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

"IDENTIDADES CULTURALES: PRONUNCIACIÓN DE UN MIRAR MUSICAL"

LUIS ALEJANDRO CAJAS MANTILLA

DIRECTORA: PAMELA CEVALLOS

QUITO, ABRIL DE 2015

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN……...….4
2. ENTRADAS TEÓRICAS: IDENTIDADES GLOBALES Y REPRESENTACIÓN……...5
   2.1 Globalización-Mundialización……..…….....5
   2.2 El consumo y el mestizaje……..……...……..6
   2.3 Representación e identidad(es)……..8
3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO……..11
   3.1 La construcción de la identidad desde la música……..14
   El personaje……14
   La pose……16
   La moda……..…….17
   3.2 Los géneros musicales……...19
   3.3 Masculinidades…….……...20
4. PROPUESTA ARTÍSTICA……22
   4.1 Sección curatorial……26
5. REFLEXIONES FINALES……..…….30
6. BIBLIOGRAFÍA……..32

   ANEXOS……...…….35

   Carta de contacto…….....…….35
   Preguntas de la entrevista……...…….36
   Reseña de prensa……..…...37
   Registro audiovisual……..…38

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: *Clan Sur*, 2012, Clan Sur fan page, www.facebook.com/pages/CLAN-SUR-HIP-HOP-ECUADOR .....……15

Imagen 2: *La Vagancia*, 2012, Diario El Extra, http://www.extra.ec/ediciones/2012/12/28/farandula/la-mitad-del-mundo-despide-el-2012--con-el-1010/ ……16

Imagen 3: *Suripantas Sangrientas*, 2011, Youtube (Canal de Panchof), https://www.youtube.com/watch?v=kJGyVDQNbp8 ..……16

Imagen 4: *Felipe Centeno*, 2012, Teleamazonas, http://futbolquitocorazon0.blogspot.com/……..17

Imagen 5: *Reggaetón*, 2014, Alejandro Cajas, Arel real page, La hermandad, www.facebook.com/ArelRealPage, http://lahermandad.net/cover-daddy-yankee-nicky-jam-los-cangris-album-pronto/ ……18

Imagen 6: *Cumbia de Barrio*, año, Alejandro Cajas, La Vagancia Ec, I.Ytimg, http://i.ytimg.com/vi/rdxCCerKDTI/maxresdefault.jpg, http://i.ytimg.com/vi/rGMjBAzE6xc/maxresdefault.jpg…..……18

Imagen 7: *Putan Roll*, 2014, Alejandro Cajas, Informaciona, Alejandro Cajas, https://www.youtube.com/watch?v=1_gKigm8fAI ……..……18

Imagen 8: *Lady Gaga,* 2009, David LaChapelle, http://www.lachapellestudio.com/series/lady-gaga-pink-room …..……22

Imagen 9: *Alta Moda,* 2009, Mario Testino, http://www.mariotestino.com/photography/personal-projects/alta-moda-5/?selection=9 ……23

Imagen 10: *End Times,* 2006, Jill Greenberg, http://img27.fansshare.com/pic100/w/jill-greenberg/1200/4996_jill_greenberg_end_times_lead_train.jpg ….....…….23

Imagen 11: *MK2,* 2003, Oleg Dou, http://olegdou.com/art/mushroom-kingdom/ ……..……..…23

Imagen 12: *Unapologetic Evil Others,* 2006, Guillermo Peña, http://hemisphericinstitute.org/journal/3.2/artistspresentation/guillermogomezpena/esp/chi-canarian/ggp_chicanarian_04.html .....…….24

Imagen 13: *Don Gilberto*, año, Alejandro Cajas ……..25

Imagen 14: *Montaje – Primer Segmento*, 2014, Alejandro Cajas ……..27

Imagen 15: *Montaje – Detalle*, 2014, Alejandro Cajas ….……..27

Imagen 16: *Montaje – Segundo Segmento*, 2014, Alejandro Cajas ...……27

Imagen 17: *El Tomate – Fotografía final*, 2014, Alejandro Cajas …..……28

Imagen 18: *Miztiko – Fotografía final*, 2014, Alejandro Cajas ……28

Imagen 19: *La Puta Novia – Fotografía final*, 2014, Alejandro Cajas ……29

Imagen 20: *Perfil de Facebook*, 2015, Alejandro Cajas ……..……30

Imagen 21: *Comentario*, 2015, Alejandro Cajas ……..……30

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda el tema de la representación y la identidad en el contexto quiteño, se indaga en el fenómeno de la hibridación cultural a partir de retratos fotográficos realizados a protagonistas culturales, quienes se encuentran inmersos en el medio musical dentro del contexto quiteño actual. Se busca reflexionar sobre las identidades como las tensiones local-global. De esta manera se intenta representar ciertas personificaciones que han sido generadas con el tiempo, tanto para mostrarnos ante un tercero como para denotar una manera de ser y de vivir, este hecho se ve claramente gracias a las influencias externas como es en el caso de la música, que tiene la capacidad de dictar modas y estilos, estos factores facilitan el entender la construcción de una identidad por parte del individuo.

Para tratar este tema, me enfoqué en músicos y géneros musicales, porque cada estilo o género musical posee una carga significativa de por medio. Por ende, los protagonistas culturales que la desarrollan se encuentran sujetos a un proceso de resignificación en su apariencia; es decir, abordan una manera de auto representarse basada en varios estereotipos de la música.

El primer capítulo trata sobre el proceso de globalización en el que nos encontramos y cómo este a su vez nos llena de referentes. Igualmente, se analizan las diferentes maneras en las que entendemos el mestizaje y la hibridación cultural.

El segundo capítulo trata sobre la metodología, el proceso, y las diferentes acciones que se tuvieron que realizar para poder desarrollar el proyecto de la mejor manera, diseccionándola al resultado pre-establecido.

El tercero ahonda en la obra como un resultado, se analiza parte de su proceso, su ubicación en un espacio, la interacción, y el resultado con las personas que participaron.

Así como cada persona, cada sociedad, cada contexto y cada género musical reflejan una realidad completamente diferente, lo que entendemos como un comportamiento convencional de convivencia debe ser segregado para poder extendernos como un ser único e independiente, asumiendo cierto rol y ciertos elementos que nos ayuden a representarnos como realmente somos.

2. CAPÍTULO I

ENTRADAS TEÓRICAS: IDENTIDADES GLOBALES Y REPRESENTACIÓN

2.1 Globalización – Mundialización

A partir de la globalización vista como un proceso económico, tecnológico, social y cultural que trata la creciente comunicación e interdependencia entre los diferentes países del mundo, podemos ver que actualmente, esta interconectividad cultural entre las personas se ha facilitado gracias a los nuevos recursos tecnológicos que se están desarrollando con el tiempo. Estos recursos acortan las distancias geográficas como también generan un diálogo instantáneo con cualquier parte del mundo, por tal motivo muchas fronteras se han desdibujado generando un acercamiento mayor entre culturas, este fenómeno cultural como lo expone Néstor García Canclini con el nombre de ´´hibridación cultural``(1990)[1], enfatiza en el proceso de intersección y transacciones de conocimientos, para poder llegar a una interculturalidad.

Actualmente el diálogo entre culturas se vuelve evidente y va mucho más allá del mestizaje racial, somos propensos a absorber una infinidad de referencias culturales originarias de diversas partes del mundo. Gracias a los avances tecnológicos dentro del campo de la comunicación, la posibilidad de compartir información nos ha permitido tejer redes globales. Estas redes nos facilitan tener una interacción más directa con las culturas ajenas, como bien puede verse reflejado en la música. Este medio es un facilitador de consumo tanto visual como auditivo sobre modos y estilos de vida que podemos absorber fácilmente.

