UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTES
CARRERA DE ARTES VISUALES

DISERTACION PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTES VISUALES

VIOLENCIA NATURALIZADA

UN ESTUDIO DEL ÁLBUM FAMILIAR

DIRECTOR DE TESIS: GONZALO M. VARGAS M.

MARÍA EMILIA VALLEJO ORTEGA

ENERO, 2019

Dedicatoria

Dedico esta tesis a cada persona que ha sufrido de violencia silenciosa la cual, he escuchado, ser la más peligrosa.

Resumen

Existen formas de violencia que han llegado a ser naturalizadas y perpetuadas dentro de construcciones sociales y culturales, como la institución familiar. Esta tesis busca develar dichas violencias por medio de la poética de la luz y el arte.

Tabla de contenidos

Dedicatoria 2

Resumen.....3

Introducción 5

Capítulo 1.....27
La Violencia detrás de las máscaras ……..……6

1.1 Sobre la violencia ……..……..6

1.2 De las primeras sociedades (Familia) ……..……10

1.3 Subvertir la fotografía familia ……11

Capítulo 2.....14
2.1 El arte como reflexión y cuestionamiento ….……14

2.2 Gestos familiares……14

2.3 Detrás del gesto …….……15

2.4 Círculo vicioso …….……20

2.5 Modelo de Sociedades …….……25

Capítulo 3.....27
3.1 Exposición ….……27

3.2 Conclusiones.……28

Bibliografía……..30

Introducción

Esta tesis tiene como objetivo principal desenmascarar, por medio de la poética de la luz y el arte, a la violencia que ha sido naturalizada dentro del plano familiar, cultural y social. Para esto se planteó una metodología que permitió un acercamiento hacia dicha violencia. Se convocó alrededor de 10 participantes, personas allegadas y desconocidos, a quienes se les propuso la siguiente experiencia:

1. Abrir sus álbumes familiares con el fin de recordar un acontecimiento violento en su familia
2. Posteriormente, se trabajó en conjunto en el análisis del lenguaje corporal de quienes fueron retratados.

Aquellas fotografías e historias fueron recopiladas, para posteriormente construir 3 obras que pretenden develar por medio de la poética de la luz y el arte, aquellas violencias ocultas.

Capítulo 1.

La violencia detrás de máscaras.

1.1. Sobre la violencia.

Existe una pregunta que no ha dejado de inquietarme ¿somos violentos por naturaleza, o somos seres pacíficos a los que la civilización corrompe? (Universidad de Granada , 2016), varios eruditos han intentado resolver esta pregunta. A lo largo de mi carrera universitaria y de mi vida personal he cuestionado las conductas violentas naturalizadas de los seres humanos. Así, frente a la pregunta sobre la naturaleza de la violencia en el ser humano, surgen mis trabajos artísticos y, por supuesto, esta tesis.

La violencia es un fenómeno complejo de explicar y está claro que va más allá que una simple definición; por lo que me pregunto ¿es la complejidad de abarcarla, la culpable de su enmascaramiento? Me pregunto esto dado que de manera errada, se ha considerado a la violencia, únicamente como una agresión física. En efecto, la violencia puede ser una agresión física, sin embargo, ésta es sólo una de las muchas máscaras en las que se oculta.

Existen varias definiciones de "violencia". Una de ellas, la que se establece en el Informe mundial sobre la violencia y la salud (2003) de la OMS en la que afirma:

> La violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (Pág.5).

Considero que esta definición es muy acertada. Sin embargo, dada la complejidad de este concepto, citaré también a Johan Galtung (2003), quien ha realizado varios estudios sobre la violencia y sus investigaciones han sido útiles para abordar los matices, usualmente

ignorados, que la violencia posee. Galtung divide a la violencia en tres tipos: Violencia Cultural, Violencia Directa y Violencia Estructural y las define como:

> Violencia Directa como un acontecimiento, Violencia Estructural como un proceso y Violencia Cultural como una constante, como una permanencia. (...) Estos tipos de violencia siempre necesitaran de una de la otra para ser perpetradas, no importa el orden en las que se manifiestan debido a que se encuentran dentro de un triángulo vicioso. La Violencia Directa es la más evidente dado que es una agresión reflejados físicamente, en cuanto a la Violencia Estructural genera una desigualdad social, creando una manera de percibir una realidad la cual es justificada por la Violencia Cultural, dando como resultado una especie de hipnotismo colectivo (Galtung, 2013, p.13).

Considero que las definiciones teóricas de la violencia son acertadas. Sin embargo, para aproximarme a estos comportamientos desde la práctica artística me he aproximado a la obra de Marina Abramovic, específicamente al video documental *The artist is present* (2012). En este video se menciona que Abramovic es una reconocida artista serbia que explora los límites del ser humano por medio del performance; *Rhythm 0* es una de las obras más conocidas de la artista (Akers, 2012).

