

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

DE ARTISTA VISUAL

“CONSUMO Y RECHAZO: CUANDO LO EJEMPLAR SE ENFRENTA

A LO NO CONVENCIONAL”

DANIEL CAMILO SILVA LAIQUEZ

DIRECTOR: GONZALO VARGAS

QUITO, 2023

Agradecimiento

A mis padres que fueron de gran apoyo a lo largo de toda mi carrera,
A mis profesores y amigos que me ayudaron en la producción de este trabajo.

Índice de contenidos

1.	Agradecimiento	2
2.	Resumen	5
3.	Introducción	6
4.	Capítulo 1: Consumo de personas como objetos	8
5.	1.1 Cuando lo ejemplar se enfrenta a lo no convencional en el campo expositivo del arte	14
6.	Capítulo 2: Metodologías en la trayectoria de la representación del consumo	19
7.	2.1. Producción de la instalación	29
8.	2.2. Proceso de digitalización de la obra	34
9.	Conclusiones	42
10.	Bibliografía	45

Índice de imágenes

Ilustración 1 Sierra, S. (2000). <i>Línea de 10 pulgadas rapada en la cabeza de dos drogadictos que recibieron un shot de heroína como pago</i> . Recuperado 04 de julio de 2022, de: https://www.lasnuevemusas.com/santiago-sierra-el-arte-de-la-provocacion/	2
Ilustración 2. Kupfer, P. (fotógrafo). (2009). Recuperado 22 de septiembre de 2022, de: https://hemisphericinstitute.org/es/enc09-performances/item/52-09-tania-bruguera.html	2
Ilustración 3. Margolles, T. (2000). <i>Lengua</i> . Recuperado el 23 de abril del 2020, de: https://conchamayordomo.com/2019/07/24/teresa-margolles/	2
Ilustración 4. Feijoó, P. (fotógrafo). (2010). <i>Yahuarlocro, Performance, Sangre en cocción</i> . Recuperado el 28 de abril del 2020, de: https://artecontemporaneoecuador.wordpress.com/maria-jose-machado/	2
Ilustración 6. Feijoó, P. (fotógrafo). (2010). <i>Yahuarlocro, Performance, Sangre en cocción</i> . Recuperado el 28 de abril del 2020, de: https://artecontemporaneoecuador.wordpress.com/maria-jose-machado/	2
Ilustración 5. Feijoó, P. (fotógrafo). (2010). <i>Yahuarlocro, Performance, Sangre en cocción</i> . Recuperado el 28 de abril del 2020, de: https://artecontemporaneoecuador.wordpress.com/maria-jose-machado/	2
Ilustración 7. Walker, K. (2019). <i>Fons Americanus</i> . Recuperado el 11 de febrero del 2020, de: https://www.tate.org.uk/art/artists/kara-walker-2674/kara-walkers-fons-americanus	2
Ilustración 8. TeamLab. (2016). <i>Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity</i> . Recuperado el 15 de febrero del 2020, de: https://www.teamlab.art/es/w/koi_and_people/#modal-11	2

Ilustración 9. TeamLab. (2016). <i>Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity</i> . Recuperado el 15 de febrero del 2020, de: https://www.teamlab.art/es/w/koi_and_people/#modal-2	2
Ilustración 10. Margolles, T. (2013). <i>En el aire</i> . Recuperado el 09 de octubre del 2022, de: https://histoireetcivilisation.com/2017/06/05/mundos/	2
Ilustración 11. Silva, C. (2020). Render Cuerpo Gastado. Archivo personal	2
Ilustración 12. Silva, C. (2020). Render <i>Cuerpos Gastados: Consumos no acordados</i> . Archivo personal.	2
Ilustración 13. Silva, C. (2020). Render de museografía <i>Cuerpos Gastados: Consumos no acordados</i> . Archivo personal.	2
Ilustración 14. Figura 15. Silva, C. (2016). Adicción Voyeur. Quito. Archivo personal.	2
Ilustración 15. Silva, C. (2016). <i>Adicción Voyeur</i> . Quito. Centro Cultural PUCE. Archivo personal....	2
Ilustración 16. Silva, C. (2017). Dilatado. Archivo personal.....	2
Ilustración 17. Silva, C. (2017). <i>Reflejo Arcoíris</i> . Quito. Museo de la Acuarela y dibujo Muñoz Mariño. Archivo personal.	2
Ilustración 18. Silva, C. (2018). Quito. Centro de Arte contemporáneo. Archivo personal.	2
Ilustración 19. Silva, C. (2018). Quito. Centro de Arte contemporáneo. Archivo personal.	2
Ilustración 20. Silva, C. (2018). Quito. Centro de Arte contemporáneo. Archivo personal.	2
Ilustración 21. Silva, C. (2018). <i>Afiche de exposición “Malaire”</i> . Archivo personal.	2
Ilustración 22. Silva, C. (2019). Cuerpo gastado. [Video]. Archivo personal.	2
Ilustración 23. Silva, C. (2020). Fotografía de registro. Quito. Archivo personal.	2
Ilustración 24. Silva, C. (2020). Fotografía de registro. Quito. Archivo personal.	2
Ilustración 25. Silva, C. (2020). Molde de silicona. Archivo personal.....	2
Ilustración 26. Silva, C (2020). Fotografía de registro. Quito. Archivo personal.	2
Ilustración 27. Silva, C (2023). Boceto de la figura 3. Quito. Archivo personal.	2
Ilustración 28. Silva, C (2020). Render Cuerpos Gastados: Consumos no acordados. Archivo personal.	2
Ilustración 29. Silva, C (2020). Render Cuerpos Gastados: Consumos no acordados. Archivo personal.	2
Ilustración 30. Silva, C (2023). Desarraigo Extinguido. [Video]. Archivo personal.....	2
Ilustración 31. Silva, C (2020). Render Cuerpos Gastados: Consumos no acordados. Archivo personal.	2
Ilustración 32. Silva, C (2020). Render Cuerpos Gastados: Consumos no acordados. Archivo personal.	2
Ilustración 33. Silva, C (2021). <i>Consumos no acordados</i> . [Video]. Archivo personal.....	2
Ilustración 34. Silva, C (2023). Captura de pantalla. Archivo personal.	2
Ilustración 35. Silva, C (2023). <i>Cuerpos gastados (serie)</i> . [filtro de realidad aumentada]. Archivo personal.	2
Ilustración 36. Silva, C (2023). <i>Cuerpos gastados (serie)</i> . [código QR]. Archivo personal.	2

Resumen

Esta investigación artística da cierre a una trayectoria que ha tenido como tema conceptual al consumo y al rechazo, enfocados en el consumo sexual no acordado, esta investigación está nutrida de varios referentes que me impulsaron en varias manifestaciones artísticas realizadas a lo largo de mi paso por la carrera de Artes Visuales.

Busca crear experiencias sensoriales y reflexivas en el visitante, además de proponer espacios más cercanos y participativos dentro de la exposición artística que permitan una profunda conexión entre la obra y el visitante.

A través del análisis de diferentes tipos de consumo se ha pensado en este espacio, como un espacio controlado de reflexión con el afán de concientizar el uso del cuerpo como objeto, el consumo y rechazo de nuestra imagen o de la imagen ajena y también respecto a el posterior abandono de la persona tratada como un objeto, luego de haber sido usada en búsqueda de una purificación de nuestro cuerpo y autoestima.

Introducción

¿Cómo podría definirse al acto de satisfacer necesidades que tiene el ser humano de manera inherente? ¿Qué es lo que lo hace elegir el uso de objetos, sustancias y personas sobre otras? ¿Cuál es la relación que existe entre el consumidor y las personas tratadas como objetos? Son preguntas que buscan ser respondidas dentro de esta investigación que tiene como tema principal el consumo y rechazo en diferentes manifestaciones.

