

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

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**

¿SOMOS LAS HUELLAS QUE ACUMULAMOS EN NUESTRO CUERPO?

GIANELLA EMILY NOVOA MOYA

DIRECTOR: DIEGO ARIAS

QUITO, 2022

Contenido

1. Introducción	3
2. Capítulo I	4
2.1 Sufrimiento	4
2.2 La fotografía cómo creación del Espíritu.....	5
2.3 Desde mi experiencia	7
2.4 Detonantes	9
2.5 Desde mi cuerpo	10
3. Capítulo II	11
3.1 Referentes	11
4. Capítulo III	16
4.1 Metodología de la investigación-creación	16
4.2 Versiones	18
4.3 Deseo	20
4.4 Procesos	21
5. Capítulo IV	24
5.1 Proyecto fotográfico Ahora es real / Inicios	24
5.2 Factura y valor agregado	26
5.3 Obra	27
6. Capítulo V	33
6.1 Momento Expositivo	33
6.2 Experiencia compartida y conclusiones	37
6.3 Bibliografía	38
6.4 Índice de imágenes	39

Introducción.

Esta propuesta busca examinar y reflexionar sobre la afectación de los sentimientos y experiencias que vamos viviendo, a partir de las huellas visibles que nos van dejando en la memoria terceras personas, como nuestra familia, amigos, parejas a través de las relaciones afectivas, así como aquellas que nosotros mismos nos infringimos. Uno de los intereses de esta exploración es la empatía entre el cuerpo marcado, y los otros cuerpos que se relacionan con él , también la visibilización de las huellas que vamos acumulando y de la manera en que transforman en el tiempo.

El proyecto se compone de elementos Fotográficos, el uso de este medio obedece a su posibilidad de relacionar al sujeto con la realidad a través de la representación verosímil y permite mostrar mi cuerpo más íntimo pues hablo desde mi experiencia.

La intención del presente trabajo es remarcar la importancia de cómo me hago responsable de mi ser y busco reconstruirme, y trabajar respecto a todas estas marcas para seguir adelante. Las huellas están pensadas en lugares como la espalda que representa la idea de recuperar soporte, en ese sentido las manos representan la habilidad de instrumentar cambios y actuar de forma transformadora. El pecho representa hacer frente a estos nuevos sentimientos y acciones y por último la mente que permite la ejecución de todo el proceso, todas las decisiones y ejecuciones son más consientes.

En este sentido:

¿Somos las huellas que acumulamos en nuestro cuerpo?

Capítulo I

Sufrimiento.

El dolor y el sufrimiento siempre han sido temas centrales a lo largo de la humanidad, el arte ha intentado expresar y representar de alguna manera estos estados. En este escrito marco la importancia de visibilizar estas afectaciones, de aceptarlas y vivir con ellas.

Abordo el sufrimiento desde una postura pesimista, el cual reconoce el sufrimiento, pero al hacerlo abarca la existencia en su totalidad. El sufrimiento no tiene poque limitar la existencia, de modo que el sufrimiento no será razón para negar la vida. Nietzsche muestra al sufrimiento como la esencia misma de la vida algo que trasciende de la moralidad.

El autor mencionado (Nietzsche F.) Señala la importancia de concebir el sufrimiento como parte elemental de la existencia y como al negarla se limita totalmente a las experiencias. Habla de que al cambiar la relación con el sufrimiento el sentido de la existencia es transformador; Busca resignificarlo para entenderlo como una parte más de la vida, un fragmento del total y no como el único fin. Según Nietzsche “decir sí al dolor como condición de la vida no significa considerarlo un valor en sí mismo. Lo valioso no es el sufrimiento, sino la manera de reaccionar ante él”. (Piña,V, 2015)

“Para Nietzsche el sufrimiento se convertirá en un desafío. Nunca será un obstáculo paralizador, sino un reto cuya superación se ha de traducir en amor a la vida” (Piña,V, 2015)

Abrazar el sufrimiento resulta ser el primer paso para entregarse a la vida, por consiguiente, el siguiente paso es encontrarle un sentido y Nietzsche sostiene que este sólo puede ser trágico. La filosofía nietzscheana analiza al sufrimiento para quitarle el peso a este estado, examinarlo más allá de un sentimiento, de una condición humana, sino más bien intenta hacerlo más leve.

Además, expone que el sufrimiento nunca será una razón para negar la vida. “Negar la existencia en razón del sufrimiento pone de manifiesto la incapacidad del ser humano para encontrarle un sentido.” (Piña,V, 2015). Se trata de no castigar la existencia sino de a aprender a vivir con todos estos matices que hay en ella.

Nietzsche postula la riqueza de afirmar el sufrimiento. Al tenerlo presente y dándole validez, deja de ser un paralizador y logra trascender a través de la creatividad, es decir el sufrimiento nunca será completamente perjudicial en la vida del hombre.

Resulta que, al quitar la valoración moral a dicho sufrimiento este no se categoriza como bueno o malo, solo es real. Al reconocerlo como malo se convierte en negación, atribuirle con una valoración negativa que no tiene el sufrimiento. Dejan de existir injusticias y se deja de lado la victimización para llegar a las afectaciones y responsabilidades individuales. Por otro lado, busca encontrarle sentido a la existencia viviendo más allá del sufrimiento.

Con este contexto me refiero al sufrimiento como un episodio, una experiencia, o momento doloroso, no perjudicial del todo, indagando las huellas dolorosas de las experiencias que me atraviesan en un sentido transformador.

Busco representar estas marcas, exhibirlas con fuerza, envolviéndome en ellas, pero también superándolas.

La fotografía como creación del Espíritu.

“La pintura no es fotografía, dicen los pintores. Pero la fotografía tampoco es fotografía “ (Fontcuberta, J. (2003)

Quiero mencionar el texto de Estética Fotográfica de Joan Fontcuberta en el fragmento La fotografía como pura creación del Espíritu, una perspectiva bastante poética, pero a la vez muy directa. Apremiar esta práctica por todo lo que involucra ejercerla, las emociones y pensamientos que hay en la fotografía, conexiones e introspección. Relacionarme con estas ideas es para mí realmente potente con el tema que estoy tratando sobre las huellas que llevo conmigo.

El pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor del siglo XX, gran representante del surrealismo. Señala que la foto va más allá de las manos que la ejecutan, “cuando las manos dejan de intervenir, el espíritu empieza a conocer la ausencia de las turbias floraciones digitales” (Fontcuberta, J. 2003). También se menciona a la inspiración y como esta se desata de un proceso técnico. La fotografía como pensamiento, acción y sobre todo un gesto.

“Solo aquello que somos capaces de soñar está falto de originalidad”. (Fontcuberta, J. 2003).

Hablando sobre la fotografía fantástica, es evidente este tipo de pensamientos en su trabajo.

Además, señala el milagro de abrir los ojos y ser diestros para el buen mirar, algo sin duda decisivo para la fotografía. Saber mirar para él es un sistema de agrimensura espiritual, es decir un sistema de ubicación, delimitación, medición y representación del espacio, pero de una manera trascendental y más profunda en un plano espiritual. Propone que desde que sabemos mirar estamos inventando.

Desde mi experiencia.

Con veintiún años, pensar en cuánto me cambiaron unos meses es abrumador. La angustia era el pan de cada día, esos sentimientos con los que nunca quieres toparte. Pero existen épocas cuando son lo único que hay.

Es difícil descifrar que era lo que sentía, cuando llamo tristeza y enojo a casi todo. Pienso que hay un abanico de emociones que podía sentir, pero es complicado nómbralos. Estoy segura de que no soy a la única que le pasa.

Aprender a vivir en conflicto y con dolor te hace pensar que no hay ninguna otra manera de existir, pero ¿Cómo puedes limpiar en un día lo que lleva sucio por años?

El tiempo es relativo como siempre, pero es confuso cuando te sientes de esta forma. Los buenos momentos eran tan escasos y se acababan tan rápido. Siempre he dicho, lo bueno dura poco y ahí está la magia, pero en realidad creo que es la unión de ambas la combinación perfecta, duración e intensidad, porque no es lo mismo unos segundos de dolor que días de dolor.

Pero nunca sé cuánto durarán, estas sensaciones de angustia y tristeza, pensamientos dañinos que se multiplican. Prefiero algo intenso pero fugaz que un malestar continuo, como cuando te inyectan, sabes que dolerá, pero solo por poco tiempo. En cambio, en esos problemas no sé cuánto duran esos rencores, esas lágrimas y esa angustia.

Me desesperaba saber que aunque pasen los días sabía que no cambiarían las cosas, estás en un lugar de donde no puedes regresar.

