

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

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADO EN
ARTES VISUALES**

**“MARCAS DE LA MEMORIA TRAUMÁTICA, EXPLORADAS DESDE EL
ARTE”**

BRYAN GABRIEL SALAZAR CÁCERES

DIRECTOR: FRANCINE CORDOVA

QUITO, 2022

Tabla de contenido

“MARCAS DE LA MEMORIA TRAUMÁTICA, EXPLORADAS DESDE EL ARTE”

Agradecimientos	3
Introducción	4
I. LA MEMORIA EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN DE UN TRAUMA	5
1.1 Memoria.....	5
1.2 Activación de la memoria a través del relato.....	5
1.3 Marcas, cuerpo y memoria	7
1.4 El territorio como activador de memoria.....	9
1.5. La memoria y el trauma a través del arte.....	11
II. PROCESO ARTÍSTICO: INDAGACIONES PERSONALES Y COLECTIVAS.	18
2.1 Antecedentes.....	18
2.2 Procesos metodológicos de la producción artística.	21
2.2.2 Relatos	25
2.2.3. Cordillera Torácica	26
2.2.5 Miedo, Ansias, Paz.	31
2.2.6 Barrio Cicatriz	32
2.2.7. Yo Victimario	34
III.- Resultados esperados.....	37
3.1. Montaje y Exposición “Des- Ataraxia”	37
3.2. Des-Ataraxia en el espacio expositivo.....	40
3.3. Inauguración y cronograma de Des- Ataraxia	42
IV. CONCLUSIONES	45
Bibliografía	47

Agradecimientos

A Dios, por todo.

A mi papá, por su esfuerzo y sacrificio.

A mi mamá, por su apoyo incondicional.

A mi hermano, por levantarme en esos momentos difíciles.

A mis amigos por esas conversaciones profundas.

Introducción

Socialmente la vulnerabilidad de los seres humanos ha sido un tema que siempre ha estado vigente. Actualmente la sociedad está constantemente en una búsqueda de igualdad en todos los sentidos y entre todas las personas. Aunque es difícil encontrar una igualdad completa, se han hecho muchos avances hasta ahora. Sin embargo, aun somos testigos de diferentes formas de abuso y vulnerabilidad entre seres humanos.

Ecuador actualmente está ubicado dentro de la lista amarilla en cuanto a países conflictivos en temas de seguridad y delincuencia, si bien no estamos en un extremo dentro de esta lista, constamos como un país conflictivo, y esto debería ser un motivo de preocupación dentro de los ciudadanos y los líderes políticos. Sin embargo, estos conflictos son algo que hemos ido aceptando cada vez más, la inseguridad y vulnerabilidad se ha convertido en algo cotidiano. Esto a raíz de que en nuestro país se ha desatado una gran ola de riesgo a causa de la inseguridad. Si bien a lo largo de la historia de nuestro país siempre se ha registrado muchos actos de violencia, delincuencia e inseguridad, ahora este tema está mucho más presente y es mucho más evidente.

Es innegable sentirse vulnerable al escuchar las situaciones que el país vive día a día. Desde asesinatos continuamente, robos a mano armada, sicariatos, guerra entre bandas delictivas, amotinamientos en las cárceles e incluso actos de terrorismo. La mayoría de los ciudadanos ha vivido por lo menos un evento en el que ha experimentado la vulnerabilidad frente a estos hechos que consideramos cotidianos. Por más pequeño que parezca el simple hecho de enfrentarse a alguien que de una manera agresiva se pone frente a alguien ya es un evento de vulnerabilidad.

El experimentar un acto de vulnerabilidad nos deja como seres humanos marcas, sean estas físicas en el caso de existir un enfrentamiento entre agresor y víctima, y también estos eventos dejan marcas psicológicas que se albergan dentro de la memoria. Si bien estamos acostumbrados a darle mayor importancia al momento de tratar y sanar las marcas físicas, las marcas psicológicas son mucho más duraderas, difíciles de superar y mucho más difíciles de sanar.

Para poder superar un trauma es necesario seguir algunos pasos, como la aceptación la compañía, el buscar ayuda, entre otros. En si la superación es un camino duro que necesita un enfoque completo de todos nuestros sentidos y necesidades. Es ahí donde entra el arte para esta investigación. El arte al tener una gran cantidad de metodologías que activan nuestros sentidos como seres humanos permite que podamos desarrollar una

reflexión profunda dentro de nuestro actuar y vivir, así explorando eventos pasados y dándonos herramientas para poder expresar lo que sentimos.

I. LA MEMORIA EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN DE UN TRAUMA

1.1 Memoria

La memoria nos acompaña en cada instante de nuestras vidas en momentos de: felicidad, de tristeza, de agobio, de aprendizaje y muchos más. Todas las experiencias que vivimos, por fugaz que parezca, se albergan dentro de la memoria creando un registro en nosotros, que puede ser abierto en algún otro momento de nuestra existencia. A través de la memoria podemos abrirnos paso en nuestras experiencias, la memoria es esa biblioteca de recuerdos que cada persona posee.

Esta investigación artística parte desde mi experiencia al afrontar un robo a mano armada en el que termine siendo vulnerado, además de quedarme con una cicatriz en mi torso que constantemente hace que recuerde este evento. Es aquí donde la memoria sale a flote dentro de este proceso de superación, ya que es mediante la memoria que puedo recordar dicho evento en mi vida, además de entender el trauma que dejo. Entendiendo que un trauma es “una experiencia repentina, inesperada o no normativa, que excede la capacidad percibida del individuo para satisfacer sus demandas e interrumpe el marco de referencia del individuo y otras necesidades psicológicas centrales y esquemas relacionados” (I. Lisa McCann, 1990, p.10) podemos empezar este análisis diciendo que una experiencia de vulnerabilidad frente a la violencia e inseguridad, es decir, enfrentarse a un robo o asalto, es algo que no se espera, y además altera las capacidades del individuo afectado por lo que entra dentro de las características de lo que se considera como trauma.

Dentro de esta investigación me interesa entender las marcas tanto psicológicas como físicas que se crean en el individuo a partir del trauma. Teniendo estas marcas o huellas como indicios de estos acontecimientos imprevistos, enfocándome principalmente en las cicatrices que quedan en el cuerpo como elementos de registro e interruptores de memoria, ya que el cuerpo es un “contenedor que retiene y soporta” (Lasso., 2018, p.8)

1.2 Activación de la memoria a través del relato

El narrar una experiencia es un ejercicio muy práctico con el que se puede adentrar en la memoria, nos convertimos en testigos para los demás, sabiendo que “es testigo quien vivió una experiencia y puede, en un momento posterior, narrarla, «dar testimonio». Se trata del testimonio en primera persona, por haber vivido lo que se intenta narrar” (Jelin, 2001, p. 80) Al narrar nuestras vivencias en cierta medida nos convertimos en

historiadores de un individuo, nosotros. Es por lo que, en primer lugar, quiero narrar mi experiencia, gracias a la cual puedo entender la vulnerabilidad y fragilidad del cuerpo:

Quiero remontarme al 26 de septiembre de 2017 en donde sufrí este atentado a mi cuerpo. Durante la mañana estaba ansioso de ir a reunirme con mi primo porque íbamos a tomar unas fotos por su barrio, pasaban las horas y mientras preparaba todo avisé a mi mamá que iba a ir donde él y que regresaba por la tarde y me despedí. Ella, mi madre, me dijo que vaya con cuidado y que le avise cuando esté de regreso.

Llegó el medio día y fui a encontrarme con mi primo, almorzamos y después fuimos a su casa, dejamos nuestras cosas ahí y solo llevamos nuestros teléfonos con los que íbamos a tomar las fotos. Caminamos por un tiempo hasta encontrar un lugar interesante en donde hacer las fotografías, y al encontrarlo tomamos las fotos y luego decidimos regresar, ya de regreso a casa, fuimos asaltados por dos personas en una moto.

Casi no recuerdo ese momento, siento que pasó muy rápido y hasta ahora no entiendo qué sucedió. Recuerdo que uno de los que estaba en la moto se bajó y mientras se acercaba a nosotros saco un cuchillo, amenazando me pidió el teléfono. Inconscientemente le agarré de la muñeca en donde tenía el cuchillo, y le dije que esté tranquilo que ya se lo iba a dar. Solo recuerdo como estiro el brazo mientras yo estaba sacando el teléfono del bolsillo, se dio la vuelta y corrió a la moto, se subió y se fueron.

En ese momento no sentía nada; pero al ver mi cuerpo vi que estaba sangrando, no puedo explicar exactamente que sentimiento vino a mí en ese momento exacto, pero, fue una especie de miedo mezclado con enojo y hasta un poco de indiferencia, una sensación bastante extraña que no había sentido antes, y tampoco la he vuelto a experimentar. Sin embargo, en ese momento me sentía responsable por estar con mi primo menor, no me sentía cansado ni desfalleciendo, pero vi la fragilidad del cuerpo al enfrentarse a un arma.

Tuvimos que salir a una calle principal y llamar a una ambulancia. Llegó a los cinco minutos y me trasladaron al hospital más cercano. Llamé a mis padres y cuando llegué al hospital los vi ahí. Luego me hicieron chequeos rápidos de emergencia, ahí me hicieron un eco para revisar si algún órgano estaba afectado, pero la sangre no permitió observar nada.

Tuvieron que llevarme al quirófano para hacerme una limpieza de la sangre y ver si había algo más grave. Acostado en la cama del quirófano, se acercaron y me pusieron una máscara y me dijeron que cuente hasta diez. Respiré y conté; uno, dos, tres, cuatro... Desperté con un reloj en frente que marcaba las ocho de la noche y con un ardor fuerte en la garganta. No sentía nada más que sed; pedí agua, pero no me la dieron, después solo

recuerdo ser llevado a una habitación en donde vi a mis padres ya más tranquilos. El médico me dio unas pastillas y después solo me quede dormido.

Al día siguiente vinieron a limpiarme la herida y hasta ese momento no la había visto, solo sabía que tenía una enorme gasa en el estómago. En el momento que me la retiraron vi que tenía una enorme herida en proceso de cicatrización en el estómago: casi veinte y cinco grapas estaban cerrando esa herida, y me sentía extraño; sentía como que no me hubiera pasado nada, pero el dolor estaba ahí recordándole a mi mente que soy frágil. El proceso de recuperación fue muy fuerte; el no poder moverme libremente o necesitar ayuda para acomodarme solo eran evidencias de esta fragilidad, sin mencionar la marca que tenía en el estómago. Esa cicatriz me recuerda a diario esta fragilidad, esta vulnerabilidad del cuerpo.

1.3 Marcas, cuerpo y memoria

Las cicatrices son “un parche de piel permanente que crece sobre una herida. Se forma cuando el cuerpo se cura después de una cortadura, un raspón, una quemadura o una llaga.” (Brennan, 2020)

El vivir con una cicatriz conlleva experimentar diferentes sensaciones, por ejemplo: tener picazón cada vez que esta va cicatrizando, el verla al momento de cambiar de atuendo, y el simple hecho de sentirla ahí, es decir, el acto de tocar la cicatriz y sentir que es un espacio de la piel y el cuerpo que ha sido alterado. Estas experiencias hacen que la memoria se active y recuerde el momento en el que se generó la herida que ahora está parchada por una cicatriz.