Vivo en Quito, una ciudad donde, al igual que los ejemplos mencionados, los ciudadanos “ejemplares” al enfrentarse con lugares y personas “no convencionales”, generan un fuerte rechazo, utilizando muchas veces la violencia como medio de expresión.

Vivo en Toctiuco, un barrio que es catalogado como peligroso, donde sus habitantes son marginados por su situación, dentro de mi barrio podemos encontrar personas que abusan de sustancias y que participan en actos delictivos, consecuencia de un rechazo de toda su vida. Existe además otros problemas sociales como prostitución, delincuencia y personas en condición de mendicidad, todas estas personas han sido rechazadas numerosas veces por su apariencia y situación socioeconómica.

Entre los referentes que inspiraron este trabajo, se encuentra el ensayo “La topología del arte contemporáneo” de Boris Groys, publicado en el año 2008, en esta obra se reflexiona respecto a las nociones de pérdida definitiva del aura, dentro del contexto del espacio único y fijo, además sobre el reconocimiento de lo iconoclasta que fuerza una constante comparación de lo contemporáneo con lo tradicional y lo viejo.

También me he basado en el texto “Comprender la publicidad para comprender la Sociedad” de Antonio Caro, publicado en el año 2010, donde se propone analizar la publicidad como un reflejo a la proyección de la creación de necesidades, donde se nos presenta un mayor entendimiento sobre nuestra sociedad de consumo, además sobre el posible origen de la idealización del rechazo, dentro del consumo es importante entender a la publicidad como un mecanismo ideológico la cual construye una imagen de la realidad donde se camuflan conflictos sociales.

Capítulo 1: Consumo de personas como objetos

Históricamente el consumo siempre ha sido parte de la naturaleza del ser vivo, para continuar su existencia ha prescindido de otros seres y objetos desde el inicio, debido su valor utilitario o estético, han preferido ciertos tipos de plantas, animales y objetos sobre otros creando también el concepto del rechazo.

Actualmente este rechazo está normado por estructuras de poder enfocadas en la exclusión de personas e ideologías no convencionales, que amenazan o cuestionan el modelo de consumo vigente, esta relación se manifiesta en obras como "Línea de 10 pulgadas rapada en la cabeza de dos drogadictos que recibieron un shot de heroína como pago" de Santiago Sierra, realizada en el año 2000.

En esta obra Sierra transita por los barrios marginales de Puerto Rico buscando personas en situación de adicción y les propone un trato que consiste en utilizarlos para una acción performática que consiste en rapar una línea de 10 pulgadas sobre la nuca de dos personas que juntan sus cabezas, al finalizar la acción reciben un shot de heroína como pago.

Mediante esta acción Sierra define las estructuras económicas y sociales del sistema capitalista donde cualquier acto es válido para obtener lo que se busca, las personas son miradas como objetos de consumo para alcanzar un objetivo donde solamente importa la imagen propia que se proyecta y no los medios para obtenerla.

Ilustración 1 Sierra, S. (2000). *Línea de 10 pulgadas rapada en la cabeza de dos drogadictos que recibieron un shot de heroína como pago*. Recuperado 04 de julio de 2022, de: <https://www.lasnuevemusas.com/santiago-sierra-el-arte-de-la-provocacion/>

Hay una línea ambigua entre cuáles son los consumos que están permitidos y cuáles son los consumos que son rechazados, ¿Bajo qué circunstancias estos consumos pueden ser realizados? Existe un punto de nuestra moralidad que nos lleva a normalizar el consumo dentro de un acuerdo social aceptado, esta conducta ha sido representada en el performance sin nombre realizado por Tania Bruguera en conjunto con Guillermo Gómez-Peña, ocurrido en la escuela de bellas artes de la universidad nacional de Bogotá, en el año 2009.

En este performance, Bruguera y Gómez-Peña ofrecen a los visitantes de un encuentro de arte internacional una bandeja de cocaína lista para su consumo, parte de los visitantes aceptan y toman la cocaína en ese momento. Dentro de este performance se puede apreciar las normas de conducta respecto a los límites de un consumo normalizado bajo un contexto en específico, demostrando que muchas veces el consumo y el rechazo son normados bajo una conducta de presión social en contra de la subjetividad personal.

Ilustración 2. Kupfer, P. (fotógrafo). (2009). Recuperado 22 de septiembre de 2022, de: <https://hemisphericinstitute.org/es/enc09-performances/item/52-09-tania-bruguera.html>

La diferencia de clases sociales ha causado la exclusión de las personas que tienen menos recursos económicos al considerarlas como inferiores, forzando acciones de consumo desesperadas, como la drogadicción y prostitución, de esta manera creando delincuencia y crimen organizado, esta problemática es representada en la obra “Lengua” de Teresa Margolles presentada en el año 2000, donde se expone una lengua atravesada por un piercing del cadáver de un chico punk que murió en una pelea de un barrio marginal ubicado en la periferia de México D.F., Margolles consigue la lengua del cadáver haciendo un trato con la madre del chico fallecido que no podía pagar el funeral de su hijo.

SEMEFO. Lengua. 2000. Cortesía Museo de Arte Camillo Gil, México DF.

Ilustración 3. Margolles, T. (2000). *Lengua*. Recuperado el 23 de abril del 2020, de: <https://conchamayordomo.com/2019/07/24/teresa-margolles/>

En los trabajos artísticos contemporáneos referentes al consumo de personas podemos encontrar obras como el performance “Yahuarlocro, performance, sangre en cocción” de la artista cuencana María José Machado realizado en el año 2010, en esta acción performática la artista enfrenta al rechazo de la sangre por la iglesia adventista, la cual prohíbe los actos de adoración al cuerpo, por lo tanto el consumo de sangre en la alimentación lo cual es considerado como pecado, en contra a el consumo de la sangre metafórica desde la visión de la iglesia católica, donde se presenta a este consumo como acto de adoración y devoción hacia “la sangre divina de Cristo” en objetivo de tener un acercamiento hacia el conocimiento.

Esta obra puede abordarse dentro del concepto de este proyecto, entendiendo esta acción como un tipo de consumo más profundo, el consumo propio como herramienta de nuestra sobrevivencia o como herramienta para escapar de nuestra situación, muchas veces sin notar lo que está ocurriendo consumimos nuestro tiempo, nuestras oportunidades, nuestra salud

y nuestro futuro; lentamente vamos consumiendo nuestra identidad, llegando a tener un final semejante al de algún producto u objeto consumible.

Ilustración 4. Feijoó, P. (fotógrafo). (2010).
Yahuarlocro, Performance, Sangre en cocción.
Recuperado el 28 de abril del 2020, de:
<https://artecontemporaneoecuador.wordpress.com/maria-jose-machado/>

Ilustración 4. Feijoó, P. (fotógrafo). (2010).
Yahuarlocro, Performance, Sangre en cocción.
Recuperado el 28 de abril del 2020, de:
<https://artecontemporaneoecuador.wordpress.com/maria-jose-machado/>

Dentro de las obras de María José Machado podemos encontrar obras que llevan este concepto hacia un desenvolvimiento de mayor literalidad donde las personas no son utilizadas solamente como fuerza de producción o como herramientas para transmitir alguna idea, sino que literalmente son utilizadas como objetos prácticos, para sostener objetos o colocar prendas de vestir.

Esta acción puede observarse dentro del performance “Herramientas diarias” realizado en la facultad de artes de la universidad de Cuenca, en el año 2016, mediante este performance Machado aborda al uso del cuerpo como instrumento plástico, la acción performática consiste en colocar un conjunto de objetos frente a los actores performáticos para luego usar los cuerpos

de estas personas para colocar y sostener los objetos que han sido seleccionados, logrando composiciones estéticas aleatorias.