Era la primera vez que me levantaba queriendo no despertar, porque cuando duermes no piensas, no lloras, no te enojas, y hasta mis horas de sueño iban desapareciendo.

Es contradictorio, cuando quería forzarme a no pensar o a no sentir, pero a la larga sufría el doble. El primero era el problema y el segundo el estar fingiendo y engañándome, que no me estaba afectando y que no tenía por qué sentirme así, pues a la final solo aplazaba el proceso.

Como la idea de que hay que estar felices, agradecidos y resplandecientes se vuelve tan rígida en una sociedad donde solo están visibles los éxitos y la belleza. Cuando no me siento así es porque estoy arruinada, o soy exagerada, tantas veces cuestionándome si lo que siento es real.

Luego de todo me di cuenta que prefiero aceptar, porque si no lo hago solo sigo cargando y cada vez es más pesado, pero si lo acepto y lo dejo ir ya no se convierte en eso que me arrastra, que me hace más pequeña, sino me vuelvo responsable y abierta, es normal ese océano de sentimientos.

Mi ligera tendencia a los extremos, donde inconscientemente busco la manera de sentir más, lugares peligrosos y dolorosos, la cima y la caída.

Pero en realidad todos los tonos del medio están bien y son igual de valiosos, es desgastante estar en el extremo.

Nietzsche se refiere al sufrimiento como una afirmación de la vida por medio de la destrucción. (Carrillo. A., 2002) Pero yo me preguntaba realmente no disfruto estar tan envuelta en esto, porque sigo teniendo estas rutinas donde para sentir de verdad debo salir tan afectada. La conciencia es la única que me apoya cuando vuelvo a mis lugares comunes, de estructuras de ideales y apegos que encarecen mi crecimiento.

Al final estoy aprendiendo a dejar de evitar, ahora intento estar de frente, porque debo aferrarme a mí misma, este viaje siempre ha sido en soledad, la compañía viene en momentos.

La eliminación del sufrimiento es una negación afectiva real de la vida, debo dejar de esquivar y adelantar las partes que no me gustan, dejar de clasificar lo que está bien sentir y lo que no. Abrazar a todas las partes.

Se toma al dolor como algo que se debe evitar, pero los contrarios quienes hemos abierto la conciencia a la pregunta de dónde y cómo es que ahora la planta hombre ha crecido más fuerte

y más alto, opinamos que esto siempre ha sucedido bajo condiciones desfavorables, para ello la peligrosidad de su situación ha tenido que crecer primero hasta lo monstruoso. Afirma Nietzsche. Carrillo Alberto (2002) p.28

Cansada de negar, cansada de huir, cansada de mentirme día a día, cansada de fingir.

Creo que cuando estas en ese momento del impacto no sientes cuanto ganaste, todos los aprendizajes se entienden luego. Las heridas recién hechas casi siempre me han segado con ira y confusión, tratando de darle un significado a todo, pero en realidad es en el después cuando puedo ver la fuerza que siempre me habitaba.

Detonantes.

Estas y varias reflexiones fueron la base para mi proyecto "*Ahora es real*" de dos mil veintiuno, el cual comienza con un análisis introspectivo sobre los momentos más complicados que he vivido y pensando en las repercusiones mentales en el contexto del dos mil veinte, en el que globalmente se producen crisis tanto sanitarias como económicas que golpearon a la sociedad, pero quiero enfocarme en la salud emocional, en mi caso este y factores familiares fueron los que me nutrieron para abordar este tema desde una mirada íntima.

Considero la necesidad de hablar de todas estas marcas que llevo conmigo. Desde mi lugar de enunciación me interesa visibilizar la afectación de los sentimientos, a partir de las huellas que nos van dejando terceras personas, como nuestra familia, amigos, parejas y las más intensas las que nos dejamos nosotros mismos. Refiriéndome a huellas como el rastro de sucesos dolorosos, los cuales se impregnan en la memoria y en el cuerpo, pero que también construyen quienes somos. Para mí estas huella nos acompañan todo el tiempo, cada una de ellas nos cambia para siempre, no volvemos a ser los mismos después de tenerlas.

Busco generar una mirada empática, mostrar que todos nos hemos destruido y reconstruido en algún momento y que es tan importante la salud mental como la física. Representar de alguna manera la vulnerabilidad, pero al mismo tiempo la fuerza.

La mayoría del tiempo intentamos ocultar los procesos de crecimiento, los conflictos personales, inseguridades y miedos, y por eso mi enfoque es sacar a la luz esto que nos hace más cercanos con los demás. Además, pienso que en el fondo si se pueden sanar estas marcas

que acumulamos, es un proceso de curación permanente, donde las aceptamos, y las tratamos, sin ignorarlas. Al negar o invalidar todas las huellas, me niego a mí misma y no me permito sentir los distintos estados emocionales que forman mi experiencia genuina, estamos acostumbrados que la felicidad, la productividad y positividad sean las emociones que sí podemos exteriorizar y las demás hay que descartarlas y callarlas.

Anulando varias percepciones emocionales que son atribuidas como negativas socialmente, donde los ideales de bienestar y éxito nublan completamente la realidad. Se trata de una Pasividad toxica donde se atribuyen comportamientos como: no te quejes, deja de exagerar, ya sonríe, hay que ver lo bueno y no lo malo.

Para mí es fundamental hablar desde la experiencia, y mediante expresiones artísticas, logro entenderme con más profundidad, así como también puedo hablar de lo que necesito sanar, estos temas se vuelven colectivos con los que otras personas se identifican, problemas de la condición humana a la que todos estamos expuestos.

Desde mi cuerpo.

Me involucro emocionalmente en la creación y producción de mis proyectos, pero también de manera visual, pienso que el hecho de narrar mis vivencias e inquietudes desde mi perspectiva e incorporarme en las obras de alguna manera incrementan su significado. Aunque es complicado para mí, porque estoy mostrándome tal cual, con mi cuerpo y mis sensaciones, considero que es mi manera de enfrentar varios de mis conflictos internos además de situarme en un lugar de vulnerabilidad.

El cuerpo se convierte en el soporte, en materia prima con la que puedo experimentar, explorar, cuestionar y transformar. Mi cuerpo es mi herramienta que siempre está disponible como medio.

Me permite relacionar mi intimidad con la vida cotidiana, el interior con el exterior.

El performance y la sanación se entrelazan en acciones de transgresión, el cuerpo no deja de comunicar, de ser resistencia, pero más que nada de ser acción.

Hegel sostiene “El arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta”

(Martínez, R. M.2006). y para mí no puedes exteriorizar con veracidad lo que no está dentro de ti.

Capítulo II

Referentes.

Una artista y poeta que abarca temas como el amor, la pérdida, el trauma, la curación, la feminidad y la migración. Oriunda de Punjab, India y con solo veintiún años Rupí Kaur relata de manera poderosa pero cálida varias de sus experiencias personales, su escritura es muy libre y acompaña a sus frases con sus propias ilustraciones. Además de palabras estas imágenes te hacen sentir envuelto, involucrado y empático.

Este libro me llegó justo en un momento de crisis y aunque de primera vista solo vi frases cortas con ilustraciones, al leerlo fue muy gratificante entender desde las vivencias de Rupí varias sensaciones que también he vivido.

“Ayer cuando me desperté el sol cayó al suelo y rodó, las flores se cortaron la cabeza, la única con vida aquí soy yo y yo apenas siento que esté viva...la depresión es una sombra que vive dentro de mí” (Kaur Rupí. 2017).

Al explorar desde mi experiencia y con mi cuerpo uno de mis referentes es Rob Woodcox fotógrafo estadounidense quien señala que su trabajo está enfocado desde un estado de humanidad. Para él, las distintas expresiones de arte son una terapia donde nos encontramos a nosotros mismos desde la vulnerabilidad. En su trabajo el cuerpo es algo central y el artista comenta que aun en la sociedad no queremos mostrar ciertos rasgos de humanidad y por esto el intenta hacerlo para manifestar que todos los pertenecemos a este mundo somos parte de algo mucho más grande. Por ello incluye distintos tonos de piel, rasgos, sexualidad y géneros, para él es fundamental generar aceptación y respeto ante la diversidad y piensa que con su arte puede contribuir a hacerlo. Sus fotografías tienen un gesto impactante, la forma en cómo ubica y captura los cuerpos, la composición que logra en su trabajo me da la sensación de que realmente esos cuerpos interactúan en el espacio y parecería hasta una manera

performática de seleccionar estos momentos. Los cuerpos desnudos y retratos están acompañados de texturas, de pinturas, luces y sombras que enriquecen sus proyectos.