Figura 1. [Fotografía de Marina Abramovic].(Italia.1974)Archivos fotográficos de Rhythm 0

Sobre esta obra la revista Semana afirmo lo siguiente:

> Marina Abramovic colocó 72 objetos sobre una mesa incluyendo un letrero que decía: "Soy un objeto, puedes hacer lo que desees conmigo, tomaré toda la responsabilidad durante las siguientes 6 horas", como se puede apreciar en la figura 1 el resultado fue espeluznante, al inicio todo empezó de manera tímida, pero con el pasar de las horas y al ver que la artista contenía sus emociones y no reaccionaba, la violencia fue adquiriendo varios matices violentos por parte del público hacia la artista llegando a abusar de ella y causando heridas (Diario Semana, 2016).

Ciertamente esta obra reveló cómo el ser humano puede convertirse en un ser vehemente al encontrarse en una circunstancia en la que una víctima no se defiende.

Si se analiza a la obra de Marina Abramovic *Rhythm 0* (1974) con la conceptualización de la violencia que Galtung (2003) propone, la Violencia Directa sería la más evidente. No obstante para que la Violencia Directa se haya manifestado, se requirió de la Violencia Estructural y también de la Violencia Cultural. En el momento en que la artista asume su responsabilidad de los actos del espectador, permitiéndole interactuar con su cuerpo y con los objetos que ella le ofrecía, surge la Violencia Estructural, ya que se crea un espacioen donde es aceptable realizar actos violentos, sin recibir una penalidad. Posteriormente la Violencia Cultural se manifiesta cuando el público acepta y repite con naturalidad agresiones físicas que manifiestan la Violencia Directa.

Es evidente como en el citado video documental (2016) se puede ver la interacción de los tres tipos de violencias que Galtung (2003) definió. Considero, sin embargo, que en lo cotidiano estas violencias se presentan de manera más compleja ya que se esconden tras una idiosincrasia. Un ejemplo de esto es la popular frase "en mis tiempos nos pegaban y no he crecido con ningún trauma". Esta frase refleja la manera en que la violencia se ha naturalizado, al considerar el maltrato físico como un medio adecuado para instruir. De acuerdo a la citada definición de la OMS (2003) se puede entender que cualquier acto de agresión, es

evidentemente violencia, no importa la época no deja de ser violencia. Pero al estudiar a Galtung (2003) se entiende que las estructuras sociales y culturales son las responsables de enmascararla.

Para tener un acercamiento al asunto de la violencia naturalizada en este país, he considerado adecuado analizar un caso en el que un docente que fue acusado de maltrato físico. "Docente investigado por maltrato físico sigue suspendido dice la Secretaria de Educación de Quito" (Diario El Comercio, 2018). En un video publicado en las redes sociales, se ve a un profesor agrediendo físicamente con un palo a sus estudiantes. Al pie de esta publicación se pueden leer un sinnúmero de comentarios en los que es evidente cómo la violencia es justificada como una forma de disciplina.

Diario El Comercio (2018) realizó otra publicación en relación al mismo tema. En esta oportunidad se habla sobre la Ministra de Inclusión, económica y social del Ecuador.

> Este tema ha sido comentado incluso por Berenice Cordero, ministra de Inclusión, Económica y Social, vinculada por años a la protección de derechos de niños y adolescentes. Este 19 de junio del 2018, en una reunión, contó haber recibido varios tuits, de personas a favor del maltrato físico de ese profesor. Le escribieron que el problema comienza desde que el colegio se hizo mixto, que los estudiantes se han vuelto llorones. Además, le han dicho que ellos se convirtieron en hombres de bien, gracias a los golpes.

Con este suceso se evidencia la violencia naturalizada en el Ecuador ya que, entre otras cosas se considera que para ser un "hombre de bien" hay que recibir golpes (Diario el Comercio, 2018). En este contexto y al momento de hablar de la violencia, es imposible ignorar el machismo, ya que este es uno de sus ingredientes principales. En este punto, es necesario aclarar que el machismo simplemente es el resultado de una estructura social patriarcal y que existen hombres y mujeres machistas; esta lógica solo violenta a la mujer y al hombre de igual manera.

Galtung (2003) facilita una teoría que permite un análisis de la violencia como parte de las estructuras sociales y también ayuda a un entendimiento de la naturalización de la violencia, que es el tema central de esta investigación. Galtung (2003) desarrolla la idea de la violencia cultural a partir de comportamientos: "la cultura sermonea, amonesta, incita y nos embota para que aceptemos la explotación y/o la represión como algo normal y natural, o para que no las veamos en absoluto" (Galtung, 2003; p.13). Toda estructura es aprehendida por los sujetos que la habitan y así prevalece; por esta razón es necesario ir al núcleo de la sociedad.

1.2. De las primeras sociedades (Familia)

Al hablar sobre "familia", se entiende que es el entorno en que el individuo se desarrolla como persona. Es el espacio donde el ser humano adquiere sus primeros conocimientos, que posteriormente trasmitirá a las próximas generaciones.