Si bien estas sensaciones pueden variar según la persona, la cicatriz siempre será un elemento que active la memoria, a menos que el individuo pierda la retentiva sobre el evento que le provoco la cicatriz, está siempre generará el recuerdo de que en algún momento la piel estubo separada por algo que provoco una herida.

Desde mi experiencia vivir estas sensaciones diarias durante varios años hacen que me pregunte ¿cómo es este proceso de cicatrización, y como la reconstrucción de la piel deja marcas? Además, busco entender al cuerpo como un espacio de reflexión porque: es lo que me cubre, lo que soy, lo que veo, el cuerpo es un envase, el cuerpo es una coraza por la que estoy envuelto.

Para poder responder estas preguntas hay que tomar varios términos más técnicos que pertenecen al área de la medicina.

La cicatrización tiene cuatro fases, la primera es la coagulación. Esta comienza inmediatamente después de haberse provocado la herida con el objetivo de detener la

hemorragia. Luego de esta primera fase viene la inflamación, que es la activación de los glóbulos blancos para poder defender la zona afectada de cualquier bacteria. A la fase tres se la conoce como proliferación, en esta fase el cuerpo empieza a dar los primeros pasos para poder regenerar los tejidos afectados. A su vez esta fase tiene tres subfases que cumplen con el objetivo de, primero regenerar los tejidos, contraer los bordes de la herida y finalmente cubrir la herida. La etapa final de cicatrización se la denomina etapa de maduración, en esta etapa el nuevo tejido empieza a ser reforzado, ganando fuerza y flexibilidad.

Teniendo presente esta información es evidente que la cicatrización es un acto completamente biológico, es decir el cuerpo es el que busca regresar a su forma natural, utilizando todos sus recursos e incluso adaptándose a diferentes situaciones para poder lograrlo.

Al tener claro el concepto de la cicatriz y su formación podemos empezar a analizar las maneras en las que esta se produce. Principalmente la cicatrización se da después de sufrir una herida de cualquier tipo. El cuerpo al sentirse amenazado y vulnerado activa sus defensas y actúa para poder sobrevivir. Sin embargo, es importante establecer que este es un proceso que se activa solo en el caso de ser vulnerado, es decir la víctima en un acto de violencia es por lo general quien tiene que atravesar este proceso. Eso nos lleva a entender que dentro de cualquier acto de violencia existen dos cuerpos que están en contacto, el cuerpo que vulnera y el vulnerado.

Si analizamos un asalto o robo a mano armada, el cuerpo que vulnera tiene mucha más ventaja al poseer un arma con la que atacar, como fue en mi caso. Esta arma no necesariamente debe ser un objeto como una pistola o un cuchillo, al hablar de un cuerpo que vulnera a otro puede hacerlo de diferentes maneras, por ejemplo: el usar insultos es una forma de imponer superioridad. El cuerpo vulnerado por otro lado no tiene con que defenderse por lo que es mucho más débil y casi siempre saldrá perdiendo.

El cuerpo también puede ser entendido desde las representaciones sociales, estas “le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad.” (Breton, 1990, p. 11) por lo que no es lo mismo hablar de un cuerpo que pertenece a una clase alta, que referir a un cuerpo de clase baja. Hablando en términos antropológicos diríamos que el estatus social puede liberar de la fragilidad al cuerpo. Sin embargo, cuando se habla del cuerpo como materia es interesante entender que absolutamente todas las personas son iguales: carne, órganos y huesos. De manera que en

el ámbito matérico la estructura misma del cuerpo lo vuelve vulnerable y frágil. Por esta razón al ser atacado por una fuerza mayor se torna débil y sucumbe ante ella.

El cuerpo dentro de las culturas cobra otro significado, ya que no es lo mismo nuestra realidad, frente a la realidad de las culturas amazónicas o africanas en donde el cuerpo toma mucha importancia en el ámbito espiritual, y que cobra un significado mayor, es por esto que en varias culturas se considera a las marcas del cuerpo como elementos de belleza, sabiduría y fuerza, cobrando así un gran significado dentro de la memoria corporal. Así lo menciona (Martí, 2008, p 40) “Los antiguos mayas escarificaban el cuerpo para embellecerlo, y este procedimiento ha sido también notablemente utilizado en tierras del África negra y en determinadas zonas de Oceanía.” La escarificación es el mayor ejemplo de memoria corporal dentro de estas culturas.

1.4 El territorio como activador de memoria

El territorio es un concepto bastante amplio que se ha desarrollado desde diferentes enfoques y que también tiene diferentes significados para cada persona.

Jean Gottmann menciona diferentes perspectivas desde las cuales se puede entender el territorio, y sobre todo la importancia que se le da en cada una de ellas, por ejemplo, no es lo mismo el territorio para un político que para un geógrafo, dentro de la política el territorio según Gottmann “significa la población y los recursos de esta” es por esto que siempre los poderes políticos están motivados a explotar los recursos de un lugar para generar lucro de ello.

A diferencia de la política el territorio para el geógrafo según Gottmann “es una porción de espacio encerrada dentro de unos límites, una ubicación y unas características internas que deben ser descritos y explicados.” Estos son dos ejemplos muy interesantes ya que me permiten entender como en los campos se entiende el territorio.

Dentro de la historia del arte el territorio ha sido un concepto al que se le ha dado un enfoque muy importante, dentro de la historia de nuestro país el arte fue utilizado durante un tiempo para la nacionalización, lo que quiere decir establecer un territorio en la mente de las personas. Pinturas como “paisaje de oriente” de Rafael Troya o la serie “Lebensraum” de Pablo Cardoso son obras que se desarrollan en un proceso antropológico y geográfico por conocer los límites del Ecuador.

En otros aspectos el arte también cuestiona al territorio a su manejo es el caso de la obra de Anne Laure Boyer, “Atlas oculto” en donde ella desarrolla una investigación sobre diferentes poblados que se pierden debido al aumento de los pantanos en el siglo

XX en España, y al haber desaparecido se los borra del mapa borrando así también toda su cultura.

Figura 1: Anne Laure Boyer, “Atlas oculto” 2013

La memoria territorial dentro de mi trabajo es fundamental ya que al entender al territorio como este espacio en el que me desenvuelvo y en mi experiencia el lugar en donde fui vulnerado me lleva a pensar en estos espacios en donde mi cuerpo se siente más frágil, recorro a un enfoque en mi barrio y a la sectorización de este a partir de un ejercicio de caminar, en donde baso mi experiencia, según las sensaciones que los lugares que transito me provocan.

Así voy construyendo el significado del territorio en base al caminar y a repensar a estos espacios que para mí son mucho más difíciles de afrontar con mi cuerpo por el hecho de haber vivido la experiencia de ser atacado en una de estas zonas.

Además, en el desarrollo de mi obra, voy relacionando el territorio con el cuerpo al obtener imágenes satelitales de los relieves de montañas y comparándolas con las formas de las cicatrices. Esto me lleva a pensar al cuerpo como un territorio. Acojo el concepto de que el cuerpo “no solo es individual, sino, también, político, religioso, científico, artístico.” (Librandi, 2017, p 116) Este cuerpo territorio esta constantemente siendo intervenido por lo que nos rodea, el adaptarnos a un lugar específico, y adoptar esas culturas hacen que cada cuerpo tenga un significado y actitud propia.

En mi experiencia el territorio es el espacio en donde fui vulnerado, el barrio, el sector, las calles, etc. Todo lo que este entorno representa, y a su vez la historia y memoria de este lugar hacen que mi cuerpo tenga un significado en este lugar, como menciona (Foucault, 1978, 148) “el cuerpo es la superficie grabada de los acontecimientos” En mi experiencia el haber recibido una apuñalada en el barrio hace que exista miedo al momento de caminar por las calles, al momento de salir de casa y afrontar el territorio que merodea.

Mi cuerpo ha sido vulnerado por el territorio que me rodea, entendiendo este como el barrio y todo lo que conlleva el mismo, es decir su construcción social y sus problemáticas, una problemática de inseguridad y violencia constante, que se ha ido generando a partir de los despalasamientos culturales por la formación de la ciudad como lo menciona en su tesis (Cevallos, 2011, pág. 35) “La configuración de Quito, hace no más de treinta o cuarenta años distinguía tensiones socio-espaciales marcadas por la imagen del centro/rico y la periferia/pobre, centralidad (inclusión y periferia) exclusión, sugiriendo cierta homogeneidad entre estos dos polos.” Haciendo que en las periferias de la ciudad exista mucha más inseguridad. Al yo vivir en uno de los barrios ubicados a la periferia de la ciudad hace que esté más propenso a experimentar esta violencia.

Haciendo un cierre de la memoria relacionada al territorio es importante entender que el cuerpo es este almacén de cultura que se va construyendo a partir de lo que experimenta dentro de un espacio o territorio adoptando y afrontando todas sus problemáticas.

1.5. La memoria y el trauma a través del arte

Dentro del arte el trauma y la memoria son conceptos que han movido a los artistas a producir, esto debido a que en toda la historia del arte la producción artística siempre ha estado bordeando las experiencias propias de cada artista.

Alfred Kubin y sus dibujos del subconsciente son un claro ejemplo de cómo los artistas expresan sus memorias mediante las metodologías que existen dentro del arte. En este caso podemos ver que los dibujos que Kubin realiza tienen un trasfondo que hacen referencia a su dura niñez. Los dibujos que Kubin realiza enfocándose en sus “pesadillas” tienen una gran cantidad de simbolismos que constantemente hacen referencia a las dificultades que tuvo de pequeño.

