

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**

**EL *NÉMESIS* COMO DISPOSITIVO CREADOR DESDE LO
AUTOREFERENCIAL**

MANUEL ALBERTO SOSA BUSTOS

DIRECTOR: MGST. GONZALO JARAMILLO

JUNIO 2016

QUITO - ECUADOR

A todas las personas que me dan su amor incondicional sin esperar nada a cambio. Todo su esfuerzo a lo largo de mi vida tendrá un mayor significado.

Índice

Introducción.....	4
Capítulo I.....	6
1.1 Definición de <i>El Némesis</i>	6
1.2 Origen.....	7
1.3 Reconocimiento y Localización.....	11
1.3.1 Desde la Psicología.....	11
1.3.2 Desde las artes visuales.....	13
Capítulo II.....	17
2.1 Testimonio.....	17
2.2 Desarrollo.....	18
2.2.1 Limbo.....	18
2.2.2 Ensamble.....	22
2.2.3 Realización.....	27
2.3 Transformación.....	29
CAPITULO III.....	32
3.1 Muestra.....	32
3.2 Realización de la obra.....	32
3.2.1 Limbo.....	32
3.2.2 Ensamble.....	41
3.2.3 Transformación.....	55
3.4 Montaje.....	56
3.4.1 Esquema de la exposición.....	57
3.4.2 Inauguración.....	61
3.4.3 Gestión y Promoción.....	63
Conclusiones.....	66
Bibliografía.....	67
Índice de Imágenes.....	70

Introducción

La presente disertación de grado y su producto artístico, invitan al lector a contemplar el proceso de asimilación de las diversas crisis que atraviesa un estudiante de artes visuales en torno a “*El Némesis*”, que se define como dispositivo creador del ser sensible que conduce al sujeto por procesos de confrontación personal de origen existencialista, en búsqueda de realización y sentido de vida.

Un camino que puede ser expresado a través de la creación artística, permitiendo desde estos espacios perpetuar sentimientos humanos; para que el observador de las obras pueda proyectarse en las crisis dejando abierto un canal de comunicación emocional transmitido por el artista pudiendo ser este el transgresor emocional dentro de la experiencia humana.

Las experiencias personales de un estudiante de arte con el apoyo de postulados científicos y destrezas propias de la carrera de artes, permiten la construcción del presente trabajo, mismo que se encuentra estructurado en tres capítulos:

En el primer capítulo, se aborda la definición de *Némesis*, sus orígenes, contribución con el desarrollo social, permitiendo la realización de una comparación entre varios artistas plásticos que lo proponen, se contextualizará sobre los medios de identificación de: *El Némesis*, que involucra la fuerza interior que motiva al artista hacia la búsqueda del significado de la vida viéndola inclusive en el reflejo del otro, revelando el vacío existencial que puede sentir el artista, donde se hace presente su *Némesis* y el proceso que vivencia hasta el resurgimiento emocional y por tanto, la evolución del arte.

El segundo capítulo está escrito de manera autorreferencial y cronológicamente, permite identificar los procesos fundamentales que el autor ha transitado por su *Némesis*, mismos que son divididos en tres momentos fundamentales: Limbo, Ensamble y Transformación; procesos expuestos a través del ejercicio de las artes visuales generando respuestas a las diversas inquietudes existencialistas planteadas.

Y para finalizar la investigación presente, se ha desarrollado un producto artístico que parte de la reflexión del *Némesis* como dispositivo creador para el

autor; se ha representado el proceso personal en tres instancias, las cuales están compuestas de: pintura, técnica mixta con acuarela, fotografía y por último video-arte. En una exposición denominada *Némesis*.

Capítulo I

Definición, origen, reconocimiento y localización de *El Némesis*

“El mayor placer de la vida, es hacer lo que la gente dice que no puedes”.

¹Walter Bagehot

1.1 Definición de *El Némesis*

Para realizar una lectura actual de la definición de *El Némesis*, se realizará un breve recorrido desde el análisis *etimológico* que proviene de la *Mitología Griega*. Según el investigador Bruce Chatwin (1990), etimológicamente la palabra *Némesis* proviene de una antigua raíz indoeuropea, cuyo estudio remite al *Maquinismo Nómada entre ciudad y escritura (orientación para la determinación del estatuto de las prácticas público-relacionales en las artes contemporáneas)* Chatwin define este término de la siguiente forma:

“*Nomos*, es la palabra griega que significa ‘tierra de pastoreo’ y el ‘nómada’ es un jefe y patriarca de un clan que dirige la asignación de tierras de pastoreo. Así *nomos* asumió el significado de ‘ley’, ‘distribución equitativa’, ‘aquello que es adjudicado por la costumbre’ [...] y por lo tanto se convirtió en la base de todo el derecho occidental. El verbo *nemein* -‘pacer’, ‘apacentar’, ‘pastar’ o ‘desplegar’- ya tiene una segunda acepción desde tiempos de Homero: ‘distribuir’, ‘asignar’ o ‘dispensar’, sobre todo tierra, honores, carne o bebida. *Némesis* es la ‘distribución de justicia’ y por consiguiente de la ‘justicia divina’. (Chatwin, en Cottet, 2009, pág. 89).

En la *Mitología Griega*, el poeta Hesíodo² identifica a *Némesis* como la diosa primogénita de *Erebo* y *Nix* (la oscuridad y la noche), quien no se encontraba bajo ninguna orden de los dioses del Olimpo. Esta diosa tenía la función de tipo

¹ Walter Bagehot Nació el 3 de febrero de 1826 en Langport, Somerset y murió el 24 de marzo de 1877, Langport; fue un periodista, politólogo y economista inglés. (The Editors of Encyclopædia Britannica, 2014)

² Hesíodo: poeta de la Antigua Grecia. Su nacimiento data hacia la segunda mitad del siglo VIII en Ascra, cerca de Tebas.

sancionadora ante la desmesura y no permitía que los hombres fueran en exceso venturosos, a fin de restablecer el equilibrio universal.

Con el fin de ampliar la definición del término *El Némesis*, anotamos a continuación:

“...El término *Némesis* no está contemplado como contenido por el diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero no es un vocablo inventado. Si uno indaga en la mitología griega, no tardará en descubrir que Némesis es el nombre que identifica a la diosa de la venganza, la fortuna y la justicia retributiva...” (Diccionario de definiciones, 2014).

Al no incluirse en el diccionario de la Real Academia de la Lengua el término *Némesis*, se lo adjudica a un origen de tipo mitológico cuya definición científica no se encuentra establecida.

Bajo la línea mitológica, este término *Némesis* también realizaba la función de vengar a los amantes desdichados por infidelidad de su pareja. Diosa de la venganza, la fortuna, sobre todo de la justicia retributiva, la cual se encargaba de aplicar como castigo a aquellos que no obedecían como ejemplo: los hijos que no respetaban a sus padres.

Némesis, al ser una definición de justicia retributiva, la cual en los últimos años se la ha dedicado a definir como el enemigo el cual debe vencerse, es así como podemos mencionar que el *Némesis* de Heracles es Hades.

Integrando el origen etimológico y el mitológico, es posible definir el concepto de “*El Némesis*” como el enfrentamiento que el hombre tiene en un momento determinado hacia su enemigo, sea interior o exterior en búsqueda de justicia, lo realiza por sus propios medios al quebrantar el equilibrio emocional de sí mismo.

1.2 Origen

Ante la posibilidad de presentar *El Némesis* con un enfrentamiento del ser humano contra su enemigo, el cual puede ser su propia corporeidad, este

puede estar compuesto de diferentes experiencias las cuales son únicas y exclusivas de sí mismo.

Existen varias formas en donde el ser humano experimenta un vacío existencial en un periodo de transición. Es ese lapsus en donde el hombre recurre a la aplicación de estrategias de solución tanto fugaces como tajantes sobre su propia existencia.

Es entonces que el enfrentamiento consigo mismo o con su *Némesis* origina una voluntad interna que se transforma en energía mecánica³, que posteriormente se convierte en movimiento y a su vez en lenguaje, luego pasa a convertirse nuevamente en energía mecánica.

En conclusión los componentes de un “yo” interior se plasma en las actividades personales y estas se expresan libremente en la fusión entre la creación y el trabajo; por lo tanto la producción artística, lleva al sujeto a un proceso de búsqueda personal que lo conduce al auto desarrollo, permitiéndole al sujeto cohabitar simultáneamente en dos realidades la del mundo interior – artístico y la del mundo externo que no siempre se encuentra en la misma línea de armonización.

Esta falta de coherencia con el contenido de emociones que el sujeto percibe en estas dos realidades simultáneas, puede desencadenar crisis emocionales que surgen del reconocimiento de sí mismo, es decir: “...cobrar conciencia de los sentidos potenciales que le ofrece su vida.” (Joseph B., 1992, pág. 14), permitiéndole al ser humano percibir la seguridad de enfrentarse al mundo que lo rodea articulando de una manera más armónica el contexto interno y externo de la vida de un individuo en relación a sus expresiones artísticas.

Viktor Frankl⁴ en su libro *El Hombre en Busca de Sentido*, el cual afirma que el hombre es hijo de su pasado pero no esclavo de su pasado y es padre de su porvenir (s.f., pág. 1), es decir el individuo al darse cuenta de la realidad, provoca una serie de síntomas propios del “yo” como ser consiente y responsable de su propia realidad. Pero la falta de coherencia en la articulación

³ Energía mecánica: capacidad del ser humano para realizar un trabajo. Ejemplo: En el arte cuando utilizamos las manos para dar forma a la arcilla se está realizando un trabajo mecánico

⁴ Viktor E. Frankl (1905-1997), nació en Viena, profesor de psicología y neurólogo, sobrevivió de 1942 a 1945 en los campos de concentración nazi en Auschwitz y Dachau. A partir de esta experiencia escribió su libro el cual formulo la *Logoterapia* llamada *El hombre en busca de sentido*

de su realidad interior y exterior hace que entienda los hechos de la vida de manera aislada o descontextualizada.

De acuerdo con Joseph B. Fabry⁵ en su libro *La búsqueda de Significado nos plantea como los cambios son*: "...una consecuencia directa de la existencia tanto de un sentido último que debe darse por supuesto como un sentido del momento al cual debe responderse" (1992, pág. 16). En este escrito existen varios planteamientos de cómo y porque el ser humano hace este reconocimiento en busca de un propio significado, los cuales ampliaremos más adelante para articularlos con la producción artística y su implícita vinculación de tipo proyectiva de su historia personal.

Tan pronto como este reconocimiento de sí mismo genera esta nueva perspectiva de un "yo" más trabajado, su relación con el entorno, el sujeto puede visualizar la zona de confort en donde el individuo habita y genera, proporcionándole la necesidad en muchos casos de cambios que determinan su futuro, por lo tanto su futura creación o estilo artístico adoptado en determinados espacios de tiempo.

Estas crisis de un "yo" vista desde un contexto social articulado, profundizan y perfeccionan las habilidades sociales del artista, permitiéndole: analizar sobre la importancia de la empatía, como reforzar sus nuevos conocimientos, valorar la importancia del desarrollo de su capacidad de pensamiento, pero sobre todo, el reconocimiento de emociones que todos los sujetos pueden vivir.

Así mismo superar crisis emocionales como parte de la naturaleza misma de un ser, por lo que el artista se ubica dentro del contexto social como el acompañante silencioso de sí mismo a través de la producción de sus obras, lo acompaña el dolor o el amor y todo el bagaje de emociones hasta llegar a la superación.

En otras palabras estar en función para todos quienes se permitan conectarse con este sentir universal, perdiendo la temporalidad en la relación humana dejando conexiones y acompañamientos al servicio de todos.

⁵ Joseph B. Fabry, nació en Viena en 1910, psicólogo de la escuela Vienesa, estudio la logoterapia, en su biografía destaca que formó parte de un campo de concentración en 1930, posteriormente se trasladó a Estados Unidos donde fue profesor en la Universidad de California.

El Doctor Michel Lemay en su libro *El cabecilla en los grupos inadaptados* escrito en 1980, plantea como la angustia interna se compone de dos fuerzas: la *ira* que está enfocada en la obtención de un objetivo y el *temor* que está enfocada al desgaste de la frustración. Este sentimiento de *ira* causa un evento conocido como la *venganza* o comúnmente llamado *ajuste de cuentas*, este actúa consciente e inconscientemente en nuestras acciones, simplemente la utilizamos para construirnos o destruimos a nosotros mismos.