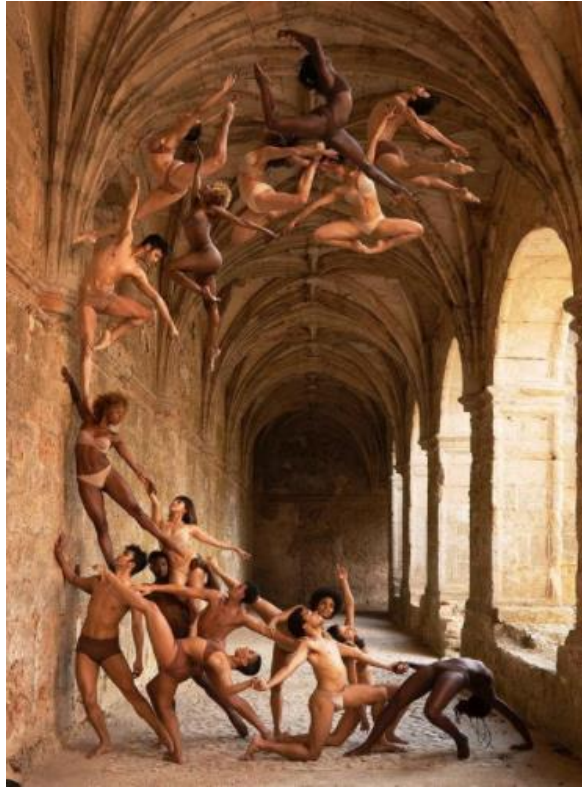

Fig.1 Wood.R(2021) Viaje en el Tiempo. Recuperado el 16 de Mayo del 2019 de:
<https://www.instagram.com/p/B6Bvx4Fh0n/>

Fig.2 Wood.R(2021) Interconectividad. Recuperado el 16 de Mayo del 2019 de:
<https://www.instagram.com/p/B6Bvx4Fh0n/>

Otra artista que indagaba el cuerpo es Reka Nyair nacida en Finlandia, es una fotógrafa, productora de videos de moda y bellas artes, quien trabaja en instalaciones elaboradas y piezas de performance. Se mueve entre el erotismo, la nostalgia, los ideales tradicionales de belleza y roles de género, desde una mirada predominantemente femenina. Algo que aprecio mucho de su línea de producción son los resultados visuales que logra conseguir en sus fotografías, en su mayoría trabaja el blanco y negro con cuerpos desnudos y llenos de marcas, lo que más me cautiva son los elementos que incluye como las tintas y modificaciones corporales, al trabajar en fondos oscuros resalta mucho las siluetas, tatuajes y la expresión corporal de sus retratados.

Fig.3 Nyair,R(2018) Geisha Ink. Recuperado de: <https://www.rekanyari.com/geisha-ink-2>

Fig.4 Nyair,R(2018) Nudes. Recuperado de: <https://www.rekanyari.com/qeisha-ink-2>

Maria Clara Macri Historiadora del mundo contemporáneo y fotógrafa planea un proyecto llamado Her Rooms donde parte de la investigación de la libertad e intimidad de las mujeres contemporáneas desde sus habitaciones. Me interesa esta artista por la naturalidad que logra captar en sus retratadas, la gestualidad corporal, los colores y la diversidad cultural. Además, es evidente la mirada femenina en su obra, son cuerpos de mujeres captados por una mujer y no abordados desde la masculinidad.

Su metodología de trabajo es viajar por varias ciudades como Los Ángeles, Milán, Londres y más para conocer a sus modelos, interactuar con ellas y situarse en sus hogares. Para María la belleza está en el misterio, la energía de sus retratadas y sus habitaciones, es fundamental e intenta adentrarse a esos ambientes para lograr mostrarlos con mayor veracidad. Afirma que se trata de cómo sentimos nuestra energía femenina en nuestros refugios.

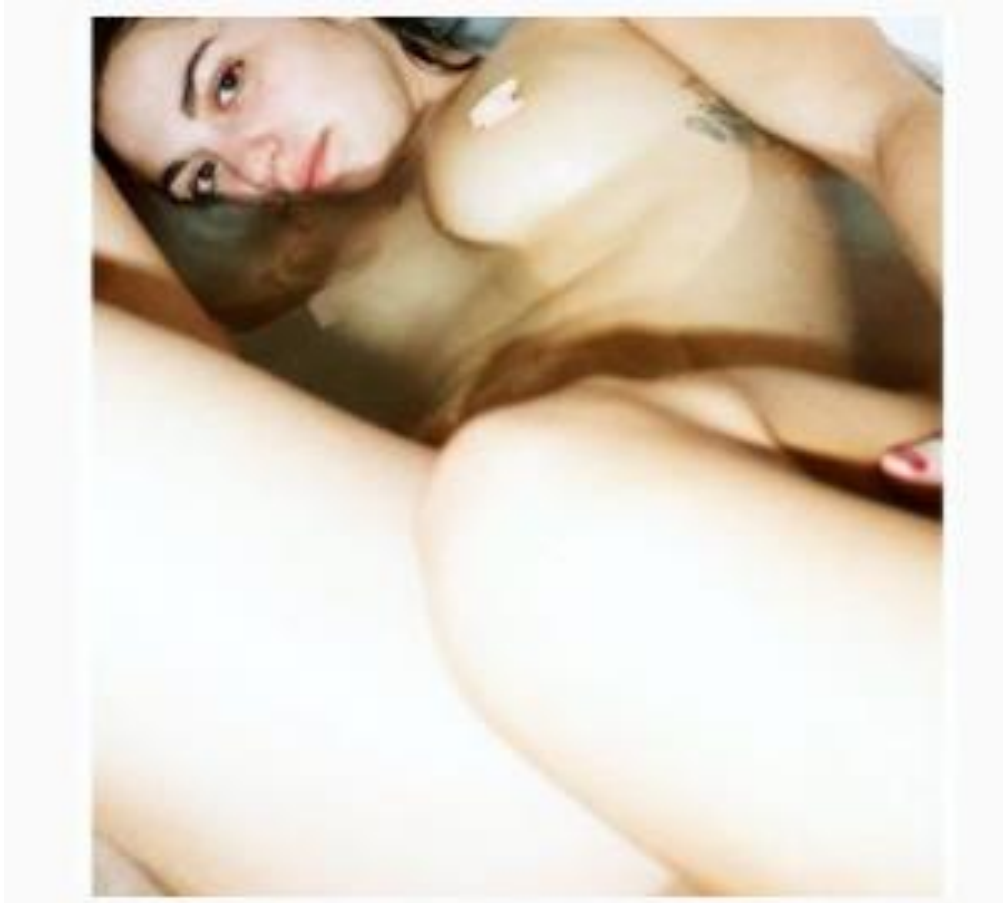

Fig.5.Macri.M(2019)Her Rooms.Recuperado de <https://www.instagram.com/p/Bu61ESqAwLw/>

Fig.6.Macri.M(2019)Her Rooms.Recuperado de <https://www.instagram.com/p/Bu61ESqAwLw/>

Capítulo III

Metodología de la investigación-creación.

Mis primeros acercamientos hacia las prácticas artísticas fueron desde el dibujo y la pintura, la figura humana siempre me fascinó.

Fig. 7 Novoa.E (2018) Ejercicios

Fig. 8 Novoa.E (2017) Ejercicios

Fig. 9 Novoa.E (2018) Ejercicios

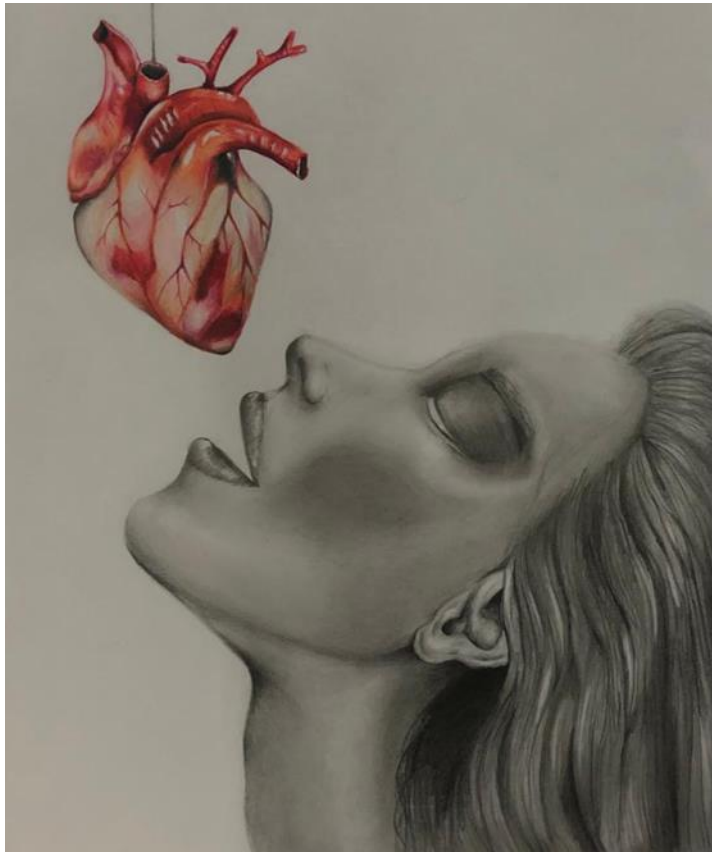

Fig. 10 Novoa.E (2019) Consumo Humano

Luego fui adentrándome hacia la fotografía y el video, donde encontré un impulso más fuerte en cuanto a mi proceso. Durante mi formación académica en la carrera de Artes visuales fui diversificando varias actividades y logré encontrar más afinidad con el cuerpo, la experiencia y la introspección. En cuanto a temáticas me inclino por los pequeños detalles, situaciones que me incomodan, afectaciones vivenciales que me conflictúan o siento la necesidad de involucrarme.