Ilustración 6. Feijoó, P. (fotógrafo). (2010). *Yahuarlocro, Performance, Sangre en cocción*. Recuperado el 28 de abril del 2020, de: <https://artecontemporaneoecuador.wordpress.com/maria-jose-machado/>

Ilustración 5. Feijoó, P. (fotógrafo). (2010). *Yahuarlocro, Performance, Sangre en cocción*. Recuperado el 28 de abril del 2020, de: <https://artecontemporaneoecuador.wordpress.com/maria-jose-machado/>

1.1 Cuando lo ejemplar se enfrenta a lo no convencional en el campo expositivo del arte

Los artistas y referentes conceptuales mencionados han servido como referencia para crear las obras artísticas que serán presentadas. Por otra parte, en la creación de la técnica expositiva, estilo visual y línea gráfica, para la construcción del espacio han sido tomados como referentes, artistas y colectivos conceptualmente afines dentro del medio de la instalación artística.

He tomado como referente el trabajo de Kara Walker, artista, pintora y escultora estadounidense, que se enfoca en la creación de instalaciones donde maneja temas enfocados hacia problemáticas referentes a la raza, sexualidad, violencia e identidad de género. Dentro de sus escenas instalativas Kara aborda estos conceptos mediante esculturas masivas donde se centra en exponer la realidad humillante y desesperada de las personas representadas.

Ilustración 7. Walker, K. (2019). *Fons Americanus*. Recuperado el 11 de febrero del 2020, de: <https://www.tate.org.uk/art/artists/kara-walker-2674/kara-walkers-fons-americanus>

Esta exposición instalativa toma como referencia en su estilo visual a la instalación “Drawing on the Water Surface created by the Dance of Koi and People – Infinity” de TeamLab en una instalación permanente del museo de arte contemporánea de Tokio, que fue inaugurada en el año 2016, donde proponen crear un sitio de reflexión que interactúa con su entorno, logrando distintas composiciones artísticas, entre luz, color, espacio, creando una unidad entre el “yo” y el mundo, entendido por nuevas percepciones que se manifiestan a través del arte.

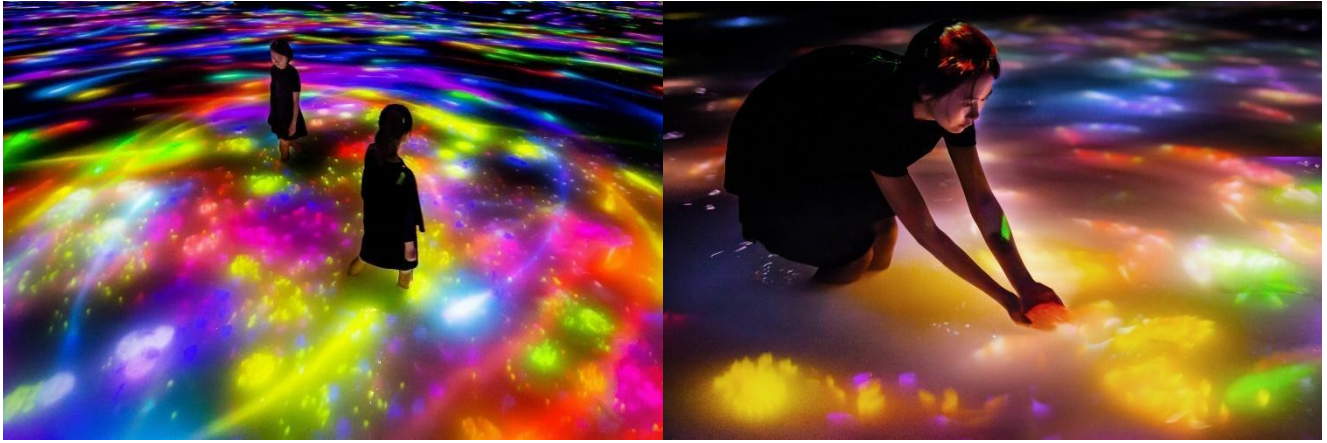

Ilustración 8. TeamLab. (2016). *Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity*. Recuperado el 15 de febrero del 2020, de: https://www.teamlab.art/es/w/koi_and_people/#modal-11

Ilustración 9. TeamLab. (2016). *Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity*. Recuperado el 15 de febrero del 2020, de: https://www.teamlab.art/es/w/koi_and_people/#modal-2

Quiero presentar esta instalación como una obra artística que es estéticamente bella a primera vista, pero que encierra un trasfondo con una problemática seria y pesada, me he basado en obras como “En el aire” de Teresa Margolles, que fue presentada dentro del museo de arte contemporáneo de Montreal en el año 2013, en esta obra la artista presenta una instalación de belleza etérea la cual muestra una serie de burbujas cayendo en el espacio hasta encontrarse con el piso.

Los visitantes disfrutaban el contacto con ellas, las revientan, se paran con alegría bajo la trayectoria de las burbujas, pero pronto su alegría es contrastada al leer la descripción de la obra, en esta se explica que las burbujas con las que los visitantes han estado interactuando son producidas con agua que proviene de morgues, donde ha sido utilizada en la limpieza de los cadáveres antes de la autopsia, Margolles no revela a los visitantes que el agua ha sido desinfectada previamente para causar un mayor impacto, alegando que hay información dentro de las obras que no es relevante para su entendimiento.

Ilustración 10. Margolles, T. (2013). *En el aire*. Recuperado el 09 de octubre del 2022, de: <https://histoireetcivilisation.com/2017/06/05/mundos/>

Busco representar la relación que existe cuando lo “ejemplar” se enfrenta a lo “no convencional” dentro del campo expositivo del arte, en un ambiente inmersivo e íntimo, que busca poner en debate estos conceptos, para generar una reflexión en el participante sobre su historia, función, valor y posición, dentro de esta interacción entre el consumo y rechazo.

Ilustración 11. Silva, C. (2020). Render *Cuerpo Gastado*. Archivo personal

Esta instalación propone una alternativa, respecto a la presentación artística en lugares expositivos no convencionales, situados fuera de la galería, obteniendo un diálogo sensorial a través de la experimentación de sonido, video, luz, agua y cuerpo, para gestar una

interpretación consciente y reflexiva sobre este tipo de consumo mediante nuevas experiencias y nociones sobre la exposición artística en el visitante.

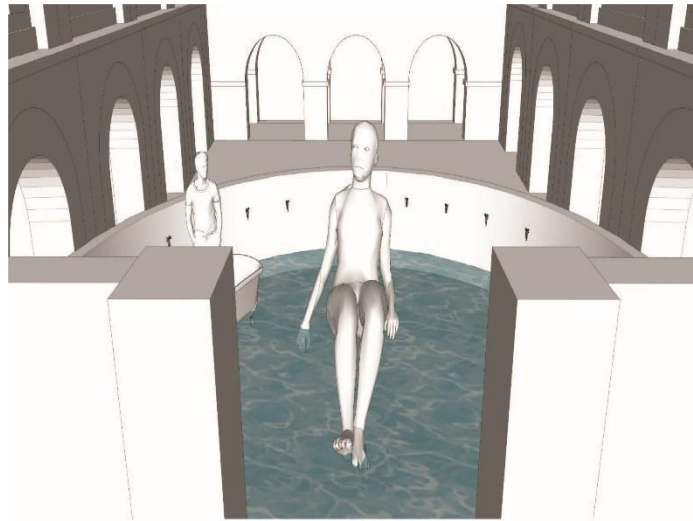

Ilustración 12. Silva, C. (2020). Render *Cuerpos Gastados: Consumos no acordados*. Archivo personal.