Por consiguiente el ajuste de cuentas es un sentimiento que nos permite indagar entre lo justo e injusto, el poder de decidir sobre un acto. El actuar sin pensar en las posibles consecuencias hacia uno mismo o hacia los demás es un hecho meramente personal.

Al proponerse El *Némesis* como medio transgresor sobre el pensamiento humano, se puede señalar que resulta de un trabajo de introspección y un análisis sobre la misma naturaleza del ser. Se ha abordado en anteriores proyectos artísticos, desde distintos puntos creativos a través de la historia del arte; pero: no como un agente detonador de cambio o como un elemento que estimula la creación.

Ahora bien, si el ser humano se desarrolla desde la armonización de elementos intrínsecos, por ende no puede dividirse en dos partes: la física y psicológica, ya que son dependientes la una de la otra. Si las situaciones externas permiten la oportunidad; se establecerá como dueño de sí mismo y este será capaz de evolucionar o cambiar según la madurez e independencia que se adquiera.

Al producirse un fallo en el sistema social, el individuo no podrá responder a las normas que se van imponiendo, así nacerá el inadaptado, pero aun así las razones de este serán posibles variaciones, el Dr. Michel Lémay (1980) plantea que depende de la constitución del ser humano vista desde lo corpóreo, es decir una persona física que depende de su herencia y de las diversas agresiones conforme a lo largo de su vida, cuyo estudio remite a *El cabecilla en los grupos de inadaptados*.

Esto explica por qué cada ser es único y tiene características personales de un sujeto a otro, de un pueblo a otro, de una sociedad a otra con variaciones individuales, convirtiéndose la cultura en uno de los factores determinantes en la formación de un "yo".

De este núcleo social se desprende la herencia psicológica que son los factores psíquicos y relacionales de cada familia como las costumbres de vestir, dialectos, tipos de comida etc., con una particular reflexión de sus elementos, permitiéndole a cada sujeto una lectura de su entorno que no necesariamente será la misma que su grupo familiar.

Hasta que un individuo se convierte en un adulto dueño de sus decisiones, experimenta momentos donde trata de esquivar la autoridad del adulto que lo norma, pero quiere ser uno de ellos. Afirmando la personalidad de un hombre, mujer “mayor” en un estilo de vida propio de acuerdo a su género, sexo y a su edad. Este comportamiento puede tratarse como normal si está dentro del comportamiento y los límites que le permitan integrarse a un medio social.

Si el ser humano es un individuo donde su origen e idioma de vida es el amor, es natural pensar en que amor propio, es la reacción de aceptar los componentes maravillosos de un ser interior que puede tener potenciales y vocación ante diversas acciones independientes o no, tanto del sistema social – cultural como de los lineamientos comportamentales, definiendo posturas sobre lo solicitado por el entorno y lo solicitado por las convicciones ética-moral de sí mismo.

El atreverse a ser diferente, a lo normalmente requerido por la sociedad, es un proceso que puede ser nocivo para el sujeto en ocasiones pero también liberador, el artista que deja su humanidad aprende en la mayoría de los casos de momentos dolorosos siendo estos los que marcan la pauta de reconocimiento, solidificando un “yo” que le permitirá brillar al artista a través de sus obras con un componente único proyectado de su ser más íntimo.

1.3 Reconocimiento y Localización

Con el fin de apoyar al lector con material científico para describir el proceso de crecimiento; definir un “yo” proyectado a través del arte, se tomarán referentes en: la Psicología y Artes Visuales.

1.3.1 Desde la Psicología

Partiendo de la pregunta que tiene por objetivo encontrar los elementos que constituyen un yo se plantea la siguiente pregunta: ¿Para qué es necesario

reconocernos a nosotros mismos? Para responderla se citará a Joseph B. Fabry en el texto *La búsqueda de significado*.

La respuesta a esta pregunta es bastante ambigua ante los ojos de este autor, pues esta misma solo le sirve al que se cuestiona en un momento determinado de su vida, el ser humano está dispuesto a cambios repetitivos, es difícil entender como el ser humano empieza con esta búsqueda de sentido en ansias de su propia existencia, pero aun así existen pautas sobre las cuales se explican como este individuo se proyecta en su propia búsqueda.

Esta búsqueda se debe a que solo el ser humano explora en sí mismo, sobre sus emociones, sobre su cuerpo y al mismo tiempo se frustra al no encontrar un equilibrio que satisfaga sus necesidades. Este vacío existencial le puede llevar a una serie de decisiones en las cuales puede caer en complacencias banales y sin sentido como el dinero, sexo, alcohol. Las cuales solo formarán parte de una distracción ante un problema que pugna por solución.

Hablar de vacío existencial, es plantear otra interrogante ¿qué hago en este mundo?, esto nos lleva a un plano de definición del ser humano; es decir cómo se define un sujeto a sí mismo y luego dentro de un grupo social al que pertenecemos, cuáles son nuestras metas, cual es el fin y el porqué de este último. Esta búsqueda de propósito también puede caer en un caos arbitrario, donde la solución de estas crisis pueda darse a conveniencia del sujeto perjudicando a terceros.

Según el punto de vista de Carlos González Pecotche (1969) en su libro *Diferencias y Propensiones del Ser Humano* hace énfasis en los diferentes tipos de estrategias en la búsqueda del “yo”, a continuación se realiza una síntesis de las ideas planteadas en el mismo:

1. La verdad sobre sí mismo:

Esta verdad permitirá definir el “yo”. Su pensamiento, acciones e implicaciones, fortalezas y debilidades de un componente articulado general.

Analizará los estereotipos que desde niño ha sido forzado a usar, los cuales han hecho parte de su personalidad, con el fin de encajar en diversos medios sociales.

2. La existencia de diferentes opciones:

Consiste en la identificación de elementos con los cuales puedo relacionarme de manera intrínseca o extrínseca, estos procesos pueden ser o no dolorosos depende del contenido emocional que tenga.

3. Ser único:

Esta es la mayor forma de ser consciente como individuo, el reconocerse como un ser único, validar sus creencias de origen y definir sus propias creencias, haciendo cada vez más sólido los elementos que definen su "yo".

1.3.2 Desde las artes visuales

En este contexto, tomamos a la artista plástica mexicana Frida Kahlo, quien en su obra *Árbol de la Esperanza, mantente firme* pintado en 1946; refleja dos personajes, la una recostada en una cama con unas cicatrices hechas después de pasar por quirófano. Ella en sus propias palabras dice "...con las cuáles esos cirujanos, hijos de perra, me han dejado..." (Fans de Frida Kahlo, 2008).

Por otro lado una Frida muy segura, optimista e imponente sujeta una bandera que contiene el mensaje: *Árbol de la esperanza, mantente firme* (1946), construyendo así un nuevo día para seguir viviendo (ver figura 1).

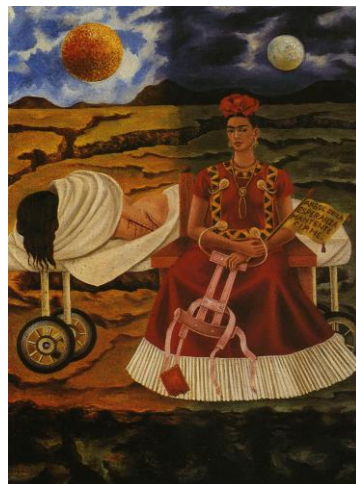

Figura 1, Kahlo Frida (1946) *Árbol de la esperanza mantente firme*, [Óleo sobre fibra dura].
Colección Particular

Esta obra fue realizada para el mecenas Eduardo Morillo Safa, después de una fallida operación quirúrgica en New York. En la obra se refleja las frustraciones y anhelos de la artista, pues representa una forma de valorarse a sí misma después de tan nefasto acontecimiento.

De esta manera, Frida hace frente a su *Némesis* (que en este caso sería la enfermedad) representado con dos mujeres: la una con las cicatrices de la operación y la otra quien tiene una bandera que dice “Árbol de la esperanza mantente firme”.

Los intentos de reproducir amor se traducen en un objetivo llamado amor propio. El enfrentamiento a este *Némesis* es la reacción ante a la falla del sistema social, sentir que el poder de decidir y elegir no se encuentra en la aprobación de la sociedad, si no en sí mismo, es más importante el hecho de aceptarse uno mismo como individuo.

El artista plástico Olivier de Sagazan⁶ en la obra *transfiguraciones*, un performance que plantea mediante el uso de arcilla y pintura; transforma y desfigura su propia imagen, dejando ver así un animal interno que rompe un estado físico, evocando sus propios miedos para construirse a sí mismo.

A partir de los miedos, el ser humano puede encontrarse y generar esa introspección que se expresa de una manera cruda y muy natural. Lo que hace que esta obra forme parte de este referente, es como mediante estos miedos puede enfrentarse uno mismo, explicando así el significado de estar vivo (ver figura 2).

Figura 2, Sagazan Olivier (2012) *Transfiguraciones* [Fotografía]. Colección Particular

⁶ Oliver de Sagazan nació en Brazzaville (República del Congo) en el año de 1959. Las prácticas artísticas se han desarrollado en obras que incluyen pintura, arcilla y el performance, creando así reveladores personajes envueltos en estos materiales (Sagazan O. , 2012).

El artista plástico Bob Flanagan⁷, de una manera muy cruda en todo su recorrido artístico plantea cual es nuestra actitud hacia la vida. En su obra las interrogantes de justicia; es planteada a manera que el dolor del artista mediante las prácticas BDSM, (Bondage, Disciplina, Dominación y sumisión, Sadomasoquismo) sublima el dolor hacia los demás, siendo una manera de transmitir el dolor causado hacia sí mismo (ver figura 3).

Es el hecho de reconocer el dolor causado por su enfermedad y enfrentarla al máximo nivel, como nos dice en sus palabras:

Porque mis padres me amaban aún más
cuando estaba sufriendo,
porque nací en un mundo de sufrimiento.

Porque entregarse es dulce, porque me atrae,
porque soy adicto a eso, porque las
endorfinas en el cerebro
son como heroína natural. (1997)

Figura 3, Flanagan Bob (1997) Sick. The Life and Death of Bob Flanagan, Supermasochist [Captura de pantalla]. Colección Particular

⁷ Bob Flanagan nació en New York en 1952 con una enfermedad incurable llamada fibrosis quística, que la llevó 40 años, una edad considerable a pesar de los diagnósticos médicos, enfermedad la cual ha sido parte de su obra y consecuente la misma que acabaría con su vida en 1996.

El hecho de reflexionar, de reconocerse a sí mismo en este mundo, de creer que somos actores de nuestro propio destino, implica que como seres humanos estamos enfrentando a nuestro *Némesis*.

En definitiva, para el artista, *El Némesis* es la sublimación de los sentidos que se desprende desde sus entrañas, impulsado por el más absoluto caos, expresándose así como una visualización catártica de él mismo, reflejo de la proyección de su ser, de una realidad alternativa que retroalimentada de los elementos que el entorno es capaz de nutrir al sujeto, le permiten indagar en la expresión de los espacios más íntimos de su ser como una contribución para la sociedad, un sentir para todos, perpetuado e inmortalizado en el tiempo.

Capítulo II

Reflexión sobre *El Némesis*

2.1 Testimonio

Vengo de un hogar sencillo, en donde, una de las grandes inspiraciones siempre fue mi abuelo y padre. Ellos pudieron enseñarme que si hay alguna cosa que no podía tener, entonces debía crearla... y eso es exactamente lo que he venido haciendo hasta el día de hoy.

En el año de 1990, cuando tenía 7 años, participé en un concurso de pintura organizado por la Fundación Guayasamín, en Quito. Aunque ese día no obtuve ningún premio, gané algo mucho mejor: la satisfacción de haber estado ahí, concursando con otros niños y de dibujar lo que quería, lo que deseaba.

Es así que desde niño empecé a hacer cosas manualmente: muñecos de plastilina, carros y coches de madera, pulseras, collares, adornos de navidad, etc. Todo lo que quería, y no siempre podía tener, yo lo hacía.

