

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes Visuales

Proyecto de Titulación

Regreso a la Cuna

Previo a la obtención del título

Licenciado en Artes Visuales

Autor:

Angelo Andres Avilez Alava

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2019

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, **Angelo Andres Avilez Alava**, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Artes visuales y aplicada. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

ANGELO AVILEZ

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del tribunal de defensa

Eduardo Albert Santos

Tutor del Proyecto

Jorge Aycart

Miembro del tribunal de defensa

Cristian Villavicencio

Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Primeramente a Dios, quien ha sido mi mayor guía en todo mi camino y porque sin su infinito amor y misericordia nada sería posible. A mi tutor, maestro y amigo del alma Eduardo Albert Santos, que gracias a su esfuerzo, dedicación y apoyo incondicional pude concluir con éxitos este trabajo. A mi familia que siempre estuvo apoyándome de manera incondicional a lo largo de mi carrera y conclusión de ella. A mis lectores y formadores en la Universidad de las Artes y en el Instituto superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE).

Dedicatoria:

El presente documento lo dedico a toda mi familia. En especial a mis padres por haberme motivado siempre a cumplir mis anhelos. A mis hermanos que siempre con entusiasmo y apoyo me han motivado en cada paso dado en todo mi ciclo estudiantil y laboral. A mi tía Rosaura Avilez quien siempre me dio fuerzas para poder culminar. A mi gran amigo Eduardo Albert quien se convirtió en mi voz de aliento y ayuda incondicional.

Resumen

Regreso a la cuna nace del interés por redescubrir el proceso de construcción de mi subjetividad. Parto de recordar mi imaginario, el cual está afectado por una serie de situaciones y experiencias vividas a lo largo de mi existencia, recordar historias contadas por mi madre en mi niñez, el estar presente en diversos rituales religiosos, vivir inmerso entre prohibiciones y pequeñas libertades, todo lo cual hace posible el desarrollo de este proyecto. Estos intereses los expreso en el campo de las artes visuales a través de dibujos donde represento los seres que me han observado desde mi infancia, videos en donde se evidencia presencias y ausencias y el cómo percibo mi hogar, mi vida cotidiana, fotografías en las que se reflejan objetos que muestran el paso del tiempo, y una instalación escultórica que alude a un recuerdo de mi infancia. En su conjunto, esta muestra ha pretendido revelar facetas de mi formación como una suerte de viaje a los orígenes a partir de una investigación autobiográfica que supuso igualmente un enfoque antropológico. El resultado pudiera caracterizarse como un archivo-memoria que se inscribe en una de las más pujantes tendencias el arte contemporáneo.

Palabras clave: Archivo, subjetividad, memoria, imaginario.

Abstract

Return to the cradle is born of the interest to rediscover the process of construction of my subjectivity. I start to remember my imaginary, which is affected by a series of situations and experiences lived throughout my existence, remember stories told by my mother in my childhood, being present in various religious rituals, living immersed between prohibitions and small freedoms , all of which makes possible the development of this project. These interests I express in the field of visual arts through drawings where I represent the beings that have observed me since my childhood, videos where there is evidence of presences and absences and how I perceive my home, my daily life, photographs in which objects that show the passage of time are reflected, and a sculptural installation that alludes to a memory of my childhood. As a whole, this exhibition has tried to reveal facets of my formation as a sort of journey to the origins from an autobiographical investigation that also supposed an anthropological approach. The result could be characterized as an archive-memory that is part of one of the most powerful contemporary art trends.

Keywords: archival art, subjectivity, memory, imaginary

ÍNDICE GENERAL

Contenido	Páginas
1. INTRODUCCIÓN.....	9
1.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO	9
1.2 ANTECEDENTES.....	10
1.3 PERTINENCIA DEL PROYECTO.....	16
1.4 DECLARACIÓN DE INTENSIONES	19
2. GENEALOGÍA.....	20
2.1. RESUMEN.....	30
3. PROPUESTA ARTÍSTICA.....	31
3.1. OBRA.....	31
3.2. PROYECTO EXPOSITIVO.....	51
3.3. FOTOS DE LA EXPOSICIÓN	53
4. EPÍLOGO.....	60
5. BIBLIOGRAFÍA.....	62

1. Introducción

1.1 Motivación del proyecto

Mi proyecto artístico remite al archivo de recuerdos familiares, ficticios o reales, en los que se ha basado mi imaginario personal. De este modo pretendo reflejar el proceso de constitución de mi subjetividad, la de un ser marcado por las huellas de convenciones culturales inculcadas desde temprana edad dentro y fuera del ámbito familiar.

Se trata de un archivo en el que, mediante videos, fotografías, dibujos e instalaciones se muestran reflexiones acerca de sucesos, anécdotas, recuerdos, seres reales o imaginados que se fusionan dando lugar al entramado de mi forma de percibir el mundo.

El proyecto, titulado “Regreso a la Cuna”, me permite comprender como ese modelo de vida, ese modo peculiar de pensar y de conducta es un producto familiar, culturalmente establecido. Un mundo poblado de mitos y leyendas, duendes y fantasmas, sobresaltos y miedos. De tal forma este proyecto lo concibo como una especie de terapia que me permite exorcizar inhibiciones y represiones.

Las obras previstas para su puesta en escena pretenden poner en tela de juicio la distancia entre realidad e ilusión. Proponen entornos ambiguos que serán logrados a través de soluciones formales diversas. Dichos entornos parten de narrativas y ficciones basadas en elementos autobiográficos.

No pretendo revelar una intimidad. Más bien me oriento a dar coherencia a una serie de meditaciones e inquietudes personales sobre mis experiencias que pueden empatizar con las de otros o provocar diálogos con un público heterogéneo. Este propósito lo realizo mediante el uso de las formas características del archivo como una de las prácticas artísticas contemporáneas.

1.2 Antecedentes

La biografía del artista puede servir para nutrir el discurso, pero carece de importancia como información en sí misma. La tarea específica es la de salvar la biografía de la víctima y coordinarla con la biografía del espectador.

Luis Camnitzer.

El “REGRESO A LA CUNA” es para mí volver al lugar donde surge todo, donde fluye lo que me motiva y a la vez lo que me llena de conflictos y dudas, que en el intento de ser solucionados se traducen en historias y hechos que dan pie a todo un imaginario. Mismo que se refracta a través de mi producción artística.

Al buscar en la producción artística nacional, en las obras de varios artistas con intereses que se acerquen a los míos, selecciono algunos que me son cercanos tanto en la temática, como en el uso de medios y modos de representar.

El guayaquileño David Palacios en sus muestras no ha tenido como interés primordial la memoria familiar pero reconoce que siempre está presente. El impacto que recibió al obtener una serie de archivos en video en los cuales podía ver la imagen en movimiento de su padre cuando tenía 13 años y a familiares que nunca conoció le sirvió para darse cuenta que un sin número de historias contadas eran reales. Los archivos videográficos obtenidos activaron en él una suerte de archivo imaginado. Se articularon historias escuchadas de diversos temas desde su niñez como la referida a su descendencia familiar.¹

El sentir que tenía un lugar sólido en el tiempo gracias al gran archivo de su pasado familiar, despertó el interés por mantener viva, de una u otra manera, la memoria de su

---

¹ Entrevista realizada al artista David Palacios

familia. Para él era importante poder transferir toda esa información obtenida a nuevos soportes y de este modo preservarla.

Según Ana Rosa Valdez: “Historia de fantasmas para adultos” es un intento por mirar hacia las memorias familiares, desde una sensibilidad contenida por afectos que se hallan en conflicto permanente. En las obras que la conforman, se mantienen reflexiones sobre cómo nos aproximamos a las imágenes y objetos donde se asientan los recuerdos, cómo nos relacionamos con sus potencias afectivas, desde qué intenciones se validan sus propias historias, y cómo nos afectan, finalmente, en el presente que construimos sobre sus significados”.²

La mencionada crítica de arte señala igualmente que “La obra de David Palacios, su autor, se encuentra atravesada por unas inquietudes propias del mundo del arte, como las reflexiones sobre la apropiación estética, particularmente las fuerzas significantes de las imágenes documentales o de archivo, y la ética que sustenta su uso, así como el trabajo sobre la memoria familiar y cómo desde ésta se puede hablar también de memorias colectivas”.³

En Palacios el uso de los medios (fotografías familiares, videos, instalaciones) señala un espacio del recuerdo de manera muy sugerente a la hora de usar la memoria para producir arte. Sus obras dan pistas de cómo abordar un tema tan íntimo y al mismo tiempo ofrezcan recursos para su adecuada recepción.

El lugar de exposición de “HISTORIAS DE FANTASMA PARA ADULTOS” fue la Casa Cino Fabiani, tanto el lugar y las obras generan un ambiente de olvido, lo que resulta importante a la hora de la elección del espacio que en este caso discursa de alguna manera comportamientos e identidades complementarios para el artista.