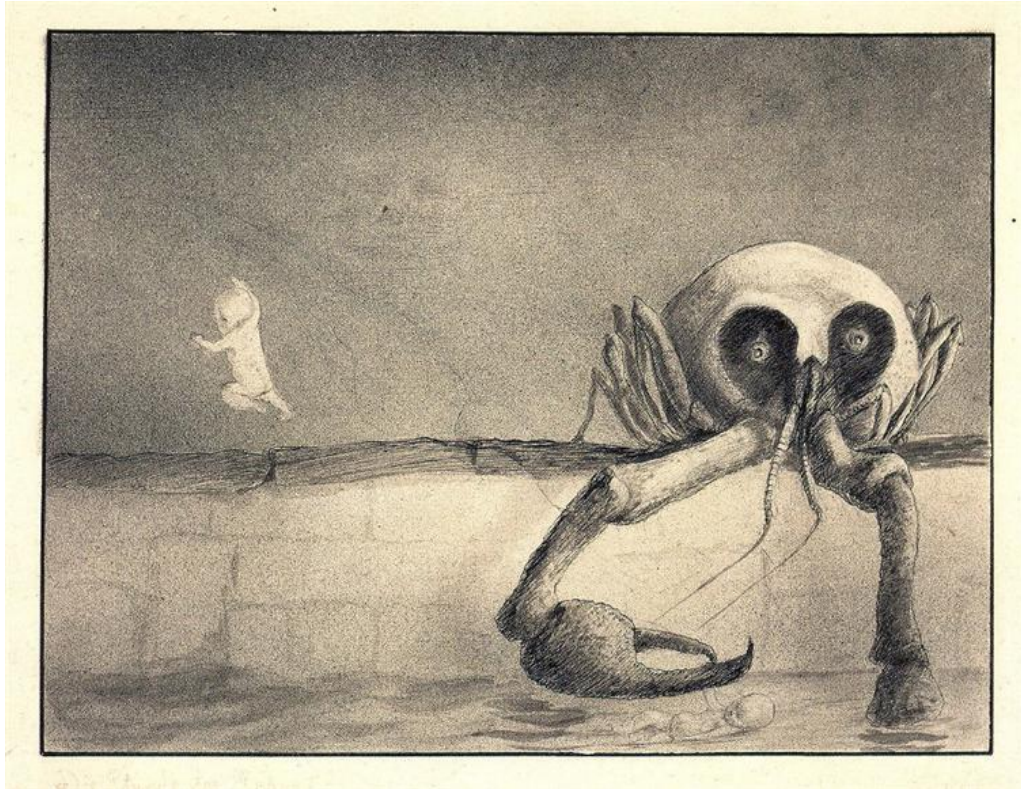

Figura 2: Alfred Kubin

El trabajo de Kubin es muy interesante por toda su historia, sus traumas y vulnerabilidad en la niñez son elementos que se albergan en su memoria y que en la vida adulta él expresa a través del dibujo simbolista, sus miedos y su día a día, se expresan de manera muy evidente en su producción. Por ejemplo, uno de los traumas que experimento Kubin es el haber matado por accidente a su mascota, que era un mono. Al analizar su obra podemos ver que este personaje se vuelve un elemento principal en la mayoría de sus dibujos de pesadillas.

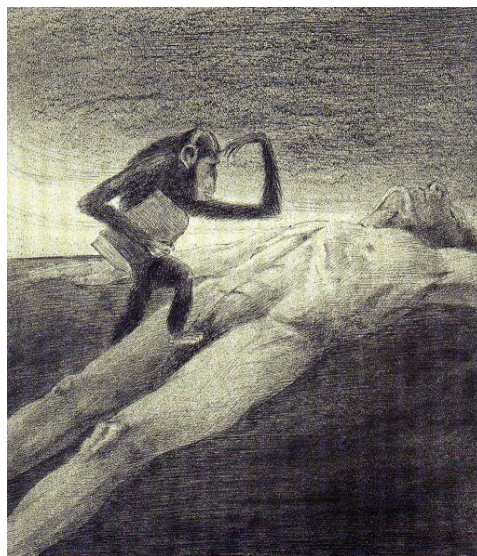

Figura3: Alfred Kubin

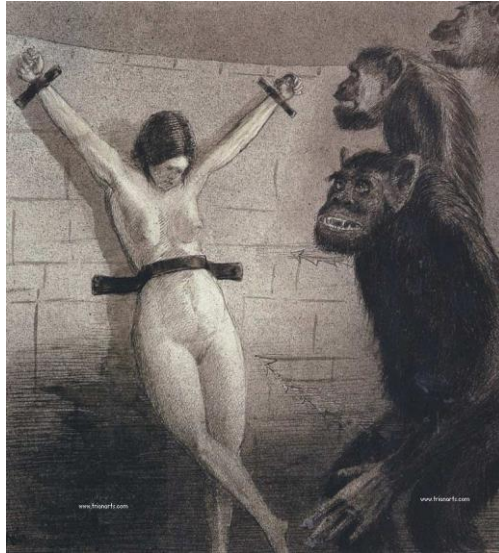

Figura 4: Alfred Kubin

Alfred Kubin es un referente importante en mi trabajo porque a través de su trabajo puedo apreciar una de las formas de cómo se representa el trauma o las experiencias vividas, Kubin utiliza simbologías dentro de sus obras que albergan sus memorias, y me parece muy poético el poder buscar cosas claves que expresen lo que se siente, además de entender con la obra de Kubin a cómo, a partir de acontecimientos personales se puede generar obra.

Otro de los referentes dentro del arte que me ha ayudado en mi proceso de investigación es Frida Kahlo, específicamente con su obra titulada “columna rota” en donde plantea su experiencia vivida, si bien esta pintura es importante como obra final, lo que más me interesa es el proceso que Frida realiza para poder construir esta obra. Partiendo de la experiencia de sufrir un accidente. El autobús en el que viajaban es arrollado por un tranvía. Frida de 18 años sufre muchas fracturas entre ellas su columna vertebral. A partir de este acontecimiento Frida empieza un proceso de recuperación y sanación junto con el arte y este proceso acompañado de su bitácora.

Figura 5: Bitácora de Frida Kahlo

Figura 6: Bitácora de Frida Kahlo

Al ver los escritos y dibujos de Frida en su bitácora es muy interesante entender este estudio previo a sus obras, este proceso de investigación en su trabajo. El proceso superación albergado en sus bitácoras me parece muy interesante como metodología para la producción de su obra. Dentro de mi proceso esto es fundamental, el ejercicio de bitácora es algo que he adoptado desde siempre, el llevar un cuaderno conmigo en todo momento ha hecho que pueda depositar las sensaciones que experimento día a día, el escribir, dibujar, pegar recortes, experimentar con técnicas, etcétera. Son procesos que ayudan dentro de la producción artística, y que además de eso, dan una evidencia de un pensamiento detrás de las obras.

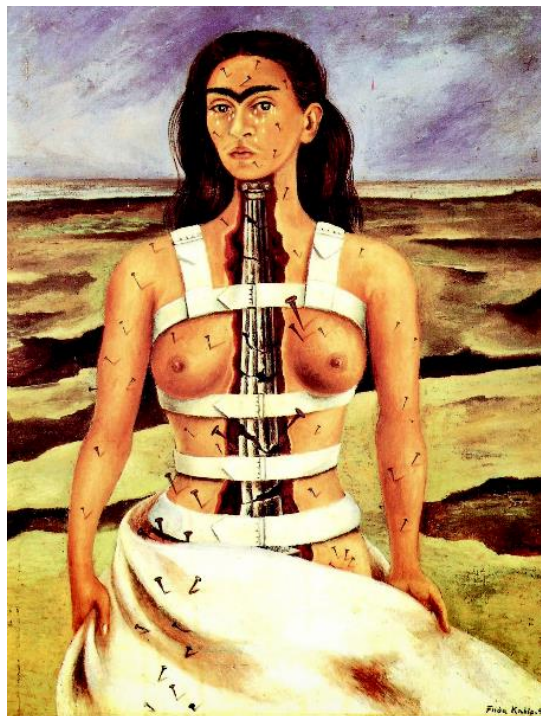

Figura 7: Frida Kahlo "La columna Rota"

En lo personal esta obra no me gusta como tal por su composición o su técnica sino más bien por todo el proceso que tiene detrás, este proceso que le da fuerza y me gusta como Frida lleva todo ese proceso a su obra.

Dentro de esta investigación Juliana Vidal con su obra “Geografías de la mortalidad” es un referente en cuanto a las metodologías de trabajo además de que ella maneja una temática similar con respecto a la memoria en el cuerpo a través de la cicatriz y como se puede transferir esta memoria de un cuerpo a otro a través de una propuesta en el espacio, de esta manera lograr un acercamiento matérico a la cicatriz como elemento visible para entender el momento no-vivido.

Juliana Vidal propone que las cicatrices son elementos que albergan memoria pero que no se queda en eso nada más, sino más bien esta memoria se puede compartir, esto a través del relato, y el compartir en el espacio con otras personas, o tener en el caso de su obra, representaciones de cicatrices en un espacio en donde las personas pueden conectar con ellas.

Figura 8: Juliana Vidal “Geografías de la mortalidad”

Robert Gober es otro de mis referentes para poder entender la memoria del cuerpo y de su fragilidad. En su exploración Gober parte del recuerdo y el trauma, enfocándose en examinar los límites de la sexualidad y crea diálogos entre el concepto del cuerpo y el material. Dentro de su obra se puede ver como Gober rompe con la estructura canónica el cuerpo y la va transformando a diferentes espacios y objetos.

La forma tan detallada con la que Gober representa el cuerpo nos acerca a poder tener esa empatía de que es un cuerpo tal y como lo conocemos, sin embargo lo que Gober hace

en sus obras es darle un significado diferente a la materialidad del cuerpo, por ejemplo , al realizar un torso que tiene la forma de un costal o tomar partes del cuerpo y representarlas de manera fiel a como son pero ubicarlas en objetos que el cuerpo habita pero que son externas al cuerpo.

La obra de Gober me da un indicio a pensar la materialidad del cuerpo y las extensiones de este, es decir, los lugares que habitamos, objetos que usamos, e incluso a ropa que vestimos. El cuerpo se vuelve entonces un objeto como cualquier otro, con su material, su textura, su olor, etcétera.

Mediante la referencia que tengo en Gober y su obra me cuestiono, que sucedería frente a un evento en el que el cuerpo es vulnerado, si este fuese de otro material. El pensar la materialidad del cuerpo es importante dentro de mi proceso investigativo porque me ayuda a llegar a reflexiones para poder indagar en materiales dentro de el desarrollo de mis obras.

Figura 9: Robert Gober "Entre lo real y lo surreal"

Figura 10: Robert Gober "Entre lo real y lo surreal"

En cuanto a la memoria y el cuerpo y su materialidad el proceso de cada uno de estos artistas me da claves para el desarrollo de mi obra. El pensar en el espacio, en el material y el proceso investigativo detrás de cada obra, me permite entender estas metodologías que voy siguiendo e imitando dentro de mi proceso artístico.

Además de este enfoque en cuanto a la memoria y el cuerpo, me detengo a pensar también el territorio como un concepto importante en el proceso artístico. Como ya se mencionó el territorio relacionado con el cuerpo y la memoria es algo que dentro del arte ya se ha desarrollado, uno de los referentes en cuanto a estos conceptos es el trabajo de “Salud y extractivismo, 2021” publicado en la página iconoclastas.net.

En este trabajo un poco más enfocado en las problemáticas a nivel sudamericano es muy interesante como se realiza una conexión entre el cuerpo con el territorio generando así una imagen muy potente que da evidencia de ese trabajo investigativo junto al trabajo de diseño de dicha publicación.