Es ahí cuando descubrí que estaría encaminado a las artes visuales. Entendí que lo que hacía era el comienzo de una carrera para ser artista. Mi ilusión entonces, fue ser grande en el mundo del arte.

El ejercicio fue entender que tenía poco tiempo, ya que el tiempo es importante, establecí entonces la prioridad: terminar la carrera en artes visuales porque percibí que era el medio adecuado para expresar todo lo que siento y deseo realizar.

Cuando inicié los estudios en la universidad, comprendí la diferencia entre la denominación convencional de estudiante y ser estudiante de artes visuales; luego mi desempeño estudiantil permitió que obtuviese, lo que considero un gran logro, ser estudiante de intercambio por un semestre académico en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Estudiar en una ciudad desconocida, fue un verdadero reto, pero fue maravilloso. Eso alimentó más el deseo de seguir desarrollando proyectos artísticos.

Ingresar al coro de la PUCE fue otro reto que superé en mi vida estudiantil, los ensayos, las presentaciones, los amigos, las voces, las canciones, esta cercanía al arte musical pudo nutrirme en el aspecto humano y sensible, haciéndome sentir que ser feliz se consigue en base de esfuerzo y sacrificio, que vale la pena si es el resultado de hacer lo que a uno le gusta.

En este caminar, también obtuve el respaldo de la universidad tanto institucional y económicamente, con lo cual pude participar en el Salón de Junio de Machala en su primera y segunda versión, que se dio paso a un primer diálogo entre mi ser sensible interior con la voz de la razón. Aquí reafirmé más que nunca la intención de profundizar en la formación artística y entender que el tiempo que llevaría para alcanzarla es un proceso que no termina nunca.

2.2 Desarrollo

Con el objetivo de encontrar el equilibrio racional-emocional, se determinarán tres fases vivenciales, con las cuales, mediante el enfrentamiento con El *Némesis*, el ser humano conduce su amor propio y cuestiona su existencia. Esto, con el fin de buscar una personalidad propia, que sea el reflejo de un conocimiento exacto de su espíritu, de su ser en sí.

Es importante no confundir este equilibrio con un estado de pasividad, en donde no nos arriesgamos ni buscamos ser mejores, sino que lo hacemos para conseguirlo y en especial para mantenerlo. A continuación será dividido en tres fases vivenciales son: Limbo, Ensamble y Realización.

2.2.1 Limbo

Es encontrarse en medio de un estado emocional en el que el amor propio no conoce una definición. En el limbo, existe una carencia de instinto, en donde el ser humano se ubica a sí mismo en un rincón, en lo profundo de su mente.

En consecuencia ante lo desconocido, se encuentra ante una falta de autoestima cuyo origen es el desconocimiento de un potencial interior y accionar propio, pues alinear las capacidades hacia el propósito en la vida es un trabajo que demanda crisis y éxito sobre las mismas.

Aquí surge la dependencia hacia los demás, la necesidad de la aprobación del resto del mundo para emprender sus actividades, con lo cual llena su vacío e inseguridad, que el artista puede definir desde su interior, explicándolo desde su naturaleza viva.

En las diferentes crisis, el ser humano se vuelve irracional, obstinado y violento, ya sea a través de la palabra o la acción. Todo ello, para mostrar hombría, fuerza y ocultar su debilidad.

Esto formó parte de la vida del autor de esta tesis, lo que le motivó a enfrentar su propio *Némesis*. Una experiencia vivencial le permitirá comprender la etapa del Limbo.

Uno de sus primeros acercamientos al arte, a la creación de una obra, tuvo lugar en la exploración de los colores y formas mediante la pintura, en la búsqueda de la liberación espiritual, en un inicio no deseaba que el espectador identifique al autor, pero al mismo tiempo sintió la necesidad de ser reconocido de una manera más sutil.

La primera obra que el autor completó se tituló "*Antagonismo interno*", y digo completó, debido a que las anteriores no las culminó, porque cada vez que se le presentaba una superficie blanca, amplia, con infinitas posibilidades de creación, surgían las inseguridades de su interior.

Así se evidenciaron las limitaciones tanto materiales como espirituales. Se manifestaron en formas de espejismo, con una especie de discurso visual en donde, si bien él estaba presente, muy pocos espectadores podían encontrarlo e identificarlo.

El desarrollo de la mencionada obra, revela el siguiente contexto de interpretación:

“El presente trabajo muestra tanto al “yo ideal” como al “yo real”. Busca enseñar al individuo avanzando con valentía y determinación. Aquel que abandona su zona de confort, que se decide a construir su propio camino y se enfrenta a sí mismo para dejar de aparentar, avanza hacia sus sueños y felicidad.

Es así, que dentro del caos organizado de los colores, los cálidos representan el “yo ideal” y los fríos el “yo real”. Aquel que “quiere salir, quiere vivir desde otra perspectiva” (Sosa Bustos, Antagonismo Interno, 2010) (ver figura 4).

Figura 4, Sosa Manuel (2010) Antagonismo interno [Óleo sobre lienzo]. Fotografías de Manuel Sosa

El equilibrio entre pensamiento y sentimiento, así como la construcción de un ser integral, se consigue a través del arte, el individuo requiere emplear su inteligencia y conocimiento para crear, necesita también de un sentimiento que lo motive a serlo, caso contrario, el proceso estaría incompleto.

En algunas ocasiones, se requiere sentir un profundo sentimiento de desolación antes de decidirse e iniciar el ascenso, en otras ocasiones el descenso no habrá sido tan profundo, por tanto, levantarse será menos complicado, pero, en ambos casos, es posible conseguirlo. Es el compromiso,

la docilidad, la inteligencia, la capacidad de discernir, lo que distingue al ser humano del resto de seres vivos e iniciar el cambio. La libertad que le otorga un proceso artístico a una persona, cada paso, trazo, color, gesto o línea, forman parte de la estrategia para hacerse visible.

Por ejemplo, en otra de las obras del autor titulado “*Desasosiego*”, su planteamiento se basa en mostrar la inconformidad del mundo caótico en el que está viviendo. Así, en sus palabras:

“...Me encontraba ante una tormenta, el agua fría me heló la piel, podía apreciar cómo mientras para unos las estrellas iluminaban sus caminos, yo formaba parte de una pesadilla de la cual no despertaba, y esperaba pronto hacerlo.

El viento soplaba fuerte, solo el miedo me acompañaba, los brazos me pesaban, la soledad invadía mi espíritu, un vacío recorría dentro de mí. Entonces surgían las interrogantes: ¿qué es este lugar?, ¿cómo llegué aquí?, ¿hasta cuándo resistiré estar aquí?, ¿dónde está la salida? (...). Recuerdo momentos de verdadera desesperación, recuerdo retorcerme de dolor y sollozar hasta tal punto que el propio llanto me ahogaba...”. (Sosa Bustos, *Desasosiego*, 2010) (ver figura 5).

Figura 5, Sosa Manuel (2010) *Desasosiego* [Óleo sobre lienzo]. Fotografías de Manuel Sosa

Esta situación de vivir dentro de una pesadilla que golpea su espíritu, liberó sus miedos, sus defectos. El enfrentamiento consigo mismo no cesa, se cuestiona sobre su imagen.

2.2.2 Ensamble

Esta etapa revela un inicio del compromiso, generando conciencia al surgir un dilema entre salir de la zona de confort o mantenerse en ella. Entonces el sujeto comprenderá que el fracaso es parte de la experiencia, que si bien llega a defraudar a los demás con su accionar, resulta mayor la decepción que genera hacia él mismo, siendo una primera motivación la que alertará su inconsciente.

El autor asimila la importancia de un cambio de actitud, pero prudente, llena de sus propias expectativas, tomando en cuenta sus propias limitaciones. Ahí surgen interrogantes necesarias como: ¿qué hacer?, ¿qué camino debo tomar?, ¿por dónde empezar?

Esto le permite continuar con la siguiente etapa del recorrido, sale de la zona de confort en la que se encuentra, y se relaciona con las oportunidades que se le presentan en diversas ocasiones, y que puede tomarlas aun cuando aquello implique incertidumbre o temor.

Basta con que haya dudado respecto a si toma o no la oportunidad para encontrarse ante aquella fase donde da el primer paso hacia la salida de la zona de confort. El sujeto en cuestión comienza a auto-cuestionarse, e inicia una posible distancia con la comodidad, mediocridad o el miedo, para arriesgarse y avanzar hacia un pequeño cambio que puede significar un gran paso a futuro.

Otra cualidad que comienza a destacar, es el valor que el autor le da a la palabra no escrita, un compromiso que cumplirá por el simple hecho de haberlo propuesto, independientemente de si la autoridad, la sociedad o el grupo que valida su obra.

El autor de la presente tesis continúa con la batalla contra su *Némesis*, inicia un *ajuste de cuentas* consigo mismo, descubriendo sobre lo justo e injusto, acerca

del control que podría tener en su vida, y empieza a ser responsable por sus actos y omisiones.

Lo más relevante de ésta etapa, consiste en que el sujeto consigue, mediante su propia experiencia, un gran aprendizaje y reflexión, que le permitirán generar un cambio, para hacer de cada obra un reto incorporado que estiliza sus trabajos y fortalece la comunicación con su propio ser.

Una de las técnicas que he utilizado para esta investigación, fue el grabado, que comprendía procedimientos como punta seca, xilografía y agua fuerte, las mismas que se manifestaron en elementos como líneas, proporciones y manchas. El claro oscuro, permite que exista una dualidad entre la pureza de las tonalidades, siendo el tono negro la representación directa con ese miedo que era parte de él y que debía ser eliminado, mientras que el blanco representó la luz.

Es en ese momento de su trabajo experimental, o de acercamiento a la técnica, en donde el autor medita, busca la realización personal y eleva su espíritu (ver figuras 6,7,8,9,10,11,12).

Figura 6, Sosa Manuel (2007) S/T [Punta seca]. Fotografías de Manuel Sosa

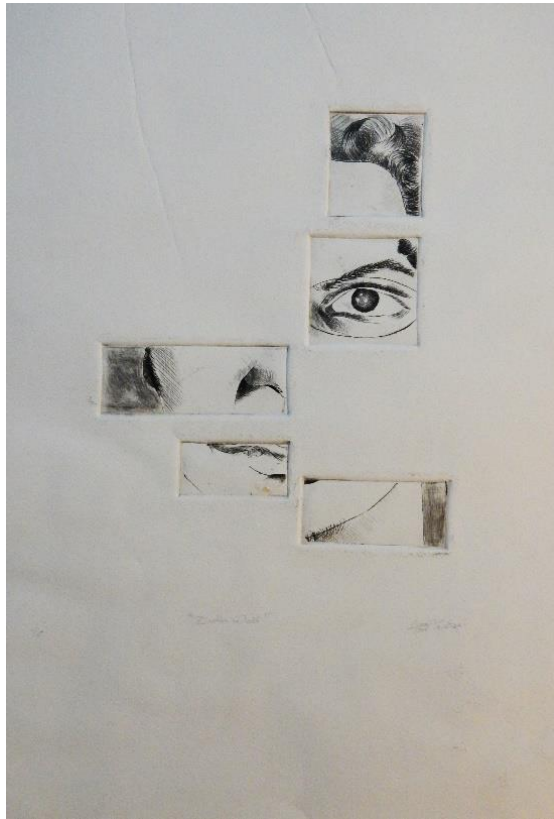

Figura 7, Sosa Manuel (2008) S/T [Punta seca]. Fotografías de Manuel Sosa

Figura 8, Sosa Manuel (2011) devuelvan el reloj, [Aguafuerte]. Fotografías de Manuel Sosa

Figura 9, Sosa Manuel (2011) ? , [Agua Fuerte]. Fotografías de Manuel Sosa

Figura 10, Sosa Manuel (2011) Ode to yo , [Agua Fuerte]. Fotografías de Manuel Sosa