Dentro de las interpretaciones sobre la globalización que Carlos García Bedoya M. (2011) nos presenta, se encuentra ´´La Globalización``y ´´La Mundialización``, por parte de la globalización hablamos de una posible unicidad comprendida por la homogeneidad, en esta tratamos la economía global como una estructura única, de la misma manera se encuentra involucrado el desarrollo tecnológico y las facilidades dentro del campo de la comunicación. Por otro lado vemos que no se puede equiparar los intercambios y las inversiones internacionales con procesos culturales como lo explica Renato Ortiz[2], ´´La esfera cultural no puede ser considerada de la misma

[1] Canclini, N. G. (1990). *Culturas Híbridas.* México D.F.: Grijalbo.

[2] Renato Ortiz (Brasil, 1947). Especialista en el análisis cultural

manera. Una cultura mundializada no implica el aniquilamiento de las otras manifestaciones culturales, cohabita y se alimenta de ellas`` (Ortiz, 2004)[3].

Lo que podemos ver es una segmentación en lo comprendido por mundialización, dentro de ello está la interculturalidad, esta corresponde a la interrelación cultural que generan las diferentes entidades de un sector determinado, mientras que la multiculturalidad hace referencia al espacio que alberga a diferentes entidades, donde no necesariamente existe un diálogo o una interrelación positiva, en todo caso estas maneras de accionar son el resultado de un mundo de mezclas.

Carlos García Bedoya expone que las ideas superfluas de García Canclini sobre la coexistencias de culturas diversas es mucho más complicado y conflictivo, ´´las mezclas, los mestizajes, las hibridaciones asignan a una globalización heterogénea``(García B., 2010). A la vez la idea del mestizaje sin duda ha sido aplicada como la herramienta que nos permitió comprender o dar cuenta sobre la diversidad cultural de América, pero quizá la falta de profundización en las connotaciones raciales y culturales llevó a que se entienda nuestro espacio como homogéneo, García Bedoya nos dice que la herencia de los nacionalismos decimonónicos imaginaban a nuestros dieversos países como el resultado de un proceso racial-cultural, llevándolos a la idea de la homogenización de los espacios e incluso de toda América Latina.

2.2 El consumo y el mestizaje

García Canclini (1990) realiza un análisis sobre lo propio y lo ajeno a partir de la teoría del consumo, en ello nos presenta el ejemplo de un televisor, este ha sido construido y ensamblado en Japón, transmite un contenido denominado por García Canclini como ´´film-mundo, una producción Hollywood``, esta producción ha trabajado con un director polaco que a su vez ha tenido un asistente francés, los actores y actrices que han trabajado suman más de diez nacionalidades, y las tomas han sido realizadas en cuatro países diferentes, los mismos que han financiado el proyecto.

El intercambio o las transacciones económicas, sociales, culturales y demás en estos tiempos representan un factor indispensable, aunque ciertamente en un producto o en la producción propuesta en el ejemplo anterior se muestra la

[3] Ortiz, R. (2004). Mundialización y cultura. Bogotá: Convenio Andrés Bello

recopilación de varias entidades, la cantidad de influencias que nos abordan en el día a día dictaminan nuestro estilo de vida. La selección de cada elemento, objeto o referente en muchos casos está enfrascado en la idea del *status*, la posesión de ciertos elementos o mercancías extranjeras era la elección de prestigio y a la vez se puede decir que adquiere el calificativo de ´´calidad``. ´´En el caso latinoamericano, los sistemas culturales se alimentan de sujetos diferenciados por su pertenencia a diferentes ámbitos lingüísticos o ideológicos y como constructores de imaginarios que frecuentemente viven en contienda``. (Herrera, Salgado, 2012)[4].

Tomando la idea presentada con los objetos de consumo, García Canclini en su texto ´´Culturas Híbridas``, habla sobre las fusiones existentes entre unos y otros, para ellos se requiere trabajar con la idea del mestizaje, ya sea con la producción de fenotipos en un ámbito genético, como en un aspecto cultural sobre los hábitos, las creencias, formas de pensamiento etc. Durante mucho tiempo se ha entendido que los aspectos fisionómico y cromáticos del mestizaje han sido una base clave para la discriminación, sin embargo dentro de un pensamiento político democrático se toma al mestizaje en la dimensión de generador de las combinaciones identitarias. La idea de lo ajeno y lo propio también está inmerso en la construcción de identidad, la electiva a realizar para complementar nuestra indumentaria, y el vestuario que solemos utilizar cotidianamente, conlleva cargas significativas. Éstas pueden ser propias, y territoriales, pero las complementamos con ciertos conceptos adquiridos de nuestro entorno gracias a diferentes referentes culturales, de esta manera aplicamos diversas combinaciones estéticas y conceptuales sobre cómo nos queremos ver representados.

Por otra parte Serge Gruzinski (2000) en su texto ´´Pensamiento Mestizo`` trata las mezclas y mestizajes, donde nos dice:

> Que lo “híbrido” y lo mestizo puedan coexistir al mismo tiempo que lo étnico en nuestros periódicos y en las pantallas de nuestros televisores no es solamente un indicio de la confusión que reina en las mentes. El fenómeno manifiesta así mismo la aparición de un “idioma planetario”.

De manera similar a García Canclini, Gruzinski nos dice que el fenómeno de las mezclas es indiscutible, se debe reconocer que actualmente todas las culturas son híbridas y sus mezclas se remontan a los orígenes de la historia humana.

[4] Herrera, Á. V., & Salgado, C. O. (2012). *Hibridación y transculturación.* México D.F.

En dicho caso el mestizaje y la hibridación cultural se encuentra en un continuo cambio según el contexto y el lenguaje que se presenten, aunque la magnitud o el impacto de dicho fenómeno ha variado gracias a la globalización y los nuevos medios digitales.

2.3 Representación e identidad(es).

La representación parte del uso del lenguaje para generar sentido, también es vista como la manera significativa para presentar el mundo, la gente, los objetos, eventos, etc. A este proceso lo vemos como la factibilidad humana para expresar varios pensamientos complejos a otras personas, o de generar una comunicación con otras personas y ser comprendido en su totalidad. Stuart Hall (1996) propone que esta producción de sentido a partir de conceptos y lenguajes, hacen hincapié en presentar el mundo ´´real``, los objetos, lo existente en nuestro entorno, pero también se plantea que a partir de un diálogo claro se comprende lo imaginario y lo metafísico.

En el caso de la cultura está claro que aquellos individuos que comparten un espacio territorial, un estilo de vida, ciertos hábitos, etc. Deben compartir un mapa conceptual aproximadamente semejante, al igual que la forma de interpretar los signos de su lenguaje, de manera que no exista ningún tipo de conflicto al intercambiar información.

Dentro de los procesos de representación o sistemas como los expone Hall (1996) nos enfocaremos en el primero, ya que es el que nos concierne. Éste se basa en los signos visuales y en las imágenes; en este caso, las interpretaciones y la lecturas parten de lo figurativo de la representación gráfica de un objeto como la pintura de un rostro, el dibujo de un árbol, etc.

Los elementos dentro de un grupo social pueden estar conformados por los valores, las tradiciones, símbolos, modos de comportamiento y demás. Todo esto enmarcado en el fundamento de cada individuo para expresar su sentimiento de pertenencia como parte de la diversidad. La identificación resulta ser un concepto incomprendido, casi tan ambiguo como la identidad.

Stuart Hall (1996)[5] nos comenta sobre identidad:

> La identidad es un concepto de este tipo, que funciona «bajo borradura» en el intervalo entre inversión y surgimiento; una idea que no puede pensarse a la vieja usanza, pero sin la cual ciertas cuestiones clave no pueden pensarse en absoluto. (Hall, 1996: 14).

