

N.º 4
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Transgresiones sonoras

Sonorous transgressions

Christian Duche / Paul Betancur /
Abner Borbor / Darwin Quintuña*

Recibido: julio 2020
Aceptado: octubre 2020

Resumen:

Este trabajo parte desde un cuestionamiento sobre las gestualidades grotescas en los cuerpos retratados y cómo esta manera de hacer interpela al arte en nuestros días. En esta propuesta se indaga las relaciones entre la fotografía y la atmosfera sonora, así también como las múltiples posibilidades de entrelazar un trabajo fotográfico con una investigación sonora a partir de determinados referentes artísticos.

Palabras claves: Estética, grotesco, fotografía, videoarte.

* Este trabajo fue desarrollado en la materia Fundamentos de la estética, sociología y filosofía del arte. Christian Duche, Paul Betancur, Abner Borbor y Darwin Quintuña. Universidad de las Artes, Artes Visuales y Música. Guayaquil, Ecuador. christian.duche@uartes.edu.ec paul.betancur@uartes.edu.ec abner.borbor@uartes.edu.ec darwin.quintuna@uartes.edu.ec

Cómo citar:

Duche Christian, Paul Betancur, Abner Borbor y Darwin Quintuña. "Transgresiones sonoras".
En *Fragments of a discourse of the body. Preliminar: cuadernos de trabajo*, N.º 4 (2021): 57-64.

Abstract:

This project starts from a questioning of the grotesque gestures in the portrayed bodies and how this way appears art in our days. In this proposal, the relations between photography and the sound atmosphere are investigated, as well as the multiple possibilities of interweaving a photographic work with a sound investigation based on certain artistic references.

Keywords: Aesthetics, grotesque, photography, video art.

* * * * *

Esta investigación tiene que ver con las gestualidades grotescas del retrato y del cuerpo. Lo cual nos llegamos a poner en relación el tiempo actual con la presentación del arte en nuestros días. Esto a su vez nos lleva a preguntarnos ¿Qué pasaría si ponemos en relación el formato fotográfico y una atmósfera sonora donde para visibilizar lo grotesco? ¿Cuál sería la reacción entre espectador y obra al verse sumergido por el apartado visual y sonoro?, ¿Esto sería una escenificación de temas crudos y bizarros? Por esta vía nos acercamos a artistas como Andrés Sierra Siegert y Luigui Stornaiolo, de los cuales hablaremos más adelante. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que los temas crudos y bizarros son presencias que escondemos en nuestro propio ser. Mascaras que tratamos de hundir y de ponerlas en un campo de percepción invisible para así ignorar nuestros propios impulsos o fascinaciones.

Para respaldar estas ideas y nuestra realización de la propuesta, nos valemos de varios referentes teóricos y artísticos que inspiran a poner en pie este proceso

investigativo. Comenzando con el apartado teórico, una de nuestras primeras revisiones son los aforismos de Nietzsche, en particular, “El arte de las almas feas”, en donde este pensador nos dice:

Se le trazan al arte límites demasiados estrechos al exigirle que sólo las almas bien ordenadas, moralmente equilibradas, puedan tener en él expresión. Así como en las artes plásticas, del mismo modo hay en música y en la poesía un arte de las almas feas, al lado del arte de las almas bellas [...]¹

De este apartado de Nietzsche nos enfocamos en la idea de que, la belleza de “lo oscuro” en el arte es necesaria para aclarar. Por lo que este soporte de visión que obtenemos del arte y de cualquier medio que haga presentación de la misma, nos hace caer en un pensamiento que va más allá de una realidad decorada o de simples suplementos verbales vacíos que justificarían a la obra. Este apartado nos abrió un camino, cuestionándonos el tipo de estética que el arte sugiere hoy, ya que existe una censura hoy en día que quizás tenga que ver con el desprecio a las almas feas.

Otro tópico que topamos con Nietzsche es lo Dionisiaco, donde este representa o simboliza el desorden, lo excesivo, lo desgarrador y la afirmación de la vida. Este autor lo pone en contraposición con apolíneo, en donde en lo dionisiaco es una apuesta por la exageración, el dolor y violencia en lo vital del individuo. Este escrito nos pone en contexto para impulsar estos sentimientos que queremos presentar en nuestra obra, estas sensaciones, ya

¹ Frederic Nietzsche, Humano, demasiado humano. (México: mexicanos Unidos5a, 1986).

que aquí se podría decir que se ubica el corazón del proyecto: la transmisión de una poética a través de este medio(fotográfico).

Sin perder el hilo del tema, otro exponente clave es Artaud y su pensamiento de un teatro de la crueldad, ya que él nos permite profundizar en el arte crudo, que en nuestro caso se manifiesta por medio de retratos y corporalidades, que exhiben a la bestia o las criaturas que habitan el Ser, especie de introspectiva de la realidad propia. Haciendo memoria y citando a este autor

Nunca he dicho que la palabra careciese de importancia. He dicho que el teatro no debía limitarse a la palabra. Busco más allá de la palabra la razón de la palabra, y más allá de la gesticulación, del mito.²

En nuestro caso es la práctica de las gestualidades, un gesto más brusco, en el que reconocemos una búsqueda de una poesía del espacio, una comunicación entre esta poesía y el espectador, aunque en el caso de Artaud va por el lado del teatro, lo que acogemos de él, es la inyección anímica que tiene este tipo de lenguaje. Tanto para el espectador de teatro como para el observador visual, habría una fascinación, un encanto por liberar de alguna forma esa barbarie interior. Esto se logra al enfrentarlo a la violencia y la agresión presentada en estas fotografías. Nos imaginamos que Artaud se sentiría identificado, y claramente para esta obra es un gran apoyo para su realización.