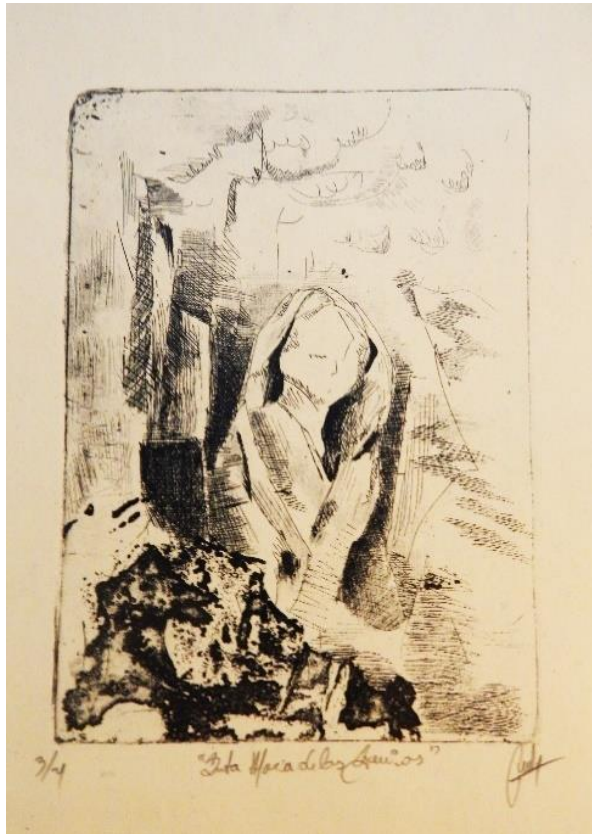

Figura 11, Sosa Manuel (2011) Santa María de la Guías, [Agua Fuerte]. Fotografías de Manuel Sosa

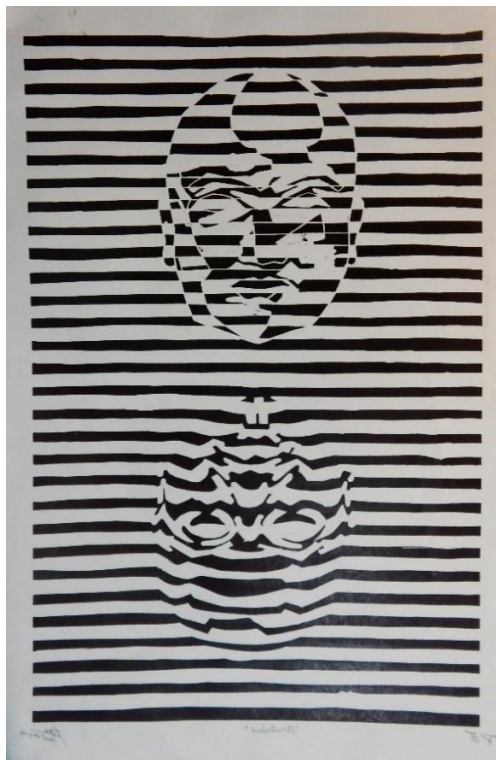

Figura 12, Sosa Manuel (2011) Dualidad, [xilografía]. Fotografías de Manuel Sosa

2.2.3 Realización

Entre las grandes virtudes del ser humano, están su capacidad de reconstruirse en medio de las diversas crisis a las que puede ser expuesto, posee la capacidad de adaptarse a su medio, es la búsqueda de la claridad del mensaje transmitido y la especialización de su técnica.

En esta última etapa, se evidencia cómo el individuo sale de su aislamiento o zona de confort, existiendo un compromiso por mantener contacto con el mundo que lo rodea, por convivir con sus semejantes; después de un encuentro consigo mismo, no se esforzará por aparentar o encajar en un grupo, sino que será capaz de entender las diferencias de su prójimo, porque pudo ver la belleza interior de sí mismo, pues el aprendizaje es amarse primero y aceptarse tal como es, para poder desde allí ser cada día mejor.

Con la intención de despojarse de prejuicios, estereotipos o arquetipos, el artista busca la propia felicidad, disfruta de los pequeños detalles que le brinda la vida, amigos y familia, encontrando estrategias artísticas para plasmar estos momentos para poder compartirlos con otro que desde lo más profundo de su ser tiene la libertad de sentir y expresar lo que produce una obra de arte sin conocer la realidad o sentimiento desde la que fue creada.

De esta manera, empieza a interpretar sus sentimientos y los ordena, de tal manera que su discurso tenga sentido.

“El hombre constituye una estructura espacial original, la cual encarna la presencia del espíritu en la Tierra. Frente a la realidad es solo una apariencia de las cosas que constituyen el mundo. Ansía la integridad del ser humano en cuerpo, alma y espíritu. Al no encontrarla ni en su trabajo ni en su vida cotidiana, descubre un vacío existencial muy difícil de llenar.

El movimiento simboliza la voluntad pura, la vida, el desarrollo, la metamorfosis, la naturaleza. La luna y el sol tienen su propio movimiento, así mismo el cielo, el mar y las estrellas.

Muchas veces se encuentra acorralado en un laberinto interno, donde su preocupación por los demás, las ganas de vivir, su

enfrentamiento con el Némesis, determina su destino” (Sosa Bustos , Mímesis, 2011).

Los movimientos son más sutiles, sus pasos son calculados, su respiración es imperceptible, pero al fin se mueve, camina lento pero con mayor certeza (ver figura 13).

Figura 13, Sosa Manuel (2011) Mímesis, [Óleo sobre lienzo]. Fotografías de Manuel Sosa

Esta obra en particular para mí es importante, pues en ella quise entender como el ser humano se mueve dentro de un mundo que por momentos comprende pero por otros desconoce, es así como me veo realizando mi vida a través de los colores y las manchas, trabajando, soñando tratando de ser feliz pero sin que nadie se dé cuenta pues es más importante entender que el mundo es duro pero al final soy yo quien decide cómo vivirlo y disfrutarlo.

2.3 Transformación

A medida que el desarrollo emocional evoluciona, el deseo de crear aumenta. Mediante el uso del video-arte, el artista utilizará nuevos mecanismos para transmitir el mensaje de cambio y así encontrarse con su ser espiritual.

Luego de evidenciar las etapas del enfrentamiento con *El Némesis*, podemos tener una noción de aquello que el artista visual quiere potenciar, los sentimientos que manifestará en su obra, tanto aquellos que lo agobian, como los que lo inspiran a crear una obra en su máxima expresión. Cabe recalcar que el individuo comprende que la lucha aún no ha terminado, que es parte de un proceso de descubrimiento, crecimiento y aprendizaje.

Si bien la consecución de una obra puede llevarse a cabo mediante expresiones artísticas como pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, video o demás técnicas afines a sus necesidades, para la presente obra, no todas las técnicas serán aplicables, pues no conseguirán compensar el interés de creación ni tampoco de encontrar paz con su espíritu.

Desde un simple acto, como el sostener un lápiz con la mano, hasta la más compleja de las técnicas artísticas, requieren ser consideradas. El proceso creativo del artista requiere cumplir con sus expectativas, aun cuando no todos los espectadores o críticos de arte se sientan identificados o inspirados, ya que mayor es la recompensa y crecimiento espiritual que el beneficio económico.

Además de los objetos, materiales, técnicas, conocimiento e investigación que anteceden a la creación de una obra, también se requiere un ambiente propicio que inspire al artista, para que transmita un mensaje con el cual espera que el espectador pueda sentirse identificado o motivado a reflexionar, así como la claridad de lo que quiere transmitir.

El contacto con la naturaleza, sus aromas, su vegetación, su fauna, su paz, su energía, contribuyen para el resultado final. Sin embargo un artista es capaz de comunicar a través del ruido, la soledad, o la desesperanza que se observe en alguna persona. Todo ello será de gran ayuda para que el enfrentamiento con *El Némesis* se ponga de manifiesto.

Durante el tiempo en que el autor de esta tesis exploró y analizó las técnicas aplicables, determinó que el video se ajusta perfectamente a sus requerimientos y necesidades, pues puede transmitir una realidad viva, de tal manera que empieza a crear historias que cuenten cómo su espíritu, su esfuerzo, sus raíces, forman parte de su propio paisaje, de su hábitat, tal vez con el único afán de recorrer por breves segundos el interior de su ser.

Nacimiento fue uno de mis primeros acercamientos a la imagen en movimiento, en esta aproximación, la interpretación sobre el surgimiento de una nuevo ser, tener una noción de una existencia (ver figura 14).

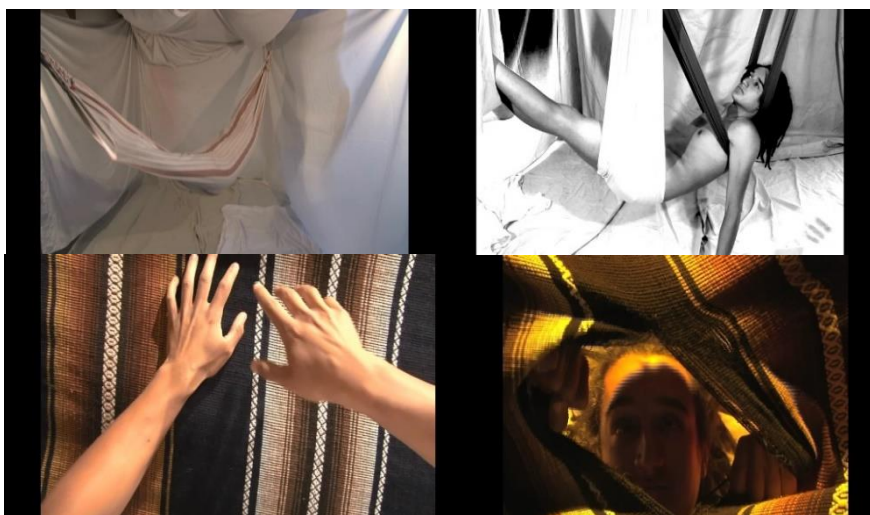

Figura 14, Sosa Manuel (2009) Nacimiento, [Video]. Fotografías de Manuel Sosa

Otra de las exploraciones en video fue el trabajo denominado Ferro, en este fue planteado a través del objeto y la espiritualidad del mismo, se muestra en stop motion una taburete el cual perteneció a mi familia por 3 generaciones. El objetivo de este trabajo consistía en recoger memorias del pasado y del presente produciendo identidad (ver figura 15).

Figura 15, Sosa Manuel (2010) Ferro, [Video]. Fotografías de Manuel Sosa

El querer ser mejor ser humano, mejorar en la transmisión de los mensajes sentidos por ese ser interior, el entender que el destino está en las manos del artista, han contribuido a que con la presente investigación, no solo con el fin de encontrarse a sí mismo y de dar valor a su existencia, sino también con el propósito de permitir que otros se sientan identificados, pues aquella es la mejor forma de lograr que el artista se inmortalice con sus obras, cuál sería la misión social de un artista entonces si no somos silenciosos y efímeros acompañantes de todos.

CAPITULO III

Para finalizar esta investigación, se tomará como punto de partida el resultado de interiorización propio de: “El *Némesis*”, a través de los diferentes procesos realizados que proporcionan de manera articulada un producto artístico.

Dentro de esta perspectiva, se abordarán como medios artísticos la pintura, la acuarela, fotografía y el video arte.

3.1 Muestra

La muestra se realizará a través de un montaje que pretende la vinculación del espectador con la parte vivencial del autor al presentar su obra, permitiéndole espacios de silenciosa intercomunicación de emociones y contenidos plasmados con el fin de dejar espacios neutrales para la elaboración de conclusiones colectivas e individuales.

Esta obra está dividida en tres etapas, cada una sitúa al observador en un espacio cronológicamente organizado de la vida del autor, e involucrando la memoria declarativa a través de La *Némesis* del artista.

Así, este trabajo está dividido en las siguientes partes:

3.2 Realización de la obra

Para la elaboración de la obra, se tomaron en cuenta procesos artísticos aprendidos en el transcurso de la vida académica del autor.

3.2.1 Limbo

La descripción del Limbo hace referencia a una carencia de simbolismo, una crisis existencial, donde el ser humano se ubica a sí mismo en un rincón, en lo profundo de su interior, generando espacios de introspectivo. Análisis que pretenden conducir al sujeto a una resignificación de su entorno y de los elementos que desencadenaron este aparente desorden interior, supone la búsqueda e identificación de emociones, pero sobre todo generar estrategias que le permitan ordenar la conjugación entre la emoción y la razón.

En los cuadros, se realiza una manifestación del mundo interno que rodea al autor, en donde el sujeto puede ubicarse en el rol que escoja incluso como juez o verdugo. Es una manifestación de caos latente y constante que bordea la sensación de sombras, rostros, perdidos en el sin sentido.