[5] Stuart Hall, P. d. (1996). *Cuestiones de Identidad Cultural.* Madrid: Amorrortu editores

Es decir, a partir de la construcción de conceptos visuales que podemos realizar con nuestra apariencia, debemos tomar en cuenta que la cultura se encuentra en constante cambio. Cada generación realiza tanto aportaciones a la forma de vivir, como de accionar, realizando tareas para complementar funciones antes ignoradas, al igual que el cómo nos identificamos en el medio. Por lo tanto, tenemos dos maneras de presentarnos; la una, como un individuo independiente que toma sus propias decisiones sobre lo que quiere mostrar y sobre quién es; la segunda, parte de una identificación colectiva, la que agrupa diferentes sectores como la conciencia general que nos permite entender la variedad de representaciones locales.

Estas identidades se construyen por medio de un proceso de individualización donde los actores son productores de sentido, éste a su vez es generado de la conciencia colectiva con un aprendizaje mimético de la cultura, mientras que su construcción individual parte de la otredad, donde se toman referentes para realizar comparaciones con el otro y deducir el quien soy yo a partir de un tercero.

Como se comentó anteriormente, la identidad y la cultura no son inmutables, la autodefinición se desarrolla bajo borradura como lo dice Hall (1996), ya que ésta se genera tras el continuo contacto entre culturas.

Simon Frith (1996)[6] nos da otro punto de vista a partir de la relación identidad-música en la cual nos comenta:

> En síntesis, el argumento que presento aquí se apoya en dos premisas: primero, que la identidad es *móvil,* un proceso y no una cosa, un devenir y no un ser; segundo, que la mejor manera de entender nuestra experiencia de la música —de la composición musical y de la escucha musical— es verla como una experiencia de este yo *en construcción.* La música, como la identidad, es a la vez una interpretación y una historia, describe lo social en lo individual y lo individual en lo social, la mente en el cuerpo y el cuerpo en la mente; la identidad, como la música, es una cuestión de ética y estética.

De cierta manera podemos entender que los procesos de identificación en la música corresponden a sensaciones y obviamente al escucha. Frith nos comenta que la absorción de temas musicales que podemos asimilar siempre serán realizados de una manera independiente, como un ser único, ya que es como leer un libro, si lo leemos nos vemos favorecidos y el tipo de interpretaciones que tengamos de la lectura serán diferentes a lo que otras personas puedan opinar de dicho escrito; pero a la vez

[6] Frith, S. (1996). *Música e Identidad.* Buenos Aires: Amorrortu editores S.A.

se vuelve una cuestión colectiva ya que la música ha sido creada para ser escuchada por muchas personas. Estos sonidos simplemente obedecen a una lógica cultural más o menos conocida o comprendida, y para los oyentes, que en su gran mayoría no producen música, se vuelve una cuestión incontrolable al ser un receptor pasivo.

Otro factor importante a tomar en cuenta son los gustos, como una cuestión cultural éstos pueden agrupar personas con un cierto interés en común, se puede decir que se generan subculturas musicales como los *punks*, metaleros, etc. El interés sobre determinado tipo de melodía tiene un efecto que podemos entender, pero no explicarlo a ciencia cierta, ´´para decirlo de otra manera, si la narrativa es la base del placer musical, también es central para nuestro sentido de la identidad``. (Frith, 1996).

Nosotros entendemos la identidad como la construcción permanente de sentido, periódicamente nos reconstruimos e intentamos mostrarnos con un determinado número de conceptos, que de cierta manera transmiten a los demás quienes somos.

3. CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

En un primer momento, el interés por el proyecto surgió de mi experiencia previa en un estudio de fotografía publicitaria. Me parecía interesante la acción de posar para la cámara y la manera tan propia de cada persona para mostrarse. El campo de la música me permitió tener la posibilidad de investigar varias formas de auto representación. Así los músicos, sin importar el género al que pertenezcan, toman cierta postura ante un público en un escenario o demuestran ciertas cualidades ante una cámara de fotos con el fin de que los demás tengan una idea clara de su personificación. Todas estas posturas respetan la performatividad[7] del género musical de donde provienen, a la vez que las reinterpretan desde sus lugares específicos.

De esta manera se realizó la búsqueda de los artistas en el contexto quiteño que daría inicio a una serie de retratos que quieren resaltar al personaje creado "más allá de la persona"[8]. Para la selección de los grupos y las personas que participarían en el proyecto se inició con la creación de un listado a partir de mis propios contactos, tomando en cuenta su trayectoria dentro del medio musical, y se contactó a nuevos músicos que me permitían el acceso a otras personas del medio. Otro camino que me brindó pautas de cómo hacer la respectiva selección, fue la división de los géneros musicales. Era importante tratar con diferentes personas, distintos medios, gustos e intereses y entre más variado sea el abanico de posibilidades, se verá fortalecido el objetivo del proyecto en cuanto a la búsqueda de una identidad. Ésta surge de una construcción idealizada, así como también de varias fusiones culturales que aportan al uso de influencias externas, que pueden llegar a dictaminar el cómo queremos ser.

En la negociación con los participantes se realizó un primer contacto por medio de una carta, esta explicaba el motivo de mi investigación y mi intención dentro del proyecto, lo que les daría una breve idea sobre mi interés (Ver: Anexo 1). El tipo de acuerdo variaba según la persona o el grupo, por ejemplo: existieron grupos que solicitaban una copia de las fotografías para su portafolio, otros por cuenta propia querían participar en el proyecto expositivo. De la misma manera existieron casos en los que no existió respuesta alguna, inclusive hubo quien me sugirió un reconocimiento económico a cambio su tiempo e imagen.

[7] Lo performático es concebido como una acción artística en una muestra escénica.
[8] Hace referencia al personaje creado por cada participante.

Esta carta fue enviada por medio de redes sociales, ya que en este medio es más fácil encontrar datos como correos, números de celular u otras formas de contacto. Se estableció un primer acercamiento a través del chat de *Facebook*. Esta herramienta me permitió ahondar en el tema según lo requería, también fue de gran utilidad para informar a los participantes sobre mis requerimientos para el día de la sesión fotográfica como ropa, objetos y demás elementos que suelen utilizar cuando se presentan en el escenario. La idea era recrear la imagen del artista cuando se proyecta en el escenario, es decir el sujeto que performa frente al público.

Se entrevistó a 9 agrupaciones con un total de 20 personas de distinto género, edad y profesión. A continuación introduzco el orden cronológico en el que fueron entrevistados, con una breve autodefinición:

- "Arel" ingresa en el mundo del "género urbano"[9] específicamente el reggaetón, su interés radica en convertirse en un artista popular, y quiere evitar la restricción de radios y tv por el lenguaje utilizado en las letras.
- "Felipe Centeno" es quien ganó el *reality* Pequeños Gigantes en el 2012, dentro de sus actividades está el bailar, cantar, actuar y demás. A la corta edad de 9 años ya tiene varias canciones grabadas. Siempre tiene presente la idea de ser responsable, amable y humilde.
- "La Vagancia" es un grupo que a decir de ellos, quieren transmitir su carisma al público presente, quieren contraponer el concepto de la idealización, como lo explica el vocalista, ´´el nombre de La Vagancia surge de ahí… nosotros lo tomamos como una contra respuesta, para nosotros es un estilo de vida. La vestimenta, la cabellera distinta, pues muchas veces se manejan prejuicios y la gente te califica como vago… es nuestra identidad y hay que respetarla`` (El Che, entrevista, 2014).
- "Henry Cajas" se involucra con la música a los 15 años de edad, se ve a sí mismo como una figura imponente y con carácter, su interés hacia la música ranchera parte de una influencia dada por el padre.
- "Las Suripantas Sangrientas" grupo de 6 integrantes, que actualmente está conformado por 3 mujeres y 2 hombres, el grupo realiza su propio género musical, el ´´puntan roll``.

[9] El género urbano es un termino utilizado en Estados Unidos para hacer referencia a la música negra popular contemporanea como el Hip Hop y sus derivaciones, el Soul, etc.