Versiones.

El primer trabajo en el que puedo evidenciar esta línea de búsqueda introspectiva fue *Versiones*, realizada en base a una metodología de entrevistas a personas cercanas como amigos y ex parejas, en la cual les pregunté cual ha sido el mejor recuerdo conmigo, el peor, que es lo que más les gusta sobre mí y lo que odian, a través de una intermediaria.

Al escuchar los registros del audio es interesante cómo me percibe la gente, fue gratificante escuchar los puntos positivos, pero también los negativos porque esos normalmente se los guardan.

Luego de las entrevistas realicé una serie fotográfica clasificando de algún modo estas cualidades positivas, negativas y las que yo me las autodenominaba, y las presenté con varias frases textuales de las entrevistas. Versiones me permitió conocerme más pero también me direccionó a un lugar de enunciación.

Estas fueron algunas frases recuperadas de las entrevistas:

No quieres escuchar las cosas malas que hiciste, tal vez para no pensar en cuánto te afecta esa situación, pero a veces es bueno escucharlas.

Saber que eres una persona que puede reír y llorar, cualquier momento que pasamos juntas...

Es una persona noble, se gana el nombre de amiga...

Tiene mucho que darle al mundo...

Tiendes a ser muy realista y muy necia...

Es muy prepotente, quiere que las cosas sean a su manera...

Se pone un poco loca cuando esta borracha siempre esta intensa...

No mostraba mucho interés...

Fig. 11 Novoa.E (2019) Versiones

Deseo.

Luego trabajé con *Deseo*, una obra donde fui cuestionado porque disfrutamos ser deseados, si viene por una respuesta biológica, construcciones sociales, sentido de pertenencia o por el ego. Cómo todo el tiempo estamos intentando ser agradables para los demás, captando atención y buscando una respuesta en el otro. Lo hacemos con nuestras miradas, con nuestro lenguaje corporal y muchas veces desde el inconsciente. Me enfoqué en mostrar cuerpos tonificados, sensuales y apetecibles socialmente, cayendo en estas figuras tanto femeninas como masculinas que se muestran en redes sociales. Mostrar el deseo desde ahí, desde las figuras idealizadas. Pensaba también en cómo socialmente nos conducen a llegar estos moldes para así ser aceptados, deseados y consumidos. En este proyecto de igual manera me incluí en el trabajo y además dos colegas que me permitieron usar su imagen.

Fig. 12 Novoa.E (2019) Deseo

Procesos.

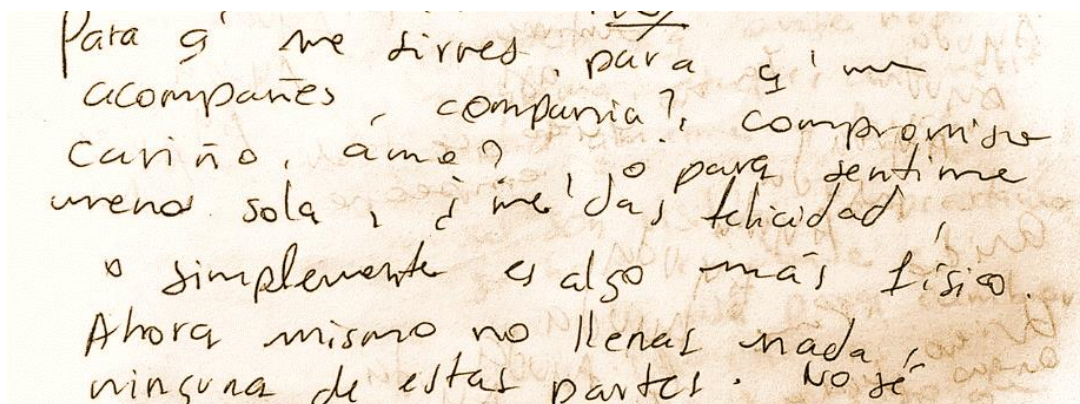
Poco a poco fui sumergiéndome en temáticas personales, problemáticas introspectivas que respondían a un interés de ese momento que de igual manera quedan abiertas para seguir indagando con ellas. Además de enfocarme más a la fotografía y el video, es clara la presencia del cuerpo ya que es un punto muy relevante en mi trabajo. El cuerpo como medio, como protagonista al igual que un cuerpo como contenedor sensible y transgresor.

Dentro de mi proceso creativo un elemento común es la tristeza, pero en realidad es adentrarme en la intensidad de la emoción, no es el sentimiento en sí, sino más bien un estado de afectación. Considero que es indispensable la atención, la obsesión y el asombro, con ellos puedo encontrar inspiración y curiosidad en todo, solo debo estar dispuesta a sentir.

En la producción de las obras *Solo queda borrarte*, *Me sostengo de nuevo*, *Ahora es Real* y otros ejercicios ligados al performance, pude contemplar el estar en los dos lados de la producción. Trabajar detrás y frente a la cámara para lograr transmitir de mejor manera la intención del proyecto. Además de ser más consciente de mi lenguaje corporal, de mi rostro y mis posturas.

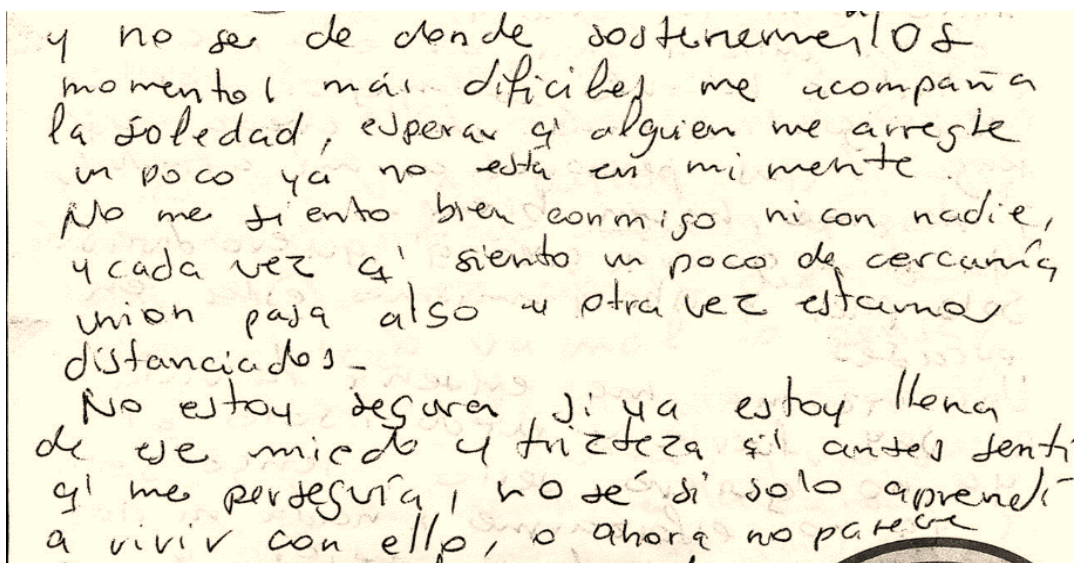
La escritura es una herramienta que me permite estructurarme, al principio tengo ideas sueltas que las voy armando de manera desordenada. Luego aclaro mis ideas y al leer todos mis

pensamientos tengo un boceto de lo que quiero investigar. El primer indicio de interés en un tema son los pensamientos, pero cuando los escribo se separan de los demás, el escribir se ha convertido en una manera de canalizar y cuestionar, pero sobre todo de desahogo. Cuando ya me siento conforme con la propuesta comienzo a la producción.