> La vida cotidiana está constituida fundamentalmente por rutinas, comportamientos habituales, no reflexivos, aprendidos y repetidos. El pasado del aprendizaje y el presente de la memoria se convierten en hábito y en tradición entendida como "paso de unas generaciones a otras" a través de la vida de un pueblo, una familia, etc., de noticias, costumbres y creaciones artísticas colectivas (Jelin, 2002, p.8).

En la transmisión de costumbres y enseñanzas de generación a generación, se podría llegar a ocultar la violencia. En el informe mundial sobre la violencia y salud (2003) se cita a Walters y Parke, quienes afirman que "la violencia está determinada por la cultura. Algunas personas tienen la intención de dañar a otros, pero, por sus antecedentes culturales y sus creencias, no consideran que sus actos sean violentos" (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, y Lozano, 2003; p.6). En el caso de que fuera así, la familia entra en una encrucijada, dado que puede enseñar, aceptar y repetir modelos de violencia cultural, lo que a su vez, deriva en violencia estructural y directa; dejando como resultado la normalización de estas violencias dentro del convivir familiar y social.

El objetivo de esta tesis no es juzgar las estructuras familiares, sino más bien, identificar los comportamientos que enmascaran a la violencia en la sociedad y en la cultura. Sin embargo, si se habla de comportamientos sociales y culturales, imperiosamente se debe reflexionar sobre el entorno familiar. Es en este contexto donde se repiten violencias escondidas detrás de creencias como la religión, las ideologías, la ciencia, entre otros. No es la familia la que enseña a ser violento, es su entorno cultural y social el que esconde a la violencia y esto es transmitido dentro de la familia.

1.3. Subvertir la fotografía familiar.

Para esta investigación se desarrolló una metodología que consiste en explorar la historia familiar de varias personas, con el fin de develar violencias culturales ocultas en las imágenes del álbum familiar de los participantes ya que la mejor forma para recordar el pasado familiar es por medio de la imagen fotográfica. Muchas personas se mostraron incrédulas al utilizar esta metodología. Una de ellas fue la participante Doménica Cadena quien comentó "Pero, en los álbumes familiares solo se retratan los buenos momentos" (Doménica Cadena, 2018). Sin embargo, Joan Fontcuberta considera que: "Fotografía, pues, significa literalmente escritura aparente. Lo cual nos lleva por extensión a una escritura de las apariencias" (Fontcuberta, 1997, p.165).

Esto se vuelve evidente en una de las entrevistas que se realizó a uno de los jóvenes participantes, a quien llamaremos Juan. Para la entrevista se le propuso revisar su álbum familiar y recordar los momentos en los que no se sintió cómodo. Juan tomó una fotografía de su cumpleaños en la que fue retratado junto a su familia cuando era un bebé de aproximadamente 3 años de edad. Al describir la fotografía Juan dijo: "en la fotografía todos aparentaban estar felices no podía entender cómo todos sonreían en la fotografía" agregó, "mis

padres no se llevaban bien, se gritaban mucho. Sin embargo, seguían juntos porque se supone que eso hacen las parejas" (Juan , 2018).

En este testimonio se confirma lo que Fontcuberta manifestó ya que los padres de Juan aparentaban ser una familia perfecta, cuando en base al testimonio de Juan, no era así. Además de poner en manifiesto la apariencia de una "familia perfecta", este episodio debela la violencia naturalizada. Cuando Juan (2018) dice "se supone que eso hacen las parejas", es evidente una idiosincrasia social que naturaliza la violencia, puesto que se asume que, aunque se hagan daño, las parejas deben continuar con la relación. En la entrevista Juan (2018) también manifestó: "mi abuelo siempre criticaba a mi mamá por no vestirse y arreglarse apropiadamente para mi papá; según el abuelo esa era la razón por la que mi padre engañaba a mi madre".

Se ha visto como las fotografías muchas veces pretenden mostrar otra realidad, quien vivió ese momento lo puede confirmar. Sin embargo, gracias al lenguaje corporal de las personas que aparecen en las fotografía, también lo pueden hacer personas ajenas a ese momento. El ser humano se comunica de muchas formas, no solamente por un lenguaje verbal o escrito, sino también por medio del lenguaje corporal que es captado en la fotografía. Allan Pease (2004) habla sobre los gestos corporales y dice: "con frecuencia los mensajes no verbales tienen más significación que los mensajes verbales" (p.4).

Es posible que la violencia naturalizada se oculte con máscaras o sea silenciada, pero el ser humano inconscientemente, lo expresa en sus gestos. Allan Pease (2004) indica que:

> Estos mensajes son los que denominamos no verbales, y van desde el color de los ojos, largo del cabello, movimientos del cuerpo, postura, y hasta el tono de la voz, pasando por objetos, vestidos, distribución del espacio y el tiempo (p.4).

Con respecto a esto, el arte puede tomar un papel cuestionador y desenmascarar estas violencias ocultas por medio de un análisis del gesto dentro de la fotografía, la memoria y el relato. Este

análisis le otorga otro sentido a la fotografía familiar y permite entender comportamientos e imágenes desde otro punto de vista.