En este contexto, mediante el uso del recurso plástico de la pintura, se elaboraron una serie de cuadros donde se contempla la lucha en búsqueda de equilibrio y paz interior que tiene el sujeto en ésta fase, permitiendo a través de sus expresiones plásticas una mirada hacia ese mundo intangible, el cual describimos a continuación:

Con la intención de visualizar la propuesta del Limbo, la obra consta por una parte de 6 cuadros en la técnica de acrílico y pigmentos sobre cartón corrugado (100 cm x 80 cm) a blanco y negro; y por otra parte, de un collage de acrílico sobre cartón corrugado (100 cm x 80 cm).

Para dar énfasis a la semiótica tonal del color y matices, se optó por los acrílicos y pigmentos, que fusionados, fueron pintados mediante la técnica de pintura con espátula. La combinación de estos dos materiales, permitieron conseguir las diferentes tonalidades y textura que esta parte de la obra requería, pues dependiendo del grado de humedad del pigmento, se generaron texturas orgánicas e inorgánicas, así como sus respectivas veladuras (ver imagen 17 y 18).

Figura 15, Sosa Manuel (2016) Fotografía Macro de detalle obra Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón]. Muestra Exposición Némesis Fotografías de Manuel Sosa

Figura 16, Sosa Manuel (2016) Fotografía Macro de detalle obra Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón]. Muestra Exposición Némesis Fotografías de Manuel Sosa

El reto en esta parte del trabajo, fue generar paisajes abstractos del imaginario del autor, momento donde emociones como: la ira y confusión se hicieron presentes. Considero las diversas tonalidades y gestos de las formas plasmadas, generando un espacio borroso, distorsionado de la realidad. Una perspectiva torcida y visceral, reflejo del mundo emocional en aquel momento (ver figura 19).

El uso de las tonalidades blancas y negro, según Ramírez. W. 2012 “*esconde secretos*”. La intención es generar contrastes, donde el color no distraiga el ojo ni la mirada del espectador, y que las texturas, las líneas, la composición afloren y formen parte de esta ilusión óptica (ver figuras 20, 21, 23 y 24).

El collage esta realizado en imagen invertida a blanco y negro, fue preparado con la intención de generar una memoria falsa de un rostro, que si bien es legible, al mismo tiempo es difícil visualizar el retrato que en él se esconde. Esta memoria representa el pasado y la vulnerabilidad del autor, al tratar de componerse en una serie de trozos de cartón (ver figura 22).

Figura 17, Sosa Manuel (2016) Fotografía Proceso de elaboración obra Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa, Pág. 35

Figura 18, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 19, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 20, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [collage, Acrílico sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 21, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 22, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa

3.2.2 Ensamble

En esta segunda parte del análisis de *El Némesis*, revela el resurgimiento de un “yo” que puede pasar a una nueva etapa, es por ello que se optó por la realización de acuarelas como un inicio de búsqueda de lo sublime, de la esencia.

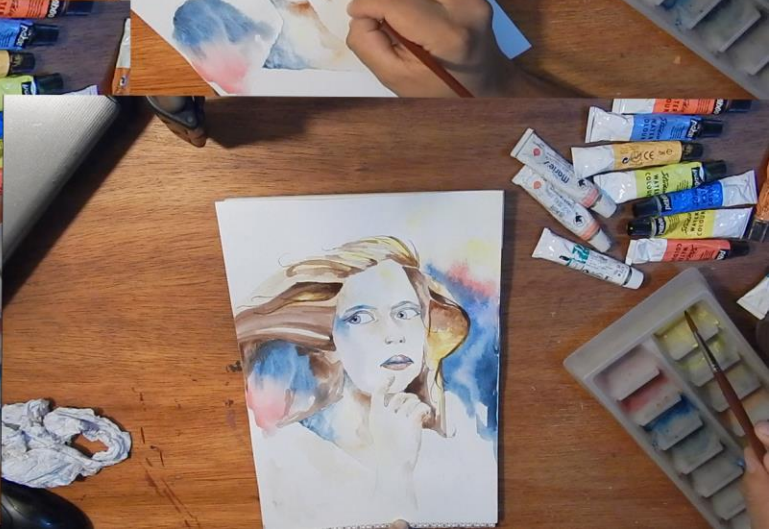
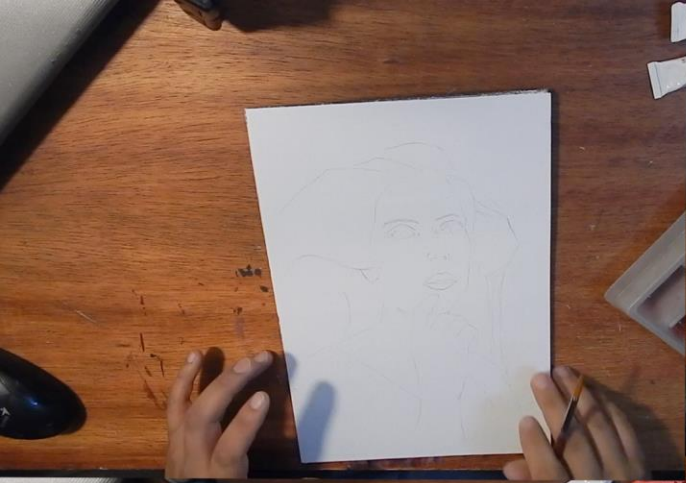
La acuarela permitirá proyectar la confusión interior e incompatibilidad entre la emoción y pensamiento permitiendo expresar la distancia y paralela convergencia existencial de estos dos elementos internos, que pugnan la acertada articulación en búsqueda de la armonía (ver figura 25).

El autor refleja la forma de verse a sí mismo en el rostro de los demás, entrega sus emociones y devela su sentir de una manera alterna al lenguaje oral transparente, vulnerable, pura.

Además, sugiere la mirada de rostros, gestos y expresiones que fueron parte de un pasado expresando un vacío en su interior, un espacio de soledad, el inmenso dolor aplacado por las sonrisas de un contexto social que retroalimenta con un simple gesto, una mirada, un abrazo, que transmitieron en su tiempo alegres momentos.

A estos retratos los acompaña una serie fotográfica que evidencia la pasividad e intimidad con que el autor asume su diario vivir, vinculando las diversas experiencias en memorias colectivas implantadas.

Este proceso de crisis interior le enseña al autor a perdonarse, actuar, y lejos de ser cualificado, genera bienestar, asimilando el pasado como pasado y sacando nuevas oportunidades de ver, de sentir y por lo tanto de vivir (ver figuras 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49).

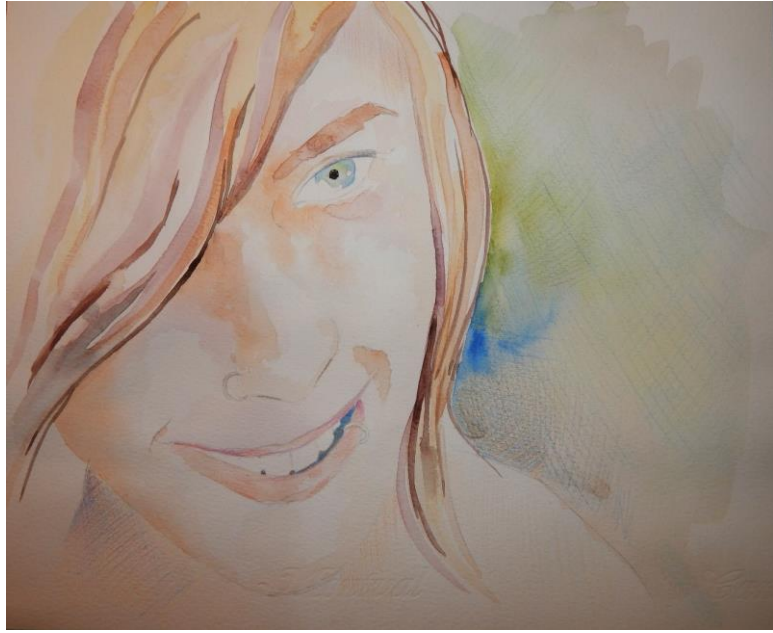

Figura 24, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela y Lápiz de color], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 25, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

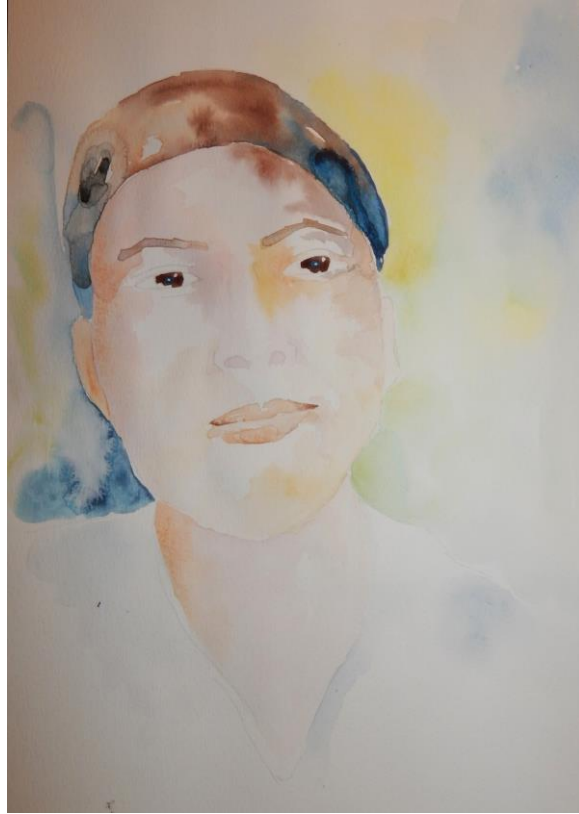

Figura 26, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

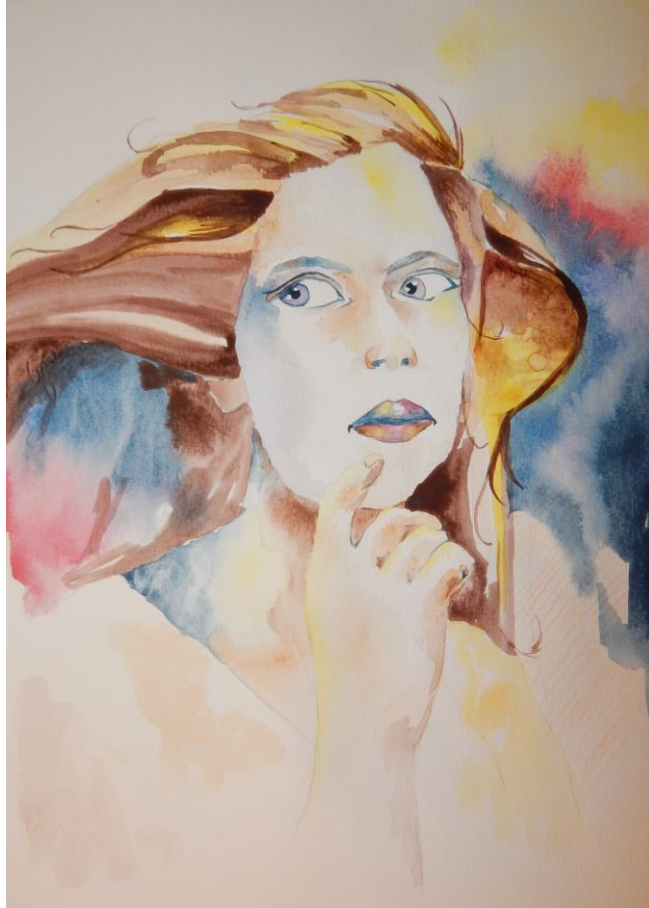

Figura 28, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela y Lápiz de color], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 29, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 30, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 31, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