---

² Ana Rosa Valdez, rio revuelto, Rodolfo Kronfle Chambers, <http://www.riorevuelto.net/2012/09/david-palacios-historias-de-fantasmas.html>

³ Ana Rosa Valdez, rio revuelto, Rodolfo Kronfle Chambers, <http://www.riorevuelto.net/2012/09/david-palacios-historias-de-fantasmas.html>

De aquí se puede pensar como la narrativa de una obra nos permite relacionarnos con «sus potencias afectivas, desde qué intenciones se validan sus propias historias, y cómo nos afectan, finalmente, en el presente que construimos sobre sus significados».⁴

Título: cámara de los esposos. Año 2012

Figura 1.1.1

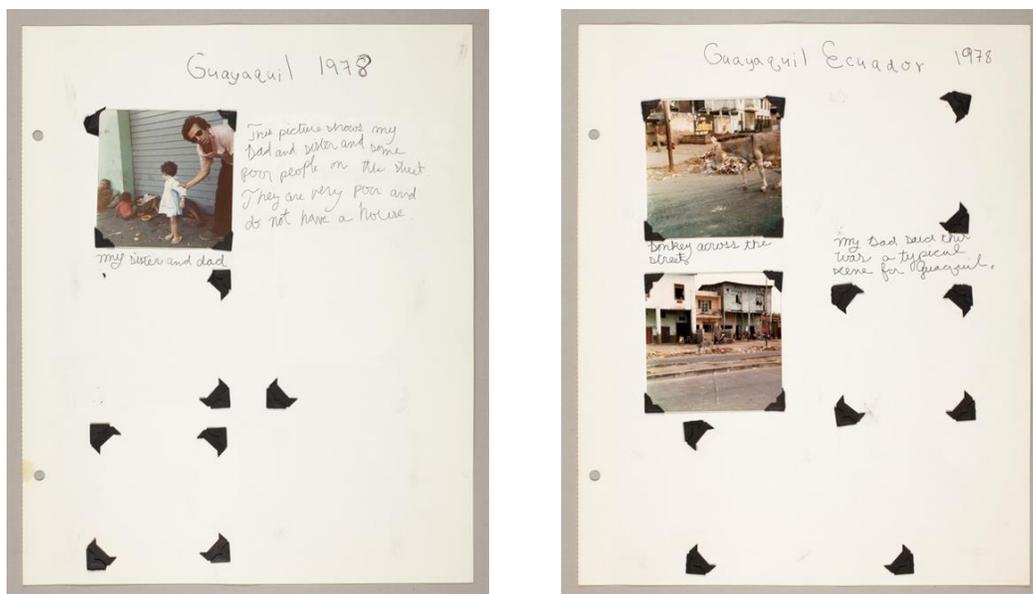
La obra “Cámara de los esposos”, título extraído de una obra del Renacimiento de Andrea Mantegna, es una instalación de un armario y una fotografía en blanco y negro de 1mt x 70 cm. En ella se jugaba con la idea de la cámara y cuarto oscuro en donde se revela la fotografía del matrimonio de sus abuelos y a la vez con la idea de que en el armario se esconden nuestros miedos y es el lugar donde quedan guardadas muchas cosas, cosas que preferimos no revelar.

Para mi es importante vencer al olvido mismo que está causado por falta de archivos familiares. Desde esa preocupación por mantener de alguna manera viva mi memoria familiar me identifico con Palacios. Su obra “cámara de los esposos” surge a partir de la idea de esconder y revelar, lo cual me pareció muy precisa para mi proyecto debido al hecho de pensar en qué mostrar y que no. Al tratarse de una temática tan íntima, obras como estas son las que me permiten saber hasta dónde puedo llegar poniendo en práctica el ejercicio de pensar.

---

⁴ Ana Rosa Valdez, rio revuelto, Rodolfo Kronfle Chambers, <http://www.riorevuelto.net/2012/09/david-palacios-historias-de-fantasmas.html>

Otro artista que me sirve para entender mejor el cómo abordar la memoria familiar es Karina Skvirsky. Ante todo, me interesa su obra “My pictures from Ecuador” que según Rodolfo Kronfle, “parte de un proceso en el cual la memoria de la infancia y la capacidad analítica de la edad adulta se juntan para reconstruir y dar forma a su propia personalidad”.⁵ Karina parte de representar de alguna forma el legado de sus antepasados ecuatorianos (abuela y madre). Los medios que usa como vía para dicha representación son la fotografía y el video en donde intenta plasmar por un lado los poemas que recitaba su madre y por otro lado la travesía de su abuela en su viaje del Chota a Guayaquil.⁶

Título: My pictures from Ecuador. Año 2010

Figura 1.1.2

En “My pictures from Ecuador”, según la mencionada artista, hace un ejercicio de traslado al pasado, al usar fotografías del país tomadas por ella a edad temprana en un viaje de vacaciones, ahora en edad adulta intenta vivir el momento de infancia imitando su letra de niña.

⁵ Playlist 2007-2009 - Proceso - Cuenca rio revuelto, Rodolfo Kronfle Chambers, <http://www.riorevuelto.net/2009/10/playlist-2007-2009-proceso-cuenca.html>

⁶ 1998 – 2009 Hhistorias (s) _ en el arte contemporáneo del Ecuador. Rodolfo Kronfle Chambers. Pag. 169

Es interesante la espontaneidad en estas fotografías, en las que debido a que fueron hechas cuando era niña no toma en consideración el uso de buenos planos o una escena planeada. El uso del archivo en este caso es usado de manera directa, lo que resulta sugerente para lograr imágenes de diferentes espacios en mi propio ámbito, que mantengan ese aire de espontaneidad, aunque sean en realidad registros deliberadamente pensados.

Las imágenes resultantes en mi proyecto, realizadas en la actualidad, procuran mantener ese aire de ingenuidad característicos de mis recuerdos de infancia. La obra de Karina me induce en este sentido a conjugar tanto mi memoria infantil como las capacidades y habilidades técnicas adquiridas en mi formación profesional posterior.

Un tercer antecedente en el empleo de archivo y sobre todo en la parte formal, lo encuentro en Juan Carlos León con su obra ROLF BLOMBERG / JUAN LEON. Para su realización, León intervino un documental propagandístico de la década de los cincuenta, producido por la Industria Cinematográfica Ecuatoriana C. A., que incluye tomas de Guayaquil y sus habitantes, filmadas por el explorador sueco Rolf Blomberg. El artista realizó una posproducción que divide el material audiovisual de manera horizontal: la parte superior del original fue conservada, y la parte inferior se reconstruyó, cuadro por cuadro, con tomas actuales (grabadas en 2008).⁷

Figura 1.1.3

---

⁷ 1998 – 2009 Hhistorias (s)_ en el arte contemporáneo del Ecuador. Rodolfo Kronfle Chambers. Pag. 93.

Título: ROLF BLOMBERG / JUAN LEON. Año 2018

Figura 1.1.4

Esta obra me es pertinente por el uso del video, en el que gracias a la superposición de imágenes, se alude simultáneamente al pasado y presente. Aunque en este caso no observamos dos canales, el video nos crea como espectadores la sensación de ver dos pantallas. Una interesante solución que puede resultar de interés en mi obra. La edición de la voz en off contribuye a entrelazar los discursos y la propaganda política de mediados del siglo XX con la del siglo XXI.⁸ Esto sería otra solución que puede servirme y ayudarme a comprender como el debido y acertado trabajo en posproducción logra poner en manifiesto dos momentos diferentes de la historia de Guayaquil pero que simulan ser uno mismo.

Por otra parte esta obra en su puesta en escena enfrenta el paso y presente de tal manera que pareciera un mismo instante, lo que es interesante y me lleva a la reflexión de que el pasado y presente coexisten, ese coexistir lo asumo como si simplemente estoy en una parte distinta del espacio-tiempo y que los recuerdos, la historia contadas y escuchadas pueden ser sencillamente parte de mi actualidad gracias a ese coexistir.

---

⁸ 1998 – 2009 Hhistorias (s) _ en el arte contemporáneo del Ecuador. Rodolfo Kronfle Chambers. Pag. 93.

Por otro lado me interesa la figura de Jorge Velarde, quien tiene una producción muy extensa en el campo de la pintura. Su trabajo se caracteriza por una búsqueda formal constante y la necesidad obsesiva de representar su propia historia: sus figuras o personajes de la vida cotidiana. Esa necesidad insistente por su propia historia, su cotidianidad es la que se conecta con mi trabajo y necesidades artísticas. Las maneras de uso del espacio y en el soporte que utiliza para recabar dicha información. Velarde utiliza sus conocimientos en cine como primera instancia para desde allí captar ciertos espacios, sombras, la luz, la puesta en escena para sus obras pictóricas. Al igual que él utilizo los medios digitales para el desarrollo de mis obras sobre todo como base para registros y representaciones, solo distanciándome de él en el plano pictórico, debido a que mi interés artístico tiene mayor cercanía con los medios digitales.

Título: El pintor y su modelo. Año 2010

título: Anabela. Año 2010

Figura 1.1.5

1.3 Pertinencia

Estoy inmerso en un mundo donde documentar está al alcance de casi todos, de una u otra manera la mayoría de las personas con un teléfono móvil puede guardar lo que les parezca necesario o agradables para ellos. El hecho de compartir estados en redes sociales nos encontramos compartiendo archivos disponibles para todos. Menciono esto porque creo

que es válido pensar en esta solución visual, dentro de un mundo donde el tema relacionado con la memoria circula como algo cotidiano.