Formalmente se ha utilizado al círculo como base de la composición en alegoría a un ecosistema autónomo de reflexión interpersonal que funciona dentro de un espacio instalativo artístico desmontable, teniendo como resultado una obra multifacética portable que se mueve en diferentes entornos y genera diferentes composiciones interactuando entre luz, color, espacio y visitantes.

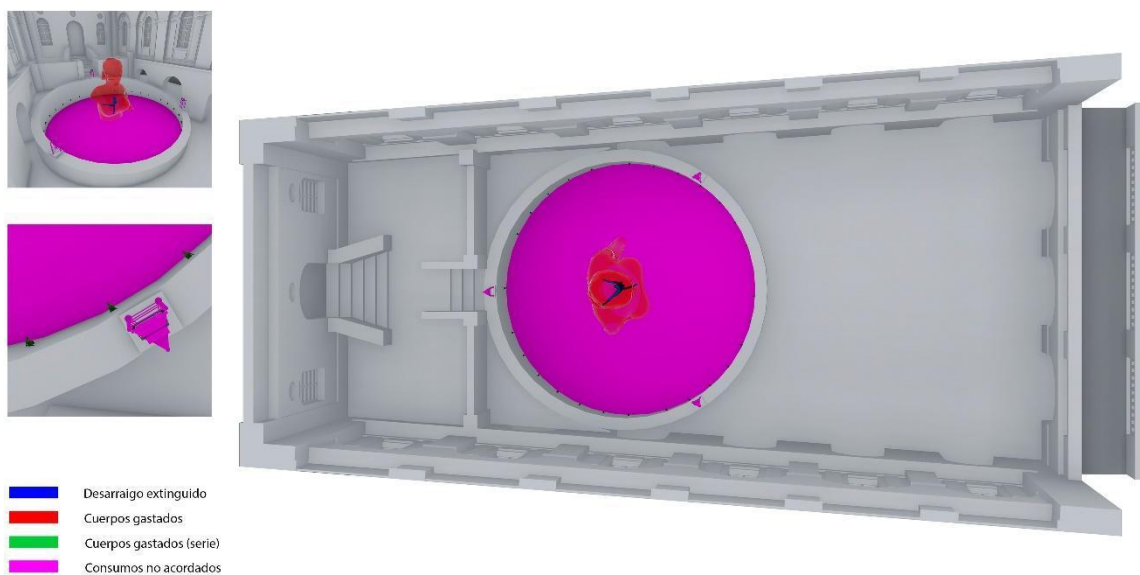

Ilustración 13. Silva, C. (2020). Render de museografía *Cuerpos Gastados: Consumos no acordados*. Archivo personal.

Capítulo 2: Metodologías en la trayectoria de la representación del consumo

Esta investigación artística da cierre a una trayectoria que inicia en el año 2016 y que parte desde el tercer semestre de la carrera de artes visuales, donde se ha tomado al consumo como concepto y punto de partida en todo su desarrollo a lo largo de cada investigación artística, el consumo al ser un tema de investigación amplio debió ser presentarlo por secciones en cada semestre.

Obteniendo de esta manera varios temas como: consumo tecnológico, consumo de la imagen sin consentimiento, consumo de alimentos, consumo de drogas, consumismo, consumo y rechazo en el mundo del arte y finalmente consumo sexual no ambivalente, entendido como un consumo sexual no acordado.

El primer acercamiento dentro de esta investigación toma al consumo desde el consumo tecnológico en este trabajo me cuestiono respecto a el gran consumo y apego a la tecnología, el uso del celular para todos mis compañeros y familia era indispensable, se había normalizado un consumo progresivo tecnológico, al cada año tener como objetivo renovar cada equipo por uno actual, al no lograrlo se generaba una alta frustración por parte de quienes estaban dentro de este apego, por otro lado indagué en el consumo de la imagen ajena sin consentimiento, además sobre el registro obsesivo de las actividades cotidianas a través de dispositivos tecnológicos como el teléfono celular.

Para realizar este trabajo me propuse adquirir un teléfono celular con el cual registré cada acción de mi vida a lo largo de un mes, dando a conocer en la obra aspectos de mi intimidad, todo lo que ocurría en mi vida fue registrado en ese mes con fotografías y videos generados desde este dispositivo.

Posteriormente se eligieron entre las imágenes registradas, un resumen sobre todo lo que había hecho en ese mes y estas fotografías fueron impresas, estas impresiones fueron utilizadas para crear stencils, que fueron utilizados en la composición de un collage, realizado con aerosol sobre madera, en un formato de 1,20 por 2,40 metros.

Ilustración 14. Figura 15. Silva, C. (2016). Adicción Voyeur. Quito. Archivo personal.

Entre los textos que me basé para este ejercicio estuvo “Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión” de Michel Foucault, escrito en el año 1975, dentro del cual Foucault se refiere a la vigilia y consumo de imagen ajena sin consentimiento como castigo, donde se registran todas las actividades de los condenados que en otro momento serían privadas como ir al baño, tomar una ducha, dormir, entre otras.

Las obras artísticas que se obtuvieron durante este periodo referente al consumo tecnológico utilizado para consumir la imagen ajena sin y su proceso, se presentó en una

exposición de fin de semestre donde por primera vez utilizo la instalación como medio expositivo para presentar mi trabajo.

Ilustración 15. Silva, C. (2016). *Adicción Voyeur*. Quito. Centro Cultural PUCE. Archivo personal.

En quinto semestre se nos proponen diferentes estrategias para la creación de obras con una misma temática que tendría que durar todo el semestre, en esta ocasión abordo al consumo enfocándome en el consumo de drogas, presenté obras que dialogan en este aspecto como “Dilatado”, para la realización de esta obra me basé en la técnica conceptual “ready made” además de la activación de la obra por medio de la escala, ya que agrandé mi objeto referencial a una escala de 1:10 centímetros.

El objeto artístico obtenido hace referencia a un frasco de Popper, que es una droga legal, generalmente vendida en los Sex shops para un uso practico sexual, ya que al ser inhalada dilata todos los vasos sanguíneos del cuerpo por un periodo de 1 minuto aproximadamente, esta obra maneja dos conceptos, el primero aborda al rechazo que existe hacia las personas que consumen drogas y el segundo se centra en el rechazo de la sociedad hacia el grupo GLBTI,

ya que erróneamente se tiene por creencia popular que esta droga es utilizada únicamente para tener relaciones sexuales homosexuales.

Ilustración 16. Silva, C. (2017). *Dilatado*. Archivo personal.

Dentro de este semestre también me enfoque en la presentación del consumo y rechazo de alimentos, para la producción de esta obra artística realice una investigación en la cual busqué generar reflexiones sobre el consumo y rechazo alimentario fuera de control, también indagué respecto a el rechazo de cualquier imagen corporal que no cumpla con los cánones estéticos europeos, donde se tiene como objetivo obtener un “cuerpo perfecto” que no existe, esta problemática se encuentra representada dentro de la obra “Reflejo Arcoíris”.

Para la elaboración de esta obra trabajé en clínicas de trastornos de la conducta alimentaria, donde conocí muchos casos de personas con Anorexia, Bulimia, Vigorexia, Permarexia, entre otros.

En la investigación de estos casos, logré establecer una amistad con diferentes personas que se encontraban en estos centros y entre cada diálogo pude aprender sobre sus historias de

vida, también me enseñaron diferentes dietas que practicaban, catalogadas como nocivas para la salud.

Dentro de estas dietas, la que llama mi atención es la versión de la “Dieta Arcoíris” modificada dentro de páginas web, donde daban consejos para perder peso de manera irresponsable, corriendo el riesgo de una grave afección a la salud o pérdida de la vida, existían personajes que escribían estos malos consejos denominados “Ana” y “Mia”, en referencia a la Anorexia y la Bulimia, estos personajes explicaban que mediante esta dieta se podía perder 10 kilos en 10 días.