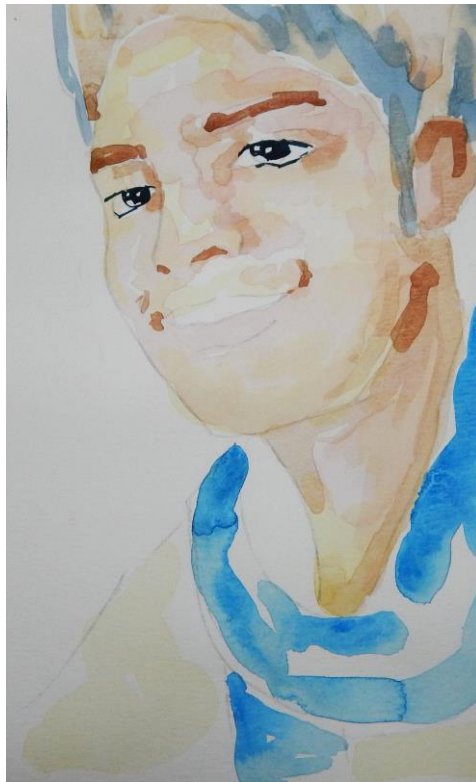

Figura 32, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 33, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

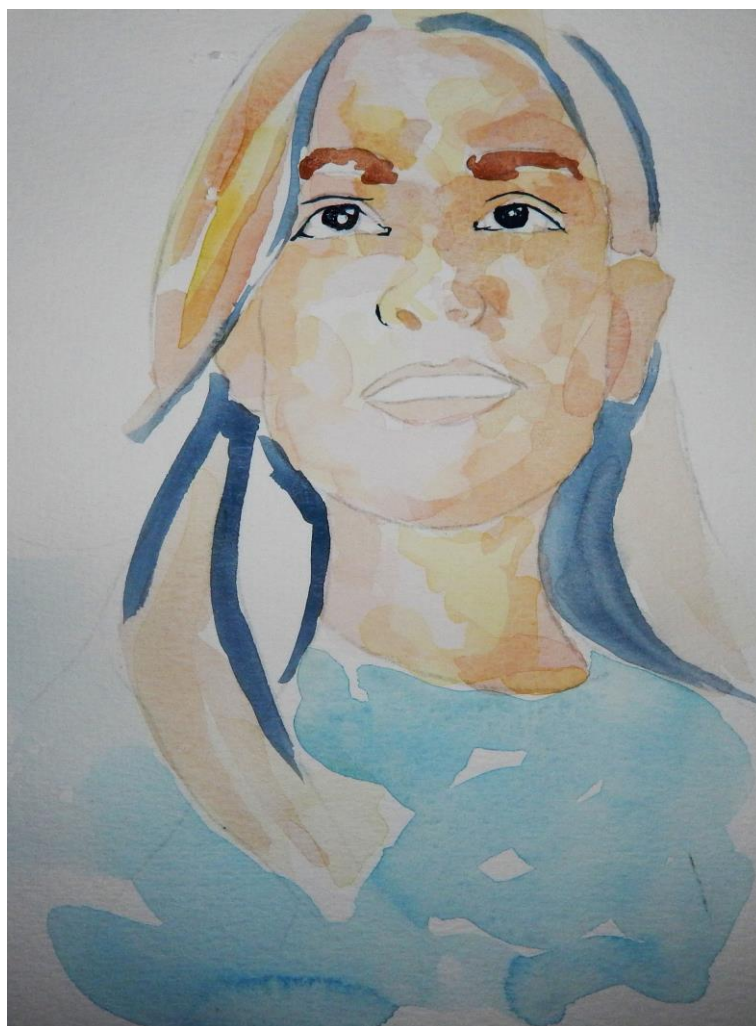

Figura 34, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 35, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

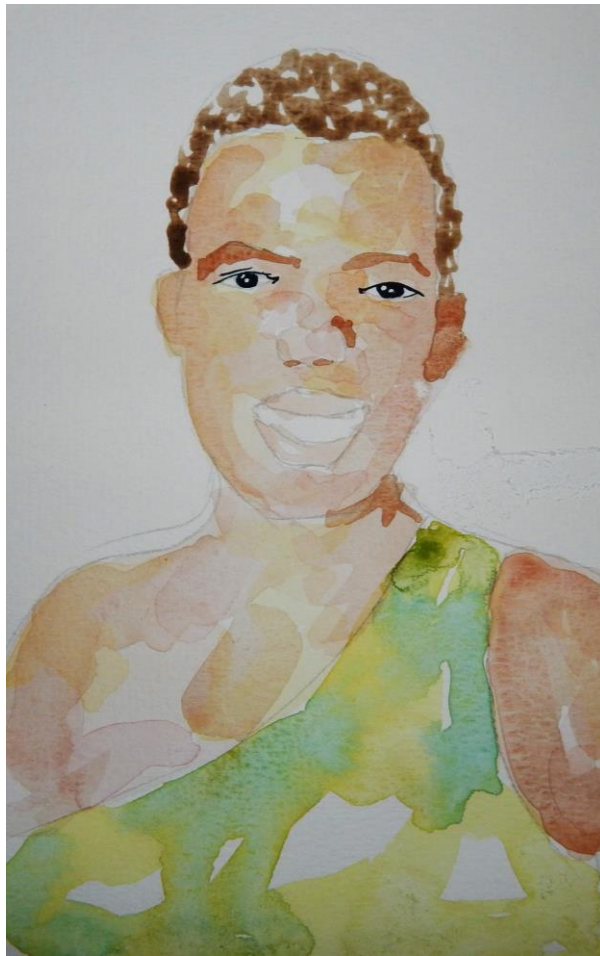

Figura 36, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

Corpo amorfo.

Figura 37, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

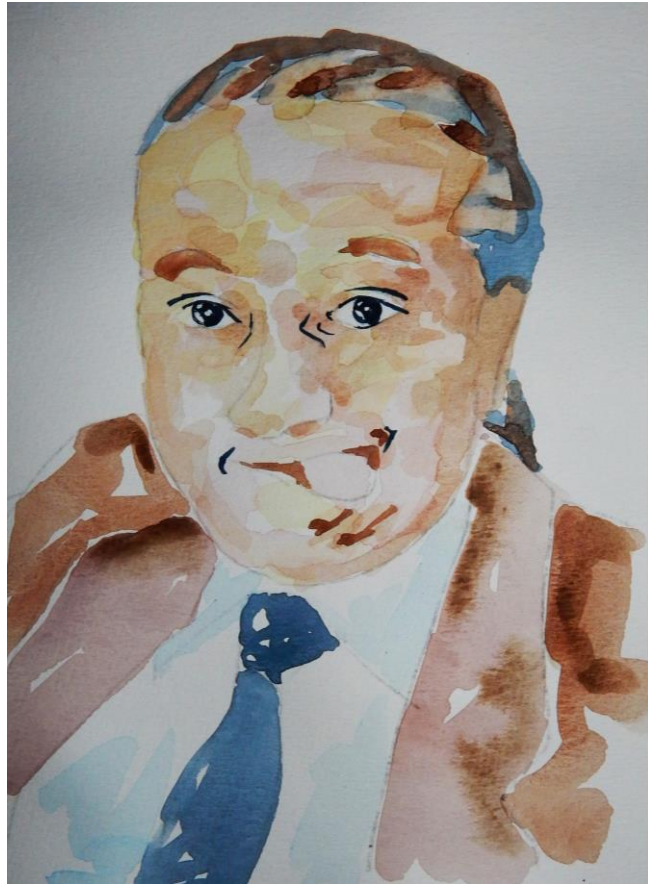

Figura 38, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 39, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

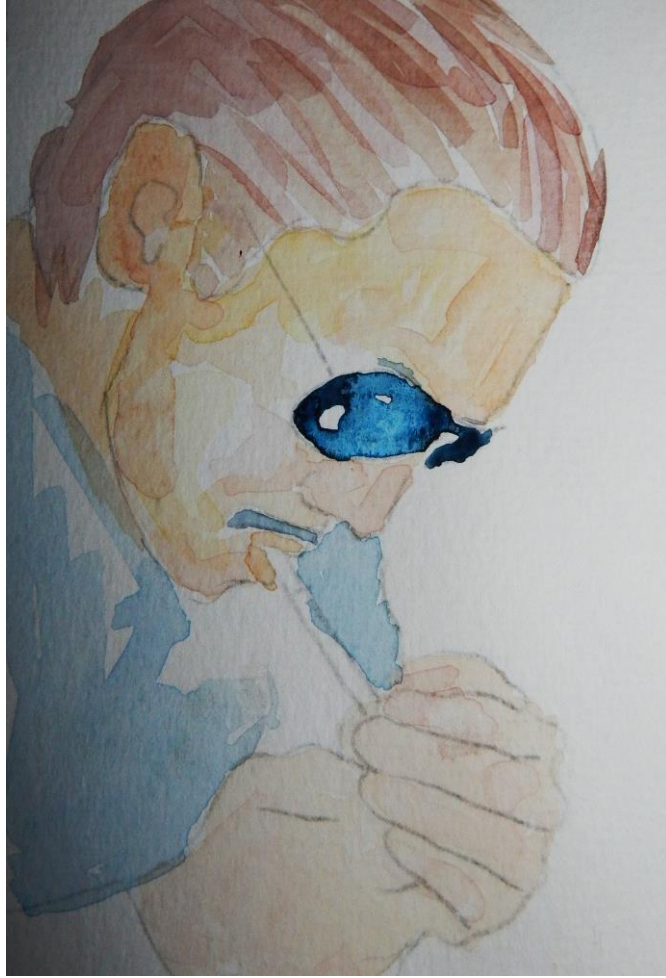

Figura 40, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 41, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

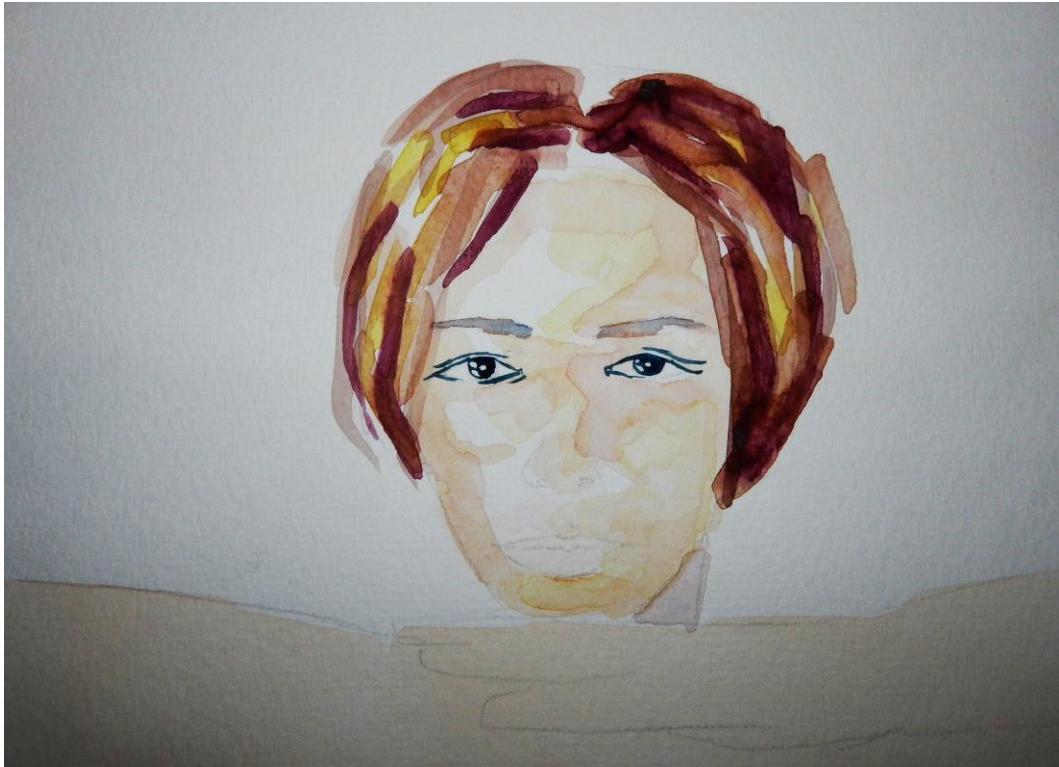

Figura 42, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 43, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 44, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

El ser..... podría ser
como el aire sin
arquetipo corporal.
(pensamiento, anhelo
extremo?)