Capítulo 2

2.1. El arte como reflexión y cuestionamiento

El arte contemporáneo se presenta como un mecanismo cuestionador que permite la crítica y la reflexión de las normas socialmente consensuadas. Como ya se ha dicho anteriormente, esta tesis busca develar la violencia naturalizada, subvirtiendo el sentido de la fotografía familiar. Es así que una vez explicado lo que se considera como violencia naturaliza, el siguiente paso es plantear una crítica hacia esta violencia a través del arte.

En clases de la CAV, Agustín Garcéls (2016) manifestó que hay que "robar" la esencia del ente y la verdad será revelada. En este caso, la esencia de la violencia naturalizada se oculta detrás de las estructuras sociales y culturales que son evidentes en la metodología que se planteó para esta investigación; de esta manera se podría decir que se robó la esencia de la violencia como ente y que es develada por el arte.

2.2. Gestos familiares

Esta investigación partió de la intención de subvertir la fotografía familiar, en el análisis del gesto y la memoria. Inicié con las fotografías de mi familia, al empezar esta búsqueda no tenía muy claro lo que era la violencia naturalizada. Sin embargo, este se convirtió en un ejercicio que encaminaría la búsqueda hacia la violencia naturalizada como un concepto.

La técnica de pintura al óleo resulto útil para subvertir la fotografía familiar. Debido a las veladuras, el tiempo de secado, las capas, la plasticidad del óleo, entre otras características de este medio; esta práctica resultó en un ejercicio de autoconocimiento y, a su vez, en una expresión pictórica alejada de un estilo realista o hiperrealista.

En el proceso pictórico, se realizaron acciones como tapar con colores oscuros lo que desapareció con el tiempo, rescatar sólo los gestos captados en la fotografía y eliminar rostros, siempre con un enfoque en el lenguaje corporal. Como resultado, se puede apreciar en la figura 2 y 3, 15 pinturas al óleo sobre lienzo. La composición y formato de cada pintura parte de la apropiación de fotografías del álbum familiar de la autora. En el proceso, estas pinturas se convirtieron en algo muy personal, era necesario hablar sobre lo que pasaba afuera para que el espectador tenga un mayor acercamiento y participación.

Figura 2 y 3 [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2017) Collages de las pinturas de Gestos familiares

2.3. Detrás del gesto

Después de este ejercicio, que resultó ser un proceso personal, era necesario realizar entrevistas con otras personas, aplicando la misma metodología: abrir un álbum familiar, hacer memoria, recordar y reflexionar mediante las fotografías. Se acudió a diferentes participantes, tanto a personas conocidas como a gente desconocida. La convocatoria se hizo por medio de redes sociales en la página #Primeracoso #NoCallamosMás, esta red social busca que aquellas mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia no callen, contando sus testimonios a más mujeres y recibiendo apoyo de las mismas.

En las entrevistas con los participantes, surgieron patrones repetitivos en los álbumes familiares; parecía que se entrevistaba a una misma familia por la similitud entre historias. Cabrejas (2009) habla sobre los modelos fotográficos que las personas empezaron a repetir al momento de retratarse:

> Estos modelos, por su simplicidad y aceptación popular, se extendieron rápidamente por los estudios de retrato de todo el mundo, dando lugar a una proliferación de imágenes repetitivas que fue criticada sobre todo por los intelectuales de corte antipositivista, que veían en ellas un ejemplo de la despersonalización a la que estaba llevando la nueva sociedad industrial de masas (p.17).

En el caso que estamos trabajando, aunque si se presentaba tales patrones repetitivos, sobre todo en las composiciones de la fotografía, eran más evidentes en las historias que las historias que se desprendían de las imágenes.

Hubo, específicamente, 4 casos similares en relación a fotografías de festejos de quince años. Las 4 participantes manifestaron que ese día no se sintieron bien, aunque socialmente, ese día debía ser el más especial en la adolescencia de una mujer, sin embargo, narraron que se convirtió en un día de apariencias, discusiones, gastos económicos, bailes incomodos, obligaciones entre otras malas experiencias. Es difícil comprender cómo una fiesta, organizada por los padres para su hija, se convierta en uno de los días más incomodos para ella. Sin embargo, la respuesta es sencilla ya que se hace presente en la violencia naturalizada. Durante una de las entrevistas Valeria Carrera (2017) manifestó:

> Yo no quería una fiesta, me obligaron porque mi tía decía que estaba mal que no hagan mi fiesta de quince años, odio el color rosa y tenía que usar un gran vestido rosa, mis familiares se molestaron al ver que no estaba feliz, ¡alégrese "mijita", Es su cumpleaños!, me sentía humillada, solo quería que termine rápido la fiesta.

En el caso de la entrevista a Juan y también en el caso de Valeria, la violencia naturalizada se esconde en la foto del bautizo, del cumpleaños, de la boda, la cena navideña, entre otros eventos familiares. Memorias como estas se repetían en cada álbum familiar bajo un mundo de imágenes de apariencias, en las que se pretende proyectar una imagen de familia que encaja en el arquetipo perfecto que la sociedad demanda.