Para q' me dirres, para q' me
acompañes, compañía? Compromiso
carriño, amor? o para sentirme
unena sola, ¿me das felicidad,
o simplemente es algo más físico.
Ahora mismo no llenas nada,
ninguna de estas partes. No sé

Fig.13 Novoa.E (2019) Bocetero

y no sé de donde sostenerme los
momentos más difíciles me acompaña
la soledad, esperar q' alguien me arregle
un poco ya no está en mi mente.
No me siento bien conmigo ni con nadie,
y cada vez q' siento un poco de cercanía
unión pasa algo u otra vez estamos
distanziados.
No estoy segura si ya estoy llena
de ese miedo y frialdad q' antes senti
q' me perseguía, no sé si solo aprendí
a vivir con ello, o ahora no parece

Fig.14. Novoa.E (2020) Bocetero

La factura y el concepto, los dos van de mano en mi ideal de producción. En general busco que mis trabajos se logre ver una armonía en cuanto a encuadres, luz, sombras, texturas y demás, es decir que el resultado refuerce el concepto, que mantenga una esencia y un gesto.

Trabajo con prueba y error, si no me gusta o no me siento satisfecha con el resultado lo repito, por eso me gusta estar evaluando continuamente durante la producción. Al estar presente en la imagen necesito asistencia para lograr las fotografías, videos y demás, en la mayoría de casos me ha colaborado una colega arquitecta y mi hermana. También sirve mucho un espejo para ponerme en las posturas que estoy buscando, y enseñar como quiero que la imagen sea captada. Me encuentro en la producción, pero también en el resultado.

Le doy un mayor peso a la producción que a la post producción. El primer paso para conseguir resultados deseados es dar todo en la producción y dejar los mínimos detalles en la post producción, es mi lema de trabajo y siempre me manejo de esta forma. Además, una de las intenciones de esta última propuesta es que sea lo más orgánica en relación con el cuerpo, en otras palabras, captar con naturalidad y gesto, no con saturación y exageración. Por ello en las imágenes recuperadas existen imperceptibles intervenciones, únicamente para acentuar luces, formas y tonos.

Capítulo IV

Proyecto fotográfico Ahora es real / Inicios

Este se compone por varias fotografías donde capturo momentos íntimos con mi cuerpo y mis experiencias. Inicialmente fue creándose por fragmentos divididos por zonas corporales y simbologías personales. Comencé por la espalda haciendo referencia a este lugar que logra mantenerme de pie, luego de pasar tantos altibajos y de sentir que no volvería a sostenerme por mí misma. Esta idea de que puedo soportar y avanzar fue clave para plantearme este proyecto, por eso en un principio solo sería una serie más pequeña únicamente de la espalda para mostrar el sostenerme de nuevo. Pero poco a poco vi necesario abarcar más partes de mi cuerpo para hablar sobre un crecimiento real simultáneo, que involucra una serie de cambios de pensamientos de actitudes y de acciones.

Fig.15. Novoa.E (2020) Bocetero

Luego decidí utilizar la zona del pecho donde lo relaciono como símbolo para hacerle frente a las experiencias, al dejar de huir y evitar, sino colocarme en una posición de vulnerabilidad. Además, pensando en que socialmente siempre se relaciona el corazón y los sentimientos, pienso que esta parte frontal está ligada mucho al sentir.

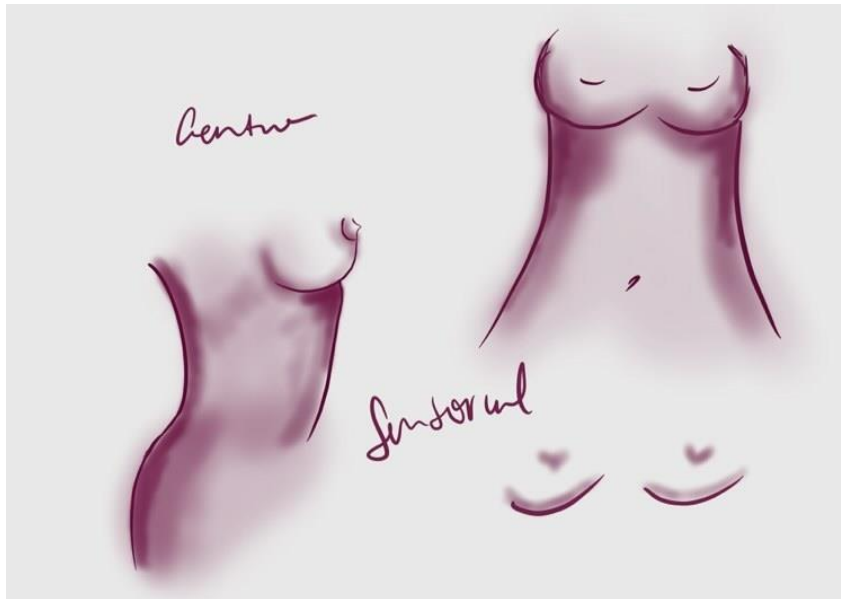

Fig.16. Novoa.E (2020) Bocetero

En el transcurso de estas ideas tomé la decisión de ir añadiendo más partes de mi cuerpo, luego vinieron las manos donde la intención es representar el hacer, el actuar, tomar acción de todos estos nuevos aprendizajes que se incorporan a mí. Ya no solo hablo de sentimientos ni emociones sino de actos diarios que me llevan a un estado de mejora continua.

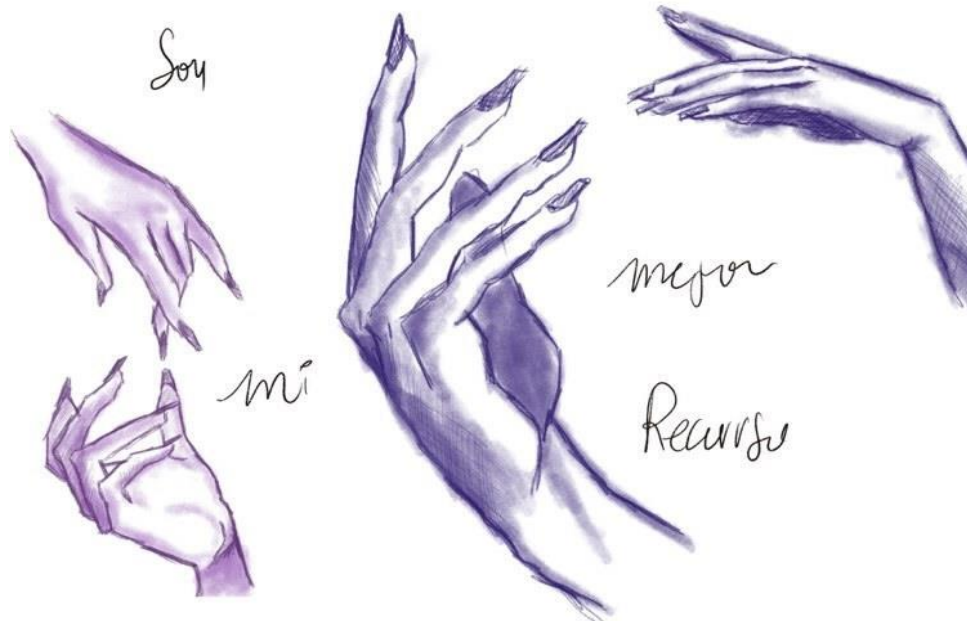

Fig.17. Novoa.E (2020) Bocetero

Posteriormente me di cuenta de algo. Para que todo sea un movimiento integrado entre pensamientos, sentimientos y acciones debo traer mi conciencia en cada intención y operación que haga. Por este motivo se genera un cambio significativo para mí, desde la conciencia de mis acciones e ideas voy incorporando todas mis marcas, huellas, experiencias intensas que me hacen quien soy. Sin darles todo el poder de apegarme completamente a ellas. Sin permitir que estos vestigios de recuerdos me limiten y me encierren en conceptos que no me benefician. Como mencioné al principio con las ideas de Nietzsche, el sufrimiento es más que algo condicionado por la moral y es más que momentos difíciles, definitivamente me permite trascender en varias etapas y ámbitos de la vida. No se puede encontrar la paz evitando el problema.

Por último, quise mostrar un plano general de todo mi cuerpo con las huellas de las que hablo, la finalidad de que sean tan literales es que sean perceptibles y generen una idea de quien las ve, que todos tenemos varias de ellas por más que las intentemos ocultar.

Factura y valor agregado.