Figura 45, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

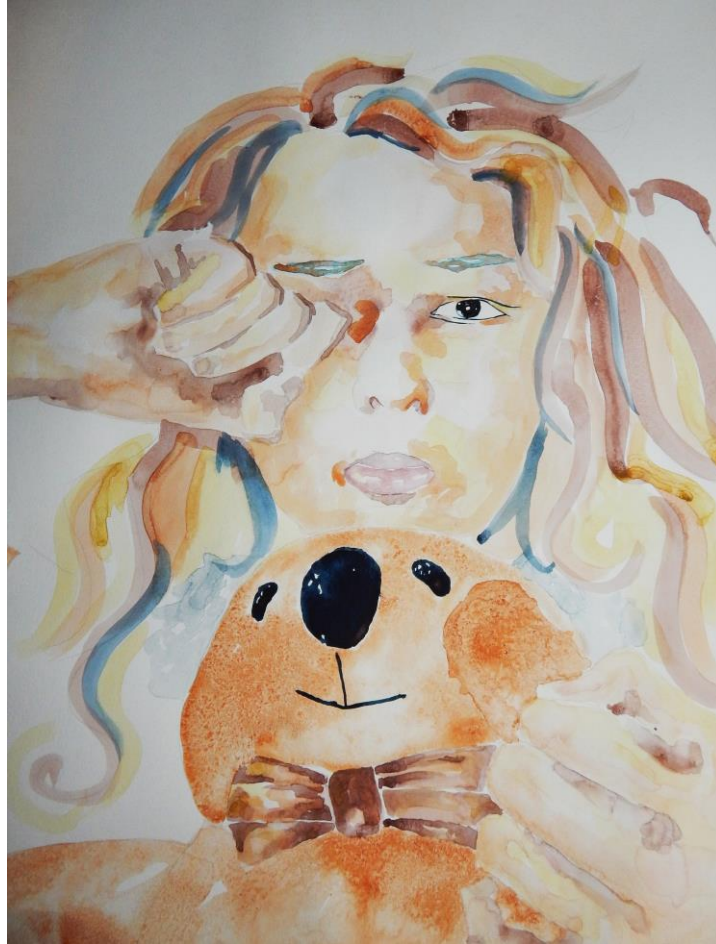

Figura 46, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 47, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa

3.2.3 Transformación

Parte de mi proceso artístico involucra las imágenes en movimiento las cuales hacen el papel de una metáfora, en donde la ira se mezcla con la serenidad. Empleo un collage de imágenes, cada una de ellas representa un pensamiento propio o adquirido.

El Guion fue pensado con la intención de generar un ambiente lúgubre, predominado por la oscuridad el cual estuvo estructurado para crear un mensaje de soledad, tristeza, melancolía combinado con la luz. En la primera parte la serie de escenas principales fueron filmadas en primer plano y plano general, intencionadas para hacer un recorrido visual en donde el actor principal soy yo en un cuarto oscuro.

Posteriormente se realizó tomas en cámara fija en exteriores, para realizar un tiempo acelerado, generando un espacio visible del transcurso del tiempo, añadiendo a su vez la escena de una casa la cual también fue filmada con cámara fija en plano general.

La segunda parte del video, haciendo énfasis en parpadeantes iluminaciones blancas no muy fuertes, buscan de forma sutil ser interpretadas como ese momento donde se ha llegado a la paz; pero hay tanta paz que a veces es extraño no corresponderle a la melancolía, ambiguo pero trascendental.

La producción se pensó en dos aspectos: localidad y equipos de rodaje.

En cuanto a la locación, se consideró que lo más apropiado en primera instancia era realizarlo en un sótano para que guarde coherencia con el mensaje. Y un segundo espacio fue un estudio modificado con una lona blanca.

En los equipos rodaje se contó con una cámara HD, trípode. Los instrumentos de filmación complementarios como los estabilizadores de cámara, la Pluma, Scarlet Slider y un SteadyCam los cuales fueron fabricados con materiales reutilizables.

Una vez finalizado el rodaje el cual tuvo una semana de duración, se comenzó con la post producción y montaje de las escenas.

Para finalizar en la post producción se realizó un montaje de escenas a manera de collage. De manera que el mensaje sea más completo en donde se contempla al ser humano que a manera de imágenes trata de unirse y complementarse, de modo que se genera una experiencia visual cíclica.

En pocas palabras generar una coalición del ser humano, destrucción y coalición otra vez (ver figura 50).

Figura 48, Sosa Manuel (2016) *Transformación*, [Fotogramas], Fotografías de Manuel Sosa

3.4 Montaje

La muestra se la planteo desde el espacio *Fundación Mandrágora Artes Escénicas*, en la *Casa de la Cultura Ecuatoriana*. Este lugar permite a la obra dialogar y entablar un acercamiento con el espectador induciendo a varios estados de ánimo, generando una atmósfera de caos y creación introducida por el autor.

Las obras se encontraban en buen estado y pulcritud. La curaduría estuvo a cargo del autor de esta disertación y conto con la ayuda del Magister Gonzalo Jaramillo.

3.4.1 Esquema de la exposición

Esta exposición estuvo dividida en tres partes:

Una primera sala que contenía la obra *Limbo*, la cual estaba acompañada de un respectivo texto. Los cuadros fueron suspendidos en el techo, dando así la idea de que flotaban como pensamientos dispersos en el aire que necesitan un conector el cual es el mismo espectador que le da sentido a su propia historia a través de esta composición de cuadros (ver figuras 51 y 52).

*Figura 49, Sosa Manuel (2016) Némesis - Montaje obra Limbo, [Fotografía de la muestra],
Fotografías de Manuel Sosa*

Figura 50, Sosa Manuel (2016) *Némesis - Montaje obra Limbo*, [Fotografía de la muestra],
Fotografías de Manuel Sosa

En la sala contigua, estaba conformada por la obra *Ensamble*, cuyas acuarelas también fueron suspendidas en el techo (ver figura 53).

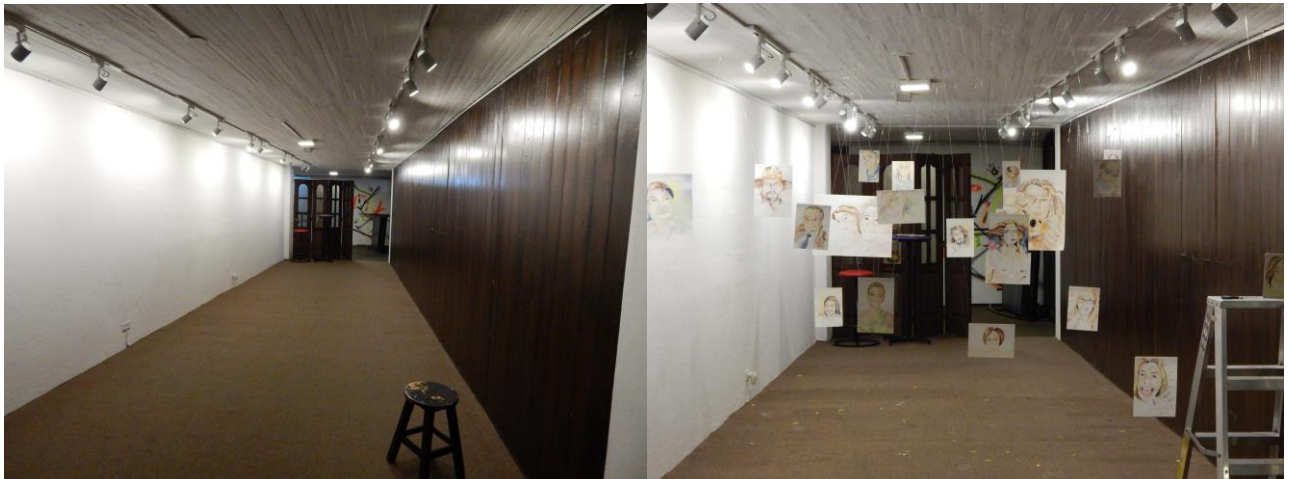

Figura 51, Sosa Manuel (2016) *Némesis - Montaje obra Ensamble*, [Fotografía de la muestra],
Fotografías de Manuel Sosa

Su objetivo principal era darle continuidad a la memoria individual y hacer una transición a la memoria colectiva, ubicándolo en un espacio tiempo pasando de lo visceral a lo reflexivo (ver figura 54).

Figura 52, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa

En el anverso de las acuarelas se ubicó una fotografía que buscaba contrastar y distorsionar el entorno para así envolver la memoria y el caos (ver figura 55).

Figura 53, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa

Para finalizar la muestra, en el teatro de la fundación se proyectó un video de 5 min. de duración que explica las transición entre lo pictórico y el movimiento.

No se puede explicar una transformación sin escuchar, sin ver, sin hacer una integración sensorial (ver figuras 56 y 57).

Figura 54, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 55, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa

3.4.2 Inauguración

La muestra *Némesis* cumplió con los objetivos principales y se compenetro con cada uno de los interactores en la misma (ver figuras 58, 59 y 60).

Figura 56, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 57, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 58, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa

3.4.3 Gestión y Promoción

La gestión que se implementó para hacer una transición cognitiva sobre la muestra *Némesis*; la primera parte se la realizó a través de un afiche que tiene como objetivo mostrar una de las cualidades más identitarias del *Némesis* del autor para causar expectativa por medio de la imagen mórbida (ver figura 61).

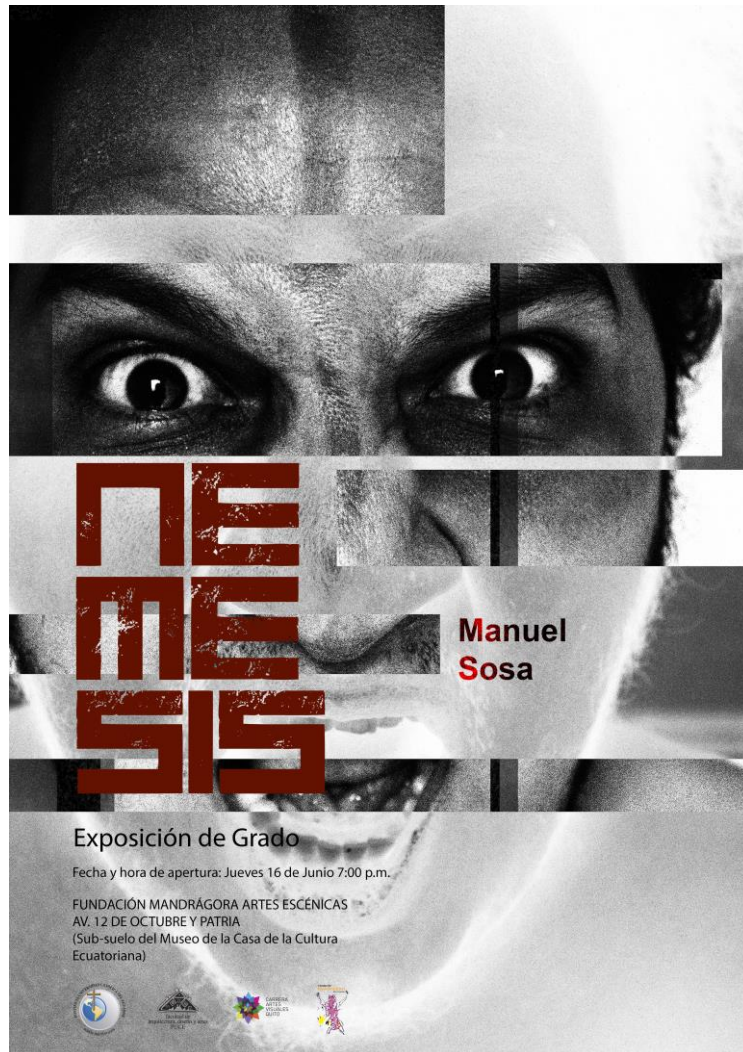

Figura 59, Sosa Manuel (2016) Afiche de la Exposición, [Aspecto Formal estético del Afiche], Fotografías de Manuel Sosa

La segunda parte la promoción se concentró en generar videos virales y spam en redes sociales de alto impacto como YouTube y Facebook a través de un fan page, de esta forma se pretendía llegar virulentamente a ser reconocido por muchas personas al mismo tiempo.

Los videos tenían una duración aproximada de 30 segundos, así de forma visceral se continuó con el lineamiento formal estético de la muestra con la finalidad de generar recuerdos implantados a través de la emocionalidad del espectador (ver figuras 62, 63 y 64).