´´buscamos un rechazo a las religiones, y como un reclamo a la segregación de la mujer cuando tiene su menstruación, temas relacionados con la mujer en sí`` (“La puta madre”, entrevista, 2014).

- “Clan Sur” grupo de dos cantantes provenientes del Guasmo Sur de Guayaquil[10], anteriormente se han apartado de las pandillas para desarrollar su música, se interesan en el hip-hop. Dentro de sus letras quieren criticar al sistema y al gobierno, catalogan su lírica como ´´música protesta``.
- “Miztiko” Mc y productor, encaminado a la “música urbana” hip-hop, propone que parte de su propuesta consista en dejar mensajes claros, evitar lo banal y grotesco como el reguetón.
- “Farco” se interesa más por la lírica del rap, cantante colombiano que ha tenido un gran desarrollo en la ciudad de Quito. Su propuesta se dirige al generar música a partir de vivencias, quiere transmitir lo que lleva dentro por medio de los acontecimientos que ha tenido que padecer.
- “Don Gilberto” hombre de la tercera edad que ha dedicado su tiempo y esfuerzo en realizar música nacional[11]. Motivado por el sonido de una guitarra clásica y el acompañamiento de sus colegas, ha tocado en una innumerable cantidad de lugares dentro del país.

Antes de la entrevista se realizó una pequeña plática, método utilizado en los estudios de fotografía para poder crear una conexión con la persona, de esta manera se generó una conversación que serviría para romper “el hielo”. Posteriormente, se dejó a decisión del invitado el cambio de ropa en el momento previo o posterior a la entrevista. Respecto a las preguntas realizadas se elaboró una batería de preguntas básicas que sería modificada para que tenga relación con cada grupo (Ver: Anexo 2).

La entrevista estaba orientada a un análisis sobre sus intereses y desarrollo en el contexto quiteño. Para ello se hacían preguntas sobre el significado de sus nombres, su apariencia, ideología, e incluso se presentó una pregunta en la que ellos debieron responder desde su personaje creado para las presentaciones, mostrando una postura diferente en la entrevista.

Las entrevistas duró entre 12 y 30 minutos dependiendo del caso. Una vez finalizada la entrevista comenzamos con la sesión fotográfica, en este momento las

[10] El Guasmo Sur es un barrio marginal semi-informal de la ciudad de Guayaquil.
[11] La música nacional hace referencia a las melodias ecuatorianas.

posturas se volvían una cuestión performática[12], ya que cada persona actuaba y se representaba de la manera que mejor le parecía. De esta forma se podía notar el cambio en la personalidad entre el momento de la entrevista y el momento de la sesión fotográfica, refiriéndonos a la actitud frente a la cámara de fotos.

3.1 La construcción de la identidad desde la música

A continuación analizaré el desarrollo de la sesión fotográfica como un proceso fundamental en mi investigación. Me enfocaré en los siguientes aspectos: el personaje desde su narrativa, la pose, la moda, los géneros musicales y las masculinidades. He planteado estos puntos de análisis porque me permiten indagar en la construcción de la identidad en su cruce local-global.

El Personaje

Para el análisis sobre la construcción del personaje se han tomado algunos casos que nos permiten contrastar el desarrollo del mismo, dentro de un contexto. De la entrevista se pudo obtener cierta información que nos ayudará a entender la idea del personaje. Como en el caso de ´´Clan sur`` (Imagen 1), compuesto por Leyver y Misterio, ambos provenientes del barrio Guasmo Sur de Guayaquil.

Ex pandilleros del sector, como nos cuentan ´´en este lugar tú te haces respetar y te conviertes en lo que quieres ser`` (Leyver, 2014). En el caso de Leyver el nombre ´´Ley`` fue su primera manera de representarse, aunque el grupo al que pertenecía lo modificó y termino llamándose ´´Leyver``. Posteriormente trabajó en la música con su compañero Misterio y han expresado por medio de la lírica lo que han pasado, a la vez están conscientes que su personaje representado en el escenario es una construcción de su imagen, y la postura que deben tomar recurrentemente es la misma. Ésto parte también de su personalidad, donde ´´expulsamos lo que llevamos dentro y en muchas ocasiones no lo podemos hacer`` (Misterio, 2014). De la misma manera, el medio en el que se encuentran dictamina el tipo de personajes, ya que el estilo de música es un determinante. El modo de vestir que lleva una persona también juega un rol importante, éste nos brinda una lectura sobre qué tipo de género musical puede ser el de su agrado.

[12] Lo performático es concebido como una acción artística en una muestra escénica.

En el grupo de ´´La vagancia`` (Imagen 2), a pesar de tener un estilo de música definido llamado “cumbia de barrio”[13], dentro de su trabajo se puede notar la gran variedad de estilos en sus integrantes, como es el caso del vocalista con sus rastas y tatuajes, a otros integrantes simplemente les gusta presentarse con la ropa que utilizan a diario.

La banda surge en el barrio de la Rumiñahui al norte de Quito, de este sector provienen casi todos sus integrantes por ser vecinos desde muy jóvenes. Se vieron motivados por la gente que les rodeaba, que a su vez los catalogaba de vagos por su apariencia física, y ésto los llevó a nombrar el grupo como ´´La Vagancia``.

También se puede ver que la dramatización del personaje en muchas ocasiones es inconsciente, y en otros casos han sido racionalizados concientemente para exortar algún tipo de temática en específico, como ´´Las suripantas sangrientas``(Imagen 3), que poseen toda una propuesta visual al momento de realizar sus presentaciones, al igual que los nombres como , ´´La Puta Madre``, ´´La Puta Novia``, ´´La Puta que Gime``, ´´La Puta Bruja``. El grupo ha tenido una cantidad innumerable de cambios en su imagen ya que cada personaje no ha sido concebido como inmutable, sino que con el tiempo va cambiando.

Imagen 1: Clan Sur

[13] Cumbia de barrio hace referencia a la cumbia villera de Argentina

Imagen 2: La Vangancia

Imagen 3: Las suripantas sangrientas

La pose

Para realizar las fotografías era importante haber tenido una conversación previa, por esta razón la entrevista fue realizada antes de la sesión, este tipo de procedimientos son realizados en cualquier producción audio visual ya sea en la fotografía, el video, las entrevistas, etc. Generalmente hablamos de ellos, sobre su música, de cómo estuvo la última presentación, entre otras cosas. Pero en el momento de la sesión, se les pedía que intenten imaginarse el escenario y a sí mismos parados sobre la tarima para poder capturar al personaje en el momento de la presentación. Para ciertas personas fue algo muy sencillo mientras que para otras, el estar fuera de contexto era complicado. Por tal motivo, la pose que aplicaron fue a su elección, cada persona decidió qué postura aplicar ante la cámara. Se les sugirió que practiquen gestos que suelen hacer al inciar sus presentaciones o posturas que han realizado en otras fotografías, la cuestión era tener una completa libertad en la pose para facilitarles la interpretación.

Posteriormente a cada sesión, como un aporte extra al proyecto, existió un tiempo para comparar las fotografías realizadas en las sesiones, con imágenes promocionales de cada artista ubicadas en la Internet. En éstas se analizó la postura y el gesto. Como resultado, la gran mayoría presentó evidente similitud en la pose, pero en otras se logra apreciar más una actitud similar, posiblemente esto se da ya que independientemente del caso siguen al frente de una cámara de fotos, y éste puede ser un factor importante que incida con la idea de cómo deben mostrarse.

Imagen 4: La pose de Felipe Centeno

La moda

Generalmente cada personaje busca recursos que le favorecen, tanto en la propuesta musical como en su imagen, y de alguna forma se refleja en un cierto apego a los estereotipos existentes en cada género musical. Esto es evidente, si hacemos una comparación entre tres imágenes; la primera es el crudo de la fotografía tomada para el proyecto; la segunda, una fotografía promocional que cada participante conserva en internet, ya sea en páginas personales, blogs, fan pages, redes sociales, etc. Y la tercera, es una imagen de un cantante famoso dentro del mismo género musical, el cual se seleccionó en base a los estereotipos. Como por ejemplo Arel (Imagen 5), cuya producción está enfocada en el reggaetón, y pese a encontrarse en un contexto distinto, mantiene una imagen estándar del género a corde a sus representantes originarios de Puerto Rico[14].