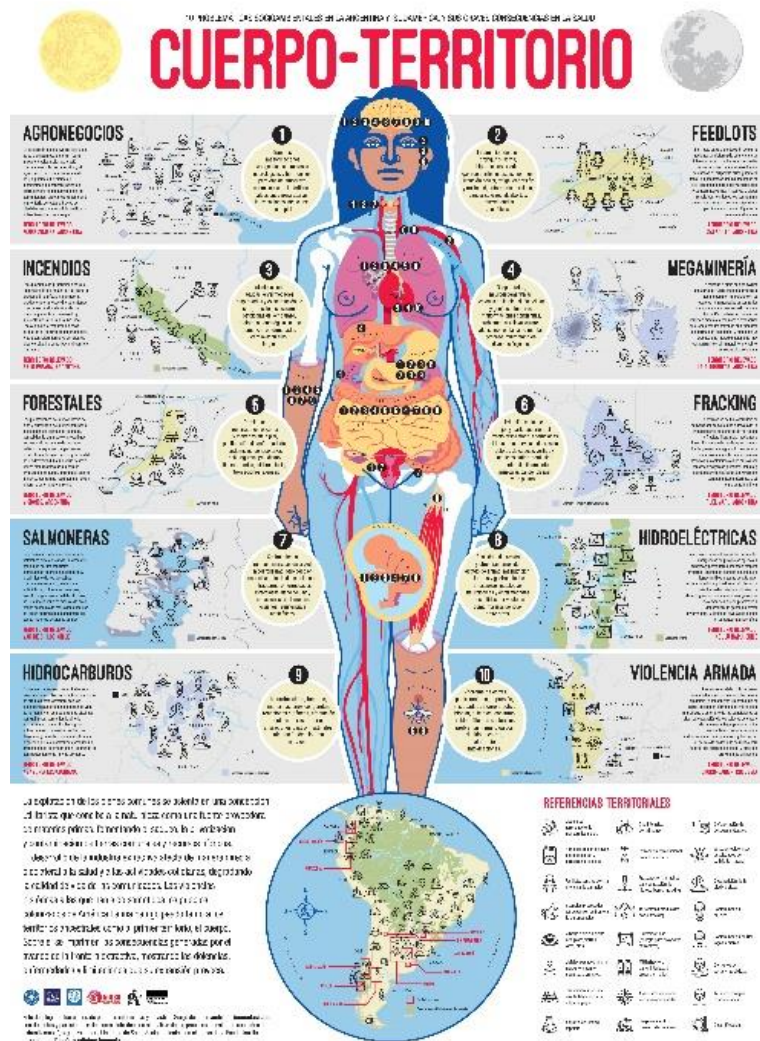

Figura 11: “Salud y extractivismo, 2021”

II. PROCESO ARTÍSTICO: INDAGACIONES PERSONALES Y COLECTIVAS.

En esta parte voy a describir como se ha ido encaminado mi trabajo desde la parte metodológica de la creación, en donde vinculo lo plástico con lo digital, siendo estas las técnicas que constantemente he ido trabajando. En primer lugar, quiero mostrar varios trabajos realizados dentro de la carrera que han ido encaminado mi proceso investigativo, y posteriormente hablare de la metodología de cada una de las obras.

2.1 Antecedentes

Esta metodología parte de un ejercicio que fue propuesto en la asignatura Escritura y procesos creativos dictada por Paola De la Vega en séptimo semestre. El ejercicio consiste en agrupar objetos importantes que han marcado nuestro día a día, obras pasadas que hemos realizado a lo largo de la carrera, y textos previamente escritos. Con este material empezamos a construir una bitácora de escritura en donde se van relacionando los objetos con los escritos y como esto se ha ido evidenciando en las obras que hemos producido.

Dentro de las obras que se relacionan con este proyecto, pero han sido producidas anteriormente están las siguientes:

“A la deriva en los recuerdos”

Este es una obra producida en el taller cinco de la carrera en el año 2020, año en el que experimentamos la pandemia por Covid19. Esto provoco que estemos encerrados en casa durante aproximadamente tres meses. Esta obra alberga el primer acercamiento que tengo a la memoria, ya que en un contexto en el que todo se convirtió en ver, y habitar la casa y nada más que la casa empiezo a sentir como algunos lugares se van borrando de la memoria y se empiezan a visualizar de una manera más abstracta. Realizo es una serie de quince pinturas digitales de estos lugares que recuerdo haber visitado con la familia y amigos en algún momento previo a la pandemia.

Figura 12: Bryan Salazar “A la deriva en los recuerdos”

Figura 13: Bryan Salazar de la serie “A la deriva en los recuerdos”

Figura 14: Bryan Salazar de la serie “A la deriva en los recuerdos”

Figura 15: Bryan Salazar “A la deriva en los recuerdos”

Esta obra fue expuesta en una cuenta de Instagram colectiva “@expo. Transversal” <https://www.instagram.com/expo.transversal/>

Al ser un primer acercamiento a la memoria, un tema que actualmente estoy aún investigando, me parece importante como ya de una u otra manera está presente en mi proceso este tema, y como en el ejercicio de bitácora de escritura me ayuda a ir conectando obras previas con mi proceso actual.

“Matrices de pandemia”

Matrices de pandemia fue una obra realizada en el sexto semestre de la carrera en donde se trata de analizar y entender el proceso de adaptación frente a la crisis pandémica ocasionada por el Covid-19, reflexionando desde dos puntos de vista, el de la calle, y el de las redes sociales. Además, el proyecto busca entender estas nuevas marcas que ha dejado esta “nueva realidad” analizando elementos cotidianos que han venido a ser parte de la vida diaria repentinamente y sacarlos de su contexto para darles un nuevo significado.

Mediante un proceso etnográfico de observación participativa comparto con una vendedora ambulante en el barrio Carapungo al norte de Quito. Ella me comparte su experiencia de adaptación a esta nueva realidad y su lucha en los meses que no se podía salir a las calles.

Figura 16: Bryan Salazar bitácora Matrices de pandemia

Figura 17: Bryan Salazar “Matrices de pandemia”

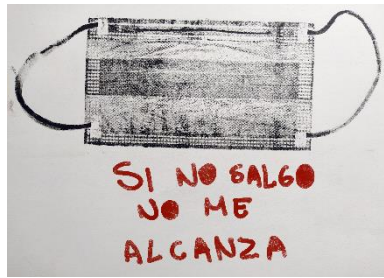

Figura 18: Bryan Salazar “Matrices de pandemia”

Figura 19: Bryan Salazar “Matrices de pandemia”

En esta obra empiezo a explorar el barrio y sus circunstancias a través de la experiencia de la mujer vendedora, exploro el contexto social que existe en Carapungo, las zonas en donde esta mujer vende y las personas con las que convive, además de estar afrontando problemáticas sociales constantemente y de manera directa. Esta aproximación me hace entender mi proceso actual enfocado en las zonas del barrio y sus conflictos.

Estas obras son importantes dentro de mi proceso, debido a una reflexión que se da al escoger el tema a tratar dentro de la investigación. En esta actividad se regresa a ver los trabajos producidos a lo largo de la carrera. Escojo estas dos obras porque me ayudan a dar un enfoque a mi investigación centrándome en la memoria de un suceso y como se atraviesa con la situación social que se experimenta alrededor.

2.2 Procesos metodológicos de la producción artística.

Esta investigación nace de un proceso de conversaciones entre el taller de séptimo semestre y tutorías con Franciné Córdova docente de la carrera, en donde empiezo a explorar temas de mi interés basándome en las obras previamente vistas. A través de estas conversaciones empiezo a explorar en mi experiencia personal pensando en encaminar mi trabajo desde una manera más íntima hasta lograr conectar con los demás, este proceso se da en las horas de clases y como evidencia voy construyendo una bitácora que me acompaña en este caminar.

Figura 20: Bryan Salazar bitácora

Dentro de esta bitácora empiezo a registrar mi cotidiano, que está relacionado a un contexto de pandemia y encierro lo que me permite detenerme y analizar las pequeñas acciones que se dan día a día en mi vida. Anoto pensamientos, frases que escucho y leo, hago dibujos, registro las noticias que veo y realizo experimentaciones con diferentes materiales de dibujo. Durante este proceso me doy cuenta de que existe un acercamiento a mi cuerpo y lo que soy.

Figura 21: Bryan Salazar bitácora

Mientras me detengo a observar las actividades diarias, empiezo a recordar diferentes momentos importantes en mi vida previos a la pandemia. Dentro de esta introspección

recuerdo el incidente que había afrontado en el 2017, cuando fui atacado y vulnerado en un asalto. Recuerdo este incidente y observo constantemente la marca que este ataque dejó.

Figura 22: Fotografía de cicatriz

Todo este proceso de análisis a través de la bitácora me lleva a pensar en la fragilidad del cuerpo y su vulnerabilidad, conceptos que posteriormente desarrollo en mis obras. Este es un proceso inicial en el que no tengo aun definido lo que voy a hacer, sin embargo, es este primer acercamiento para entender mi tema de investigación.

2.2.1. +31 Días contigo.

En esta obra se realiza una metodología de estudio a través del dibujo y la pintura, aquí decido tomar como objeto de investigación a mi cicatriz. Empiezo a observar detenidamente su estructura, su forma, su contorno y su tamaño. Decido tomar al dibujo, técnica con la que más me siento cómodo, para representar toda esta información. Este proceso de observación y representación dura un mes, debido a que este fue el tiempo que duro mi recuperación.

Dentro de esta obra existe un proceso investigativo y de experimentación a través de los diferentes materiales de dibujo y pintura para lograr la textura de la cicatriz, sin embargo, la obra final es una serie de treinta y un dibujos de mi cicatriz, un dibujo por día.

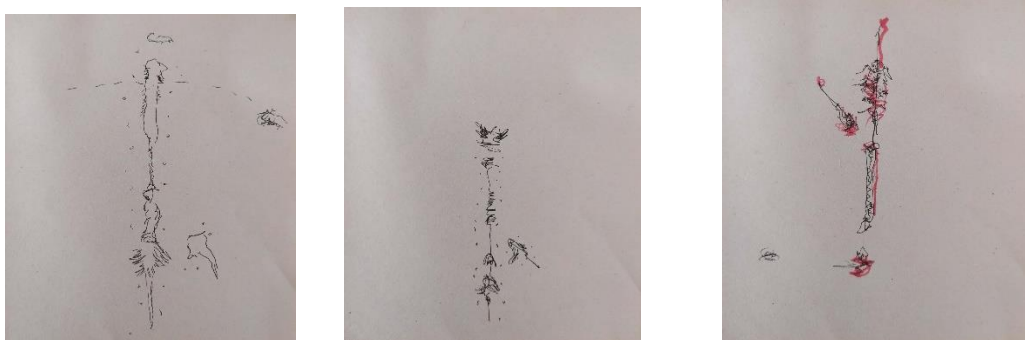

Figura 23: Ejercicios “+31 días contigo”

En este proceso también realizo un estudio en 3d tratando de visualizar a la cicatriz más volumétricamente. Realizo un modelado utilizando el programa Blender. Este software me permite dar diferentes materiales a un mismo objeto. Así empiezo a cuestionarme ¿qué hace que mi piel sea vulnerable? reflexiono en el material que cubre mi cuerpo y su fragilidad frente a otros. Realizo dos renders, uno de mi cicatriz y otro que reflexiona en la estructura del arma con la que fui atacado.

Figura 24: Ejercicio “Render de cicatriz.”

Figura 25: Ejercicio “Render de arma de ataque”.

El estudio de mi cicatriz durante este tiempo hace que recuerde la agresión que experimente, así mi mente se vuelve vulnerable una vez más y experimento el miedo por salir a la calle. Empiezo a explorar en estas sensaciones que nacen de estas experiencias al dibujar y al realizar el modelado en 3d. Busco visibilizarlas a través de la pintura, así

voy depositando este miedo en las pinceladas y posteriormente en los textos que escribo encima de la pintura.