En la producción de esta obra me basé estéticamente en los trabajos artísticos de Daniel Spoerri, trabajos que consisten en transformar elementos de uso cotidiano en obras de arte, dándoles un nuevo valor artístico, en la elaboración de estas obras Spoerri fija mesas en conjunto con todos los objetos que intervinieron en esta comida, de manera que se pueda mirar a la cotidianidad como algo estéticamente bello.

Ilustración 17. Silva, C. (2017). *Reflejo Arcoíris*. Quito. Museo de la Acuarela y dibujo Muñoz Mariño. Archivo personal.

Dentro del trabajo de sexto semestre quise acercarme al consumo, presentado como un consumo sin control, donde realicé la obra “Sin control” que trataba sobre la representación de

las personas, sus costumbres y forma de relacionarse en la navidad, época del año en la que existe un mayor índice de consumo, en este periodo las personas llegan a ser parte estética de las tiendas transformándose en parte de los productos exhibidos, como objetos de decoración para que estos centros comerciales se miren exitosos dentro de estas fechas.

Esta obra fue presentada en una exposición colectiva en el pabellón norte del CAC, que se encontraba abandonado. Las instalaciones de ese lugar estaban destruidas, la madera estaba hinchada, el techo estaba derrumbado, los cuartos y los objetos que estaban en el interior de este espacio estaban sucios y rotos, incluso había indicios de prácticas rituales, ya que hallamos amuletos, escritos y sacrificios de animales escondidos dentro de estas salas abandonadas, esto nos sirvió como inspiración para darle nombre a nuestra exposición colectiva la cual decidimos llamar “Malaire”.

Ilustración 18. Silva, C. (2018). Quito. Centro de Arte contemporáneo. Archivo personal.

Ilustración 19. Silva, C. (2018). Quito. Centro de Arte contemporáneo. Archivo personal.

Las instalaciones no estaban adecuadas para realizar una exposición, sin embargo, se utilizó este espacio para una presentación cargada de un contexto diferente, lo que me generó la idea de presentar exposiciones artísticas en lugares o escenarios no convencionales, enfrentando lo ejemplar contra lo no convencional dentro de la exposición artística.

Ilustración 20. Silva, C. (2018). Quito. Centro de Arte contemporáneo. Archivo personal.

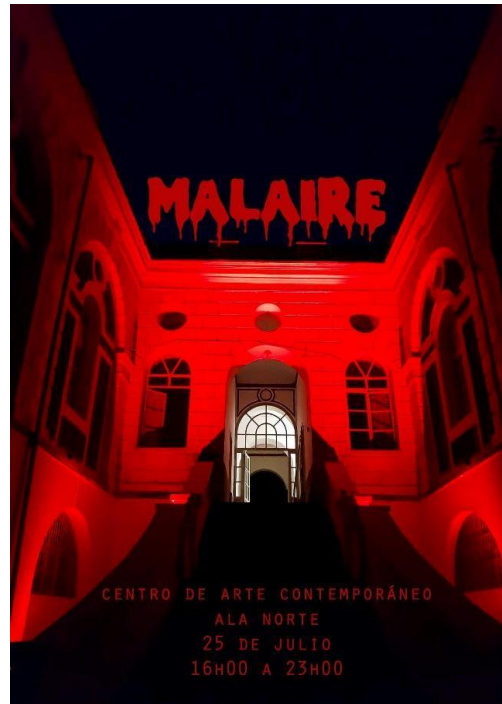

Ilustración 21. Silva, C. (2018). Afiche de exposición "Malaire". Archivo personal.

En séptimo semestre representé el consumo, centrándome en el consumo y rechazo de la imagen masculina, ¿Qué es lo que significa ser hombre?, ¿Por qué ciertas acciones y actitudes son rechazadas para poder ser un hombre "ejemplar"?, en la presentación de esta búsqueda utilicé al performance como medio expositivo.

El primer performance propuesto se titula "A la fuerza", en este acto golpeo una masa de arcilla de 40 Kg que cuelga de cuerdas en el espacio hasta que toma la forma de un cuerpo "masculino", con la finalidad de transmitir una idea respecto a la formación del hombre "macho" utilizando la violencia como medio.

El proceso realizado en la elaboración del segundo performance se basó en una metodología sistematizada la cual se ejecutó en 4 semanas partiendo desde el 22 de mayo hasta el 18 de junio de 2017, en las cuales realicé actividades planificadas para cada día, dedicando entre 60 a 40 minutos por cada actividad.

En la primera semana realicé un sondeo informal para situar la investigación en un contexto específico y definir de manera concisa el tema a tratar, en la segunda semana realicé una conversación dirigida, esta actividad fue utilizada como punto de partida para crear un marco del que se desprenden entrevistas y encuestas.

En la tercera semana usé la metodología cuantitativa mediante una serie de encuestas con la finalidad de obtener datos y estadísticas sobre ¿Qué es lo que nos hace “ser hombres”?.

Para concluir el proceso investigativo, en la cuarta semana utilice una metodología cualitativa por medio de entrevistas que se realizaron a hombres que han sido cuestionados por otros hombres respecto de su masculinidad, estas entrevistas fueron realizadas a hombres de diferentes edades, condición social y cultural con la finalidad de obtener una amplia gama de opiniones.

Posteriormente realicé un proceso de selección de las personas para una segunda entrevista, en la cual les pido que respondan en una hoja una serie de preguntas puntuales, donde rescato varias experiencias y anécdotas sobre sus experiencias respecto a la primera vez que alguien cuestionó su masculinidad, ¿Qué edad tenían?, ¿Quién fue la persona que los cuestionó? y ¿Cuál fue el contexto en el que ocurrió este hecho?

En estos relatos escritos obtenidos resalté los datos más importantes para resumir estas historias, luego recorté pequeños párrafos claves que fueron colocados en agujas de acupuntura, creando de esta manera objetos artísticos que me servirían dentro de la ejecución de este performance.

El performance fue titulado “Los hombres no lloran”, consistía en leer los relatos escritos por estas personas con tono neutro y al finalizar de leer cada etiqueta de papel, procedía a insertármela en el brazo derecho, el performance finalizaba cuando se me escapaba una lágrima.

En octavo semestre continúe enfocándome en el consumo y rechazo de personas, esta vez enfocado en el consumo sexual no ambivalente y la objetualización de las personas, en este proceso produje una obra llamada “Cuerpo gastado”, una escultura hecha de jabón blanco y sangre, con medidas de 20 centímetros de base, 17 centímetros de altura y 15 centímetros de profundidad, en esta obra se representó el cuerpo de una persona que fue usada dentro de un consumo sexual no ambivalente sin su consentimiento.

Esta figura fue utilizada en un video performance, en el cual tomé un baño ritual personificando al victimario dentro de este consumo, en esta acción la escultura se destruye mediante la limpieza de mi cuerpo, haciendo referencia al uso objetual de una persona para sanar traumas, problemas de apego y obtener un saneamiento de nuestra autoestima, además de la representación el posterior abandono del cuerpo por parte del victimario al finalizar este consumo.

Ilustración 22. Silva, C. (2019). *Cuerpo gastado*. [Video]. Archivo personal.

En esta obra quise poner en discusión el rol ambivalente que cumplimos dentro de este consumo y rechazo, además obtener un momento de reflexión en el visitante que puede

reconocerse en este cuerpo y en esta historia, debido al trabajo realizado en sexto semestre, propongo la presentación de esta obra en exposiciones artísticas no convencionales enfrentando al concepto de exposiciones artísticas ejemplares.

