

Universidad de las Artes
Artes Visuales
Licenciatura en Artes Visuales con Itinerario en Investigación y Creación
Audiovisual

Proyecto de titulación previo a la obtención del título de
licenciado/a en Artes Visuales

Despliegues

Presentado por:
Claudia Andrea Torres Mora

Tutor/a: Jorge Aycart Larrea
Miembros del tribunal de defensa: Nombres de los miembros del tribunal

Guayaquil – Ecuador
Fecha de la defensa

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

Yo, Claudia Andrea Torres Mora, 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. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 33 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.

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.

Miembros del tribunal de defensa

Jorge Aycart

Tutor del Proyecto de presentación artística

Marcos Restrepo

Miembro del tribunal de defensa

José Andrade

Miembro del tribunal de defensa

Dedicatoria

A los compañeros que me han apoyado
tanto emocional como materialmente:
Are, Cris; Lucy, Adro; Siria, Gabriel;
todos están presentes en el resultado de
este trabajo que gracias a Dios he concluido.

A la vida, por lo que me ha hecho sentir.
A las lágrimas de tristeza y felicidad que
han sido parte de mi carrera universitaria.

Resumen

El autorretrato ha sido para mí un género en el que me he encontrado con infinidad de posibilidades artísticas, desde las cuales he ido explorando mi propia subjetividad y en la que he logrado desarticular mis propios simbolismos y lenguajes. Despliegues es una visión esquizoide hacia mi propio imaginario, mi búsqueda identitaria desde lo psicológico subjetivo expresado en la manipulación Audiovisual e instalativa. He tomado a mi propio ser como referencia para desentrañar lo que lo conforma, desde sus tradiciones y herencia simbólica, que gracias al análisis Deleuziano, psicoanalítico y postfeminista, se llega a desprender de sí mismo, tornándose en un ser en suspenso, entre lo fragmentado y lo completo de verse parte del mundo que lo rodea o desalienado de sus propios eslabones. De esta manera experimento en el propio ser, tanto como organismo o psiquis y la disolución de las barreras entre ambos espacios que lo hacen un individuo único.

Palabras clave: Identidad, ser, Yo, espejo, fragmentación, simbólico, lenguaje, manipulación.

Abstract

The self-portrait has been for me a genre in which I have come across countless artistic possibilities, from which I have been exploring my own subjectivity and in which I have managed to dismantle my own symbolisms and languages. Despliegues is a schizoid vision towards my own imaginary, my search for identity from the subjective psychological, expressed in audiovisual and installation manipulation. I have taken my own being as a reference to unravel what makes it up, from its traditions and symbolic heritage, which, thanks to Deleuzian, psychoanalytic and post-feminist analysis, comes to detach itself, becoming a suspended being, among the fragmented and the completeness of seeing himself as part of the world that surrounds him or out of alignment with his own links. In this way, I experiment in my own being, both as an organism or as a psyche, and the dissolution of the barriers between both spaces that make it a unique individual.

Keywords: Identity, being, I, mirror, fragmentation, symbolic, language, manipulation.

Índice

1.Introducción	8
1.1 Motivación del proyecto	8
1.2 Antecedentes	9
Simbolismos y capas de realidad	13
1.3 Pertinencia	14
El color, la estructura y lo escópico	15
Virtualidad, fragmentación y capas sensibles de la imagen	16
1.4 Declaración de Intenciones	17
2. Genealogía	18
Cómo despersonificar el ser	18
Pliegues de significantes	21
La intangibilidad de lo real en el video	23
3. Propuesta Artística	27
3.1.- Obras	27
3.2 Proyecto Expositivo	34
3.3 Registro	37
.....	37
.....	38
.....	38
4. Epílogo	41
Bibliografía	42

1.Introducción

1.1 Motivación del proyecto

Encuentro en el ensamblaje de la imagen mediante su edición o montaje instalativo, una vía de exposición de las sensaciones causadas por el contenido figurativo y simbólico de sus referencias. Tanto el contenido visual como sensorial de la imagen significan para mí una fluctuación entre la virtualidad y realidad; la creación de experiencias según como ha sido afectado mi inconsciente por lo que ha constituido mi mundo exterior.