Figura 60, Sosa Manuel (2016), Video [Fotogramas], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 61, Sosa Manuel (2016), Video [Fotogramas], Fotografías de Manuel Sosa

Figura 62, Sosa Manuel (2016), Video [Fotogramas], Fotografías de Manuel Sosa

Conclusiones

Tras el cuidadoso desarrollo de cada etapa de esta investigación, a continuación apuntamos las siguientes conclusiones:

1. La palabra *Némesis* es el término utilizado para dar significancia a las emociones opuestas que un sujeto puede sentir, es un conjunto de contenidos que conjuga elementos negativos que se interiorizan en la vida del artista para brindarle una oportunidad de resignificación de su interior permitiéndole evolucionar como individuo y por lo tanto como artista.
2. La función social del artista está vinculado a su histórico personal ya que la cualidad de sensibilidad humana que acompañada del aprendizaje de diversas y variadas técnicas en las artes visuales, permiten plasmar y atesorar momentos de crisis o resignificación de ellas.
3. Los procesos existencialistas que permiten proyectar mi naturaleza y poder fluir a través de las emociones expresadas, facilitándome una alternativa que conecta el mundo interior de otro ser humano, dándome la oportunidad de perpetuarme en la vida de un sujeto, como el acompañante silencioso de un viaje hacia el mundo emocional de tipo atemporal en espectadores de mis obras.
4. El presente trabajo de disertación de grado tiene como objetivo presentar a *El Némesis* del autor, que se convierte en una invitación hacia su mundo interior desde un proceso de confusión, crisis y obnubilación de pensamientos en búsqueda de su paz interior, logrando así, explorar la evolución humana y artística a través de un recorrido de la mano de las Artes Visuales.

Bibliografía

- Arango, G. (1993). *Obra negra*. Editorial Plaza & Janes, 1993.
- Bravo , A., A. (2011). *Como es que me consumo: inserción y representación de lo inconsciente en el desequilibrio. Trabajo de fin de Carrera previo a la obtención del título de Licenciada en Artes Visuales*. Quito.
- Da Vinci, L. (2007). *Tratado de Pintura*. Madrid, Editorial Akal.
- Deleuze, G. (1990). *Que Es Un Dispositivo*. Editorial Gedisa.
- Efland, A., Freedman, K., & Stuhr, P. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona, Editorial Paidós.
- Jakobson, R. (1970). *Hacia una ciencia del arte poético*. Buenos Aires, Editorial Signos S.R.L.
- Mejías B, J. (2009.). *Aproximación a una estética homoerótica en la obra de Pedro Centeno Vallenilla. Tesis de grado para optar al título universitario de Licenciado en Artes, mención: artes plásticas*. Caracas.
- Alcolea, A. (1989). Una aproximación a la "plástica social" de Beuys a través de 50 obras singulares. *Cataluña*, Editorial ABC
- Carey, J. (2007). *¿Para qué sirve el Arte?* España, Editorial Random House.
- Cottet Soto, P. (2009). *Maquinismo Nómade entre Ciudad y Escritura, Tesis para optar al Grado de Doctor en Filosofía*. Santiago de Chile.
- D. Suttie , I. (2007). *Los orígenes del amor y del odio*. Editorial Obelisco
- Frankl, V. (1946). *El hombre en busca de sentido*. . Barcelona, España, Editorial Herder S.L.
- Frankl, V. (1990). *Logoterapia y análisis existencial: Textos de cinco décadas*. Barcelona, Editorial Herder.
- González, P., & Bernardo, C. (2014.). *Deficiencias y propensiones del ser humano*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Logosófica 4ta ed.
- Greenfield, S. (2009). *¡Piensa! ¿Qué significa ser humano en un mundo de cambio?* Barcelona : Ediciones B.S. A.
- Joseph B., F. (1992). *La búsqueda de sentido*. Mexico, Editorial Fondo de Cultura Economica , S.A. de C.V.
- Lemay , M. (1980). *El cabecilla en los grupos inadaptados*. Barcelona, Editorial Planeta.
- Neruda, P. (2004). *Neruda – Sus mejores poemas*.Chile, Editorial Langlois.

Serres , M. (2002). *Los cinco sentidos: ciencia, poesía y filosofía del cuerpo*, Editorial Aguilar .

W. Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente(El papel de las artes Visuales en la transformacion de la conciencia)*, Barcelona, Editorial Paidós Ibérica.

Libros electrónicos

Rolnik, S. (2001). *¿El arte cura?* Libro digital, disponible en:
http://www.macba.es/uploads/20060531/QP_02_Rolnik.pdf

Baudelaire, C. (2011). *El pintor de la vida moderna*. Libro digital, disponible en
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/506074/mod_resource/content/1/BAUDELAIRE%20-%20El%20pintor%20de%20la%20vida%20moderna%20-%201863.pdf

Gainza, C. (2003). *Sociedad, Estado Y Tecnología: ¿Qué Pasa Hoy Con Nuestras. Revista de Sociología*. Revista digital, disponible en:
<http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/17/1707-Gainza.pdf>

Videografía

Dick, K. (Dirección). (1997). *Sick. The Life and Death of Bob Flanagan, Supermasochist* [Película].

Páginas web

Mucci, R. (s.f.). *Asociación Bonaerense de Logoterapia*. Obtenido de Viktor Frankl y la Logoterapia, Recuperado de
<http://www.bsaslogoterapia.com.ar/logo.htm>

- The Editors of Encyclopædia Britannica. (8 de 12 de 2014). *Encyclopædia Britannica*. Recuperado de <http://www.britannica.com/biography/Walter-Bagehot>
- Definición DE. (2008). *Definición de Némesis*, Recuperado de <http://definicion.de/nemesis/#ixzz2SB4g6xik>
- Diccionario de Definiciones. (30 de septiembre de 2014). *definicion.de*. Recuperado de <http://definicion.de/>
- Fans de Frida Kahlo. (01 de enero de 2008). *Frida Kahlo fans*. Recuperado de <http://www.fridakahlofans.com/indexspanish.html>
- La Audacia de Aquiles. (2008). *Walter Benjamin, A propósito del Ángel Novus, de Paul Klee*. Recuperado de <https://aquileana.wordpress.com/2008/06/28/walter-benjamin-a-proposito-del-angelus-novus-de-paul-blee/>
- Sagazan, O. (2 de febrero de 2012). *El Arte Macabro de Olivier de Sagazan*. Recuperado de <http://www.furiamag.com/el-arte-macabro-de-olivier-de-sagazan/>
- SENSEGATES SARL. (2014). *Sensagent – Diccionario*. Recuperado de <http://diccionario.sensagent.com/revancha/es-es/>
- Lopez, M. P. (2012). *Tony Melendez. “No me digas que no Puedes” – Tony Melendez*. Recuperado de <http://www.discapacidadonline.com/digas-puedes-tony-melendez.html>
- Madero, B. (2016). *Revista ISTMO. Venganza y resentimiento*. Recuperado de http://istmo.mx/index.php/1996/09/01/venganza_y_resentimiento/
- Mitos y Leyendas (2013) *El sitio web de la mitología y leyendas*. Recuperado de <http://mitosyleyendas.com/mitologia-griega/grecia15/>
- Querido ser Humano. (2011). *Nuestro miedo más profundo por Nelson Mandela*. Recuperado de <http://queridoserhumano.blogspot.com/2011/05/nuestro-miedo-mas-profundo-por-nelson.html>

Índice de Imágenes

Figura 1, Kahlo Frida (1946) Árbol de la esperanza mantente firme, [Óleo sobre fibra dura]. Colección Particular	13
Figura 2, Sagazan Olivier (2012) Transfiguraciones [Fotografía]. Colección Particular	14
Figura 3, Flanagan Bob (1997) Sick. The Life and Death of Bob Flanagan, Supermasochist [Captura de pantalla]. Colección Particular	15
Figura 4, Sosa Manuel (2010) Antagonismo interno [Óleo sobre lienzo]. Fotografías de Manuel Sosa	20
Figura 5, Sosa Manuel (2010) Desasosiego [Óleo sobre lienzo]. Fotografías de Manuel Sosa	21
Figura 6, Sosa Manuel (2007) S/T [Punta seca]. Fotografías de Manuel Sosa	23
Figura 7, Sosa Manuel (2008) S/T [Punta seca]. Fotografías de Manuel Sosa	24
Figura 8, Sosa Manuel (2011) devuelvan el reloj, [Agua Fuerte]. Fotografías de Manuel Sosa.....	24
Figura 9, Sosa Manuel (2011) ? , [Agua Fuerte]. Fotografías de Manuel Sosa.....	25
Figura 10, Sosa Manuel (2011) Ode to yo , [Agua Fuerte]. Fotografías de Manuel Sosa	25
Figura 11, Sosa Manuel (2011) Santa María de la Guías, [Agua Fuerte]. Fotografías de Manuel Sosa	26
Figura 12, Sosa Manuel (2011) Dualidad, [xilografía]. Fotografías de Manuel Sosa	26
Figura 13, Sosa Manuel (2011) Mímesis, [Óleo sobre lienzo]. Fotografías de Manuel Sosa.....	28
Figura 14, Sosa Manuel (2009) Nacimiento, [Video]. Fotografías de Manuel Sosa.....	30
Figura 17, Sosa Manuel (2016) Fotografía Macro de detalle obra Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón]. Muestra Exposición Némesis Fotografías de Manuel Sosa	33
Figura 18, Sosa Manuel (2016) Fotografía Macro de detalle obra Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón]. Muestra Exposición Némesis Fotografías de Manuel Sosa	34
Figura 19, Sosa Manuel (2016) Fotografía Proceso de elaboración obra Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa, Pág. 35	34
Figura 20, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa.....	36
Figura 21, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa.....	37
Figura 22, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [collage, Acrílico sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa.....	38

Figura 23, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa.....	39
Figura 24, Sosa Manuel (2016) Serie Limbo, [Acrílico y pigmentos sobre cartón], Fotografías de Manuel Sosa.....	40
Figura 25, Sosa Manuel (2016) Fotografía Proceso de elaboración obra Ensamble, [Acuarela]. Fotografías de Manuel Sosa, Pág. 42.....	41
Figura 26, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela y Lápiz de color], Fotografías de Manuel Sosa.....	43
Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	43
Figura 28, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa.....	44
Figura 29, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	44
Figura 30, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela y Lápiz de color], Fotografías de Manuel Sosa.....	45
Figura 31, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	45
Figura 32, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa	46
Figura 33, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	46
Figura 34, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa	47
Figura 35, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	47
Figura 36, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa	48
Figura 37, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	48
Figura 38, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa	49
Figura 39, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	49
Figura 40, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa	50
Figura 41, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	50

Figura 42, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa	51
Figura 43, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	51
Figura 44, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa	52
Figura 45, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	52
Figura 46, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa	53
Figura 47, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	53
Figura 48, Figura 27, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Acuarela], Fotografías de Manuel Sosa	54
Figura 49, Sosa Manuel (2016) Serie Ensamble, [Fotografía digital], Fotografías de Manuel Sosa	54
Figura 50, Sosa Manuel (2016) Transformación, [Fotogramas], Fotografías de Manuel Sosa.....	56
Figura 51, Sosa Manuel (2016) Némesis - Montaje obra Limbo, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	57
Figura 52, Sosa Manuel (2016) Némesis - Montaje obra Limbo, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	58
Figura 53, Sosa Manuel (2016) Némesis - Montaje obra Ensamble, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	58
Figura 54, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	59
Figura 55, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	59
Figura 56, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	60
Figura 57, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	60
Figura 58, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	61
Figura 59, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	61
Figura 60, Sosa Manuel (2016) Némesis, [Fotografía de la muestra], Fotografías de Manuel Sosa	62

Figura 61, Sosa Manuel (2016) Afiche de la Exposición, [Aspecto Formal estético del Afiche], Fotografías de Manuel Sosa	63
Figura 62, Sosa Manuel (2016), Video [Fotogramas], Fotografías de Manuel Sosa	64
Figura 63, Sosa Manuel (2016), Video [Fotogramas], Fotografías de Manuel Sosa	65
Figura 64, Sosa Manuel (2016), Video [Fotogramas], Fotografías de Manuel Sosa	65