En el ámbito artístico me atrevo a decir que me encuentro dentro de esta tendencia en la que comparto similitudes con toda una generación de artistas interesados en la memoria, ya sea una memoria colectiva o personal, histórica o familiar.

La memoria familiar también es una memoria colectiva, todos tenemos o conocemos una cuna y sabemos que es para un bebé, todos tenemos madre, padre, abuelos, hermanos. Finalmente se trata de transmutar las historias personales en signos y símbolos en el campo del arte.

En ese sentido el recurrir al archivo, a un imaginario construido gracias a toda una carga de historias escuchadas desde temprana edad, me permite no revelar la intimidad familiar sino que más bien recrear escenarios que, basados en hechos, han evolucionados por la memoria, la historia original va adquiriendo ficciones cotidianas que fácilmente pudieran ser identificadas por el espectador y alejándose de la historia original pero sin perder su esencia.

En esta investigación “Regreso a la Cuna” me interesa el uso del video, me atrevo a usar el medio debido al conocimiento que tengo sobre este. El uso del video en dos canales, es útil para recrear distintos ambientes que llevan a un mismo fin, la formación de mi subjetividad. La narrativa rizomática del video evidencia cosas como el caos y desfase temporal. Me interesa también saber que el video me aporta imágenes diferentes que pueden cumplir mi intención creativa, lo ambiguo que me aporta el uso adecuado de la luz, la incertidumbre del fuera de campo.

En mi proceso y formación como artista, el video ha sido un medio que me ha proporcionado variados recursos formales, y a la vez satisfacciones personales, como poder representar mis intercambios cotidianos con espacios, objetos o gnomos en movimiento.

El video me satisface, me complace y ayuda a que mi imaginario sea tangible, que a diferencia de artistas como Palacios que se ayuda de un archivo perceptible para desde allí traducirlo y de ese modo preservarlo o Karina Skvirsky que utiliza fotografías hechas por

ella en su infancia. Mi imaginario me basta para recrear en el presente todo un escenario que parte desde experiencia de niñez relacionadas a lo religioso como: exorcismos, demonios en las regiones celestes o historias como doña Aurora la vecina bruja que al sentirse descubierta se convierte en búho.

Uso el dibujo como método para plasmar ideas antes de hacer el video, y es por esta razón que otros de los medios importantes para mi producción es el dibujo, ya que este me ha permitido desbordar mi imaginario desde niño. Desde mis estudios en bellas artes, el dibujo se convirtió en la base sólida de lo que pienso y siento. Entonces comencé a realizar una serie de dibujos que con el pasar del tiempo han ido cobrando forma y sentido.

En relación a mis antecedentes, empleo al igual que ellos, los medios de fotografía, video e instalación. El recurso de las imágenes-memoria empleado por palacios y Skvirsky me es de gran interés, pero en mi caso se trata no solamente de recuerdos o de memorias visuales: es una indagación antropológica sobre mis orígenes, el marco de mi desarrollo personal, el mundo de los objetos reales que me han acompañado y de aquellas imágenes oníricas que han marcado mi existencia. En este sentido aunque el medio pictórico como el que emplea preferentemente Jorge Velarde no me resulta extraño por mi formación, considero más pertinente para mi producción la imagen movimiento tiempo, que caracterizan a los actuales medios digitales.

La imagen en movimiento me permite tener muchas posibilidades para lograrlo. Tanto por el empleo del fuera de foco y fuera de campo, que a diferencia de Juan León, el fuera de campo no solo lo trabajo desde el sonido sino que también me ayudo por diversos planos que sirven para crear momentos de no presencia y expresar todo lo que surge desde lo escuchado.

Mi proyecto de archivo familiar, referido a la formación de mi subjetividad a diferencia de mis antecedentes, este se basa especialmente a alusiones que se observan sobre el marcado papel que jugaron mitos, leyendas, creencias y prácticas en mi subjetividad.

1.4 Declaración de intenciones

Las obras presentadas serán realizadas a través de medios como: el video, la fotografía, medios que he incursionado a lo largo de mis estudios y ahora lo utilizo como parte de mis labores cotidianos; la instalación que dota de una representación tridimensional expandida a los objetos que me interesa reproducir y/o aludir; el dibujo que desde siempre me han servido para expresar y reproducir mis ficciones y miedos.

Preveo la realización de una instalación que llevaría la utilización de sonido y esculturas, la presentación de una serie de dibujos y otra de fotografías y la proyección de dos videos. En la presentación de las obras juega un importante papel la utilización de sonido y el acondicionamiento del espacio que de alguna forma recree de uno u otro modo mi ámbito de vida y las peculiaridades de mi formación.

¿Cómo puede el archivo como práctica artística contemporánea, teorizada por Ana María Guasch, Suely Rolnik y Hal Foster, resultar pertinente para resolver interrogantes planteadas acerca del complejo tema de la construcción de la subjetividad?

¿De qué modo una problemática tan individual, e incluso íntima, como la de archivo personal y/o familiar puede encontrar canales o pistas que permitan al espectador de una obra artística de esta naturaleza, identificarse o al menos reflexionar sobre la misma?

¿Cómo enfrentar el problema de la dimensión ética en mi proyecto artístico, donde se hace referencia o alusión a mi espacio íntimo y/o familiar y aludo a personas ajenas a mí, cuestión que ha engendrado conocidas polémicas en el mundo del arte (espacio público y privado)?

Al abordar mi proyecto es posible que se plantee un cuestionamiento ¿Son los archivos depósitos documentales o lógicas de pensamiento?

2. Genealogía

Partiendo de mi interés propio respecto al tema de mi proyecto y a los medios que pretendo utilizar algunos creadores contemporáneos me resultan próximos. Es indudable que con dichos creadores y sus respectivas obras, sostengo un dialogo que redundará en beneficio para determinadas tomas de decisiones.

Entre esos me resulta productiva la obra de Annette Messenger, artista contemporánea francesa conocida principalmente por su trabajo de instalación, en el que a menudo según la propia artista, incluye fotografías, grabados, dibujos, y materiales diversos. Menciona además que sus obras son concebidas como reliquias o amuletos, utilizan elementos sencillos como fotos, peluches, cuerdas.

En su arte representa una mezcla de la realidad cotidiana y fantasía. Nos dice o muestra que ha creado un mundo muy personal, autobiográfico y lleno de supersticiones.

Como se señala en el catálogo de la exposición realizada en el museo Reina Sofía en 2009 las obras “generan habitaciones y grupos temáticos que traducen su posición como artista y sus obsesiones, como la identidad, el sexo, la infancia, la locura, la vida, la muerte, la religión, la magia o el fetichismo”.⁹

Esta artista me resulta muy pertinente por el uso de obras instalativas, ella usa fotos encontradas y objetos cotidianos. Dentro de las instalaciones que tengo planteadas tanto los objetos como las fotografías son construidas en el presente; en el caso de los objetos serán realizados de manera escultórica.

---

⁹ Annette Messenger y Alicia Chillida, La procesión va por dentro, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, www.museoreinasofia.es/exposiciones/annette-messenger-procesion-va-dentro

My Vows Mis votos 1988-1991

Figura 2.1.1

En esta obra la artista reúne muchas fotografías donde aparecen distintas partes de un cuerpo como por ejemplo: boca, oreja, pie, nariz, genitales, mano, pecho, etc. Cada una cuelga de una cuerda, uniéndose y en parte ocultando otras. Juntos forman un círculo denso. Los elementos individuales, masculinos y femeninos, viejos y jóvenes o seductores forman algo que es mayor que la suma de sus partes. Las identidades físicas, psicológicas y sexuales se mezclan en una variedad inagotable de relaciones impredecibles, que en conjunto amenazan con abrumar los patrones estables de nuestros arreglos familiares.

Con esta obra puedo observar el alcance que puede llegar a tener una instalación que en este caso a partir de fotografías de fragmentos de partes del cuerpo humano alude a patrones familiares, en ese sentido la obra me aporta alternativa de montaje y se conecta con mi trabajo por el hecho de aludir a lo familiar.

Los intereses de la artista coinciden con los míos. Sus grupos temáticos como la identidad, la religión, la magia, la fantasía y lo cotidiano, además del uso de medios como la instalación, la fotografía y el dibujo, me resultan muy cercanos, en mis obras todos se

integran en una misma problemática biográfica y al igual que ella creo un mundo personal y nos posicionamos en el mundo del arte por medio de referencias, obsesiones y vivencias propias, marcadas a lo largo de nuestra existencia.

La artista estadounidense Sally Mann aborda la fotografía utilizando los diferentes recursos que este le ofrece para contar su historia. “Su trabajo ha llamado la atención no solamente por sus cualidades técnicas sino también por algunas controversias desatadas por grupos radicales, que le acusaron de crear pornografía”.¹⁰

Según Moove magazine Muchas de las obras de Sally Mann son realizadas en espacios muy íntimos, y puede verse reflejado en sus fotos, como por ejemplo en “Proud Flesh” una serie de fotografías de su marido, o en "Immediate Family", una obra concentrada en fotos de sus hijos, todas ellas reflejan un cándido entorno de familia, en ocasiones desconcertantes que luego en obras posteriores, comenzó a transformarse para terminar mostrando un mundo mucho más interior y en ocasiones, provocador.