Con los resultados de las entrevistas se realizó el mismo ejercicio de la obra Gestos Familiares; el objetivo era subvertir la fotografía familiar por medio de la pintura al óleo; de igual manera la investigación tomó un nuevo giro. Al confirmar patrones en los eventos familiares, se pudo determinar que ya no se retrataba de familias específicas, sino que era posible hablar de una sociedad y una cultura.

Estas imágenes son algunos de los resultados de este segundo acercamiento.

Figura 4. [Fotografía de Emilia Vallejo](Ecuador.2018) El rostro de un niño que tenía que afrontar el divorcio de sus padres y un nuevo matrimonio.

Figura 5. [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) La presión de los padres por ser el mejor.

Figura 6. [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) Las armas como juguetes para niños.

Figura 7.[Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) La imposición religiosa.

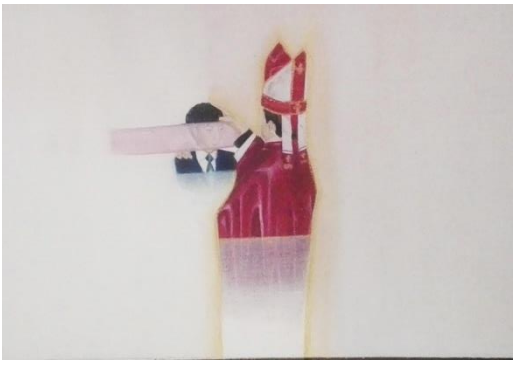

Figura 8. [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) La imposición de creencias.

Figura 9. [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) El presionarte a encajar.

Figura 10. [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) El no permitirte ser tú.

Figura 11.[Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) El sentir que no perteneces.

Figura 12. [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) El ser duro con uno mismo por no ser como los demás esperan.

La imagen que se muestra en la figura 12 es la que mejor refleja el problema de la violencia naturalizada ya que ésta es la más silenciosa, pero la que más daño puede hacer. Este tipo de violencia puede llevar a a las personas aejercer violencia consigo mismo; cuestiones como una mala alimentación, mal descanso, explotación laboral, vicios, malgenio, entre otros malos hábitos que se convierten en un círculo vicioso de violencia.

2.4. Círculo vicioso

Durante la investigación se mantuvieron claros conceptos como la violencia naturalizada y el subvertir de la fotografía a través del estudio del gesto y la memoria. Pero, consideraba que a las pinturas les faltaba algo ya que parecían ser retratos que no lograban representar la indagación de la investigación, sino que simplemente resultaban en repintar las fotografías. En esta búsqueda era necesario que el espectador pueda formar parte del proceso y pueda develar por sí mismo, aquellas violencias que se encuentran ocultas.

En este punto se integra a la investigación un ingrediente esencial, que es la poética de la luz. En la obra La vocación de San Mateo (figura 13), la luz muestra el color y el aspecto real de las cosas; no oculta ni camufla la realidad que fue observada por el pintor y que puede darnos otra pista de su ideario pictórico, la voluntad de mostrarla tal como es (Caravaggio, 2006; p.30).

Figura 13. [Caravaggio] (Roma) La vocación de San Mateo

Bajo el concepto de la luz, se develaría aquellas violencias naturalizadas-ocultas. Así que, nuevamente se revisaron las fotografías familiares archivadas, igual que las historias que se escondían tras las fotografías. Se realizaron más entrevistas, ahora a personas desconocidas, lo que enriqueció mucho más la búsqueda. Las personas desconocidas eran más abiertas y no trataban de ocultar las cosas; al contrario, encontraron un desahogo ya que podían ser escuchadas sin un juicio, ser entendidas. Este es el caso de quien llamaremos María (2018)que dijo: “no tengo fotos de lo que sucedió, pero quiero contarte lo que me pasó, es difícil contarlo porque la gente me juzgará, no me tomaran en serio, me criticarán”. Aunque esta frase no

cuenta la historia detrás de una fotografía, es precisamente esto lo que mantiene viva a la violencia naturalizada: el silencio, la oscuridad y el no afrontar.

En base al concepto de la luz, surge la obra Círculo vicioso que se puede apreciar en las siguientes imágenes:

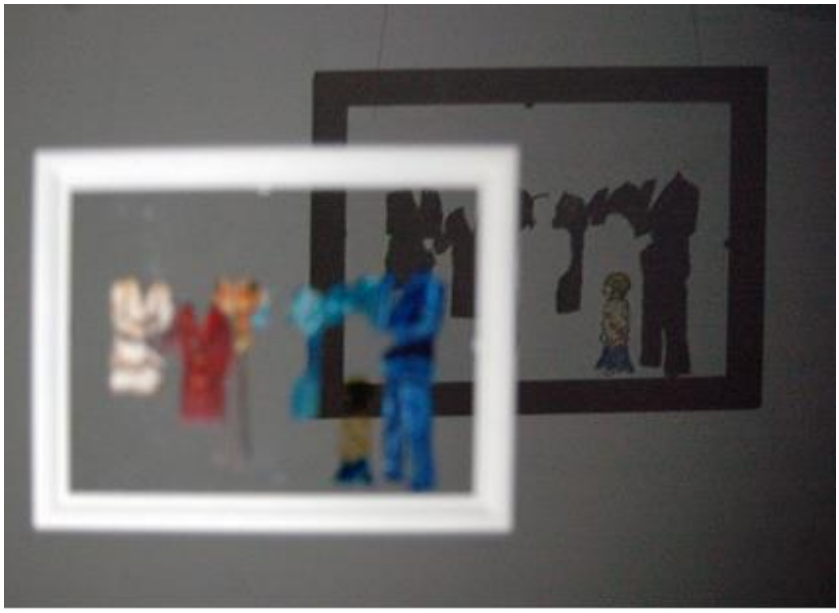

Figura 14.[Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) Instalación Círculo vicioso.

Figura 15. [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) Instalación Círculo vicioso.

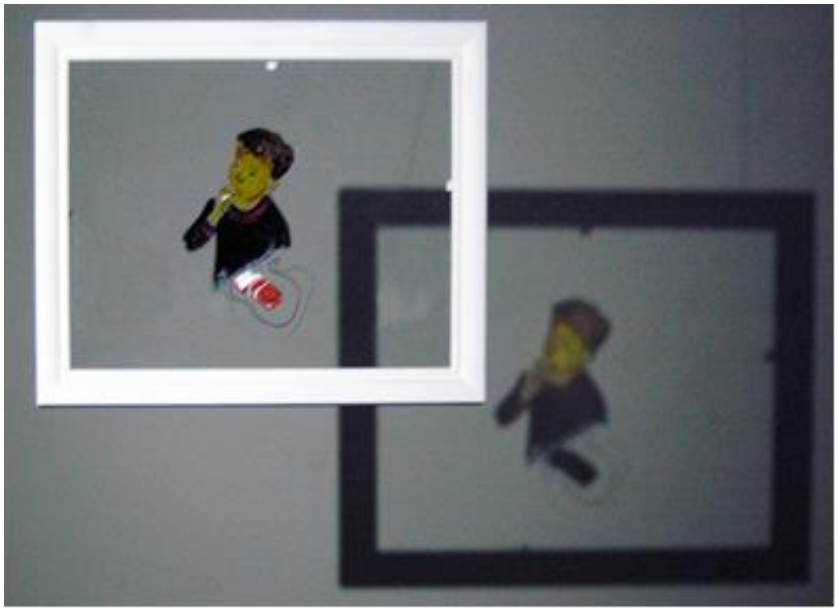

Figura 16. [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2018) Instalación Círculo vicioso.

Estas obras están realizadas en técnica mixta pintura de acrílico y pintura para vidrio sobre un soporte de vidrio con las medidas de un clásico portarretrato (5 x 7 cm.). La razón por la que se emplea acrílico y pintura para vidrio como técnica, es debido a las proyecciones que se generan por medio de la luz (luz de una linterna o de un celular). Por un lado, tenemos al acrílico que simplemente se proyecta como una sombra y por otro lado, tenemos a la pintura de vidrio que se proyecta a color. La idea de este medio es que el espectador se cuestione con lo oculto (sombra) y con lo develado (proyección a color) por la obra. Un ejemplo claro para entender este medio y su montaje, es el de la figura 14. La historia de aquella pintura nace cuando se pidió, a quien llamaremos Andrés, que participara en esta investigación. A esto Andrés respondió "me encantaría participar en el proyecto, pero yo no tengo una familia en sí, peor aún un álbum familiar" (Andrés 2018).

El caso de Andrés es real y no podía ser evadido por no tener un álbum familiar; con más razón debía ser retratado. Así que en las imágenes de los álbumes, se encontró a un niño que invadió una fotografía familiar a la que no pertenecía. Así que, por medio de aquella

fotografía se realizó una pintura que hace tributo a aquellas personas sin familia. Al proyectar con luz aquella pintura, se proyecta al niño en color y una familia en sombra.

> La luz pone en evidencia las formas de las cosas, donde la materia es opaca y proyecta sombras; donde el movimiento y la expresión recuerdan constantemente la existencia de la vida huma; aceptar esta evidente contradicción entre el mundo real y el normativo, el pintado, trata de resolverla, fue según muestra sus obras la intención de Caravaggio (2006; p.30).

2.5. Modelo de sociedades

Durante la investigación se repitió mucho el concepto de construcción familiar y se ha podido ver que existen muchos estereotipos en los cuales la familia tiene que encajar. En las entrevistas que se realizaron, se repetía la foto del padre junto a la madre y el hijo en brazos. Aquella foto es perfecta para adornar la sala con el fin de que los invitados aprecien aquella familia perfecta, pero termina siendo precisamente en eso, un adorno.

Se puede apreciar en figura 17 la obra Modelo de sociedades.