2.1. Producción de la instalación

Tomando como referencia la trayectoria artística realizada a lo largo de la carrera de Artes visuales se creó esta exposición de fin de grado, que empezó desde la visita y observación de lugares marginales donde realicé un trabajo de registro de objetos y personajes en búsqueda de experiencias que enriquezcan el enfoque de mi proyecto y aporten solidez a la metodología.

Posteriormente realicé un estudio sobre la forma, color, material, estilo y concepto intrínseco de las personas y objetos encontrados para entender su contexto y naturaleza con la finalidad de encontrar un material que conecte matéria y conceptualmente con la idea que se quiere transmitir, de esta manera obtuve una serie de objetos artísticos que llevaron a los cuerpos con los que trabajé hacia un nuevo nivel conceptual.

Dentro de este proceso se eligieron a las personas con experiencias más cercanas al concepto de la exposición, personas que fueron parte de un consumo sexual no ambivalente, como víctimas o victimarias para así crear un archivo fotográfico personal del cual obtuve doce posturas que fueron pensadas en conjunto con cada persona retratada.

Luego realicé un trabajo con una modelo que emuló estas posturas, para tener una visión amplia y en tres dimensiones, para poder observar cada detalle detenidamente, en este proceso se obtuvieron doce esculturas a escala de 1:15, que tuvieron una medida de 10 centímetros de alto por 12 centímetros de base, en semejanza a las dimensiones de una barra de jabón, objeto que se ha seleccionado como referente en la activación matéria y simbólica de esta obra.

Ilustración 23. Silva, C. (2020). Fotografía de registro. Quito. Archivo personal.

Las matrices de estas esculturas fueron trabajadas en arcilla blanca, posteriormente fueron quemadas a una temperatura alrededor de 1250° en un horno dentro de un taller especializado en modelado y quema de cerámica.

Ilustración 24. Silva, C. (2020). Fotografía de registro. Quito. Archivo personal.

Una vez quemadas las 12 esculturas fueron utilizadas en la elaboración de 12 moldes de silicona, este proceso empezó cubriendo la figura con una capa delgada de aproximadamente

5 milímetros con la finalidad de rescatar cada detalle de las esculturas sin perder calidad alguna en su positivado.

Cuando esta capa delgada secó, cubrí las figuras con una segunda capa de silicona de aproximadamente 5 centímetros obteniendo el cuerpo del molde, una vez seca esta capa, empecé por cubrir las figuras con una tercera capa de silicona para obtener una figura de fácil manipulación.

Ilustración 25. Silva, C. (2020). Molde de silicona.
Archivo personal

En la elaboración de la capa final del molde, utilicé $\frac{3}{4}$ partes de yeso blanco y $\frac{1}{4}$ parte de cemento, también agregué agua en proporción de 3 porciones de agua por cada 10 porciones de la mezcla, obteniendo una consistencia de pasta líquida la cual se utilizó para cubrir los moldes de silicona con una última capa de 3 centímetros aproximadamente, esta capa tuvo la funcionalidad de protección y preservación del molde.

Cuando esta última capa secó, se utilizó un taladro para hacer un hueco por donde pasarían los ingredientes líquidos para la elaboración de un jabón blanco, se optó por utilizar

la técnica de la elaboración del jabón en frío, ya que el molde podía derretirse por las altas temperaturas de los materiales.

Se eligió al jabón como material de positivado en referencia al uso del cuerpo de una persona para la limpieza del cuerpo de otro, además quise representar el uso de una persona como objeto, que luego de este proceso es abandonado y queda impregnado de todo lo depurado, adquiriendo una serie de cambios negativos dentro de su cuerpo y psiquis que afectan a su ser.

Ilustración 26. Silva, C (2020). Fotografía de registro. Quito. Archivo personal.

Posteriormente trabajé en un proceso de dibujo y bocetaje de nuevos elementos que se desprenden o interactúan con estos cuerpos, con la finalidad de capturar la esencia de cada persona, mediante un trabajo de abstracción enfocado en la personalidad e historia de las personas retratadas, creando así una imagen auténtica para cada persona.

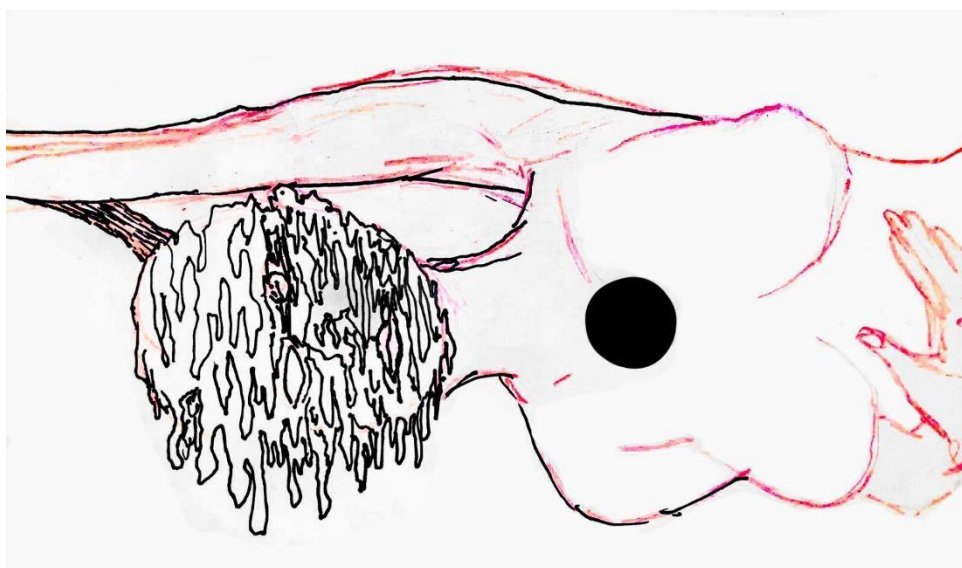

Ilustración 27. Silva, C (2023). Boceto de la figura 3. Quito. Archivo personal.

2.2. Proceso de digitalización de la obra

En principio este proyecto fue ideado para ser presentado físicamente en las instalaciones del centro de arte contemporáneo, donde se iba a generar un espacio instalativo artístico desmontable, con la finalidad de producir un sitio de reflexión autónomo multifacético, que se mueve en diferentes entornos, logrando composiciones únicas entre luz, color, espacio y visitantes.

Este espacio fue pensado en referencia a un contenedor de agua, constaba de una estructura circular, la cual estaba formada de cemento con un acabado suave y pintada de blanco hueso, simulando las paredes internas de una vivienda, esta estructura tenía una dimensión de 7 metros de diámetro, reforzada en la zona interior-inferior para contener 49 galones de agua y formar un espejo de 7 centímetros de altura en el interior de este espacio.

Ilustración 28. Silva, C (2020). Render *Cuerpos Gastados: Consumos no acordados*. Archivo personal.

En la zona central del contenedor, estaría una escultura de 2.50 metros de alto por 2.80 metros de base por 1.40 metros de diámetro, la cual representaba la parte superior del cuerpo de una mujer que se hunde en agua que estaría pigmentada de blanco, la mujer representada en esta escultura cumplió el rol de víctima en las historias recuperadas dentro de las entrevistas sobre el consumo sexual no ambivalente y no pactado, esta historia fue la que tuvo mayor impacto y similitud dentro de mi historia personal.

El interior de esta escultura fue pensado con la finalidad de realizar un performance, el cual se trabajó en conjunto con una artista multidisciplinaria especializada en las artes vivas y la danza interpretativa, este performance fue formado a partir del archivo de fotografías formado en esta investigación, además de historias de cada persona retratada, bocetos del concepto de la imagen y pruebas de color.