Me interesa igualmente la vida y el contexto familiar pero a diferencia de ella en mi trabajo no están presentes seres humanos de manera inmediata. Aludo a ellos a través del fuera campo y fuera de foco lo cual me permite una representación de seres pero sin ser vistos.

“En el caso de la serie fotografica Proud Flesh en donde la artista vuelve la cámara hacia su marido y nos muestra el sufrimiento de él a causa de su distrofia muscular”.¹¹ El resultado fotográfico son retratos que se enmarcan en una franqueza absoluta, sus brazos, su espalda retratados como si se tratase de piezas arquitectónicas y a la vez cargada de cierto extrañamiento debido al uso de la cámara a la scena planeada y de alguna manera a lo azaroso que pudiera llegar a ser el resultado de la cámara analógica.

La producción de Sally Mann es pertinente en relación con mi proyecto en lo que respecta a obra fotográfica por la artísticidad de sus fotos, es decir que a pesar que son íntimas porque

---

¹⁰ La perturbadora y honesta fotografía de Sally Mann, moove magazine, moovemag.com/2015/01/la-perturbadora-y-honesta-fotografia-de-sally-mann/

¹¹ La perturbadora y honesta fotografía de Sally Mann, moove magazine, moovemag.com/2015/01/la-perturbadora-y-honesta-fotografia-de-sally-mann/

“Proud Flesh” 2009

Figura 2.1.2

Registran un entorno familiar, no son casuales, la artista planea la escena antes de capturarla lo que le permite causar ciertos extrañamientos dentro de sus fotografías, extrañamientos: el proceso de trabajo en algunas de las series es mucho más complejo. En muchas imágenes se usa cámaras antiguas con modificaciones en las lentes y procesos antiguos de revelado. Se conecta con mi trabajo porque a pesar de que no utilizo una cámara analógica las fotografías son planeadas y estos extrañamientos o escenarios ambiguos los hago valiéndome de la iluminación en la escena. Tanto en las fotografías como en los videos registro intimidad de mi espacio familiar, sin necesidad a referencias de los seres humanos que lo habitan.

La obra de la artista finlandesa Eija-Liisa Ahtila habla de experiencias psíquicas extremas. Las películas de Ahtila, extraídas de investigaciones y entrevistas con personas que sufren trastornos psicóticos, son viñetas sensuales y profundamente conmovedoras.

“En la obra *The House* una proyección triple muestra a una mujer joven en su casa, para la artista una "especie de metáfora del espíritu humano", y habla del deslizamiento de su percepción desde los límites de la realidad hacia un estado cada vez más psicótico”.⁷

“El tema elegido se presta fácilmente a las distorsiones perceptivas, ya que series de

The House/ 2002

Figura 2.1.3

Imágenes fluyen sin problemas entre la realidad y la ilusión y atraen al espectador hacia entornos misteriosos y profundamente fracturados”.¹²

A través de una serie de ángulos de cámara fija que recuerdan el metraje de la cámara de vigilancia en su pasividad y fragmentación, Ahtila describe el interior de la casa y sus alrededores en colores vibrantes y contrastantes e imágenes exuberantes. A medida que avanza la película, el protagonista escucha voces, su conciencia de su entorno comienza a desintegrarse.

En la obra de Ahtila las imágenes se vuelven cada vez más oníricas, creando finalmente una ruptura completa de los límites espaciales y temporales. “Cuando el trabajo llega a su conclusión, está envuelta en la sombra y la soledad de su hogar, y la tensión en pantalla se hace palpable por la creciente oscuridad del espacio de la galería”.¹³

La obra de Ahtila me ha parecido sumamente interesante en la medida que es próxima tanto desde el punto de vista del video como de su temática.

En relación con mis intereses, su obra se enlaza por la puesta en escena entre realidad e ilusión y el interés por proponer entornos misteriosos y profundamente fracturados.

¹² Eija-Liisa Ahtila: La Casa, Art Institute Chicago, www.artic.edu/exhibitions/3275/eija-liisa-ahtila-the-house

¹³ Eija-Liisa Ahtila: La Casa, Art Institute Chicago, www.artic.edu/exhibitions/3275/eija-liisa-ahtila-the-house

Entornos que han sido logrados a través de soluciones técnicas como pueden ser los diversos ángulos, movimientos de cámara o cámara fija, que pretendo utilizar de manera premeditada para a través de eso lograr recrear todo el misterio planteado en mi entorno.

«The House» utiliza una voz en off para aludir a la conciencia de alguien, a mí me interesa aludir a seres que no sean vistos en escena y para esto estará presente el uso del fuera de campo. También me resulta interesante la obra de Ahtila por el uso del color. Al final de su video se recrean sombras que me son sugerentes para desde allí, además del fuera de campo, lograr mis objetivos de extrañamiento y misterio.

Unos de los artistas más influyentes en el medio del video al igual que en la puesta en escena es Bill Viola, su producción me es sugerente por sus enigmas sobre la vida y la muerte y misticismo que me llevan a una reflexión sobre cómo abordar la imagen en movimiento como parte protagónica para mi proyecto, me brinda posibilidades críticas y creativas en este medio como la videoinstalación además de la manipulación y proliferación de imágenes, no obstante en relación a mis trabajos me identifico un poco más a los inicios de su producción en donde la realización de sus videos era natural, inmediata y no con la estructuración de un espacio teatral de la puesta en escena.

Para Viola “«el tiempo es el material de base del vídeo». La mística de sus creaciones, su diálogo con lo trascendente, sus declarados propósitos de construir las "puras" imágenes de lo simbólico, cuya base no estaría en el mundo fenomenológico sino en los estados interiores, sería simplemente inconcebibles e irrealizables sin el video”.¹⁴

La obra de Viola radica principalmente en la temporalidad lo que permite que podamos disponer de sus imágenes “en todas partes simultáneamente y en cualquier momento”.

Me interesa el video porque me facilita recursos técnicos, narrativos, estéticos, conceptuales. La obra de Viola me hace entender y a la vez me abre puertas a la hora de pensar en video ya que este me permite llevar a un nivel mayor mi imaginario, puedo plasmar mis recuerdos y que estos dentro de un mismo medio estén en distintas instancias, ámbitos y situaciones.

---

¹⁴ Texto Video y fractura epistémica. Dr. Eduardo Albert Santos. II Festival Internacional de Videoarte Camagüey, 2009

A mi modo de ver en la obra “The Passing” en donde se observan imágenes íntimas, que nos brinda cierta extrañeza, envuelven al receptor en acontecimientos que son parte de las etapas de todo ser humano: nacer, crecer y morir. “La obra a pesar de ser todo un recorrido del artista causa afección a nuestro propio interior”.¹⁵

Todos pasamos por esas vivencias al nacer, morir y estar en esa tensión o en esa parte media entre la vida y la muerte, a la reflexión sobre la constante transformación de las cosas, a los ciclos de la naturaleza, al fluir del tiempo.

The Passing”

Figura 2.1.4

El concepto de archivo que ha sido abordado sobre todo por la teórica española Ana María Guasch. Ella acierta al definir el “archivo como un punto de unión entre la memoria y la escritura”¹⁶ o “Como un territorio fértil para todo escrutinio teórico e histórico”¹⁷ y subraya el creciente interés por el empleo del mismo para dar cuenta de problemas actuales de diversa índole a partir de registros históricos.

Me interesa abordar el concepto de archivo desde la perspectiva de la teórica española Ana María Guasch ya que “al hacer un recorrido por las diversas formas de

---

¹⁵ Bill Viola, Nantes Triptych, tate, www.tate.org.uk/art/artworks/viola-nantes-triptych-t06854

¹⁶ Anna María Guasch, arte y archivo 1920 2010, Genealogías, tipologías y discontinuidades

¹⁷ Anna María Guasch, arte y archivo 1920 2010, Genealogías, tipologías y discontinuidades

archivo la investigadora se detiene especialmente en analizar formas de archivo familiar en las que se intersectan la memoria y lo conceptual”.¹⁸

En su texto “los lugares de la memoria” dice: “en la génesis de la obra de arte “En tanto que archivo” se halla efectivamente la necesidad de vencer al olvido, a la amnesia mediante la recreación de la memoria misma a través de un interrogatorio a la naturaleza de los recuerdos. Y lo hace mediante la narración. Pero en ningún caso se trata de una narración lineal e irreversible, sino que se presenta bajo una forma abierta, reposicionable, que evidencia la posibilidad de una lectura inagotable”.¹⁹

Esto me resulta muy interesante debido a que dentro de mi ámbito carezco de registros o memorias de una buena parte de mi experiencia vital por lo que tengo que recurrir a relatos, anécdotas de las memorias de otros, lo que provoca la aparición de ficciones, mitos. El archivo lo uso precisamente para vencer el olvido y de alguna manera reconstruir el recuerdo del pasado bajo la idea de lo inagotable, es decir, que el tiempo se encarga de renovar ese imaginario y hace posible las diversas narraciones sobre este.