En el presente proyecto yace el producto de momentos en los que más falta he tenido de un sentido elemental de lo que soy, en los que podría considerarme en un estado de *misfit*¹ que, aun cuando llego a sentirlo esclarecido, se escapa de mí ya sea por la alienación internalizada dentro de la estructura en la que he crecido o por la evasión a mi realidad al llevar esa cualidad indefinible. Es así como cito también en él los inicios de mi búsqueda identitaria, de sentido de mi ser, teniendo en cuenta lo real que ha sido mi situación en esos vacíos como lo es el sentimiento de sentirse definida. De esta manera, mis procesos se han dado desde las crisis y el sinsentido, aunque insisto en reparar que para mí ha tenido todo el sentido del mundo en su momento, en los que he podido crear experiencias como rizomas hacia el vacío, en las que pude gozar de los fantasmas que ha creado mi nervioso inconsciente.

Se puede tomar como la disociación que sucede entre el cuerpo y la mente cuando se resignifica los propios simbolismos y lenguajes, los cuales, habiendo sido forjados desde una tradición propia familiar o social, llegan a verse trastocados de manera esquizoide al momento de las crisis de las narraciones del propio imaginario.

Hay un continuo repensar del Yo en mi propuesta, tema que quise desarrollar en parte desde la corriente psicológica lacaniana de lo escópico, partiendo de las pulsiones de *la regard*²; la cual abordo desde la manera en que reparo en imágenes que surgen de mis pensamientos al conectarlos con mi autopercepción cuando me encuentro en

¹ Que desencaja

² Los traductores de Jacques Lacan utilizan “mirada”, mientras que los de Jean-Paul Sartre usan “visión”. En el pensamiento de Sartre, “le regard” (la visión) está del lado del sujeto, en tanto que en los desarrollos más avanzados de Lacan “le regard” (la mirada) está del lado del objeto, en el campo del Otro.

momentos de ansiedad y fijación hacia este asunto. En el contenido visual expongo también mis experiencias hacia las diversas maneras de sentir el propio cuerpo, tema que me interesa investigar al verlo como la estructura de mí misma que se ve transmutada por las narraciones de mi propia mente.

1.2 Antecedentes

Exploro la representación personal a través de la imagen y su manipulación en el autorretrato, con el objetivo de lograr un diálogo entre el medio audiovisual y las experiencias de búsqueda identitaria desde lo psicológico subjetivo, expresando la variabilidad que percibo en mi propia imagen al reproducirla.

En los 4 artistas que he escogido como mis referentes nacionales he hallado similitud en las reflexiones que sus obras pueden generar alrededor de la percepción latente como elemento discursivo. Los antecedentes de mis obras a realizar se hallan tanto en la experimentación con el medio audiovisual o los elementos de su lenguaje en ciertos casos y en otros en el desarrollo de la obra desde las experiencias personales del artista.

Dentro de mis antecedentes nacionales, quienes me ayudan a situar mi manera de producir obras en el contexto local, está **Larissa Marangoni**, cuyas piezas son creadas desde la reflexión personal y el autoanálisis para abordar su visión como mujer, la cual a su vez transmite una visión de lo que pasa en el mundo referente al rol femenino en la sociedad. La manera en que aborda la intimidad en su obra *Yo si me he mirado*, en la que escenifica con esculturas las dinámicas del poder que se han llevado en diversos aspectos de su propia vida y de las que se apropia satíricamente de sus símbolos domésticos y conyugales para resignificarlos.

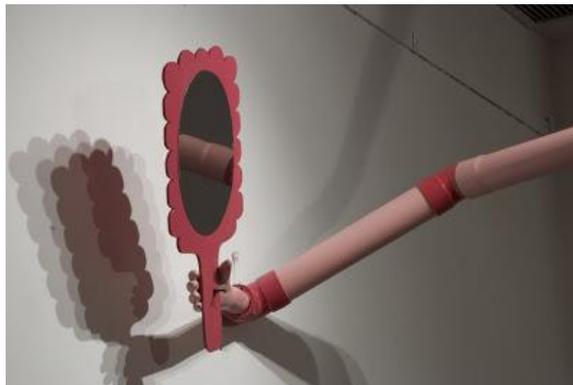

Yo si me he mirado

Mis conexiones con su obra se dan al partir de vivencias personales, encuentro hacia uno de los aspectos de mi obra que se halla en la escenificación de experiencias desde la búsqueda identitaria según las estructuras en las que me he desarrollado como mujer. A la vez que hay un componente que enuncia la presencia del cuerpo que se desenvuelve en mis relaciones culturales, religiosas y sociales que me han marcado.