Figura 26: Ejercicio “Miedos de la memoria”

2.2.2 Relatos

Esta obra es desarrollada consecutivamente con “+31 días contigo”, dentro de este proceso empiezo a cuestionarme mi experiencia y compararla con la de las demás personas. De esta manera empezó a realizar diferentes conversaciones con familiares, amigos y personas cercanas a mi círculo social.

Comienzo contándoles mi experiencia de sufrir un evento en el que fui atacado y vulnerado, además les enseño la cicatriz que tengo dando como evidencia este momento en el que me sentía inseguro. A partir de estas conversaciones las personas también se empiezan a abrir y compartir las experiencias similares que ellos también han vivido.

Es así como empiezo a cuestionarme que no soy el único que ha tenido este tipo de vivencias sino más bien es algo cotidiano que vivimos como seres humanos y a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años, experimentar estas situaciones de violencia es algo que cualquiera de nosotros puede experimentar y todas estas reflexiones las voy adquiriendo con las conversaciones que realizó entre familiares y amigos.

El proceso de creación de esta obra surge de estas conversaciones y me da un interés muy grande el conocer las cicatrices que mis familiares y amigos tienen, es de esta manera que empiezo a hacer una investigación y a conversar con ellos para que me puedan mostrar estas marcas que activan de cierta manera su memoria.

Realizó 25 pinturas al óleo de sus cicatrices de mis familiares y amigos ya que éste es el número de marcas que encuentro dentro de estas conversaciones con diferentes personas. Hablando de la parte técnica esta obra se realiza sobre papel de tamaño 6x4cm con el objetivo de representar o asemejarse a pequeñas estampas que pueden ser enviadas

a cualquier lado haciendo referencia a las conversaciones que tuve con mis seres allegados.

Figura 27: Ejercicio “Relatos”

2.2.3. Cordillera Torácica

El proceso para construir esta obra parte de la experimentación en el programa de 3d Blender, previamente mencionado. Dentro de este programa se puede texturizar a los objetos a través de imágenes que tienen por nombre “normales”. Estas imágenes lo que hacen es generar una apariencia de relieve, haciendo que el objeto en donde se aplican estas imágenes tenga una característica de falso relieve.

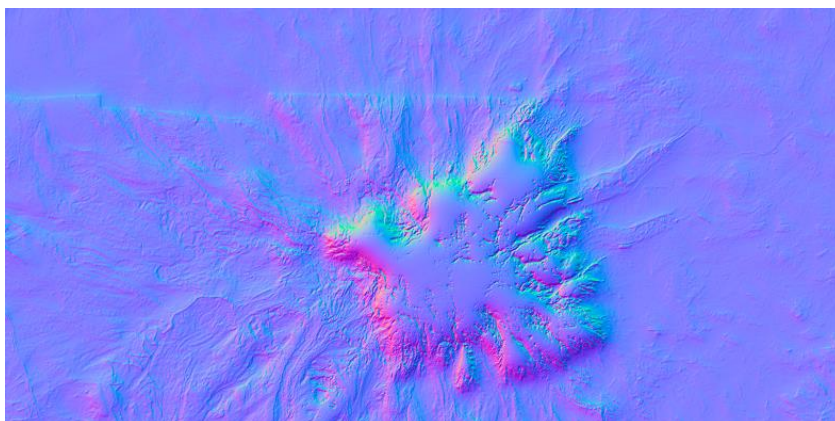

Figura 28: Imagen de normales sacada de proyecto personal en Blender

Al experimentar con estas imágenes empiezo a jugar en el programa obteniendo resultados de montañas procedurales. Este proceso me lleva a pensar en las cicatrices como un espacio en el cuerpo que tiene relieve, que rompe con la forma natural del cuerpo, de la misma manera en cómo las “normales” en términos de del diseño 3D rompen con lo plano de un objeto dándole un volumen.

Al analizar las imágenes empiezo a encontrar mucha similitud entre la cicatriz y relieve de estas, empiezo a extraer varias “normales” para ponerlas dentro del programa y jugar con el relieve. Sin embargo, dentro de esta búsqueda descubro un programa para poder extraer imágenes ráster de cualquier parte del mundo, las imágenes ráster son fotografías aéreas digitales de territorios. Este programa me ayuda a extraer las zonas en donde fui vulnerado.

El programa que utilizo se llama “Qgis3” este se conecta a los archivos de los mapas de diferentes páginas web como Google, los archivos de territorio de la NASA y a varios repositorios de imágenes que albergan los mapas satelitales de nuestro planeta. con esta herramienta me sitúo en el lugar donde fui atacado para extraer una imagen de este territorio.

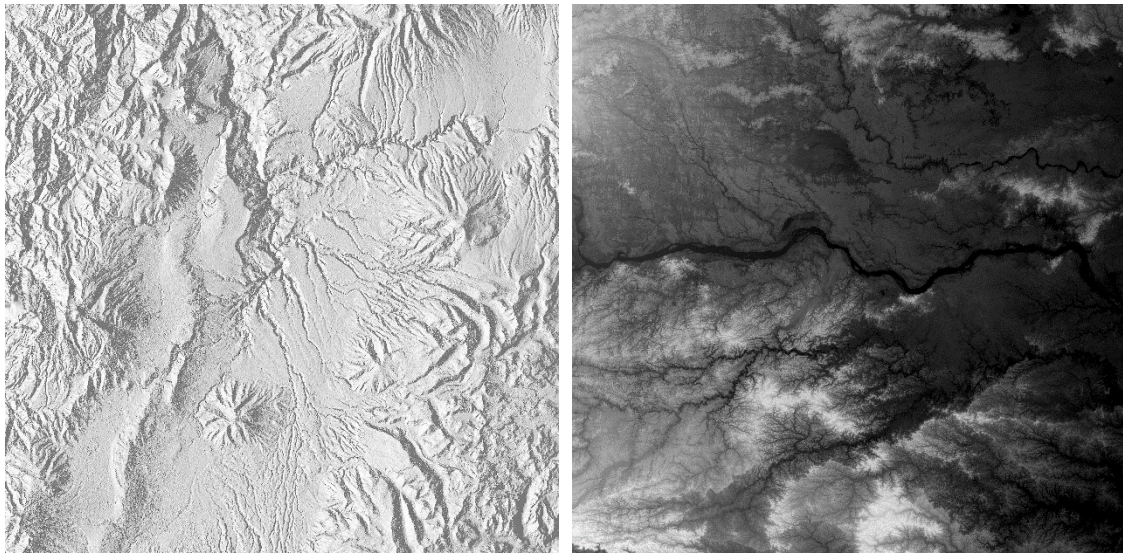

Figura 29: Imagen ráster del lugar en el que fui atacado

Luego de realizar esta extracción de imágenes empiezo a entender que el territorio se asemeja muchísimo al cuerpo y en una búsqueda de más similitudes indagó en lugares aledaños a la ciudad de Quito y a las cordilleras de nuestro país para sacar los relieves de estas zonas. Posteriormente investigo en la página web de donde el programa saca estas imágenes “Earth data” página de la Nasa y encuentro un nuevo tipo de imágenes ráster que reflejan el relieve de las montañas y tienen mucha más similitud a las normales que utilice en el programa de 3d.

Esta obra es un acercamiento para poder entender al territorio en relación con el cuerpo, encuentro en estas imágenes una cercanía muy potente entre las cordilleras, los ríos, las montañas y otros elementos de la naturaleza y del territorio; con elementos de la piel y del cuerpo, por ejemplo: las líneas de las manos, las uniones entre los poros de la piel, las venas, las neuronas, los tejidos de los órganos internos del cuerpo, entre otros.

Lo que realizo en esta obra es tomar estas imágenes y agrandarlas a un tamaño de 1 m por 1 m e imprimirlas sobre papel fotográfico mate para apreciar de una manera más grande estas marcas y señales que comparten tanto el cuerpo como el territorio.

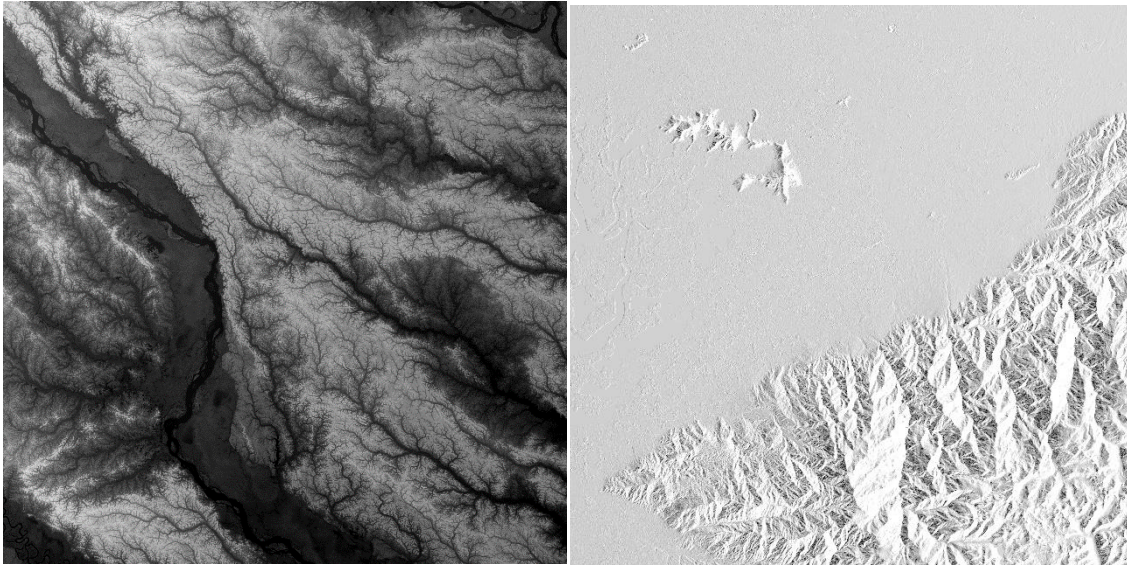

Figura 30: Cordillera Torácica

2.2.4. Montañas de mi cuerpo

Al visualizar estas imágenes me entra un fuerte deseo de tocarlas y sentir ese relieve, sin embargo, por su bidimensionalidad esto es imposible. De esta manera nace un anhelo de materializar las rasterizaciones del territorio, reflexionando en la materialidad de esta, al ser blancas me recuerdan al yeso como material y empiezo a experimentar con él.

En este proceso es fundamental la materialidad ya que empiezo a desarrollar diferentes ejercicios que me ayuden a entender el material dentro de la obra, además de pensar en mi cuerpo y el material que lo envuelve es decir la piel. Dentro de este proceso me cuestiono la vulnerabilidad de la piel y qué pasaría si está fuera de otro material.

Utilizó arcilla para poder hacer una pequeña escultura sobre mi cicatriz basándome en los renders previos que hice en los procesos anteriores sin embargo la arcilla es un material también muy frágil y con otro tipo de características por lo que lo dejé de lado.