Ana María Guasch en su libro arte y archivo 1920-2010 realiza un pormenorizado estudio del paradigma de archivo en el arte, desde su empleo en las practicas literarias, historiográficas y artísticas en los trabajos de Walter benjamín, Aby warburg y los fotgrafos Eugene Atget y August Sander hasta los primeros usos del archivo en las artes visuales en Hannah Hoch, Cazimir Malevich y Marcel Duchamp Es de sumo interés el estudio que realiza de la sustentación conceptual del archivo en la obras de Michel Foucault y Jaques Derrida y su tentativa de tipología de archivos en las obras de diversos artistas contemporáneos. Especial atención tiene para mí la mención de la autora a la reflexiones de Jacques Lacan acerca del destacado papel del espejo en la formación del «yo»: «Mirarse en el espejo, al igual que ser visto en la sociedad, sería el medio de construir e identificar el “yo”.

Otra problemática en abordar es la idea del “YO” planteada inicialmente por Freud y tiempo después por Lacan, mismo que plantea que para ver a alguien primero vemos una

---

¹⁸ Anna María Guasch, arte y archivo 1920 2010, Genealogías, tipologías y discontinuidades

¹⁹ Anna María Guasch, los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar

especie de pantalla la que estaría formada por lo que impone la sociedad, es decir, estereotipos, prejuicios y demás y a partir de eso vemos quienes somos.

Para Lacan la idea general del yo se basa en que este no tiene fundamento sino es en el otro: “el yo es otro”. El yo se reconoce desde el otro y es pura defensa del deseo. Para poder encajar en el mundo exterior, en lo que nos rodea, el deseo del yo se traduce en represiones causadas por el malestar o angustia del deseo. Lo reprimido fracasa y lo vemos a través de la formación del inconsciente como: los sueños o lapsus. El yo no es algo genuino del sujeto, el yo se reconoce desde el otro.

Por otro lado parafraseando a Lacan: este plantea la formación de la subjetividad como el deseo que se produce por la separación con la madre. Cuando nacemos somos simplemente un pedazo de carne que con el tiempo se convierte en sujeto por medio del aprendizaje de la lengua, que la obtenemos gracias a la madre. Con el pasar del tiempo la madre nos causa inconformidad dada al percibir que no podemos complacerla y eso provoca el deseo de hacerlo, esa separación que produce el deseo es lo que provoca la subjetividad de cada sujeto.

Dentro de mi experiencia, el hecho de crecer en un hogar cargado de creencias de índole religioso como a su vez mítico, fantástico, de alguna manera enigmáticas hace que mi personalidad esté formada a partir de eso; es decir que en términos de Lacan esas creencias son el espejo de mi yo que surge de mis interacciones con quienes me rodean. Así en realidad, la forma en que nos vemos a nosotros mismos no proviene de quiénes somos realmente, sino de nuestro ámbito o entorno.

Al hablar de mi entorno pienso en qué cosas me son significativas para honrar en mi yo, acudo a lugares u objetos que son significativos quizá no para saber quién soy sino más bien para desde ahí identificar, plantear o recrear todo lo relacionado al archivo familiar.

Cuando pienso en reconstruir pienso en errores, inquietudes, dudas, miedos y cambios, con un protagonista único e interesante que se debate frente a dilemas existenciales como ser parte a cabalidad del mundo o la der ser yo mismo.

La idea de subjetividad abordada por Herman Hesse desde la literatura me interesa ya que este autor desarrolla muy bien la constante búsqueda de sí mismo en su obra “Demian”, la cual es una obra que cuestiona lo que sabemos y trata de ver el mundo a través de nuestros ojos y no por el de la mayoría. Me permite entender la necesidad de estar fuera de lo implantado por la sociedad.

Me permite entender la importancia del desarrollo personal de uno como individuo, a través de proceso de la niñez a la edad adulta. Que en mi caso está marcada por interrogantes que han permitido reflexionar y pensar que la mayor de todas mis batallas es la que tengo a diario conmigo mismo.

Quizás nunca llegaré a conocerme por completo y estoy consciente que puedo ser muy vulnerables, también entiendo que la ingenuidad me ha hecho vivir experiencias que pueden marcarme para siempre como el protagonista de mi historia, como protagonista de mi quehacer artístico.

“Mi historia me importa más que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia, y además es la historia de un hombre: no la de un ser inventado, posible, ideal o no existente, sino la de un hombre real, único y vivo.”²⁰

Pensar en lo que Demian representa: medito en alguien que podría llevarme por un camino sinuoso, a lo mejor oscuro, algo que me resulte nuevo y a la vez por ser malo me resulte fascinante y es donde aparecen los quien, ellos son seres de otro mundo que aparecen en mi vida sin saber cómo. No los veo pero sé que existen y me demuestran un interés especial, me auxilian, me acompañan, me protegen.

“Mi historia no es agradable, no es dulce y armoniosa como las historias inventadas. Tiene un sabor a disparate y confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que ya no quieren seguir engañándose a sí mismos”.²¹

Esta es mi historia la que motiva mi alma a seguir en un mundo en el que mi yo solo quiere defenderse.

---

²⁰ Hermann Hesse, Demian, Historia de la juventud de Emil Sinclair, Hermann Hesse

²¹ Hermann Hesse, Demian, Historia de la juventud de Emil Sinclair, Hermann Hesse

El cineasta ruso Andrei Tarkovsky ha sido una de las figuras más representativas en el mundo del cine. Con solo 7 filmes, que han sido reconocidos como obras maestras, su legado es uno de los más importantes a la hora de hablar de este arte. La referencia visual de sus obras me es muy significativa porque me inspiran a la hora de mi creación: sus escenas poéticas, a veces místicas, hipnotizan al espectador, para Tarkovsky el propósito es el de representar el pensamiento y el sentimiento humano. A fin de cuentas estas escenas son tan potentes que a pesar de que sean muy extrañas me resultan sugerentes a la hora de contar mi historia, pensar en la sensación de estar en un sueño, en escenas muy largas de levitación, niebla y sonidos etéreos, en elementos del campo y la naturaleza. Todo esto expande mis posibilidades al crear. Al igual que técnicas muy sugerentes como el fuera de campo que, en el filme *Nostalgia* se observan de manera muy atractiva y enigmática: gente mirando alrededor de ellos, como espectadores no sabemos que observan pero entendemos que algo esperan.

Más allá de sus referencias fílmicas las reflexiones que él hace sobre el cine son muy enriquecedoras. En su obra *Esculpir en el tiempo*, Tarkovsky le concede especial atención al tiempo en el cine. Me es especialmente interesante su apreciación acerca de encriptar el tiempo: “desde un punto de vista formal damos la vuelta al tiempo con ayuda de la conciencia. También en sentido moral, causa y efecto pueden condicionarse mutuamente en esta unión que cambia de forma continua... y en este caso es como si el hombre retornara a su pasado”²². En mi caso, el “regreso a la cuna” resulta una especie de conciencia y memoria de retorno al pasado.

2.1 Resumen

Los artistas mencionados me son muy importantes para mi proyecto debido a la manipulación de imágenes en movimiento, imágenes fijas e instalación, me llevan a una reflexión sobre la distancia que debe de existir entre mi vida íntima y la artisticidad de las obras.

---

²² Andrei Tarkovsky, *Esculpir en el tiempo*, <https://elcinesigno.files.wordpress.com/2011/07/tarkovsky-andrei-esculpir-en-el-tiempo.pdf>

En el plano teórico me es muy sugerente la formulación citada sobre la tendencia de archivo y narrativas, así como la idea de subjetividad. Anna María Guasch en sus análisis de archivos me abre el panorama y me hace caer en cuenta desde que terreno me movilizo dentro de la plataforma del arte. Herman Hesse con sus recuerdos autobiográficos y lacan con sus estudios del yo me permitieron ampliar el horizonte de ideas y atreverme a ir más allá dentro de mi producción.

Un impacto especial tuvo la obra de Tarkovski tanto en lo que respecta a sus experimentos cinematográficos como en sus incursiones a su propia vida o a los complejos laberintos de la vida de otros.

Por último puedo decir que mi proyecto trata de enfatizarse en mi subjetividad lo que provoca la recreación de un archivo que está en el olvido, es decir, restaurar lo perdido u olvidado. Al recrear de algún modo mi imaginario, de alguna manera restablezco mi presencia en el mundo. Uso las narraciones de otros, recreo sus recuerdos y me posiciono con un ser que reclama su lugar.

3. Propuesta Artística

3.1 Obras

Este proyecto parte de un proceso de búsqueda e investigación sobre la construcción de mi subjetividad, de los sucesos que determinan mi ser. Parto de las historias escuchadas y vivencias que hacen posible que surja mi propuesta artística. Mi imaginario fija un escenario delicado y escandaloso por el contexto familiar en el que se desarrolla. Desde el aspecto de una mirada de intimidad del develar lo que está detrás de mi forma de ser.

Mi propuesta es de carácter expositivo, que incluye varias piezas artísticas (dibujos, fotografías, videos y una instalación escultórica. La dinámica, la toma de decisiones en el desarrollo del proyecto ha sido trabajosa, con aciertos y errores, han brotado diversos cambios en torno a la inventiva de trabajo. Para comprender con claridad hay que ser

empáticos y tener en cuenta que todo surge de un imaginario personal, un imaginario subjetivo que está relacionado a la memoria familiar.