En cuanto a elementos como la composición, tonalidades, luces, sombras y cuestiones técnicas, mi interés se centró en crear una imagen más orgánica y natural. Lo que me llevó a

tomar la decisión de intervenir lo menos posible en las fotografías, pues mi intención fue exponer mi cuerpo sin tanto retoque si no tal cual en su forma y textura.

La piel en si tiene un valor que nos conecta unos con otros y fue algo muy importante dentro de este proyecto fotográfico. Anteriormente trabajé en cuerpo en blanco y negro, pero al dejarlo en su naturalidad, con los colores y texturas de la piel le dio mucha más fuerza a mi entidad como a las huellas.

La luz también fue un punto que me permitió exhibir estos detalles de mi piel, las formas y siluetas que me conforman, al igual que potenciaron al gesto de marcar mi cuerpo con estas huellas.

Las inclinaciones a tonos azulados y fríos fue una decisión que acompaña y refuerza esta idea de tristeza, pero también de sensibilidad, esta estética aporta mucho al concepto de la propuesta, si fuera muy cálida la imagen no tendría la misma sensación al mirarlas.

Las experiencias con la cámara, primero por el hecho de que las experiencias de las que hablo son reales para mí y situarlas en mi es de cierta manera colocarme en una postura sensible pero también sincera. Personalmente siempre me cuesta recordar malos momentos, pero en estas fotografías lo hice y fue gratificante pensar que a pesar de que ellas me acompañen también me han permitido crecer de una manera infinita. Hacer visibles mis huellas y además mostrarlas para mí fue un acto de valentía, como mencioné anteriormente el año dos mil veinte fue muy desgastante pero este proyecto me ayudó mucho de una manera sanadora. Dejar de huir y hacer frente a los conflictos que me atraviesan pues de cierto modo al exponerme en las fotografías quise representar esto, cuando ya pasan de ser ideas o recuerdos a ser más conscientes puedo cambiar.

Siempre pienso que el arte es un medio que está disponible para reescribir el desastre y convertirlo en una chispa de cambio.

Por otro lado, batallar con como construyo la imagen y estar detrás de la cámara, pero a la vez delante viendo cada error o señalando los detalles que quiero seguir trabajando. Tuve la gran ayuda de una arquitecta interiorista quien es una gran amiga que estuvo colaborándome en este largo proceso.

Obra.

La obra consta de quince fotografías en las que expongo varias fracciones de mi cuerpo, representando este cambio interior gracias a las huellas que voy acumulando en mi ser.

Fecha: 2020

Técnica: Fotografía

Medidas: 40 x 53 cm

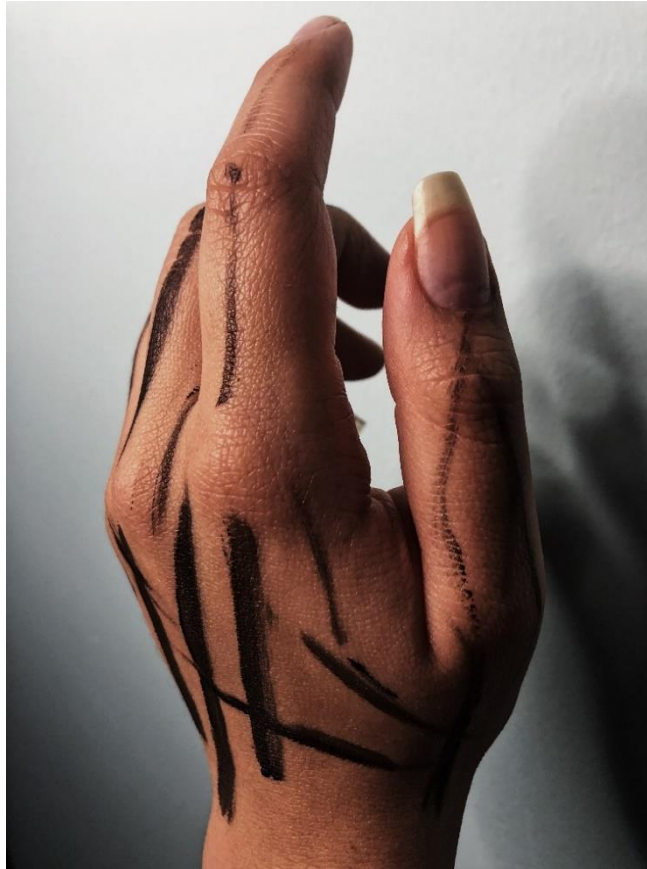

Fig.18. Novoa.E

(2020)

Me Sostengo de

nuevo

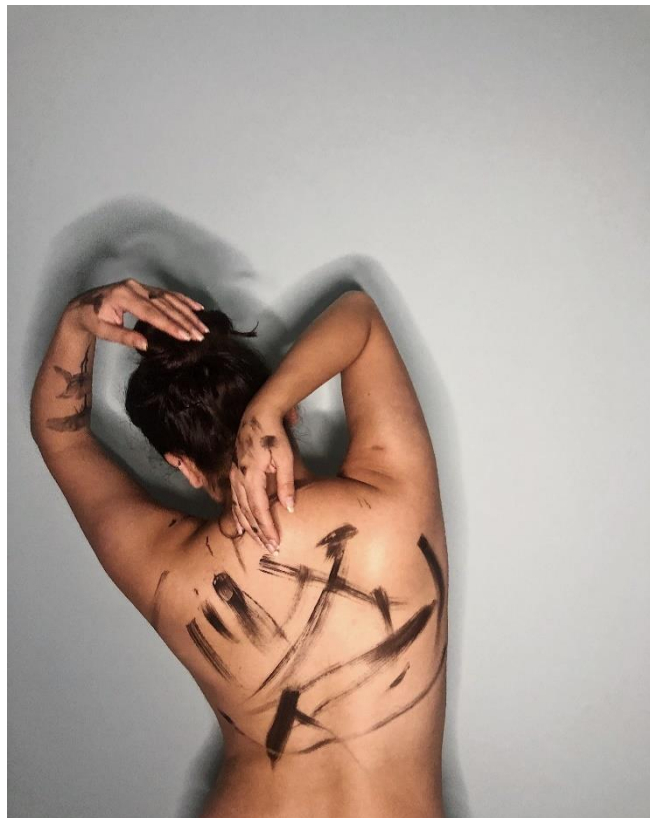
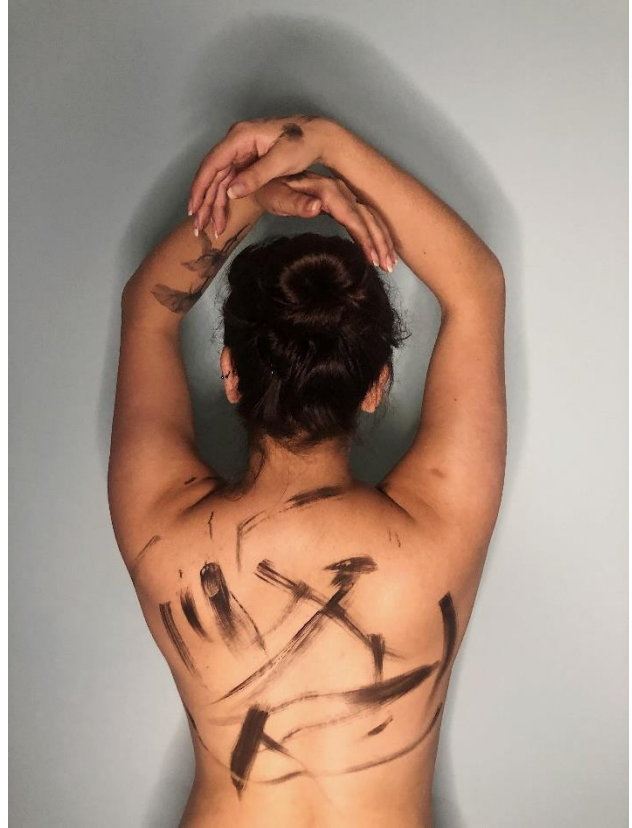
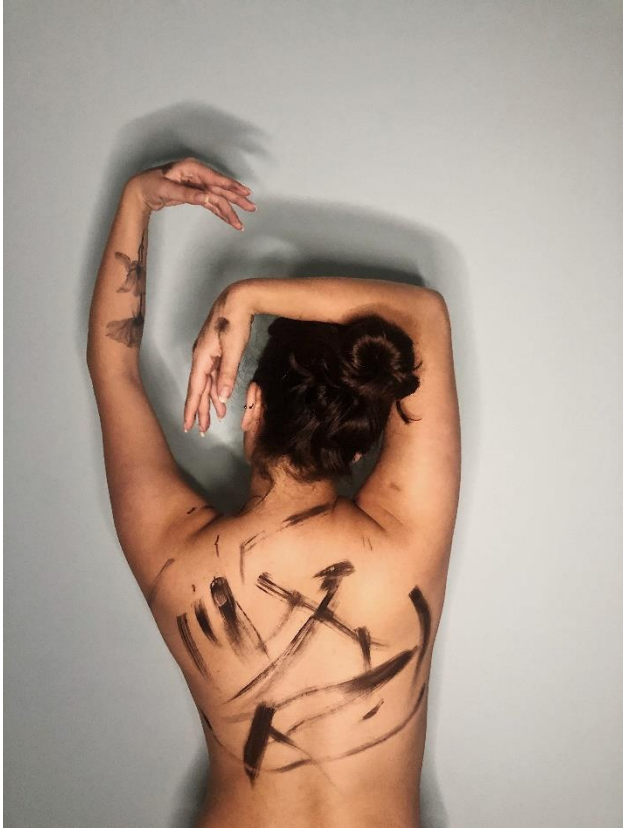