Luego de esto empiezo a explorar con yeso, un material que se utilizó dentro de la carrera varias veces, y que tiene características y cualidades muy interesantes, por ejemplo, su principal característica es que de un estado líquido pasa a un estado sólido con mucha facilidad. Una de las características más importantes del yeso en el estado sólido es que es duro y aunque al inicio parece frágil es un material que puede aguantar bastante.

Con el yeso lo que hago son diferentes ejercicios de experimentación en cuanto a tiempos de secado y durabilidad en su estado sólido de esta manera relaciono mucho el material con la situación que experimenté y cómo me hubiera gustado ser de este material duro para poder aguantar el puñal que recibí en ese evento.

Inicio regando yeso en una superficie plana y lo cubro con una funda plástica para darle esa forma de relieve, que sale de la aleatoriedad.

Figura 31: Proceso de escultura

Como resultado queda una pieza bastante interesante y aleatoria que me ayuda a entender estas imágenes previamente mencionadas, sin embargo, empiezo a explorar estos bordes de las esculturas y experimento limitando este espacio de intervención. Esto responde a un proceso metodológico en el que empiezo a reflexionar las zonas del territorio en donde se experimenta esta vulnerabilidad, ya que no es en todos los lugares que uno se siente vulnerable sino en zonas específicas, por lo que limito con moldes al yeso.

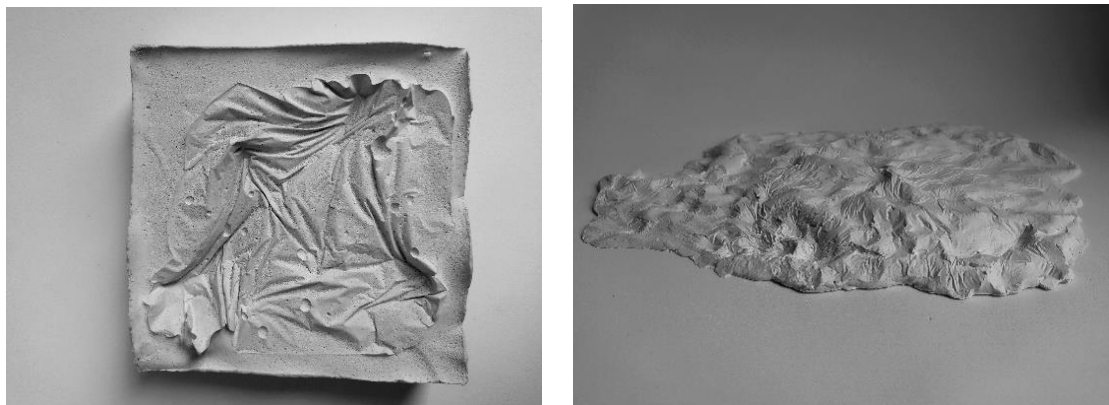

Figura 32: Montaña mi cuerpo

Finalmente, esta obra concluye con 12 piezas de yeso que mediante la técnica de anterioridad antes mencionada se genera estas montañas-cicatrices haciendo referencia a la materialidad corporal y territorial.

2.2.5 Miedo, Ansias, Paz.

Es obra nace en la asignatura procesos y materiales de escultura dictada por Consuelo Crespo en octavo semestre. Mediante un ejercicio de deriva, me enfrento al barrio en donde fui asaltado. Durante dos semanas salgo a caminar por las calles de mi barrio y empiezo a experimentar sensaciones en ciertos lugares. Así descubro que existen zonas en donde me siento cómodo y no me da miedo caminar, otras en donde estoy más alerta y finalmente las zonas que simplemente evito.

Al estar dentro de cada una de estas zonas experimento diferentes sensaciones. A través de la escultura en arcilla decido mostrar estas sensaciones, elijo la arcilla ya que es un material que con el tiempo se seca y se hace dura, hago una relación con lo que desde mi perspectiva ha pasado con el barrio, un endurecimiento en el que existe timidez al momento de afrontarlo.

Realizo tres piezas de arcilla, la primera habla de estas zonas que evito y las sensaciones que experimento en ellas.

Figura 33: Miedo

En la segunda exploro las sensaciones que me generas los lugares en donde me siento de alguna manera vulnerable, estos lugares en donde estoy más alerta.

Figura 34: Ansias

Finalmente, en esta última pieza exploro la zona más confortable del barrio, en mi experiencia, la que más tránsito, en donde me siento cómodo

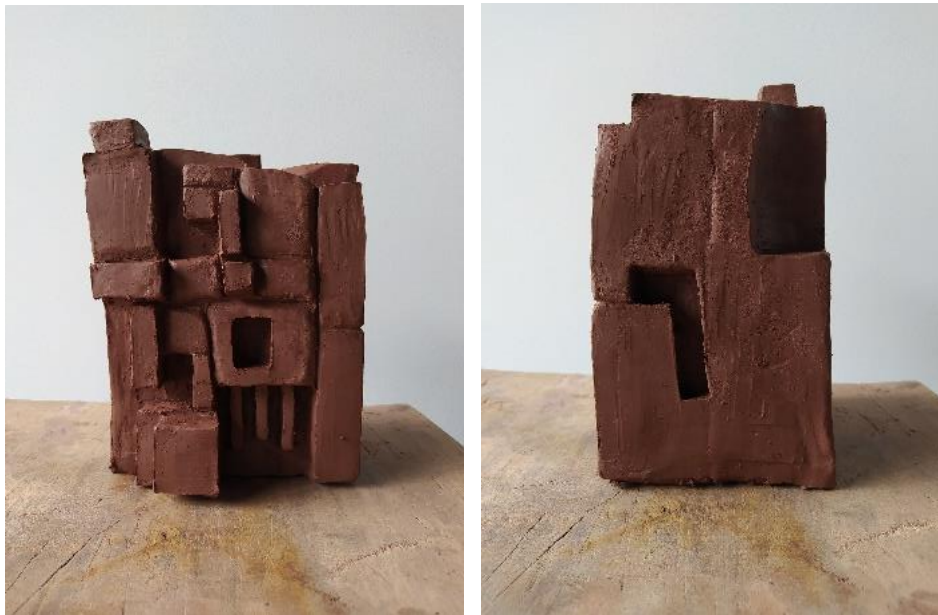

Figura 35: Paz

2.2.6 Barrio Cicatriz

dentro de mi trabajo cada obra está conectada debido a que se desarrolla consecutivamente uniendo cada uno de los procesos finalmente la parte de investigación sobre el territorio concluye con esta obra llamada barrios cicatriz que es básicamente tallar el barrio donde vivo sobre una plancha de yeso.

Partiendo del ejercicio y obra anterior de recorrer el barrio y representar mis sensaciones y sentimientos frente a este, encuentro todo esto que está en la obra de miedo

ansia y paz, sin embargo el poder recorrer todo el barrio hace que me di cuenta de las problemáticas que existen dentro del mismo, por ejemplo la delincuencia, las necesidades para las personas que trabajan en la calle, las dificultades en cuanto a movilización, los problemas entre vecindarios, etc.

Sabiendo que el barrio y su historia son conformados por diferentes situaciones en las que diferentes grupos sociales son apartados de la ciudad céntrica a estas zonas aledañas en las que vivo hace que me ponga a pensar en que el barrio y el territorio también alberga una memoria y esto se refleja en las problemáticas sociales antes mencionadas.

Lo que hice en esta obra es realizar una plancha de yeso y calcar el mapa del barrio Carapungo al norte de Quito.

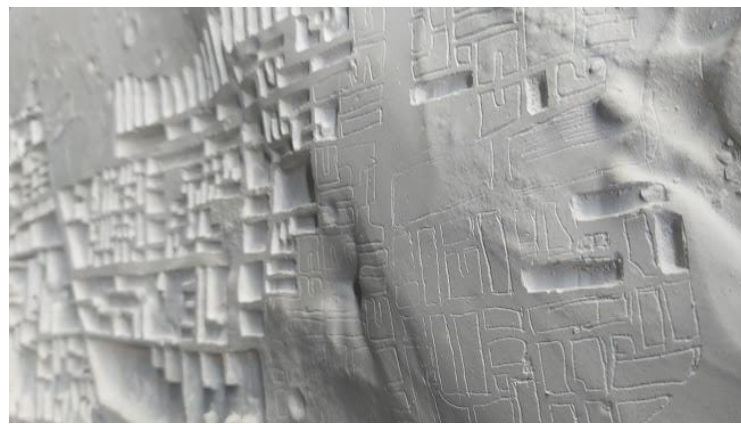

Figura 36: Proceso Barrio cicatriz

En este proceso pasa algo singular y es que todo este enfoque social nuevamente regresa a un enfoque personal en donde me doy cuenta de que al ir tallando el yeso siento la necesidad de cada vez hacerlo más seguido volviendo a la activación de la memoria mediante esta obra recordando aquel momento en el que fui atacado y apuñalado.

Figura 37: Barrio Cicatriz

2.2.7. Yo Victimario

Partiendo de una entrevista realizada a Christian Boltanski donde él menciona que sería muy fácil identificar al agresor si éste fuera diferente a nosotros, sin embargo, cuando uno va por la calle dice Boltanski es muy difícil identificar quién es un agresor ya que todos somos iguales. Además, él menciona que todos tenemos parte de agresores y de víctimas es decir somos victimarios y a la vez víctimas.

En este sentido lo que hago es tratar de expresar o entender aquel momento en el que uno es atacado y qué es lo que diferencia al agresor de la víctima me hago varias preguntas y realice un diagrama que me ayuda a evidenciar estos cuestionamientos.

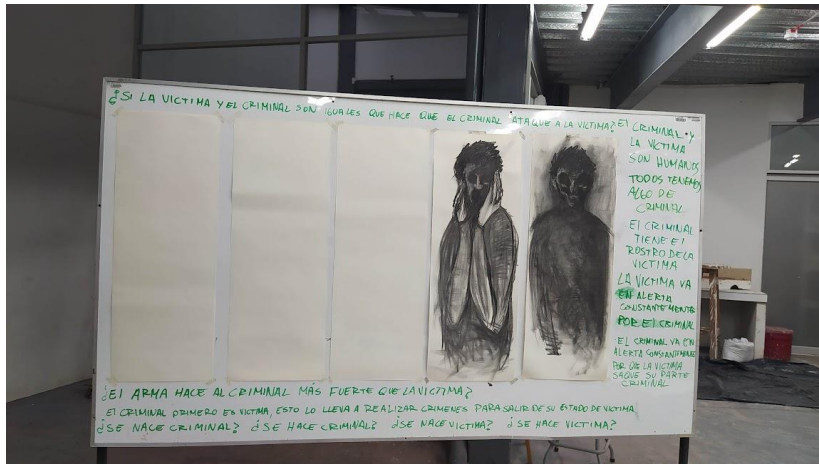

Figura 38: Proceso Yo victimario.

Empiezo a realizar varios dibujos de personas pero que tienen su rostro de cierta manera oculta dentro de estas reflexiones entiendo que en el momento de un ataque además de la fuerza del atacante hacia la víctima o de la imposición del atacante frente a la víctima es muy importante los gestos que esto se realiza el miedo se apodera de ambos y tratan de sacarlo de diferentes formas.