Ilustración 29. Silva, C (2020). Render *Cuerpos Gastados: Consumos no acordados*. Archivo personal.

Este performance hace referencia a el alma del cuerpo de la mujer retratada en la escultura que nos cuenta su historia simbólicamente, se ha tomado como referencia a la danza interpretativa donde a través de cada gesto, sonido y color se cuenta una historia que en este caso trata sobre un consumo sexual no pactado.

Ilustración 30. Silva, C (2023). *Desarraigo Extinguido*. [Video]. Archivo personal.

En las paredes internas del contenedor, a una altura de 80 centímetros, desde el piso, se colocarían una serie de 12 esculturas que representaban a 12 personas cumplieron un rol de víctimas o victimarios dentro de este consumo, estas esculturas serían colocadas teniendo con una separación de 40 centímetros entre cada una.

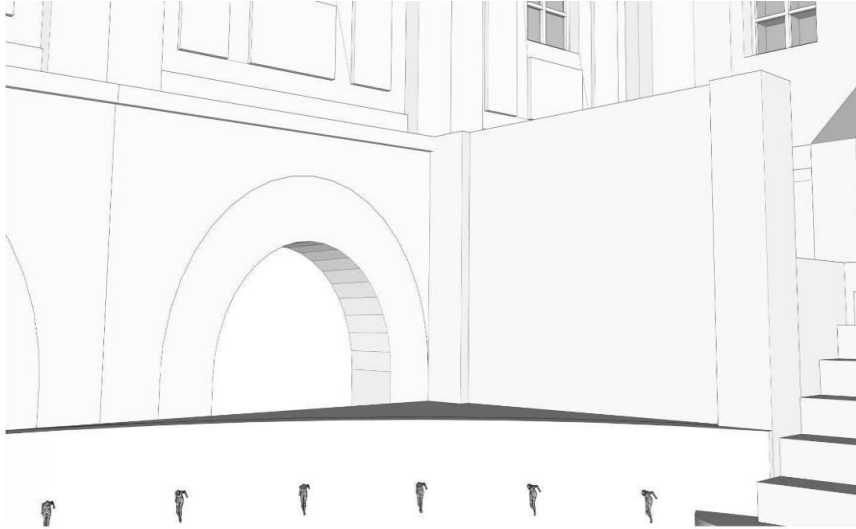

Ilustración 31. Silva, C (2020). *Render Cuerpos Gastados: Consumos no acordados*. Archivo personal.

El diseño del espacio instalativo fue planificado para que en su zona superior se ubiquen 3 proyectores que presentarían sobre la instalación artística un video mapping que tendría una duración de 7 minutos en loop, este video hace uso de colores abstractos, formas no antropomorfas, vibraciones y sonidos referenciales sobre el momento exacto donde este consumo sexual no ambivalente está ocurriendo.

Ilustración 32. Silva, C (2020). *Render Cuerpos Gastados: Consumos no acordados*. Archivo personal.

Para la realización de este video se ha utilizado el programa Premire Pro, cada sonido en este video fue grabado con las voces y respiraciones propias de cada persona participe de este consumo, las vibraciones y el fondo fueron pensadas para crear un ambiente etéreo, extraño, hermoso y onírico, que no es incómodo, donde se muestra y esconde por momentos un consumo sexual de manera abstracta y simbólica.

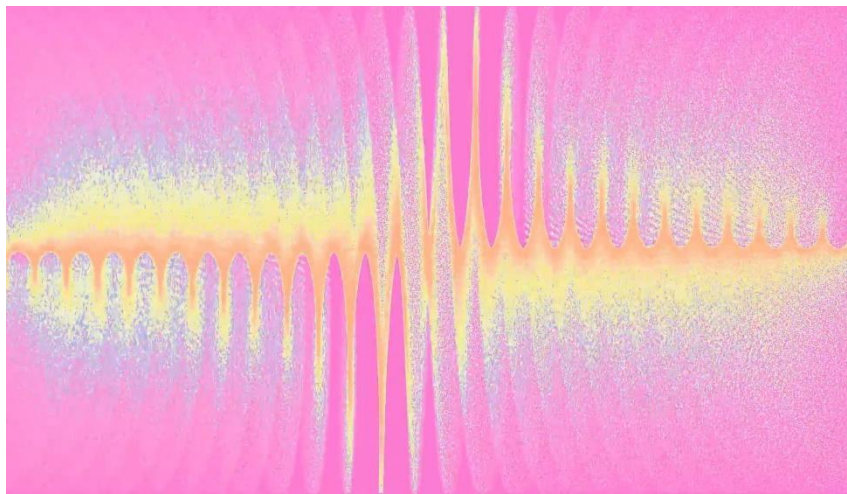

Ilustración 33. Silva, C (2021). *Consumos no acordados*. [Video]. Archivo personal.

Por motivos de permisos y problemas de gestión en cuanto a la escala de la instalación, seguridad y fechas con el Centro de arte contemporáneo, se optó por utilizar el medio virtual como método de exposición para este proyecto de fin de grado, de esta manera todas las obras ya realizadas pasaron por un proceso de digitalización.

Este proceso empezó con la selección de bocetos trabajados anteriormente, para digitalizarlos en el programa Blender, además se añadieron objetos que fueron pensados desde varias ideas experimentales para obtener una imagen final, con un nivel personal superior que

refiere a la esencia de cada persona, víctima o victimaria dentro de este consumo sexual no ambivalente.

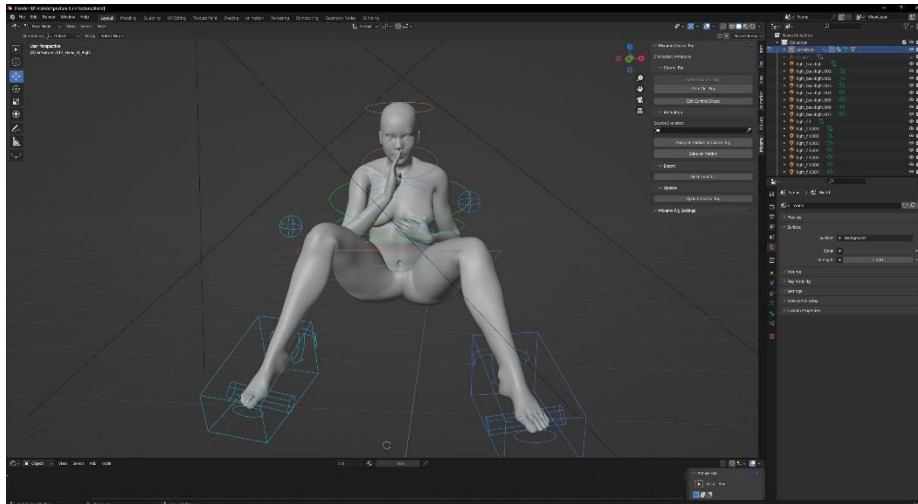

Ilustración 34. Silva, C (2023). Captura de pantalla. Archivo personal.

Para implementar estos objetos se trabajó con dos artistas multidisciplinares especializados en la producción de figuras digitales en 3 dimensiones, además de la ayuda de un arquitecto especializado en la creación de renders y espacios virtuales, los cuales ayudaron en el ajuste de detalles para que la instalación sea idéntica a la diseñada físicamente.

Ilustración 35. Silva, C (2023). *Cuerpos gastados (serie)*. [filtro de realidad aumentada]. Archivo personal.

Se ha pensado en una posible muestra alternativa para este trabajo virtual, donde a través de un filtro de Instagram, creado en Spark AR Studio se puedan observar en realidad aumentada las esculturas trabajadas en este proyecto, a través de objetos físicos mediante los cuales la programación activa un filtro de Instagram el cual nos permite observar cada escultura finalizada, se consideró colocar una escultura central como objeto para la activación de un filtro donde se podrá observar el espacio virtual instalativo trabajado.