Figura 17. [Fotografía de Emilia Vallejo] (Ecuador.2019) Obra, Modelo de sociedades.

La obra Modelos de sociedades consiste en una familia hecha con madera, aludiendo a unas lámparas siendo un cuestionamiento irónico a la clásica representación familiar, es decir que se presenta como un adorno más en la sala de la casa. Esta figuras están montadas dentro de una caja de espejos que dan la ilusión de una repetición infinita del modelo de familia. Esta obra es una crítica a las apariencias familiares y a todo lo que esto conlleva.

2.6. Siguiendo la línea

Los roles de género masculino y femenino se hicieron muy evidentes durante las entrevistas; razón por la cual nace la siguiente obra:

Figura 18.[Fotografía de Carol Chanchay] (Ecuador.2019) Obras, Siguiendo la línea.

Figura 19.[Fotografía de Carol Chanchay] (Ecuador.2019) Obras, Siguiendo la línea.

De las entrevistas, fotografías e historias que se recolectaron, nacen 2 collages de dibujos. Estos están divididos en: rol femenino y rol masculino y se encuentran montados dentro de 2 cajas de luz que permite ver cómo la misma historia se repite. A su vez estos dibujos están distribuidos cronológicamente para enfatizar las etapas por las que se tiene que transitar de acuerdo al género. Esta obra cuestiona los estereotipos de género impuestos por la sociedad en los que las personas tienen que encajar desde el momento de su nacimiento.

Capítulo 3

3.1. Exposición

La exposición Corrientes silenciosas se inauguró el día 8 de enero del 2019 en el subsuelo del Centro cultural de la PUCE y permaneció hasta el 11 de enero del 2019 .Tuvo gran acogida por parte de los espectadores adultos, adultos mayores, jóvenes y niños debido a la interacción a la que obra invitaba al espectador, al hablar sobre interacción hay que pensar en un espacio en el que el espectador deja de mirar la obra de lejos, sino también puede participar, rompiendo la idea de una obra tradicional sino. El espectador entraba en rol activador, en el que la obra no existía, sino era por su presencia.

Los comentarios sobre la exposición fueron positivos, la gente mencionaba que era una propuesta nueva e interesante en la que disfrutaban de las posibilidades que la obra mediante la luz y la obscuridad ofrecían.

Figura 19.[Fotografía de Pamela Arellano] (Ecuador.2019) Obras, Círculo vicioso.

En la figura 19 se puede apreciar una de las maneras en las que el público pudo interactuar con las obras. Muchas jóvenes que estudiaron al secundaria en colegios católicos se sentían identificadas con esta pintura. Pamela Arellano (2019), una de las asistentes dijo en la exposición: “no me puedo sentir más identificada con esta pintura, recuerdo aquella monja infeliz que nos hacía pasar malos ratos”. Según su historia, aquella monja obligaba a las estudiantes a caminar descalzas durante el periodo de clases si no se asistía con el calzado del uniforme.

El espacio amplio y la obscuridad del subsuelo del Centro cultural de la PUCE, daban el ambiente perfecto para la exposición. Durante la semana se realizaron visitas guiadas en las que se pudo tener un mejor acercamiento entre artista, espectador y obra. Durante estas visitas se pudo descubrir la infinidad de posibilidades interactivas que las pinturas sobre vidrio pueden ofrecer. Entre otras se puede contar el movimiento de la imagen por medio de varias linternas, el agrandar y encoger la imagen, el efecto de imagen positiva y negativa, el unir varias imagines y formar una nueva composición, el principio del *infocus*, entre otras.

3.2. Conclusiones

Esta investigación inició con varias inquietudes como ¿qué aspectos del plano personal o familiar, puede llegar a evidenciar la fotografía familiar, al entrar en un proceso de análisis del lenguaje no verbal y del recuerdo?, ¿de qué manera, se puede establecer por medio del arte una metodología de análisis del lenguaje no verbal en las fotografías del álbum familiar? y ¿cómo mediante lenguajes del arte desarrollar una posibilidad de expresividad de una realidad no visible?

En esta investigación se planteó una metodología que consistía en que el participante debía abrir su álbum familiar, hacer memoria, analizar y recordar momentos en los que no se sintió cómodo. Como resultado, se constató que existía una semejanza a la hora de retratar a la familia y así también una semejanza entre las historias de los participantes. Este proceso abrió la posibilidad de hablar, no solamente de una familia en específico, sino también de una sociedad. Los resultados de esa metodología abrieron la puerta a la elaboración de 3 obras: Círculo vicioso, En línea y Modelo de sociedades.

Círculo vicioso es una instalación de 17 pinturas, técnica mixta pintura acrílica y pintura para vidrio, sobre vidrio de 5 x 7 cm. Estas pinturas se activan por medio de una luz sea de celular o de linterna proyectando una variedad de sobras y proyecciones a color. Esta obra pretende representar aquellas historias en las que la violencia oculta, usando la filosofía de la luz como una manera de develar una verdad, convirtiéndose en una obra interactiva.