Mediante el dibujo empiezo a crear estos gestos que vienen a mi memoria recordando aquel momento, trato de recordar el rostro de mi atacante y las expresiones que tuvo, asimismo imagino las expresiones que yo tuve y voy dibujando.

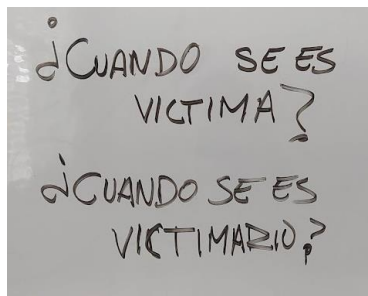

Figura 39: Cuestionamientos

Terminó realizando 12 dibujos figurativos de personas que puedan ser víctimas y victimarios a la vez para poder hacer referencia a esta idea de que todos de cierta manera compartimos las actitudes de una víctima y un agresor.

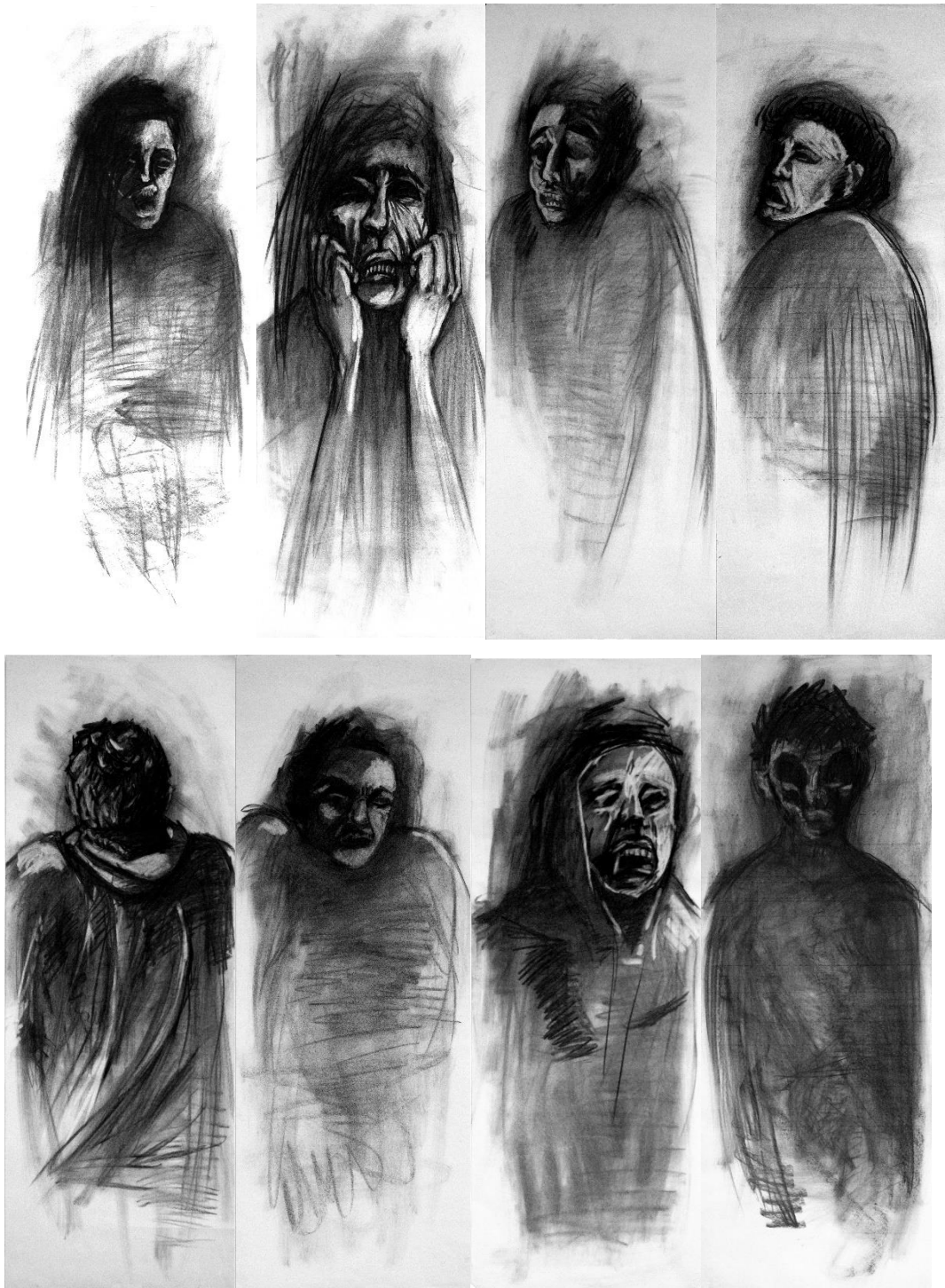

Figura 40: Victimario Yo

III.- Resultados esperados

3.1. Montaje y Exposición “Des- Ataraxia”

Para realizar el montaje de la exposición en un inicio se pensó en la galería N24 ubicada en Quito. Se realizaron bocetos del montaje, sin embargo, por complicaciones en cuanto a los horarios no se concretó la exposición en este espacio.

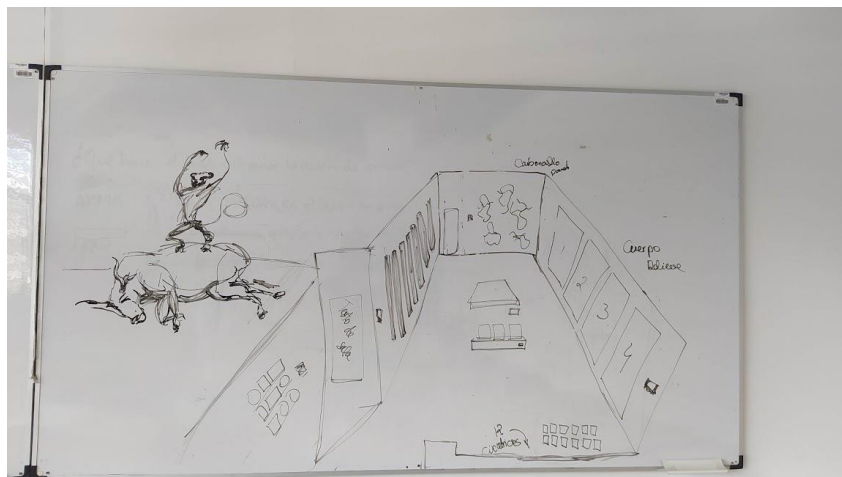

Figura 41: Boceto propuesta de montaje N24

Coordinando los horarios para la exposición se busca el espacio de la galería Parterre ubicada en la Universidad Católica del Ecuador en Quito. Luego de varias reuniones con Isabel Llaguno, encargada de la galería, y Víctor Hoyos, museógrafo de

la galería, a través de la plataforma zoom se concretó las fechas para la exposición y las fechas de montaje.

Dentro de los documentos que se envió a la galería se encuentra el dossier curatorial en donde se establecen los objetivos e ideas para el montaje. La propuesta fue dar la bienvenida con la obra “Cordillera Torácica” en la primera planta.

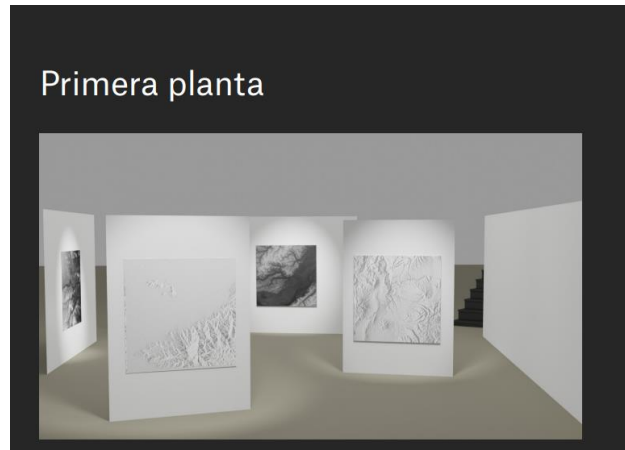

Figura 32: Propuesta de montaje Parterre galería primer piso

En la segunda planta irían las otras obras dispuestas en el espacio de la galería.

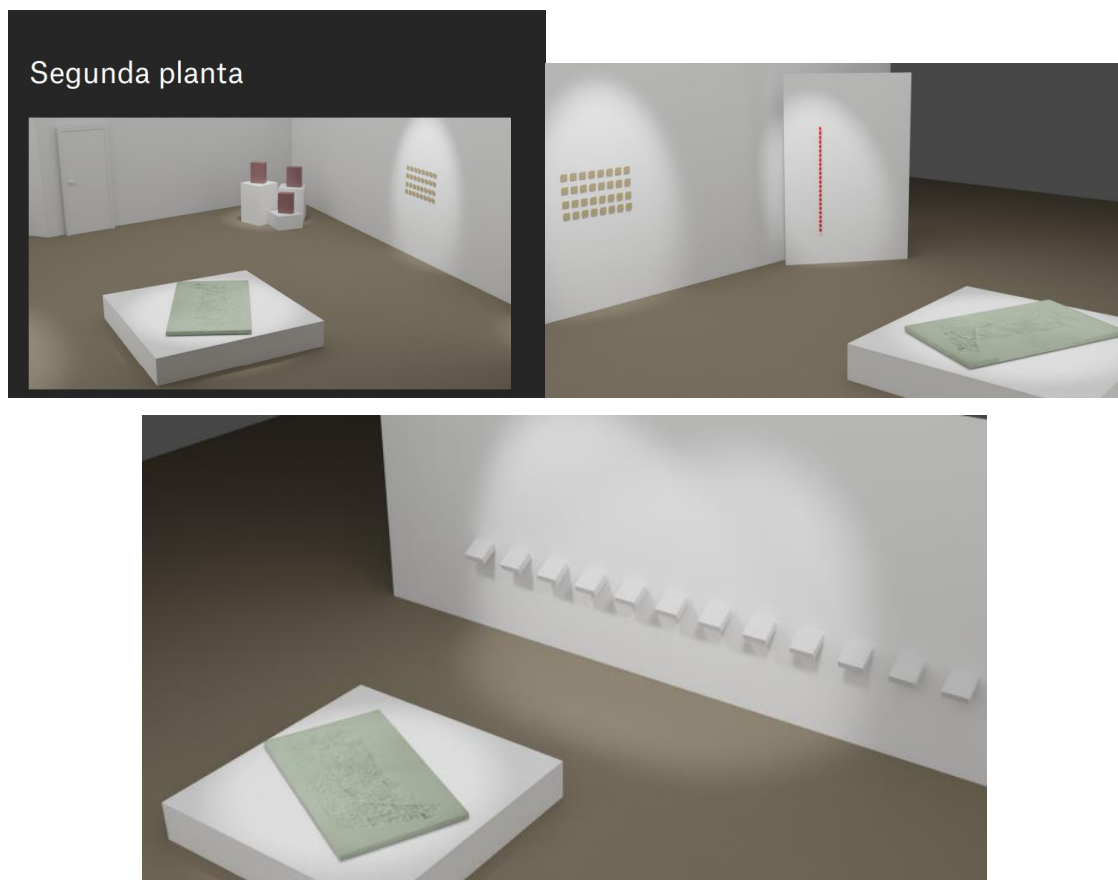

Figura 33: Propuesta de montaje Parterre galería Segundo piso

A pesar de tener esta propuesta, el momento de estar en el espacio y tener las obras listas, tuvimos que reorganizar todo y proponer nuevas formas de montaje. Esto hizo que tomáramos la decisión de utilizar los pisos de la galería para generar un recorrido entendiendo a la exposición como un proceso de superación del trauma que el artista vivió, esto se lo hace en dos espacios aprovechando los dos pisos que la galería tiene: el primer espacio tiene un enfoque más en el proceso de aceptación de la cicatriz; el segundo espacio se relaciona mucho más con entender a la cicatriz desde un enfoque más colectivo en el que se crea un rumbo con el territorio y su relación con el cuerpo.