Situado en una familia religiosa y de creencias fantasiosas y míticas, desarrollé comportamientos y creencias distintas a las de muchos, múltiples fueron las enseñanzas y recomendaciones de mis padres sobre cómo comportarme y de por dónde o con quien sí y por donde con quien no. Con esas normas mi transitar encajaba en un pequeño mundo, en mi pequeña mente lo asumía como algo “normal” y veía a los demás como seres extraños.

El transitar en mi pequeña burbuja limitaba mi mirada, pero mi inconsciente se develaba en mis sueños en donde mi mundo era distinto y mis deseos se podían cumplir. En mi transitar por el mundo comencé a pausar mi andar y observaba cosas que llamaban mi atención, luego mi inconsciente los develaba como deseos por ser vividos. Las pequeñas diferencias entre los otros y yo me deslumbraban y hacían expandir mi mirada limitada. Las historias y creencias que escuchaba y veía en casa sin duda marcaron mi ser. Estoy hablando de historias que mamá me contaba acerca de lo que ella cree y de vivencias sobre seres del más allá que han dejado impregnado en mí sus huellas y que ahora son parte de mi producción artística.

“REGRESO A LA CUNA” intenta volver a esos lugares que hacen posible el surgir de todo mi imaginario. Lugares que solo mis recuerdos los tienen presente como los diversos lugares en las casas donde me crié o el pueblo de donde es oriunda mi madre.

El uso de archivo en el arte contemporáneo es un recurso que han utilizado muchos artistas. La revisión de obras de algunos de estos, mencionados por Ana María Guasch, me reportaron ideas para determinadas soluciones formales en relación con mi específica memoria familiar. La idea de la no presencia o ausencia dentro de las obras es muy importante para el desarrollo del proyecto, ya que aludo a seres de otro mundo que habitan el mío.

Dentro del proceso formal de la propuesta, en el caso de los videos realicé escritos como si fueran libretos de ellos, los escritos surgen de recuerdos dentro de mi ambiente

familiar, que luego trato de recrearlos pensando siempre en la ausencia de personas y aludiendo a presencias de otros seres.

Desde el año 2017 he realizado algunos ejercicios con el video partiendo de las historias que me contaba mi madre sobre su pueblo de origen. Estos acercamientos iniciales fueron hechos dentro de la materia de Realización Audiovisual. Si bien es cierto en estas aproximaciones no estaba presente todo el interés por el regresar al origen de mi imaginario pero sin duda están dentro del interés de recurrir a la memoria familiar y de alguna manera dan pie para el “REGRESO A LA CUNA”. La memoria familiar siempre ha estado presente en mis modos de producción artística, ahora ha crecido más con el proyecto de titulación.

Clementinas, Angelo Avilez, video/ 3:45 minutos. 2017

Figura 3.1.1

Clementinas video de casi cuatro minutos, se basa en la historia de las hijas de don Clemente a las que sus vecinos las llaman las clementinas y les atribuyen el papel de brujas. Mi punto de interés en este video fue dar protagonismo a la creencia del pueblo en donde se evidencian las convenciones culturales de ellos que son partícipes en la construcción de su forma de ser y actuar.

Las clementinas son tres hermanas que se reúnen por las noches en las casas de diferentes personas del recinto Santa Rita en la provincia del Guayas. Todos escuchan sus murmullos pero ninguno las ve.

Gnomos, Angelo Avilez, video/4:00 minutos. 2017

Figura 3.1.2

El video Gnomos al igual que el video anterior se inspira en las historias de mi madre, en este video comencé a pensar en la no presencia y a usar el fuera de campo como técnica dentro del video para representar la presencia de otros seres, en este caso aludiendo a Gnomos, estos son pequeños seres que cuidan las casas de algunas personas del recinto Santa Rita.

Continúe realizando estos ejercicios con mucha más conciencia de la puesta en escena, el uso del fuera de campo como parte significativo en estos videos.

Grigori, Angelo Avilez, video/3:20 minutos. 2018

Figura 3.1.3

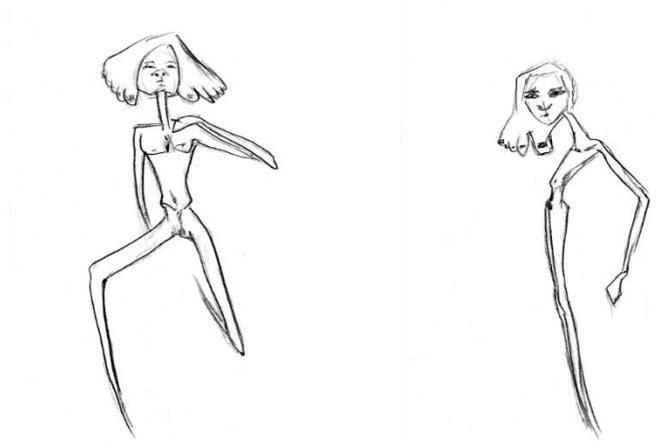
En este video “Grigori” está presente la creencia familiar que surge de la tradición judío cristiana acerca de seres observadores que viven en las regiones celestes. Fuera de campo y narración voz en off como estrategias de producción.

Grigori son legiones de ángeles o seres observadores, mi madre decía que están al asecho y que nosotros también debíamos estarlo. Antes podía saber dónde estaban, los podía sentir. Aprendí a vivir con ellos, a resistir su presencia. Ellos huyeron de mí, ahora viven desde mi imaginación.

En los tres videos que uso como referencia de mi proyecto actual pongo en escena varias momentos, a veces contemplativos de situaciones extrañas en donde el sonido evidencia las presencias y ausencias. De esta manera, la atención visual hacia la imagen está en constante incertidumbre de lo que pueda ocurrir.

En el 2015 comencé a desarrollar una serie de dibujos llamados los “Quienes”, estos dibujos los hice sin ningún interés expositivo sino más bien pensando en seres que me observan, seres de otro mundo, seres que mi imaginario los creo basándose en lo introvertido de mi ser y que ahora han dado pie para la creación de una de las obras de mi proyecto de titulación.

“Quienes”, Angelo Avilez, dibujos sobre papel, 21 x 29 cm. c/u, 2015

Figura 3.1.4

Las obras que estoy desarrollando en mi proyecto de titulación tienen rasgos próximos a lo que he realizado con anterioridad dentro de la carrera de Artes Visuales. Las piezas artísticas las estoy trabajando a la par con el texto, por esa razón de algunas de ellas presentaré bocetos hasta poder terminarlas de ejecutar totalmente.

Estoy trabajando varias obras en diferentes tamaños y técnicas, todas las piezas están pensadas a partir de los lugares y situaciones donde se origina mi imaginario y a la presencia y ausencia. Además, he considerado clasificar las obras por contenidos: la primera clasificación tiene que ver con la presencia de otros seres en donde entran en escena dos videos y una serie de dibujos.

En el primer video veremos en escena la presencia de un ser que recorre mi casa y centra su mirada en objetos cotidianos que han estado presente desde mi niñez y hacen referencia a situaciones en mi infancia, estos objetos han servido como medio de enseñanza de mis padres hacia mí. La puesta en escena termina aludiendo a un recuerdo que tiene que ver con un ritual de imaginario religioso.

Considero que el video es un medio que me ayuda a poder representar este tipo de acciones que, quizá medios como el dibujo me limitan al ser una imagen fija, es por eso que la imagen en movimiento que brinda el video me abre las puertas para dar rienda suelta a todo el imaginario presente en mis recuerdos.

Escenas del video “el otro”

Figura 3.1.5

El proceso llevado a cabo en este video está conformado por varias etapas, primero la organización de las ideas, la selección de objetos y lugares que el ser verá y recorrerá. La segunda etapa fue la grabación de la escenas presentes en el video en donde gracias al desenfoque de la cámara logramos la presencia del ser, los momentos que el ser recorre la Casa los logré gracias a planos subjetivos y la cámara en mano, lo que nos dará la sensación de ver lo mismo que ven los ojos del personaje.

La última etapa que es en la que actualmente se encuentra el video es la parte de la postproducción, es decir la edición del video, en esta parte además de poner en orden las escenas también incorporo el audio mismo que en ocasiones habrá sonido ambiente y sonidos que he grabado de algunos objetos para luego alterarlos y de esa forma lograr extrañeza en ellos. La idea de crear extrañeza en el audio está justificada a la extrañeza del ser que recorre la casa y a lo ambiguo del ritual de índole cristiano que veremos al final del video.