En cuanto a la obra En línea, está compuesta por 2 cajas de luz que por dentro tienen un collage de dibujos sobre vidrios en conjunto de un espejo dando la ilusión de un infinito. Esta obra pretende cuestionar los estereotipos de género impuestos por la sociedad en los que las personas tienen que encajar desde el momento de su nacimiento.

Modelo de sociedades es una obra compuesta por 4 figuras talladas en madera, de forma antropomorfa cubiertas sus cabezas con unas pantallas de lámparas y rodeada de espejos; lo que forma una caja que dan el efecto de repetición. Esta obra representa aquellas repeticiones que se encontraron durante las entrevistas en las cuales se evidenciaba cómo las familias pretendía mostrarse como perfectas en el retrato fotográfico.

Para la realización de estas obras, siempre se tomó como referente compositivo a las mismas fotografías que los participantes compartieron dentro de esta investigación. Estas obras

fueron expuestas en motivo de exposición de grado el 8 de enero del 2019 en el subsuelo del centro cultural de la PUCE y se mantuvo expuesta hasta el 11 de enero del 2019

Por medio de esta tesis se pudo constatar que el arte ofrece un sin número de posibilidades tanto como al crear la obra, alejándose de los medios tradicionales y proponiendo nuevos medios; y a su vez romper estructuras sociales que enmascaran la violencia.

Bibliografía

Akers, M. (2012). *The Artist Is Present* (Video documental). Nueva York.

Arendt, H. (2005). *Sobre la violencia*. 2nd ed. Fernández: Ciencia y política Alianza editorial.

Caravaggio. (2006). *Grandes Maestros de la Pintura* . Barcelona : Sol 90 .

Cabrejas Almena, M. (2009). *EL DISFRAZ Y LA MÁSCARA EN EL RETRATO FOTOGRÁFICO DEL SIGLO XIX*. Doctorado.

Diario el Comercio .(20/06/2018).Docente investigado por maltrato físico sigue suspendido dice Secretaría de Educación de Quito. Diario el Comercio. Recuperado de http://www.elcomercio.com/actualidad/maestro-investigado-suspendido-quito-sancion.html

Diario el Comercio. (20/06/2018). 42% de niños de 5 a 11 años, enfrentan golpes, baños de agua fría y privaciones de comida. Diarios el Comercio. Recuperado de http://www.elcomercio.com/actualidad/ninos-adolescentes-enfrentan-golpes-colegio.html

Diario Semana . (12 de 03 de 2016). *Sección de arte y cultura* . Obtenido de Marina Abramovic: el centro del universo: https://www.semana.com/cultura/articulo/marina-abramovic--el-centro-del-universo/507869

Dphuesca.es. (2018). *Narrativas domésticas: más allá del álbum familiar - dphuesca.es*. [online] Available at: http://www.dphuesca.es/narrativas-domesticas-mas-alla-del-album-familiar [Accessed 14 Aug. 2018].

Francastel, P, (1972), *Sociología del arte*, Buenos Aires, Emecé editores.

Fontcuberta, J. (1997). *El beso de Judas* . Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Galtung, J. (04 de 12 de 2003). *Red Gernika.* (G. Gorotuz, Ed.) Obtenido de Violencia Cultural: https://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/documentos/202892edd66aafe5c03dacf1298fd7f8938fae76.pdf

Guiainfantil.com. (17/06/2015).Consecuencias del castigo físico en los niños. Recuperado de https://www.guiainfantil.com/educacion/castigo/efectos.htm

Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Social Science Rescarch Council

Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., Y Lozano, R. (2003). *Informe mundial sobre la violencia y la salud* . Washington, DC: Biblioteca de la OPC.

Limón, R. (2018). *El álbum familiar como formato artístico*. [online] EL PAÍS. Available at: https://elpais.com/cultura/2013/01/17/actualidad/1358448041_407260.html [Accessed 6 Apr. 2018].

Martínez Pacheco, A. (2016). *La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio Política y Cultura*. 46th ed. [pdf] México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. : https://www.redalyc.org/pdf/267/26748302002.pdf [Acceso 10 Dic. 2018].

Pease, A. (2004). *El lenguaje del cuerpo*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Universidad de Granada . (2016 de 09 de 2016). *¿Somos violentos por naturaleza, o seres pacíficos a los que la civilización corrompe?* Obtenido de Revista Científica: Investigación y Ciencia Edición Española de Scientific American : https://www.investigacionyciencia.es/noticias/somos-violentos-por-naturaleza-o-seres-pacficos-a-los-que-la-civilizacin-corrompe-14599

Undiaporlapazdelmundo.wordpress.com. (2018). *sobre la naturalización de la violencia*. [online] Available at: https://undiaporlapazdelmundo.wordpress.com/sobre-la-naturalizacion-de-la-violencia/ [Accessed 20 May 2018].

Zec, M. (2016). *Marina Abramovic on performing "Rhythm 0" (1974)* [Video]. Studio Morra, Naples.