Ilustración 36. Silva, C (2023). *Cuerpos gastados (serie)*. [código QR]. Archivo personal.

Se ha planificado proyectar el video que fue realizado en conjunto con la artista especializada en artes vivas, sobre una pared de la muestra a escala 1:1, para obtener una experiencia que se apegue a la exposición física y que nos transmita una sensación tangible sobre la virtualidad.

De la misma manera, se ha pensado en proyectar el video que fue realizado para la proyección sobre el espacio instalativo de este proyecto, sobre el piso de la muestra, además he considerado presentar en una pantalla al video performance en el cual se observa este baño ritual donde cumpla el rol de victimario en el uso objetual del cuerpo ajeno para limpiar traumas, problemas de apego y sanar mi autoestima.

Este proyecto puede visitarse dentro de un espacio virtual en una página web, donde se aprecia el concepto, proceso y todo el material visual registrado en su elaboración, este espacio virtual ha sido creado y diseñado en conjunto con un artista multidisciplinario especializado en el lenguaje 3D y la programación.

Conclusiones

Existen variedad de pensamientos respecto de la concepción colectiva del bien y el mal, lo que es moral y lo que no, aquello que se muestra políticamente correcto y lo que agrede a las posturas más rígidas de nuestra sociedad, en este sentido me he cuestionado directamente sobre la incidencia del pensamiento colectivo ecuatoriano dentro de la escena expositiva contemporánea del arte, donde es evidenciada como limitante para la ejecución de obras instalativas que buscan ser expuestas de maneras no convencionales y que son vistas como obras que arriesgan la integridad física de los espacios tradicionales, como las galerías.

Las artes contemporáneas deben ser expresadas sin juicios de valor y sin temor de crear experiencias no convencionales mediante exposiciones alternativas que buscan alcanzar un nivel de sincronía más profunda en el visitante.

En el Ecuador, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se evidencia un apego a la moral religiosa rígida determinada varios siglos atrás con el fin de establecer un comportamiento común que sea ejemplar dentro de los “estándares de moralidad” para la tranquilidad de estructuras de poder que manejan y norman los comportamientos “socialmente aceptables”.

Haciendo alusión a la moral sostenida por esta sociedad tan juzgadora, se entiende que para saciar sus necesidades y vacíos acudan a complementar su existencia con aquello que puedan conseguir o adquirir de manera legal pero también de manera ilícita, detrás de todo esto está el principal foco de necesidad desarrollado para llenar los vacíos de saciedad que deja esta moralidad rígida.

Durante toda la investigación realizada para la producción de estos trabajos explicados en mi trayectoria artística, se concluye el gran peso emocional que genera el consumo para el bienestar psicológico del ser humano, se observa esa dualidad entre el resultado contraproducente al momento de cosificar aquello que usamos para limpieza física y psicológica de nuestro ser, pero que tiene un “beneficioso” egoísta al resaltar solamente el poder que tenemos para crear una nueva versión nuestra.

Dentro del concepto del presente proyecto se pensó en la presentación de espacios no convencionales con el fin de crear una experiencia más allá de la simple apreciación del objeto planteado, habiendo defendido la finalidad de crear una obra inmersiva que incluye un espacio inmersivo donde el visitante es parte activa de la idea que se expone,

Dado que en Ecuador este tipo de obras no son muy comunes no ha existido la apertura necesaria para la realización de este proyecto por la desorganización en fechas, la negación de metodologías y proyectos expositivos no convencionales que han obstaculizado la presentación de esta obra en el Centro de Arte Contemporáneo.

A lo largo del desarrollo este proyecto, se han tocado temas sensibles como la desigualdad y el rechazo injustificado a las personas de bajos recursos, se ha evidenciado las conductas de consumo producidas por la misma presión social y discriminación que son el detonante para que este comportamiento repita conductas que permiten la discriminación, rechazando grupos sociales o personas individuales por la primera impresión física del sujeto

Este proyecto ha alcanzado conclusiones similares a la investigación artística de María José Machado y Teresa Margolles, en los cuales se realiza una severa crítica al sistema social y judicial debido a la superficial impresión que dan las personas de bajos recursos por supuestamente estar involucrados en actividades ilícitas, justificando la violenta represión policial, así como el rechazo de la población en general.

El objetivo desarrollado en este proyecto fue tratar temas complejos en un ambiente lleno de calma y belleza en la búsqueda de la aceptación de las circunstancias que puedan generar conflictos interiores o traumas y que evidencia lo difícil que nos resulta como seres humanos enfrentar lo que realmente nos lastima pero que termina manifestándose para buscar su calma.

En general, me recorre un sentimiento agridulce en la presentación de este proyecto que estaba planificado en principio de una manera totalmente distinta a su resultado final, dado que el tema central y su exposición final fue desarrollado apasionadamente a lo largo de mi recorrido por la facultad de artes, diferentes motivos han encarrilado la presentación de mi proyecto utilizando al espacio virtual para su desarrollo, aun así mi búsqueda ha continuado llena de amplia expectativa y sus resultados han sido muy gratificantes para mi crecimiento profesional y personal.

Bibliografía

Foucault, M. (1975). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Francia. Éditions Gallimard.

Caro, A. (2010). *Comprender la publicidad para transformar la sociedad*. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.

Izaola, A. (2017). *Miradas entrecruzadas: la construcción social de la Otredad*. Barcelona, España: Bellaterra.

Raby, A. (2011). *Drogas: trascendencia personal y social del consumo*. Santiago de Chile, Chile: Mediterráneo.

Sassatelli, R. (2012). *Consumo, cultura y sociedad*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

Bauman, Z. (2007). *Vida de consumo*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina.

Ramírez, P. (2016). *Mediatización social: poder, mercado y consumo simbólico*. Salamanca, España: Comunicación Social.

Baudrillard, J. (2014). *La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras*. Madrid, España: Siglo XXI.

Zea, L. (2015). *Discurso desde la marginación y la barbarie*. Madrid, España: Biblioteca Nueva.

Carballeda, A. (2018). *Los cuerpos fragmentados: la intervención en lo social en los escenarios de la exclusión y el desencanto*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Guzmán, M. (2006). *Pobreza, exclusión, inequidad social en el mundo, en América, y específicamente en Ecuador*. Quito, Ecuador: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

Groys, B. (2008). *La topología del arte contemporáneo*. Duke University Press.

Kapuscinski, R. (2012). *Encuentro con el Otro*. Polonia: Editorial Anagrama.

Schor, J. (2004). *Nacidos para comprar: Los nuevos consumidores infantiles*.

Sierra, S. (2000). *Línea de 10 pulgadas rapada en la cabeza de dos drogadictos que recibieron un shot de heroína como pago*. Puerto Rico.

Margolles, T. (2000). *Lengua*. México D.F, México.

Quinn, M. (2011). *SELF*. Londres, Inglaterra.

Fischer, U. (2018). *Things*. New York: Estados Unidos.

Cruzvillegas, A. (2003). *Il cotidiano alterato*. Venecia: Italia.

Orozco, G. (1999). *Piedra que Cede*. New York: Estados Unidos.

Cattelan, M. (1999). *La nona Ora*. Italia.

Hirst, D. (1994). *Away from the Flock*. New York: Estados Unidos.

Robinson, W. (2014). *Exodus*. Colorado: Estados Unidos.

Machado, M. (2010). *Yahuarlocro, Performance, Sangre en cocción*. Cuenca.

Chapman, J. (2023). *The live and works Jake & Dinos Chapman*. jakeanddinoschapman.com.

recuperado mayo 5, 2018, de <http://jakeanddinoschapman.com/everything/exhibitions>.