Fig.19. Novoa.E
(2020)
Me Sostengo de
nuevo

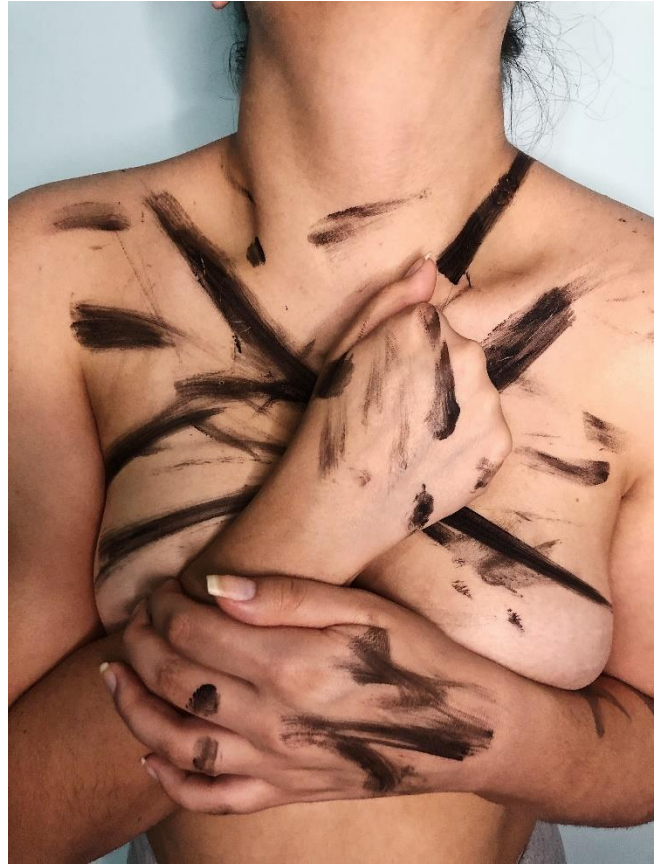

Fig.20. Novoa.E

(2020)

Me Sostengo de

nuevo

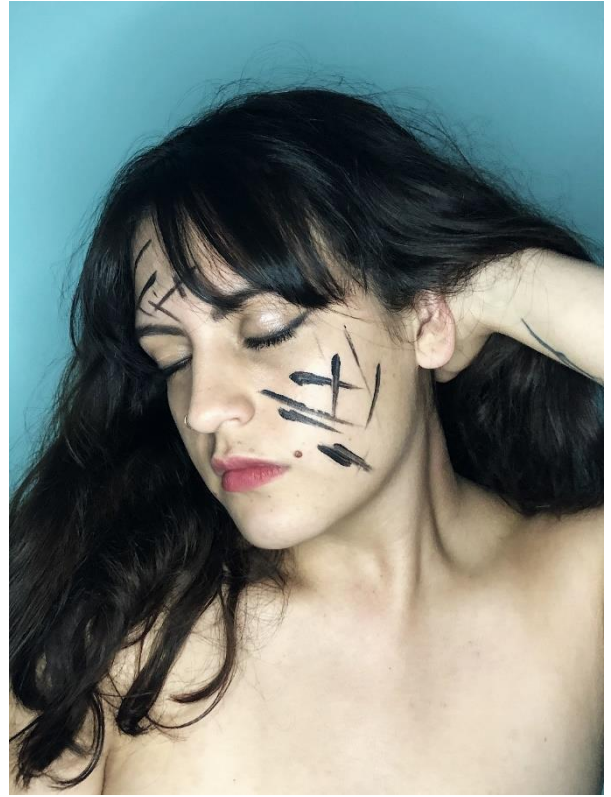

Fig.21. Novoa.E

(2020)

Me Sostengo de

nuevo

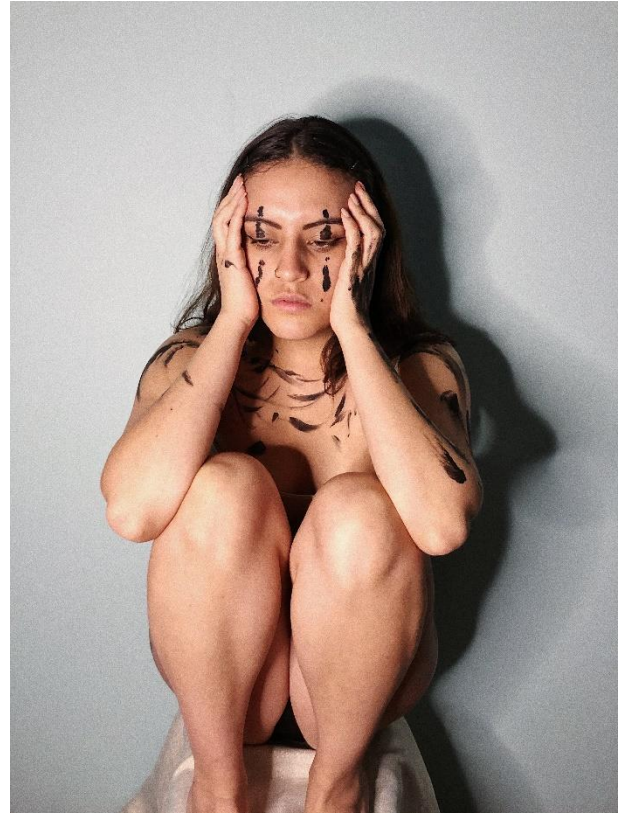
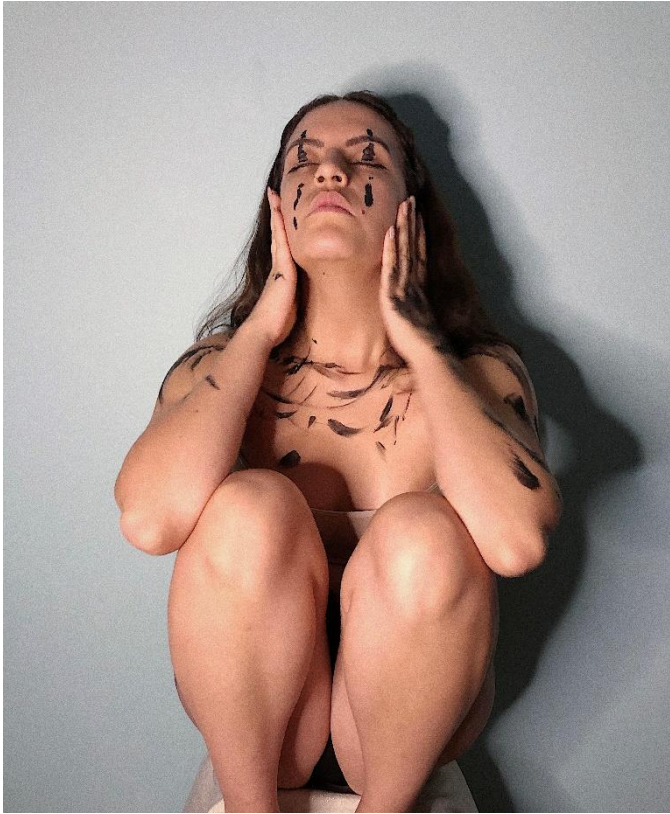

Fig.22. Novoa.E

(2020)

Me Sostengo de

nuevo

Capítulo V

Momento expositivo.

Ahora es real fue una exposición fotográfica realizada en un restaurante ubicado en la av. República y Pradera, la locación fue autogestionada y el lugar se acopló a la dinámica expositiva. El lugar es muy amplio y contaba con iluminación apropiada que fue aprovechada para mostrar las imágenes.