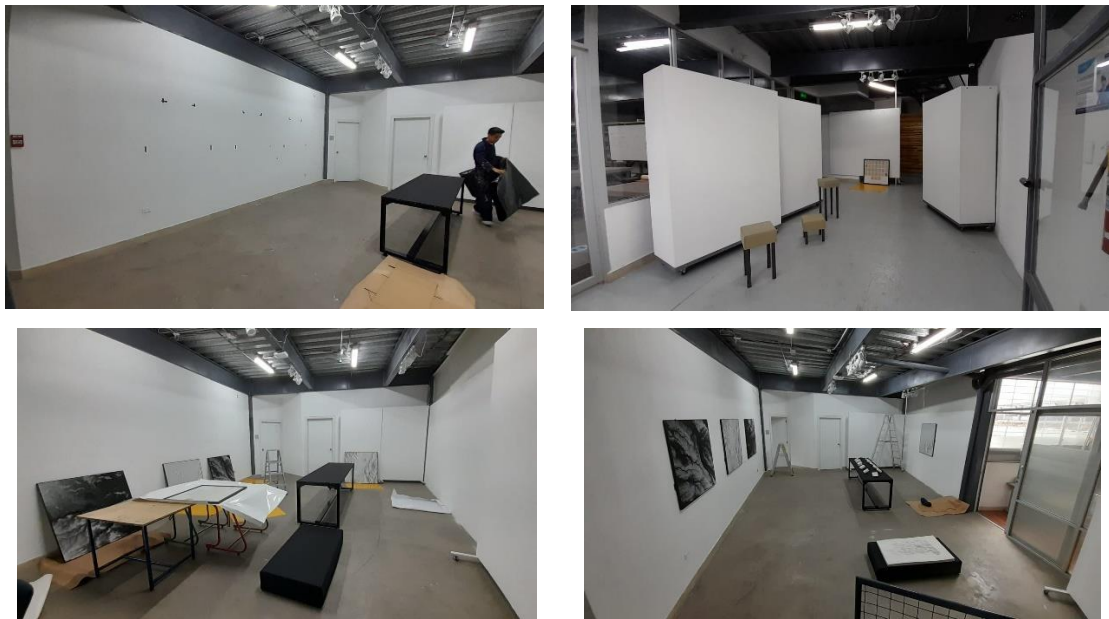

Figura 34: Proceso de montaje

La promoción de la exposición se la realizo mediante las redes sociales de la galería y el artista, invitando mediante varios posts a las diferentes actividades que se organizaron en el cronograma con la exposición.

Figura 35: Publicidad para las redes sociales

3.2. Des-Ataraxia en el espacio expositivo.

Después de las decisiones en el proceso de montaje la exposición Des-ataraxia quedó distribuida de la siguiente manera:

En la planta baja se ubicaron las obras “Relatos; Miedo, ansias, paz; y +31 días contigo” se ubican estas tres obras ya que responden a un proceso personal del artista para poder entender la cicatriz en su cuerpo y el uso de la memoria en el territorio.

Figura 36: Relatos

En el caso de la obra “Relatos” se pensó en su montaje de manera vertical, esto para hacer referencia a esta división del espacio en el que fue montada.

Figura 37: Miedo, ansias, paz; +31 días contigo

En el segundo piso se pensó de una manera cromática ya que existía este juego entre el blanco y el negro dentro de la obra, al espacio se lo utiliza para resaltar esta cromática por lo que se decide colocar las obras “Cordillera torácica, Montañas de mi cuerpo y Barrio cicatriz”

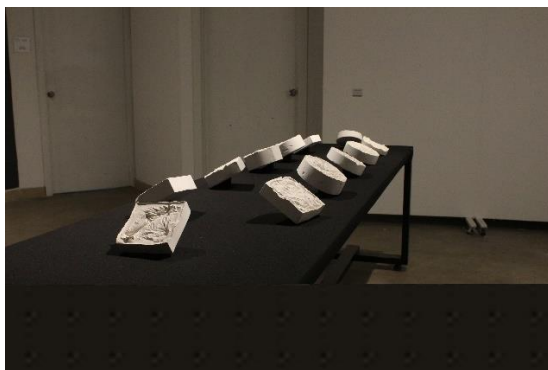

Figura 38: Registro obras segundo piso

3.3. Inauguración y cronograma de Des- Ataraxia

Des-Ataraxia se inauguró el jueves 20 de octubre del 2022 en la galería parterre a las 18h 00.

Figura 39: Inauguración Des-Ataraxia

3.4. Visitas guiadas y Exposición de obras no presentadas en Des-Ataraxia.

Junto con la organización de la Galería se propuso realizar dos actividades en el cronograma de la exposición, estas actividades serían posteriores a la inauguración y se realizarían en horarios que se establecieron previamente.

La primera actividad fue dos visitas guiadas el martes 25 de noviembre, la primera fue realizada a las 11:00 de la mañana junto al grupo de primer semestre. En esta actividad sería un recorrido por toda la exposición explicando y detallando los procesos y metodologías de la producción de la obra. de igual manera se realiza una segunda visita guiada a las 4:00 de la tarde el grupo de la tecnología de fotografía de la carrera en el que se realiza de igual manera una explicación sobre la producción de la obra.

Figura 40: Visita guiada Des-Ataraxia

La segunda actividad se realizó el jueves 27 de noviembre a las 4:00 de la tarde esta actividad consistía en que el artista mostraría todo su proceso de desarrollo de su obra ya que dentro del proceso existen diferentes ejercicios y otras obras que debido al proceso de montaje y la planificación quedaron fuera de la muestra Des-Ataraxia.

Esta actividad se realizó junto a los chicos d primer semestre que en ese horario tenían clases de la asignatura taller uno con el docente Gonzalo Jaramillo, durante esta actividad además de mostrar los procesos se crea un diálogo junto con los participantes sobre los eventos de inseguridad de vulnerabilidad que continuamente se experimentan en la ciudad y que todos somos o hemos sido partícipes de ellos.

Figura 41: Exposición de obras no presentadas en Des-Ataraxia

IV. CONCLUSIONES

Luego de detenerme en cada uno de los procesos que, realizado para este proyecto, y de cierto modo aún sin entender completamente todo lo que envuelve mis sentimientos y emociones en base al trauma experimentado en el 2017, pienso en que cada proceso ha sido fundamental para poder expresar lo que siento a través del arte. A lo largo de la carrera junto con mis docentes y amigos hemos discutido y conversado sobre cómo el arte se desenvuelve en todo lo que nos rodea, Esto precisamente me parece curioso porque durante varios años evite el enfocar mi producción en algo que es personal. Sin embargo, con este proyecto e investigación me he dado cuenta de que el arte nace desde el individuo y se va abriendo camino a través de los espectadores para impactar de manera más colectiva.

Cada uno de los procesos que he realizado han sido piezas claves no solo para desarrollar este proyecto, sino también para vivir una experiencia de sanación personal. Desde el proceso más individual como verme frente al espejo y confrontar el rechazo de la cicatriz que tengo en mi cuerpo, o también el salir a la calle por los lugares en donde me siento incómodo e inseguro y vulnerable. Hasta un proceso más colectivo en donde exploré las diferentes problemáticas no solo mías sí no de los que me rodean y voy entendiendo poco a poco esta problemática social que vivimos y que hemos adquirido dentro de nuestras vidas como algo que sucede día a día.

Como resultado de esta investigación y proyecto artístico he descubierto que el arte va mucho más allá de sólo la parte técnica o de la parte metodológica, esto no quiere decir que no sea importante la técnica y las metodologías que se utilizan para desarrollar las obras, pero todo esto pasa a un segundo plano cuando analizamos el enfoque que el arte desarrolla dentro del individuo. en mi caso el arte me permitió tener estos encuentros conmigo mismo en donde he podido despejar mis miedos mis vulnerabilidades mediante las técnicas que el arte proporciona. también quiero contar que ha sido un proceso bastante duro, debido a que retomar y regresar a estos eventos traumáticos que no quisiera volver a experimentar o que me gustaría olvidar, es algo muy complicado y difícil de hacer. Sin embargo, estoy muy contento con todos los resultados que he podido obtener, no sólo en cuanto a la producción de la obra sino también a cómo me siento en la actualidad.

Con respecto a la exposición Des- Ataraxia me pareció una experiencia inolvidable en donde aprendí mucho más sobre la experiencia de las otras personas respecto a los traumas de vulnerabilidad y las marcas que quedan después de estos eventos, compartir en las visitas guiadas las experiencias y reflexiones frente a estas problemáticas sociales

de inseguridad me pareció muy importante, ya que no es un tema que se queda en el olvido sino más bien presiona a que no nos conformemos con vivir de esta manera. Esto me alienta a seguir en mi proceso de producción artística y así poder generar conflictos y reflexiones mediante el arte, quizás no para cambiar a la gente, pero sí para que puedan cuestionarse las situaciones que vivimos como seres humanos día a día.

Bibliografía

- Boltanski, C. (25 de Septiembre de 2020). De la memoria al olvido | Babelia. (E. Pais, Entrevistador)
- Brennan, P. F. (04 de 11 de 2020). *MedlinePlus*. Obtenido de <https://medlineplus.gov/spanish/scars.html#:~:text=Se%20forma%20cuando%20el%20cuerpo,la%20piel%2C%20como%20el%20acn%C3%A9>.
- Cardoso, M. (2021). *La persona en el Artista Psicoterapia en el arte actual*. Guanajuato, Mexico: Universidad de Guanajuato.
- Cevallos, G. (2011). *SEGURITIZACIÓN DEL PAISAJE URBANO*. Quito: Flacso.
- Foster, H. (2008). *Belleza Compulsiva*. Buenos Aires : Adriana Hidalgo.
- Gloria Arjona. (04 de Junio de 2016). Frida describe su accidente (video). Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=Zmsr2fDo21o>
- Librandi, N. B. (2017). *Cuerpo-territorio. Estética del aparecer*. La plata: ISSN.
- Martí, J. (2008). *La cultura del cuerpo*. Barcelona: UOC.
- Mitchell, W. J. (2009). *Teoría de la imagen ensayos sobre representación verbal y visual*. Madrid- España: Akal S.A.
- Rolnik, S. (2001). *¿El arte cura?* Barcelona: MACBA.