Por otra parte, los integrantes de La Vagancia (Imagen 6) utilizan todo tipo de ropa, es decir cada integrante tiene su propio estilo, aunque en su mayoría la vestimenta está comprendida por marcas deportivas y casuales. De igual forma, se puede observar que no necesariamente hacen referencia a una marca en específico sino a una determinada estética, a pesar de ello, la relación de ésta con otros grupos del mismo género musical es evidente.

En ´´Las suripantas sangrientas`` (Imagen 7) se puede apreciar un apego a lo propio en el uso de máscaras de cartón con imágenes de políticos; y también, en la

[14] El reggaetón se desarrolla a pincipios de los años 90 en Puerto Rico.

representación del Diablo Huma como interpretación femenina en uno de sus integrantes.

Imagen 5: Reggaetón

Imagen 6: Cumbia de Barrio

Imagen 7: Putan Roll

3.2 Los géneros musicales

Respecto a la letra y su aplicación se puede apreciar una apropiación muy clara como en el caso de “Clan Sur”, ellos utilizan el *hip hop* que es un género musical creado en Estados Unidos y lo ejercen con una lírica mucho más propia con contenidos de su entorno, de sus vivencias, es decir toma el estilo y la manera de hacer música para explotar con su carga personal, al igual que muchos otros cantantes.

Por ejemplo, la canción ´´La guerreamos``dice:

> *Ellos comenzaron, nosotros la peleamos, sin bajar la guardia nosotros la guerreamos, álcenme la mano los ecuatorianos y al que no le guste, esto es rap guayaco.* (Fragmento de la canción La guerreamos, Clan Sur, 2014).

Arel en su letra más que realizar una apropiación, realiza una asimilación del estilo musical dentro de su letra, toma el mismo *tempo* y ritmo transmitiendo letras muy parecidas a las que suelen hacer los cantantes del reggaetón que ya llevan una larga trayectoria en el medio. Incluso dentro del análisis comparativo de imágenes pudimos contrastar los videos musicales, y el suyo hace referencia a un video que podemos encontrar en Vevo[15] con artistas de este género, la única diferencia es el tipo de video, y la producción de bajo presupuesto.

> Oye ven ven, si tú quieres conmigo oye ven, ven, que yo quiero contigo, oye ven ven si tú quieres conmigo, oye ven ven que yo quiero contigo, tú me estás tentando en la forma que te meneas, tú me están tentando en la forma en que me deseas, tú me estas tentando y devorando, enamorando. (Fragmento de la canción “Oye ven ven”, Arel y Vimc, 2014).

En el caso de las suripantas sangrientas, podemos decir que su letra no se enmarca a un género musical de fácil reconocimiento, pero aun así la gran mayoría de sus canciones aplica terminología local.

> Ni todo el sudor, ni todo el olor, ni toda la medicina podrán sacarte la mugre de encima (Fragmento de la canción “Chancho”, Las suripantas sangrientas, 2010).

Las fotografías vistas anteriormente sugieren que todas las agrupaciones contienen influencias externas. En el caso de Las Suripantas Sangrientas, a pesar de su discurso sobre la originalidad en el género musical, se aprecian ciertas pautas que pueden ser interpretadas como semejantes en otras agrupaciones. Como el caso

[15] Vevo es una plataforma de videos musicales propiedad de varias entidades como Google, Universal, Sony, etc.

suelto de la banda quiteña Vomitorium, que comparte integrantes con Las Suripantas Sangrientas, y evidencia una propuesta visual parecida que a su vez tiende a utilizar elementos de otros géneros.

De esta manera, el análisis realizado a partir de las entrevistas al igual que el de las comparaciones, me permitieron interpretar de cierta manera el cómo se quiere mostrar cada participante en la fotografía final. Para llegar a concretar el proyecto en una obra tangible, es necesario articular la parte teórica de la invetigación con las fotografías que generan un material gráfico.

3.3 Masculinidades

El tema de la masculinidad dentro del proyecto ha sido tratada indirectamente, es decir se ha realizado un análisis a partir de los resultados finales de la muestra más que haber trabajado éste concepto inicialmente.

Elena Sacchetti (2012), en su texto ´´Andreia y sus contrarios. Masculinidades plurales a través del arte`` nos dice:

> La masculinidad es un efecto de la cultura, una construcción social y una performance más que una esencia universal e inmutable. El modelo masculino hegemónico, basado en una rígida distinción de género y construido sobre el estereotipo del macho y del "proveedor" es puesto en duda en la sociedad actual. El arte contemporáneo, como agente social activo y forma poderosa de comunicación contribuye al cuestionamiento de este modelo proponiendo nuevas formas plurales de masculinidad.

De esta forma se logra observar ésta preocupación en algunos participantes. En el caso de la banda Suripantas Sangrientas, se aborda temáticas sobre género. Uno de sus personajes ´´La Puta Bruja`` recrea su forma de representación a través de su discurso, *´´mi personaje busca abordar el tema de la doble sexualidad, feminidad y la masculinidad dentro de un mismo ser*``(La Puta Bruja). Tomando como elemento primordial la conceptualización de los elementos aplicados dentro de su vestimenta.

A partir de una encuesta realizada por Josep Martí en 1999 Barcelona España, podemos tomar ideas clave para correlacionarlas al contexto quiteño, dejando claro que la música es un medio de comunicación, ésta contribuye a la formación de una realidad, a la vez tiene relación con el sexismo y la etnicidad, obviando la simple idea de ser la herramienta de un melómano. Pero en la música se puede observar un cierto tipo de saberes basados en la vida cotidiana, como las diferenciaciones socialmente establecidas en el género que posiblemente se pudo apreciar en las fotografías del proyecto. *´´La diferenciación entre sexo y género es la piedra fundamental en la que se ha basado la crítica feminista para denunciar la visión androcéntrica de nuestra*

realidad`` (Martí, 1999). Y al tener varios puntos de vista sobre género, ciertamente tendremos diferentes formas de representarlas visualmente. Por ejemplo, en el caso de Henry Cajas, en sus presentaciones interpreta canciones rancheras, para las cuales necesitan de un tipo de vestimenta en específico, y este género lo lleva a adoptar una postura de ´´macho mexicano``. Mientras en Las Suripantas Sangrientas, el bajista denominado ´´La puta Bruja`` trabaja su apariencia con gestos y elementos que hacen referencia a la doble sexualidad, dejando en la ambigüedad a la masculinidad.

En el caso del proyecto, la selección de grupos fue realizada de manera aleatoria, sin importar el género musical, la trayectoria de cada participante, la sexualidad de los mismos, etc. Las sesiones fueron realizadas conforme obtenía un respuesta de aquellas personas interesadas en participar en el proyecto.

4. CAPÍTULO III

PROPUESTA ARTÍSTICA

El proyecto artístico se titula ´´Pronunciación de un mirar musical`` porque la música es el hilo conductor de la investigación, de la cual se ha extraido por medio de la fotografía, ciertas personificaciones de los canones dentro del medio. El proyecto inició con la investigación en enero de 2014, pero su desarrollo práctico se lo realizó a partir de agosto de 2014 y concluyó con la muestra en enero 30 de 2015.

La obra ha sido desarrollada como una serie fotográfica, ésta consta de 20 imágenes en las cuales se ha captado el retrato de varios participantes que trabajan en el mundo de la música. A partir del proceso investigativo con las entrevistas y las sesiones fotográficas se ha visto necesario el reagrupar toda la información para poder resolver el proyecto de una manera visual.