Las fotografías se colgaron alrededor del lugar, al ser un tamaño de 40 x 53 cm, decidí ponerlas con hilo nailon y claro a una altura propicia. En cuanto a la distribución de obras y de textos fue pensado en la siguiente estructura; Iniciar el recorrido con el texto de sala, que fue:

Considero la necesidad de hablar de todas estas marcas que llevo conmigo, desde mi experiencia me interesa visibilizar la afectación de los sentimientos, a partir de las huellas que nos van dejando terceras personas, como nuestra familia, amigos, parejas y las más intensas las que nos dejamos nosotros mismos. Refiriéndome a huellas como el rastro de sucesos dolorosos, los cuales se impregnan en la memoria y en el cuerpo, pero que también construyen quienes somos.

La mayoría del tiempo intentamos ocultar los procesos de crecimiento, los conflictos personales, inseguridades y miedos, por eso mi enfoque es sacar a la luz esto que nos hace más cercanos con los demás, simplemente más humanos.

Las heridas recién hechas casi siempre me han segado con ira y confusión, tratando de darle un significado a todo, pero en realidad es en el después cuando puedo ver la fuerza que siempre me habitaba.

Para iniciar el recorrido se encontraban las tres imágenes de mi rostro colocadas en la parte frontal del espacio, como primera parte del recorrido. A continuación, se distribuían por toda la sala las doce fotografías restantes, con sus luces correspondientes.

Mi interés fue exponer en mi primer lugar mi rostro y luego más la corporalidad, por ese motivo las fotografías de mi cara fueron al inicio y los fragmentos de mi cuerpo hacían el recorrido del espacio.

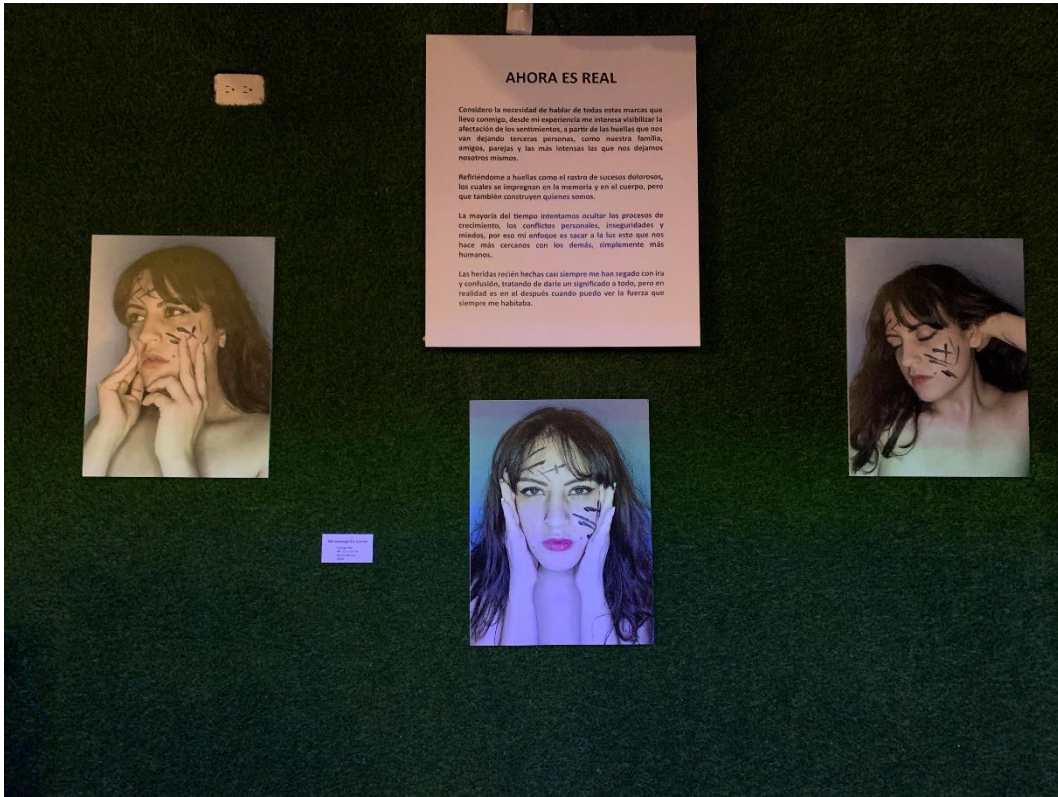

Fig.23. Novoa.E (2020) Registro

Fig.24. Novoa.E (2021) Registro

Fig.25. Novoa.E (2021) Registro

Fig.26. Novoa.E (2021) Registro

Experiencia compartida y conclusiones

En cuanto a la dinámica de mediación consistía en primero recorrer la exposición de manera autónoma, posteriormente el público opinaría acerca de las obras, tendrían la opción de leer los textos de sala y de mi parte responder cualquier tipo de duda.

La muestra tuvo varias apreciaciones de quienes la observaron, algunos visitantes me comentaron que fueron recorriendo fotografía por fotografía y les colocaron de manera individual un sentimiento más específico de acuerdo al lenguaje corporal, expresiones y gestos presentes en la imagen.

Otros me hablaron mucho sobre el texto curatorial, como las palabras y frases que escribí les hicieron sentir realmente parte de este tema y que fue preciso para conocer el contexto detrás de la exposición.

También se generó una respuesta digital, varios de los presentes subieron imágenes y videos a sus cuentas personales sobre de la muestra.

En una mirada general la acogida e interacción de los presentes, puedo concluir que personalmente me sentí muy llena por lograr transmitir mis ideas y que los demás hayan podido conectar con ellas. Y además que estas fotos son parten de mí, en un principio solo fueron ideas y sentimientos, pero fueron desarrollarse para ser un lenguaje y una expresión de mi autoría.

Bibliografía.

Alcázar, J (2008). Mujeres, cuerpo y performance en América Latina. En Estudios sobre sexualidades en América Latina. Kathya Araujo y Mercedes Prieto(Ed.): 331-350.

Carrillo, A. (2002). Dolor y sufrimiento en Nietzsche. *Elementos*, 25-31.

Fountcuberta, J. (2003). *Estetica Fotografica*. Barcelona: Gustavo Gili SA.

IBERO, R. d. (2015). El sentido trágico del sufrimiento en Nietzsche. *Debate Hermenéutica Cultura* , 4.

Martínez, R. M. (2006). UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ARTE. *THÉMATA. REVISTA DE FILOSOFÍA*, 1-16.

Piña, V. I. (2015). Debate Hermenéutica Cultura. *Revista de Filosofía Universidad Iberoamericana*, 125-145.

Índice de Imágenes

Fig.1 Wood.R(2021) Viaje en el Tiempo. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/B6Bvx4Fh0n/	12
Fig.2 Wood.R(2021) Interconectividad. . Recuperado de: https://www.instagram.com/p/B6Bvx4Fh0n/	12
Fig.3 Nyair,R(2018) Geisha Ink. Recuperado de: https://www.rekanyari.com/geisha-ink-2	13
Fig.4 Nyair,R(2018) Nudes. Recuperado de: https://www.rekanyari.com/geisha-ink-2	14
Fig.5. Macri.M(2019) Her Rooms.. Recuperado de https://www.instagram.com/p/Bu61ESqAwLw/	15
Fig.6. Macri.M(2019) Her Rooms. Recuperado de https://www.instagram.com/p/Bu61ESqAwLw/	16
Fig. 7 Novoa.E (2018) Ejercicios	16
Fig. 8 Novoa.E (2017) Ejercicios	17
Fig. 9 Novoa.E (2018) Ejercicios	17
Fig. 10 Novoa.E (2019) Consumo Humano	18
Fig. 11 Novoa.E (2019) Versiones	20
Fig. 12 Novoa.E (2019) Deseo	21
Fig.13 Novoa.E (2019) Bocetero	22
Fig.14. Novoa.E (2020) Bocetero	22
Fig.15. Novoa.E (2020) Bocetero	24
Fig.16. Novoa.E (2020) Bocetero	25

Fig.17. Novoa.E (2020) Bocetero	25
Fig.18. Novoa.E (2020) . Me sostengo de nuevo	28
Fig.19. Novoa.E (2020) . Me sostengo de nuevo	29
Fig.20. Novoa.E (2020) . Me sostengo de nuevo	30
Fig.21. Novoa.E (2020) . Me sostengo de nuevo	31
Fig.22. Novoa.E (2020) . Me sostengo de nuevo	32
Fig.23. Novoa.E (2020) Registro	34
Fig.24. Novoa.E (2020) Registro	34
Fig.25. Novoa.E (2020) Registro	35
Fig.26. Novoa.E (2020) Registro	35