo es esencial aquello para lo que se ha producido, siendo accesorio todo lo que es ajeno a la intención del autor y de su poder sobre la obra.

Sólo se habla de comprensión y juicio artísticos en sentido estricto, cuando la comprensión y juicio de una obra de arte se refiere a ese contenido esencial.”

Konrad Fiedler

Bogotá, Colombia
2017