La fotografía es de gran importancia para el proyecto, ya que a partir de un estudio fotográfico surge el interés sobre la representación e identidad. De igual manera se aborda el medio pubicitario y los representantes de la música acuden a la fotografía para realizar la distribución de su imagen.

En este caso se aborda el retrato fotográfico, siendo una temática muy recurrente y a la vez complicada. Éste género fotográfico no solo gira en torno a la idea de mostrar ciertas cualidades físicas de las personas retratadas, personalmente veo al retrato como una descripción visual que nos permite observar la personalidad tan propia de cada persona.

En el caso de David LaChappel su metodología fue de gran relevancia, de la misma manera trabajé con personas famosas del medio, he intentaba que se sientan agusto con las fotografías que estoy realizando, ya que es su imagen la que se va a presentar. Dos de sus series especificamente ´´*Pink Room*`` (2009) con Lady Gaga y la serie ´´*Eminem*`` (1999) fueron tomadas como referencia para trabajar con artistas del medio musical.

Imagen 8

Serie: *Pink Room*

Imagen 9

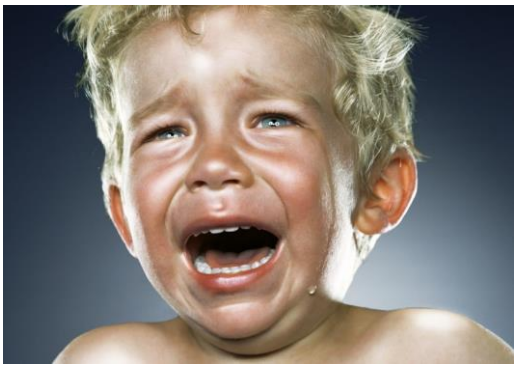

Mario Testino a persar de su exploración sobre la masculinidad y la belleza es un gran referente sobre posturas y fotografía, dentro de sus trabajos personales se encuentra la serie ´´*Alta Moda*`` (2007-2012), la cual parte de un estudio sobre la cultura peruana para poder plasmar parte de su identidad en retratos aplicando elementos icónicos y representativos de dicho entorno, lo cual se asemeja al estudio cultural realizado en la ciudad de Quito con determinados protagonistas culturales.

Serie: *Alta Moda*

Imagen 10

Jill Greenberg nos aporta con el tipo de retratos que suele realizar, más que nada con el tipo de edición o tratamiento final que se le otorgó a cada imagen de su serie ´´*End Times*`` (2006). Que consta de una variedad de retratos sobre niños con un estilo muy particular a la hora de la post-producción, lo cual se aplicó en el proyecto para generar volumen.

Serie: *End Times*

Imagen 11

Serie: *Mushroom Kingdom*

Oleg Dou significó una estética, un procedimiento en la que la obra debía valerse por sí misma. En este caso, el referente aportó en el resultado final de las fotografías, planteando la necesidad de generar una unidad visual. Dou en su trabajo generalmente suele aplicar cierto trabajo de colorimetría que armonisa las imágenes, que es evidente si observamos su serie ´´*Mushroom Kingdom*`` (2003).

Imagen 11

Serie: *The Chi-Canarian Expo*

Finalmente, Guillermo Gómez Peña trabaja con la performatividad para realizar sus retratos, como lo podemos ver en ´´*The Chi-Canarian Expo*`` (2006). Este autor evidenció la importancia de entender la pose para que cada participante pueda desenvolverse.

En este proceso volvemos a las sesiones fotográficas para comprender la forma de trabajo y su respectiva función en el momento de realizar la obra de arte. Cuando se elaboraron los retratos se tomaron en cuenta ciertas cuestiones técnicas que ayudarían ha desarrollar de mejor manera la idea del proyecto, para ello empezamos con la composición de la imagen. Todas las fotografías llevan un encuadre con plano medio, con esto se quiere centrar toda la atención en el personaje retratado, se hace mayor énfasis en la mirada y los gestos que realiza cada persona al situarse al frente de la cámara de fotos. Uno de los parámetros a seguir por parte de los interesados era la espontaneidad. Se aplicó diferentes métodos de trabajo, involucrando la interacción informal entre el retratista y el retratado, para que las personas se relajaran y lograran interpretar su personaje a pesar de la complejidad en la descontextualización espacial.

En algunas ocasiones la imagen se encuentra en una posición vertical y en otros horizontal, esto corresponde a la ubicación de cada gesto realizado. También es tomado en cuenta para el juego de montaje que se realizará posteriormente.

Refiriéndonos a la luz, ésta también juega un papel fundamental desde el inicio del proyecto. Se trató la idea de la serie fotográfica a partir de mi experiencia previa en un estudio, tras lo cual diseñé un esquema de iluminación propio a partir de un *beauty* convencional. La idea de la representación de los personajes en el medio de la música, también corresponde a éste tipo de iluminación empleado. Los artistas famosos, los cuales son referentes de muchos participantes, presentan en sus fotografías publicitarias, personales, o de difusión pública un esquema de iluminación suave. Un estilo muy aplicado en la fotografía de moda en retratos, motivo por el cual se tomaría este tipo de luz para representar a los participantes tal cual se suele hacer con otros artistas de la música. Para ello se realizó una diagramación de tres puntos

de luz por medio de un *softbox*[16], un difusor circular para asemejar a lo que podría ser un *beauty dish*[17], y un spotlight[18] para conseguir el tipo de iluminación y sombras necesarias.

En el momento de la edición se presentaron más aspectos a tener en cuenta como el fondo de cada fotografía. Éstas habían sido realizadas en un fondo blanco no perfecto, que no lograba tener el acabado que las imágenes de este tipo suelen tener. Así el fondo se remplazó por una imagen vectorial en degrade. Éste recurso se utilizó para enfatizar al retratado mediante el color y la luminosidad.

Imagen 13: Proceso de edición

Respecto a la edición de los personajes, éstos han sido retocados a partir de un referente en esta área como es *Jill Greenberg*[19], pero todas las fotografías llevan el mismo tipo de acabado sin importar el encuadre, se ha resuelto de esta manera con el propósito de generar un estándar de trabajo y la unidad visual antes mencionada.

[16] Softbox hace referencia a un tipo de pantalla utilizado para difuminar la luz.
[17] Beauty dish es el nombre del difusor más utilizado en la fotografía de moda.
[18] La luz controlada y direccionada de forma puntual por medio de un cono se denomina Spotlight.
[19] Jill Greenberg es una especialista en post-producción fotográfica.

4.1 Sección curatorial

La selección de las fotografías parte de un análisis técnico para depurar las primeras imágenes, de esta manera se abre cada archivo al cien porciento de su tamaño comprobando calidad, posteriormente se hace una pre-selección de posturas, gestos y demás.

También se analiza el contexto y la manera de ser de cada persona, para poder hacer la selección final. Para esto me ayudó mucho la conversación y entrevista previas realizadas a los interesados. De la misma manera, en este procedimiento logro obtener el texto que aportará a cada imagen. Es decir, la descripción que cada persona hace a su personificación, ya sea ésta una narración física o emocional en su modo de ser.

Para el montaje se tomó la decisión de presentar las fotografías con pequeños fragmento de las entrevistas. Así, me interesó poner en diálogo mí representación de cada músico con su auto representación. Además, el título de cada imagen corresponde al género musical del artista. Por ejemplo, el retrato de Misterio de ´´Clan Sur`` se titula “Hip Hop” y el texto que acompaña su fotografía es:

> *Misterio viene desde abajo en los barrios aledaños del Guasmo sur de Guayaquil, es un apersona humilde. Se inspiraba viendo los videos de ese tiempo en MTV cuando era señal abierta, veía los grupos de U.S.A. del 90 y pico de ese tiempo. Es una persona fuerte y luchadora, le gusta dar la mano al caído.*
>
> Misterio, 2014

Como parte final está el transferir los archivos digitales a un soporte físico, para esto se planteó realizar una impresión de un metro por setenta centímetros por cada una. Acorde al espacio expositivo en La Casa de las Artes de la Ronda, ubicada en el centro histórico de Quito, la muestra dividió la serie en dos segmentos; el primero, consistió en siete fotografías del tamaño previsto; en el segundo, se colocaron todas las fotografías en un equivalente de 20 imágenes con los retratos de todos los participantes en un formato superior al A3.