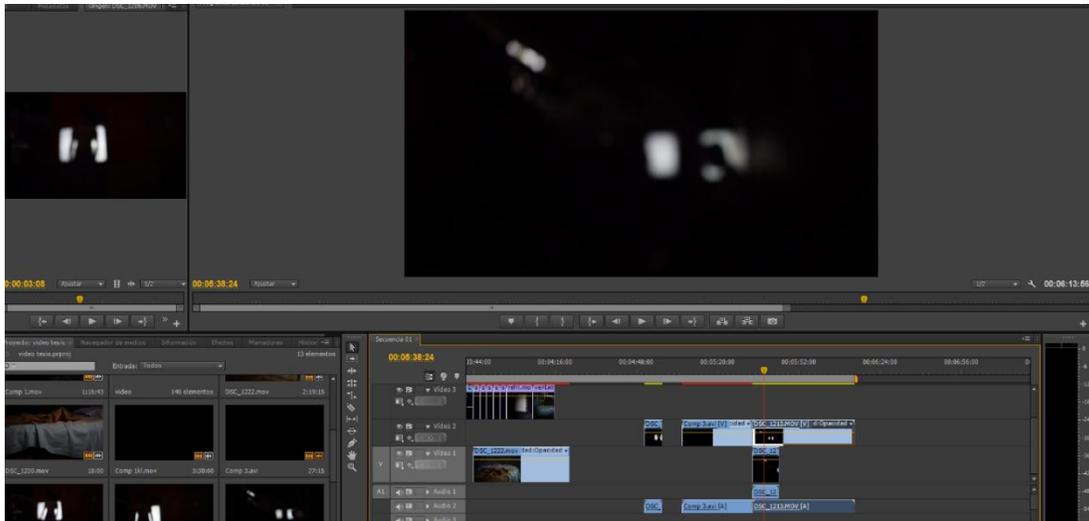

Figura 3.1.6

La otra obra que puede estar dentro de la clasificación de la presencia será los “QUIENES” obra que surge a partir de los dibujos realizados en el 2015 como parte de mi experimentación. En esta instancia los dibujos tienen razón de ser y existir ya que son seres de otro mundo que aparecen en mi vida sin saber cómo. No los veo pero sé que existen y me demuestran un interés especial, me auxilian, me acompañan, me protegen.

Imagino sus formas y a partir de esa imaginación los recreo, en este caso utilizo el dibujo como medio para plasmarlos sin perder información de cómo pienso que son.

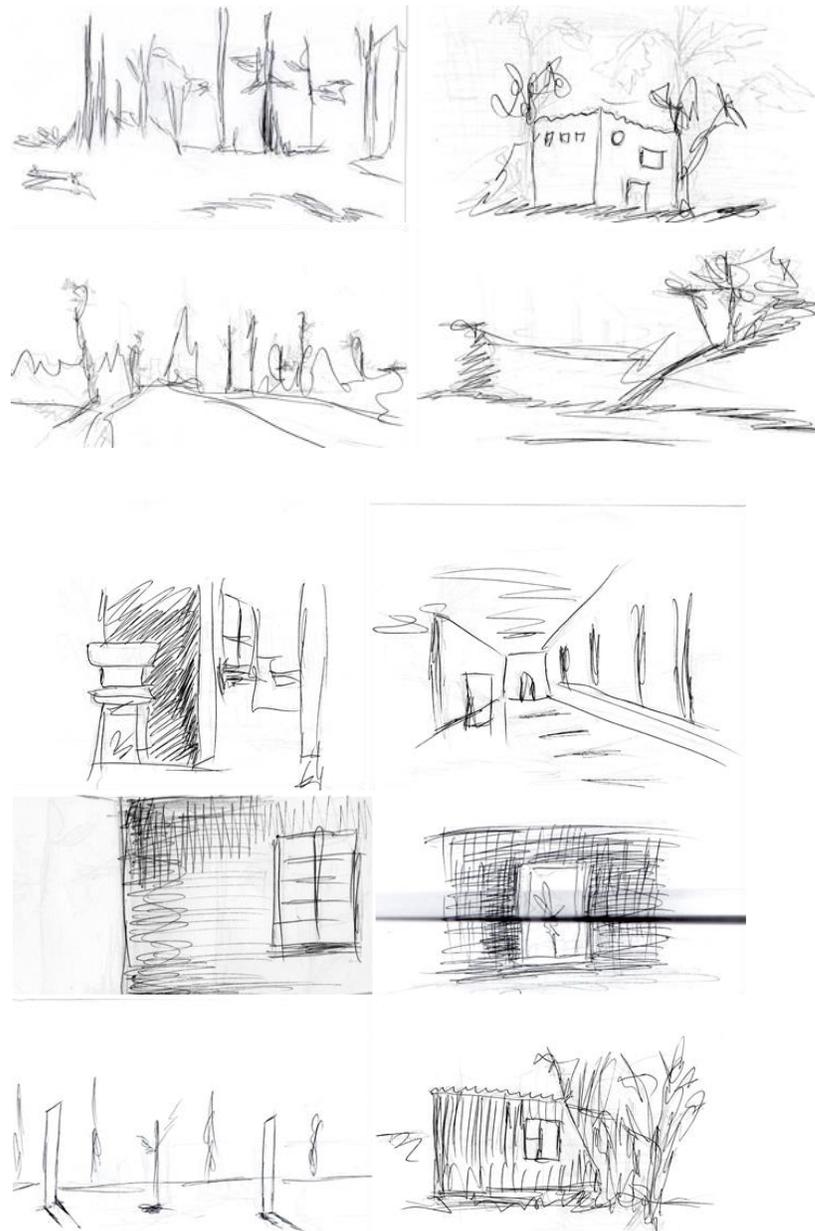

Parte de la serie de 20 dibujos “Quienes”, dibujos sobre papel, 29 x 42 cm. c/u

Figura 3.1.7

La siguiente obra de presencias es un video que al igual que el video anterior considero importante plantearlo desde ese medio, porque la imagen en movimiento me permite recrear con mayor precisión todo ese imaginario cargado de misterios y situaciones reales o ficticias.

Pequeño Storyboard del video

Figura 3.1.8

Para este video me fue pertinente realizar una especie de storyboard para así tener claro el uso de planos, movimientos de cámara y fuera de foco además para que el proceso de realización sea más rápido. El video lo resuelvo en dos canales por el interés de confrontar imágenes de los mismos lugares e intento de que la puesta en escena ponga en tela de duda las situaciones vistas. El video propone entornos ambiguos que han sido logrados a través de soluciones técnicas como los diversos ángulos, movimientos de cámara, cámara fija y el fuera de foco.

Todos los lugares y acciones del video parten también del interés de origen de mi formación. La puesta en escena está pensada a partir la percepción que tengo de mi vivienda y su entorno.

Postproducción de la obra

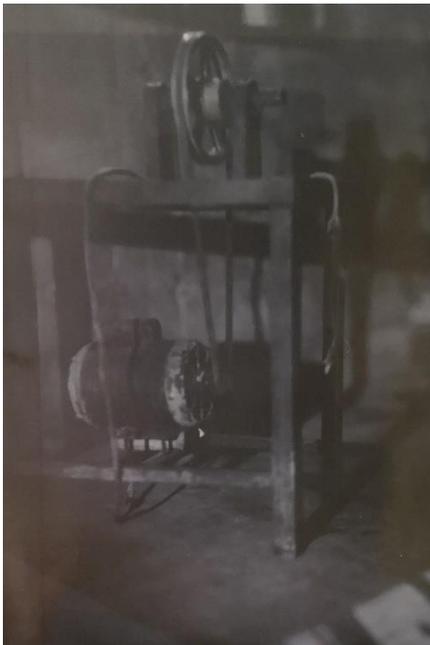
Figura 3.1.9

La otra clasificación decidí nombrarla ausencias en donde estarán presentes dos obras, una serie de diez fotografías y una instalación escultórica. Ambas obras tienen como interés manifestar la ausencia de personas pero poner en evidencia los rastros que ellas han dejado en ellas.

Con las fotografías pretendo evidenciar objetos cotidianos que podrían pasar fácilmente desapercibidos, decidí recurrir a ellos porque dentro de mi itinerario, de mis recorridos diarios son una parte fundamental y son objetos que han sobrevivido junto conmigo y que las marcas que tienen por el paso del tiempo y en otros las que dejo después de estar en ellos hacen que entren en una poética de trascender y de perdurar ante las circunstancias, en este caso, familiares.

El medio de la fotografía me es importante porque considero que ella ayuda a congelar momentos en el presente, momentos que en el futuro develaran aún más el paso del tiempo y con ello puedo ocasionar otra manera de representar y observar un objeto en el espacio expositivo.

Pensar en la artisticidad antes de plasmar las fotografías es lo que hace que la parte visual sea más interesante, con artisticidad me refiero al uso de la luz y sombra en las fotografías, además de tonalidades en blanco y negro ya que considero reproduce mejor lo poético que puede llegar a transmitir cierta nostalgia.

Parte de la serie fotográfica, 30 x 40 cm. c/u

Figura 3.1.10

Por otro lado, la instalación escultórica, al igual que los trabajos artísticos anteriores, el hilo conductor está pensado a partir de la idea de volver a los recuerdos y lugares que forman mi modo ser, este caso la instalación parte de un recuerdo de mi infancia. Con esta obra he tratado de proponer un ejercicio visual diferente ya que el resultado final de las piezas se origina de la utilización de resina y ropa.

Decidí utilizar ropa como material escultórico porque al mezclarlo con resina siento que congelo el tiempo, siento que congelo el recuerdo que quiero plasmar.

La idea principal en esta instalación es la “memoria simbólica”, la instalación alude a las reuniones que tenía semanalmente en mi hogar, reuniones de índole religioso. Las esculturas tienen forma de sillas pero a su vez aluden a seres pequeños en este caso yo y dos de mis hermanos. Las esculturas estarán acompañadas de un audio en el que se escuchará voces y murmullos de niños, lo que aludirá a presencia dentro de la ausencia que plantea la obra.