² Antonin Artaud, El teatro de la crueldad. (Madrid: La pajarita de papel Ediciones, 2019).

En el apartado artístico, comenzamos con Luigi Stornaio-
lo, artista ecuatoriano de 64 años, pintor que juega con
lo dionisiaco, lo grotesco, lo bestial, el caos. Lo que vere-
mos de este artista en su obra es un mundo que se abre
a la repugnancia, el placer, el morbo, la ira y todo este
tipo de sentimiento que involucran el salvajismo interior
humano sacado a la luz.. Además de mencionar que
tiene un toque muy hiperbolizado, como es el caso de los
rasgos faciales, las deformidades, y los intensos colores
que acompañan a cada una de sus obras, rompiendo por
completo el esquema tradicional de la belleza. Este artista
es un referente valioso para nuestra obra, ya es este
tipo de sensaciones lo que queremos presentar. Sin
embargo, también nos alejamos, ya que nosotros nos
centramos en la música y la fotografía, unión que forma-
ría una atmosfera para el espectador, ya que, si por su
parte el artista mencionado plantea un placer visual,
nosotros añadimos un gusto sonoro un gran complemen-
to para la obra final.

Otro referente, en la práctica fotográfica, en donde se
presenta ese mismo lenguaje visual crudo y mórbido,
con retratos y corporalidades algunas hasta mutiladas o
discapacitadas, lo encontramos en Andrés Sierra
Siegert. Fotógrafo colombiano que trabaja series de
fotografías, cada una sobre un tema distinto y de una
manera totalmente no vista, ya que se propone resaltar
los cuerpos y los retratos, haciendo una composición de
paisaje. Este artista en su gran mayoría de fotos usa los
cuerpos que han sufrido, que han sido violentados: la
falta de un brazo, cicatrices notorias, discapacitados,
tratando de una manera poco convencional, temas como
el amor, el placer, la soledad, entre otras. Un referente
querido y muy llamativo en su presentación de las
obras, que nos permite elaborar nuestra propia inspira-

ción ya que de él nos permite valorar la estética de blanco y negro, para utilizarla en retratos de una manera más tosca. Aunque en el caso de nosotros no son tan violentadas, damos la impresión de que, si lo son, ya que partimos de expresiones con las manos o la caja torácica, para seguir con expresiones de la cara: gritos, sonrisas exageradas, fruncimientos del ceño, entre otras cosas. En conclusión, este artista nos guió en el apartado estético, y cómo manejanos a la hora de hacer fotografías, ya que nos basamos en sus retratos para la obra.

Después de estas acciones de investigación llegamos a pensar en la materialización del proyecto, teniendo en cuenta que la mejor resolución era una serie de fotografías presentadas en un video, entonces ¿Por qué no separar las fotografías? Nuestro motivo también piensa la forma en la que se están presentando los trabajos en este tiempo. Es decir, pensar el medio en que se presentan las obras y aún más importante, incluir un audio creado precisamente con los aspectos que presentan las fotografías. El proceso de composición y de selección de las fotografías fue toda una experiencia para nosotros. Se comenzó a seleccionar las fotos, en qué lugar o en qué orden debían presentarse y nos metimos en el proyecto, de tal manera que sentimos lo que esperamos que todos sientan los espectadores del proyecto.

Luego de esto, vino el de edición, en el momento que elegimos la estética del proyecto entendimos el blanco y negro también nos aportaba mucho al expresar con estos dos contrastes lo que habíamos mencionado en nuestra filosofía del proyecto. Dos oposiciones: la luz y la oscuridad que se mezclan en una misma forma, en un mismo objeto llegando a ser bello, según los criterios que

queremos sacar a la luz. Aprendimos mucho de la composición, de tal manera que esperamos para el espectador sea impactante como lo fue para nosotros. La investigación y la selección del color, del orden de las fotografías, de cada espacio y del audio incluido, que en ningún caso es decorativo, adorno o simple fondo de la imagen, generó la forma del proyecto. Ahora bien, si deseáramos mejorar nuestra propuesta, debemos seguir buscando otro medio por el cual se puedan producir fotografías, ya no sólo con deformaciones humanas, sino en otros ámbitos para pensar bajo otros ángulos lo desagradable, lo repugnante y chocante que en tanto valor estético compone nuestro mundo.

Figura 1. Fotograma de *Trangresiones sonoras*.
Fuente: Christian Duche / Paul Betancur / Abner Borbor / Darwin Quintuña.

Link de acceso: <https://youtu.be/SHBiFhNL4Bw>

Figura 2. Fotograma de *Trangresiones sonoras*.
Fuente: Christian Duche / Paul Betancur / Abner Borbor / Darwin Quintuña.

Bibliografía:

- Artaud, Antonin. *El teatro de la crueldad*. Madrid: La pajarita de papel Ediciones, 2019.
- Giron, Carlos. «Nietzsche, el arte y lo dionisiaco: notas sobre el pensamiento del filósofo alemán», Atlas Cultural. <https://atlas cultural.com/filosofia/nietzsche-arte-dionisiaco>.
- Juanes, Jorge. «Artaud y el teatro de la crueldad». *Assaig de teatre*, n.º 48 (2005): 189-206.
- Medellin, Club Fotografico. *Salón Colombiano de Fotografía*. Catálogo, Medellin: Revista Enfoque Visual, 2016.
- Nietzsche, Frederic. *Humano, demasiado humano*. México: Mexicanos Unidos5a, 1986.
- Palermo, Universidad de. «El mundo através Stornaiolo.» *Investigacion*, Buenos Aires, s.f.
- Stornaiolo, Lugi. «Espectáculos energuménesco.» *ArtEx*. Stornaiolo. Quito, s.f.