Esta división ha sido realizada con el fin de mostrar la identidad como una individualidad de cada personaje y como un colectivo, de cierta manera una conciencia común en la identidad musical quiteña. La instalación resultante conjuga las reflexiones sobre la construcción de la identidad, la moda, las masculinidades.

Montaje de la exposición en la Casa de las Artes de La Ronda

Imagen 14: Primer segmento

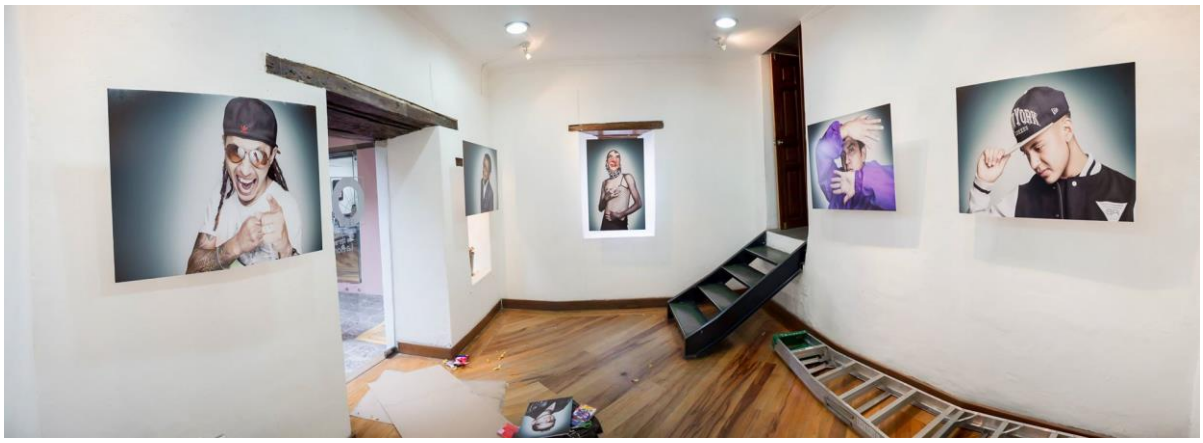

Imagen 15: Detalle del montaje

Imagen 16: Segundo segmento

Imagen 17: ´´El Tomate`` Fotografía final

Imagen 18: ´´Miztiko`` Fotografía final

Imagen 19: ´´La Puta Novia`` Fotografía final

5. REFLEXIONES FINALES

Imagen 20: Capturas de pantalla de los perfiles de Facebook de algunos participantes

Para concluir el proyecto, las fotografías fueron devueltas a los participantes, de esta manera sería la primera vez que se enfrentan con su representación bidimensional por medio de la fotografía. Dentro de los comentarios se podía entender que algunas personas tenían en mente un aproximado al resultado gracias al diálogo que se ha mantenido durante el proceso. A pesar de ello, las reacciones fueron distintas a lo esperado, ya que cada imagen llenó la espectativa de representación que adquirieron durante el proceso.

Imagen 21

Respuesta de ´´La Puta Novia`` al ver los retratos

Las respuestas difirieron, algunos respondieron con ciertos comentarios positivos sobre su retrato, y la experiencia en sí. Mientras que otras personas optaron por la apropiación de la imagen para usarla como fotografía de perfil en *Facebook,* el mismo medio que facilita la distribución de su imagen.

En un primer esbozo del proyecto se puede apreciar la gran cantidad de información adquirida en el proceso práctico. Éste ayudó a entender muchas cuestiones que la teoria la habría dejado en la incertidumbre, dentro de ello está la gran variedad de intereses y gustos que pueden tener las personas dentro del contexto quiteño. Aún si éstas pertenecen a una misma cultura urbana, aunque a pesar de su diferencia siempre existe un tipo de hilo conductor que nos ayuda a

entender el lenguaje común, motivo por el cual esta idea fue presentada en la muestra gracias la instalación realizada con las fotografías en las diferentes salas. Un aspecto curioso dentro del proyecto fue que se trabajó desde el inicio con ciertos estereotipos de la música, y cada género como tal, corresponde a un tipo de personalidad de los oyentes. Pero en las sesiones fotográficas, la personalidad de cada participante podía variar significativamente. Por ejemplo, el caso de uno de los integrantes de ´´Clan Sur``, el cual estaba muy confiado, al momento de realizar la entrevista se puso nervioso y su tono de la voz se alteró.

Posteriormente en la sesión fotográfica, muchas personas acudieron a ciertas posturas convencionales de cada género musical, realizando una comparación con fotografías de famosos en el medio, donde se logró constatar la manera en la que cada uno aplicaba su enfoque propio a este tipo de lectura. Algo que me pareció muy interesante fue la aceptación del proyecto. Inicialmente se realizó un llamado general, sin importar el género musical; de la misma manera, la sexualidad de sus integrantes tenía poca relevancia. Pero en la muestra se pudo notar cierta interacción de la masculinidad en el proyecto, puesto que la gran mayoría de interesados fueron hombres.

Ciertamente el retrato es más complicado de lo que se ve a simple vista, la relación entre el fotógrafo y el retratado debe ser reflejado en la fotografía, tomando como eje principal la mirada y otros aspectos escenciales. Como resultado, el proyecto me expande a nuevas metodologías de trabajo al igual que una mejora en el momento de elaborar un proyecto artístico.

6. BIBLIOGRAFÍA

Cascante, F. R. (1997). *Hibridación y heterogeneidad en la modernidad latinoamericana: la perspectiva de los estudios culturales .*

Dou, O. (2005). *Oleg DOu*. Retrieved 2014, from http://olegdou.com/

Frith, S. (1996). *Música e Identidad.* Buenos Aires: Amorrortu editores S.A.

García Canclini, N. (2001). *Conflictos multiculturales de la globalización*. México: Editorial Brijalbo.

García Canclini, N. (2001). *Culturas híbridas.* Barcelona: Paidos Ibérica

Gruzinski, S. (2000). *El pensamiento mestizo.* Barcelona: Paidós Ibérica.

Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.* (E. S. Casas, Trans.) London: Sage Publications.

Hebdige, D. (1979). *Subcultura, el significado del estilo.* Barcelona.

Herrera, Á. V., & Salgado, C. O. (2012). *Hibridación y transculturación.* México D.F.

M., C. G. (2010). *Categorías latinoamericanas para una mundialización intercultural.* Costa Rica: Cuadernos Inter.c.a.mbio.

Martí, J. (1999). *Ser hombre o ser mujer a través de l amúsica: Una encuesta a jóvenes de Barcelona.* Barcelona.

Ortiz, R. (2004). *Mundialización y cultura.* Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Peña, G. G. (2002). *El Mexterminator.* México D.F.: Océano.

Sacchetti, E. (2012). *Andreia y sus contrarios. Maculinidades plurales a través del arte.* Madrid: Organismo Internacional.

Stuart Hall, P. d. (1996). *Cuestiones de Identidad Cultural.* Madrid: Amorrortu editores España SL.