Bocetos de la obra

Figura 3.1.11

3.2 Proyecto expositivo

Las obras de este proyecto están pensadas para un espacio expositivo en donde el recorrido no tenga orden alguno, por tanto no necesita de un orden programado para su lectura. El objetivo de la muestra es lograr un diálogo a partir del uso de los diferentes medios.

El proyecto se expuso en el mes de abril, en la galería Mirador de Universidad Católica, las características del espacio me parecieron apropiadas por su forma. Un largo camino abovedado sugiere la forma de un túnel, que es precisamente la imagen del retorno a mis orígenes. Recuerdo la primera vez que visité el lugar en el 2014 para una exposición de la (ex) Limpia, la primera impresión que tuve de la muestra fue precisamente el espacio. La galería ofrece condiciones favorables para la instalación de las piezas. La manera de distribución del espacio me resulta interesante para poder lograr una narrativa no lineal en el montaje de las piezas, lo que es importante porque se conecta de forma directa con el contenido de las obras y alude al tema desarrollado.

Al establecer la muestra en este espacio consideré que el espectador pueda ver cada obra como un elemento independiente, pero articulado con toda la narrativa tratada. Parte de la experiencia estética también involucra el sonido que tendrán las obras (videos e instalación).

REGRESO A LA CUNA

ANGELO AVILEZ

PROYECTO DE TITULACIÓN
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

GALERÍA MIRADOR
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL

INAUGURACIÓN: 02 04 2019 | HORA: 19H00

ABIERTA AL PÚBLICO DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 9H00 A 16H00

Afiche promocional de la exposición

Figura 3.2.1

3.3.FOTOS DE LA EXPOSICIÓN

Disposición de montaje

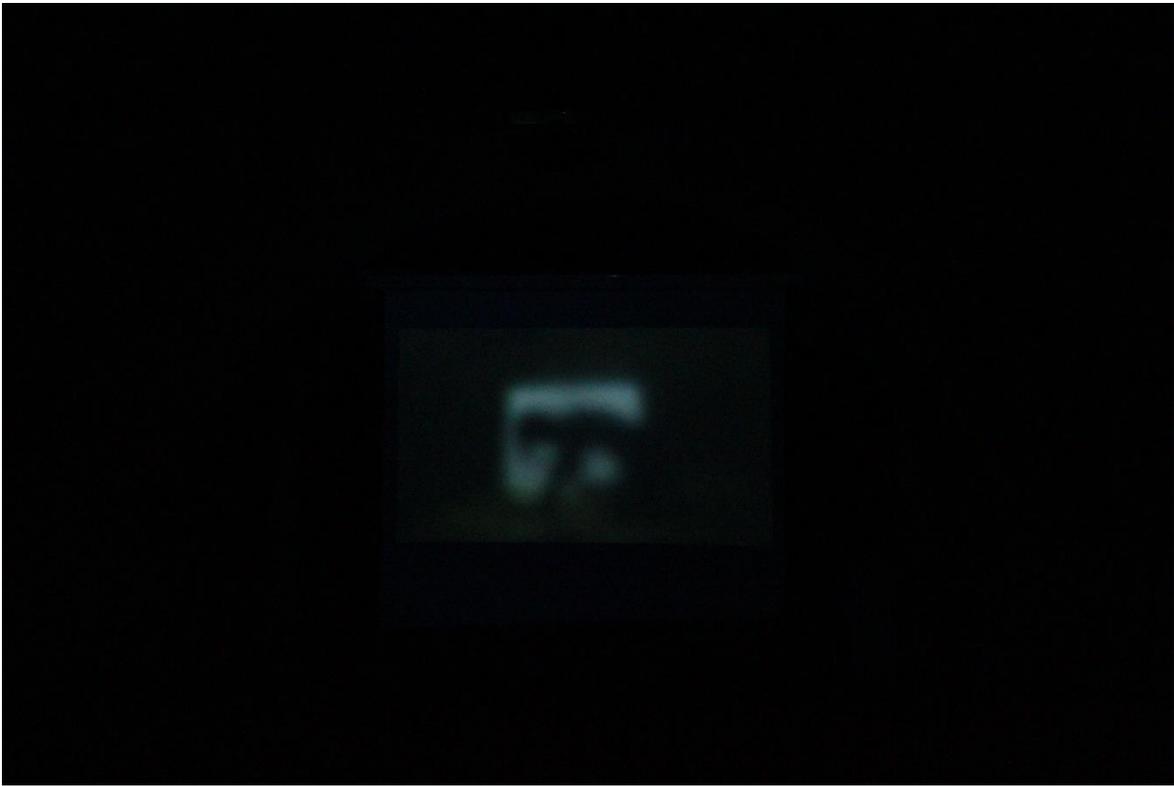

Disposición de las piezas en la museografía del espacio expositivo

4. Epílogo

Esta investigación me resulta beneficiosa al momento de abordar y pensar en el origen de mi subjetividad, el proceso de su construcción. Pensar en los lugares que he habitado, los espacios donde mis recuerdos nacen, convierte este proyecto en algo autobiográfico y de cierto modo antropológico.

En el proceso de la investigación me percaté de como las convenciones culturales modelan y pueden afectar la vida y el comportamiento de un individuo. A su vez, me genero muchas interrogantes acerca del proceso de creación artística: siendo un tema autobiográfico me preguntaba ¿Cómo plasmar mi imaginario? ¿Cómo hacer que mis obras generen significaciones comprensivas y permitan la formulación de inquietudes e interrogantes a los espectadores? Sin embargo, el dialogo con otros artistas que han abordado temas relacionados con su formación familiar y la formación de su individualidad me ofreció varias alternativas al momento de pensar en obra.

Pienso que este proceso sirvió como punto de partida para producciones próximas y que ha sido necesario haber empezado por lo autobiográfico, entender de dónde vengo y quien soy para poder tomar vuelo hacia otros horizontes en el futuro.

Toda la investigación junto a las reflexiones que surgieron en cada pieza me abre las puertas para seguir en búsquedas de temas relacionados al archivo a la memoria ya sea individual o colectiva.

Considero que habido ganancias en la ejercitación de técnicas y soluciones formales. En el diseño y realización de los videos pude experimentar nuevas formas de realización y a su vez perfeccionar habilidades en la fotografía. El empleo del dibujo me permitió expresar de forma pertinente mi imaginario más íntimo. El trabajo del conjunto escultórico le dio continuidad a este tipo de creación de que cierto modo había abandonado.

La museografía, el aprovechamiento adecuado del espacio la distribución pertinente de las obras y el estudio del recorrido de los espectadores, en un espacio con características especiales, que de algún modo representaba el itinerario desde la cuna hasta la actualidad me enriqueció significativamente.

La formulación de la idea, el diseño y la realización efectiva de la muestra dejan sin duda alguna una experiencia inapreciable que tuvo y tendrá implicaciones tanto en mis futuras producciones artísticas como en el análisis crítico de mi propia formación.

5. Bibliografía

Guasch, Anna María *Arte y archivo 1920 2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades* editorial akal, 2011

Guasch, Anna María *Autobiografías visuales. Del archivo al índice*

https://annamariaguasch.com/pdf/publications/Autobiograf%C3%ADas_Visuales._Entre_el_archivo_y_el_%C3%ADndice.pdf

Guasch, Anna María *Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar*

<https://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454>

Seminario Autobiografía: *narración y construcción de la subjetividad en la creación*

artística contemporánea <http://www.dphuesca.es/documents/11916/9a0bfea7-6dc1-4743-aaff-6cd36b9c8612>

Foster, Hal *El impulso de archivo* <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/nimio> Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata

Foster Hal, Krauss Rosalind, Boss Yves, Buchloh Benjamin. *Arte desde 1900*. Editorial Akal, 2006.

Garro Larrañaga, Oihana *las narrativas familiares del arte contemporáneo*

<http://www.creatividadysociedad.com/articulos/20/14.%20Las%20narrativas%20familiares%20del%20arte%20contemporaneo%20.pdf>

Goldin, Nan *Acerca de las narrativas familiares*

http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2014.v26.n2.41457

García Cano, Antonio *La memoria como emoción para transformar desde la práctica artística los lugares en hogares y crear nuevas ecologías*

<https://www.um.es/vmca/proceedings/docs/51.Antonio-Jose-Garcia-Cano.pdf>

Heartney, Eleanor *Arte & hoy* editorial phidon 2013

- Kronfle, Rodolfo *Historia(s) de arte contemporáneo del Ecuador* ediciones rio revuelto 2009

Kronfle, Rodolfo <http://www.riorevuelto.net/2012/09/david-palacios-historias-de-fantasmas.html>

Lacan, Jacques *El estadio del espejo como formador de la función del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica.*

https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/47846/mod_resource/content/2/Lacan%281966%29Escritos1Estadiodelespejo.pdf

Hesse, Hermann *Demian Historia de la juventud de Emil Sinclair. Editorial Ediciones americanas, 2018.*

Tarkovsky, Andrei *esculpir en el tiempo*

<https://elcinesigno.files.wordpress.com/2011/07/tarkovsky-andrei-esculpir-en-el-tiempo.pdf>