SITIOS WEB VISITADOS

Dou, O. (2005). *Oleg DOu*. Retrieved 2014, from http://olegdou.com/

Greenberg, J. (2002). *Jillgreenberg*. Retrieved 2014, from http://www.jillgreenberg.com/

LaChapelle, D. (2001). *Lachapellestudio*. Retrieved 5 20, 2014, from http://www.lachapellestudio.com/

Testino, M. (2000). *mariotestino*. Retrieved 8 25, 2014, from http://www.mariotestino.com/publications/books/sir/

http://lahermandad.net/wp-content/uploads/2014/10/LosCangris.jpg (8/05/2014)

http://i.ytimg.com/vi/rdxCCerKDTI/maxresdefault.jpg(7/04/2014)

http://i.ytimg.com/vi/rGMjBAzE6xc/maxresdefault.jpg(15/08/2014)

https://www.facebook.com/vane.fourney(2/08/2014)

http://futbolquitocorazon0.blogspot.com/2012_09_01_archive.html(25/09/2014)

https://www.youtube.com/watch?v=kJGyVDQNbp8(14/09/2014)

https://www.facebook.com/pages/CLAN-SUR-HIP-HOP-ECUADOR/180542015337756?fref=ts(29/10/2014)

ENTREVISTAS REALIZADAS

´´Alex``. (15 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Arel``, J. (2 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. cajas, Entrevistador)

´´Charly``, L. (15 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´D.Gilberto``, L. (1 de Nov de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´El Che``, D. (15 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´El Mariachi``, O. (15 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´El Tomate``, A. (15 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Farco``, R. (20 de Oct de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Felipe``, C. (6 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Henry``, C. (20 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´L.P.Bruja``, F. (4 de Oct de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´L.P.Gime``, N. (4 de Oct de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´L.P.Maadre``, M. (4 de Oct de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´L.P.Novia``, V. (4 de Oct de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Leyver``, J. (12 de Oct de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Misterio``, S. (12 de Oct de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Miztiko``, L. (20 de Oct de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Moises``. (15 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Popeye``, I. (15 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

´´Ronald``. (15 de Sep de 2014). Entrevista y sesión fotográfica. (A. Cajas, Entrevistador)

ANEXOS

ANEXO 1

Carta enviada para el contacto con los músicos

Buen día.

Mi nombre es Alejandro Cajas, soy estudiante de último nivel de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Quito), en este momento me encuentro realizando mi obra final (tesis) y para ello conjuntamente con mis compañeros de clase estamos realizando un proyecto expositivo en un lugar institucional ´´La casa de las artes``.

El proyecto busca indagar en el fenómeno de la hibridación cultural al que estamos sujetos, dentro de este se quiere retratar por medio de la fotografía varios protagonistas culturales.

He escuchado su trabajo y me parece una propuesta musical bien elaborada, motivo por el cual me gustaría poder contar con su colaboración para este proyecto artístico el que consta de una fotografía (retrato) acompañada de una breve entrevista.

Gracias de antemano

Alejandro Cajas

http://cajasalejo.wix.com/portafolio

ANEXO 2

Ejemplo de entrevista realizada a los músicos

Entrevista Suripantas sangrientas:

**¿Quiénes son y porque el nombre de Suripantas Sangrientas? (de manera introductoria)*

**¿Cuál es tu nombre artístico y el porqué del nombre? (de forma individual)*

**¿Qué les gustaría lograr con su música?*

**¿Qué tipo de temáticas suelen abordar?*

**A partir de su música y experiencia, ¿Qué podrían decir que caracteriza la escena musical de Quito ? (ejem: el tipo del público, la manera de hacer los conciertos, temáticas, etc.)*

**¿Por qué la idea de crear varios personajes para presentarse en los conciertos?*

**¿Cuál es la actitud de cada persona en el escenario?*

**¿Cómo se maneja su imagen artística en términos de promoción, qué buscan representar como grupo?*

**¿Qué música nunca harían?*

**¿Cuál es su público en Quito?*

**¿Cuales son sus referentes locales en la música?*

**¿Cuales son sus referentes internacionales en la música?*

**¿Algún referente en la literatura, las artes visuales, el cine, etc.?*

**Cada personaje creado. ¿Quién es, qué hace, y de donde viene o surge? (pregunta realizada a la Puta madre y no a María José Cantuña).*

ANEXO 3

Reseña de prensa La Hora (Monotercio)

4 artes cultura — novedades — Ecuador, domingo 08 de febrero de 2015

MUESTRA. Stalin Coronel (izq.) y Alejandro Cajas, expositor, en una de las salas de 'Monotercio'.

'Monotercio', una ruta de tres vías

La exposición 'Monotercio' no se lee como una meta, más bien es un camino. Se trata de una bitácora donde tres artistas en ciernes no solo presentan el producto final de sus trabajos, sino que exhiben el proceso ejecutado para alcanzarlo.

María Paula Betancourt, Alejandro Cajas y Miguel Ángel Murgueytio, artistas formados en la Universidad Católica del Ecuador, son los encargados de unificar sus tres propuestas en una muestra donde la fotografía, la pintura, el video y la instalación convergen. Es decir, ese juego de palabras con el que dan título a su exhibición –'mono' y 'tercio' develando esa unidad proveniente de tres partes– resulta acertado.

El acierto también se evidencia en "la manera particular con que cada uno explora los recursos" que brinda el arte, tal como señala Alejandro Cajas, uno de los expositores. Esa búsqueda individual se vale de una serie de soportes y metodologías que permiten abordar temas como la educación, la identidad y la memoria.

Dando la bienvenida en las salas expositivas de La Casa de las Artes La Ronda, en Quito, está un mapa trazado por Paula Betancourt, el cual no se reduce a un plano de ubicación sino que se consolida en una cartografía de aprendizaje. Esto, dentro de su propuesta 'Todo nos une: Encuentros cotidianos con las prácticas artísticas'.

Betancourt traslada sus inquietudes sobre el 'yo' y el 'otro' transpoladas a la distancia que existe entre el público y las prácticas artísticas. Desde un plano educativo, la artista rescata el 'aprenda haciendo' piagetiano para enseñar su proceso de trabajo donde los transeúntes del Parque El Ejido elaboran máscaras, pintan telas y comparten sus perspectivas.

Por su parte, Cajas acude a la fotografía para reflexionar acerca del retrato –desde un punto de vista técnico-, hasta cavilar acerca de conceptos más complejos como el de identidad.

Con su 'Pronunciación de un mirar musical' realiza un recorrido gráfico por figuras populares de la música. La idea está en un juego donde el reflejo se torna protagonista pues los fotografiados expresan el cómo se miran y el público tiene la oportunidad de dialogar y sentenciar qué es lo que miran. Así, la lente se transforma en un canal para indagar sobre temas identitarios.

Por último, Miguel Ángel Murgueytio apela a la memoria para contraponer la historia oficial con la historia familiar, aquella que día a día se forja sin que los políticos se enteren de qué es lo que sucede en las cuatro paredes de un hogar.

Apoyado en el video, utiliza varios documentos de una familia para contrastar la historia de Ecuador con esos momentos particulares. Con 'Lo que un día sucedió', tal como escribe Murgueytio, "altera símbolos convencionales a partir de registros fotográficos... buscando 'historias mínimas' en tensión con la 'historia oficial'".

Para Stalin Coronel, coordinador de La Casa de las Artes La Ronda, la muestra no solo es una puesta hacia el público. "Es importante que nuestros jóvenes artistas se formen en todo el campo que rodea al arte... Los expositores que arrancan pueden comprender así los contextos de gestión, exhibición y comercialización que involucra el arte", concluye. (DVD)

ddelatorre@lahora.com.ec

TOME NOTA

Puede disfrutar la muestra hasta fines de febrero de martes a jueves de 9:30 a 19:00; viernes y sábado de 9:30 a 22:00, y domingo de 11:00 a 15:00.

DETALLE. La caja de trabajo de Paula Betancourt.

IMAGEN. La Puta Bruja de la banda Las Suripantas Sangrientas.

PROPUESTA. 'En este edificio de extraña arquitectura 1963-1978', de Miguel Ángel Murgueytio.

ANEXO 4

Registro audiovisual de las entrevistas realizadas.

El video se encuentra en: *www.facebook.com/monotercio*