Larissa explica sobre una de las piezas en su exposición (la misma que es señalada en las imágenes adjuntas):

“Represento a Durga como un ojo o como una vagina la cual controla y respira, de ella emana luz. Tiene diez brazos como Durga pero estos terminan no en armas sino en espejos. El espejo de mano representa el examen del propio cuerpo. Dentro

de toda este análisis descriptivo viene lo sarcástico ya que para mí es importante la combinación de ambos, no como burla sino como una necesidad personal de incorporar éste elemento en algunas de mis obras. «Ella» es fucsia y rosada y está hecha de plástico. Casi como la Barbie contemporánea no fabricada por Matel, pero si en la calle Noguchi (El lugar donde se encuentra su taller)”

Al subvertir y reconfigurar la idea del cuerpo como espacio en el que se desarrolla la estructura de la sociedad tocada por un lado material y espiritual, apropiándose de elementos iconográficos que conllevan las convenciones de representación en las tradiciones de origen religioso que tiene sus influencias de poder en la actualidad; de manera semejante busco crear en mis obras los pliegues que llevan estos sentidos detrás de las imágenes que dispongo, subvirtiendo los objetos de mi cotidianidad y simbolismos de lo que se ha visto formado mi estructura ideológica, corporal y de género como lo es en mi caso el estigma místico, el signo de la sangre y la flor desde mi interior, declarando mis posturas desde el análisis autobiográfico puesto en el plano de una ficción para que supere el plano anecdótico y se produzca una relación entre mi historia personal y lo que podría transmitir en la conciencia compartida.

Otra artista, cuya producción he decidido tomar como referente, es **Ruth Cruz**; a quien he podido conocer más que todo desde su exposición “What do you do at home?”, con obras que llevan una carga de simbolismo personal que ha elaborado a partir de experiencias familiares. Hay un sentido de lo etéreo en la manera como utiliza la virtualidad que también me vincula a su obra, de la cual ella comenta:

“Me interesa de los medios tecnológicos; la virtualidad que poseen, son elementos que pertenecen a la realidad y que se mantienen en constante fluctuación entre la existencia y la no existencia, pueden ser irreales para un sentido mientras que para otro es la posibilidad de ver sin los ojos, o de sentir sin el tacto.”

Se puede ver en su obra *Miracles* este sentir suyo hacia lo virtual, donde Cruz dispone una serie de retratos familiares cambiantes proyectados sobre una tela gris con un marco para cada foto. Su intención ha sido la de reproducir el efecto de las capas que tiene un recuerdo que permanece al existir en la imagen fotográfica como un fantasma. Coincido en la importancia que colleva para mí la virtualidad y lo que aporta en mi búsqueda por compaginar experiencias sensibles en dimensiones tanto físicas como espirituales en el medio tecnológico – audiovisual, con el motivo de sensibilizar la visualidad. El mismo sentido del recuerdo, tema que atraviesa su obra de la exposición mencionada, lleva consigo el significado de la irrealidad de lo vivido y este tipo de fluctuación entre planos de existencia o la ilusión de lo que es real es reconocible de manera semejante en mi obra, en los cuales dispongo elementos simbólicos que considero parte de una mística que se desarrolla en mis sentidos y signos personales.

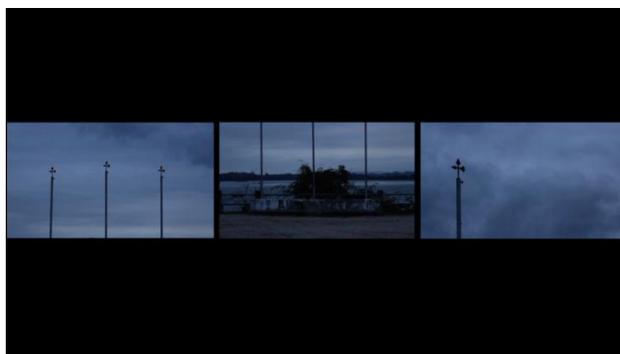

Miracles

Otro de mis referentes elegidos es **Jorge Morocho**, los vínculos que se dan entre su obra y la mía se pueden ubicar en el pensar de una conciencia independiente que adquiere la imagen al ser recreada y manipulada. Por su parte, tiene un interés hacia la

cinematografía y la interpretación de su narrativa, de la que extrae fragmentos que le permiten dejar visibilizados detalles de escenas preexistentes que han adquirido significados personales. Sobre su muestra *La Memoria Imposible*, Jorge explica sus motivos detrás de la manera en que produce sus videos mencionando a sus propios referentes:

“Pienso en El Sabor de las Cerezas en donde Kiarostami crea la película y evidencia al mismo tiempo la artificialidad y el dispositivo mediante el cual se crea la ilusión. Es algo que está súper unido a la literatura contemporánea: Revelar la estructura y creo que las obras de arte que están en esa sintonía se entienden con otro tipo de conciencia ya que hacen consciente al espectador sobre los mecanismos que crean las ilusiones. Se crean a partir de una percepción que dejó de ser inocente (...) me interesa entender la imagen (sobre todo si hablamos de imágenes pasadas ya creadas o dotadas de sentidos e intenciones particulares) como un torrente, una conciencia separada e independiente, creo que la mayor parte del tiempo no se al 100 por ciento a nivel racional por qué me llama la atención una imagen, pero creo que de eso se trata, de intentar entender esa imagen a un nivel más íntimo que el puramente racional y creo que solo puedo llegar a ese nivel a partir de la manipulación. Lo primero que hago es registrarla, organizarla y luego empezar a trabajar sobre ella, cortarla, pegarla, recrearla etc. Creo que es una mezcla entre el terror a trabajar a partir de la nada y al mismo tiempo una pulsación de poder relacionarme orgánicamente con las imágenes que me interesan.”

Diluvio. La Memoria Imposible.

Revelar la estructura, evidenciar la artificialidad; crear ilusiones o ficciones como otro tipo de conciencia son puntos interesantes que puedo ver implicados en mi motivo por indagar en el mecanismo por el que funciona la percepción y en mi interés por mostrar como parte de mis obras los elementos que nos llevan a percibir el mundo como lo

hacemos mientras que produzco también desde la memoria que tiene un sentido de construir imágenes desde una conexión subjetiva con ellas.

Simbolismos y capas de realidad

La obra de **Jorge Aycart** *María Falconetti y las dos moscas* he considerado importante mencionar como referencia.

El título de esta video-instalación lleva el nombre de la actriz que interpreta al personaje de Juana de Arco en la escena proyectada, en la que se ha posado accidentalmente una mosca. Parte de la anécdota de que el rostro de la actriz debía estar desmaquillado en la escena para mostrar la realidad del cuerpo latente llevado a la experiencia límite de la mártir, cuya mosca posada por casualidad sumaría significado a esta fluctuación entre lo real y lo ficticio de la historia, lo presente y pasado activados por la mosca real existiendo físicamente en la cápsula. Me ha interesado analizar las fluctuaciones que se activan en el Ser personaje y el Ser actriz de Falconetti, ya que en mi obra trato de producir una conexión en la dualidad que existe entre el protagonismo y la intimidad de la persona, capas fluctúan en lo accidental de los simbolismos que llegan a crear, como producto de la visión de sí mismo en la cotidianidad.

Hablar de lo accidental es dar cabida a lo extraordinario en la obra de Aycart, desde el personaje de la mártir al límite de su trascendencia mística mientras el insecto invade el plano narrativo que muestra su rostro desmaquillado, de natural expresión; sucede como característica fluctuante e inestable. Al basar mi obra en el aspecto inestable de lo real, evoco lo que produce la naturalidad de un rostro desfigurado por la mente, dejando de representarse a sí mismo, siendo vaciado y rellenado de significados en los que convergen lo exterior e interior de la persona. Los aspectos que me vinculan con su obra se dan en mi interés por lograr exponer el devenir de mis signos como capas de realidades conscientes e inconscientes, orgánicas y mentales, que me interesa reproducir en la video instalación.

La mosca posándose sobre el rostro intentando atrapar el gesto y la sobreexposición de una mosca real, pretenden a través de su existencia física en la obra proyectada en su sombra entablar un diálogo entre lo presente y pasado, lo real y lo ficticio entre esos pliegues extraños que se activan a partir de esos niveles. El pensar de un cuerpo real, latente en la imagen o ficción y como se dan en los pliegues de la misma imagen es

algo que he querido dejar expuesto en mis obras al disponer elementos tanto virtuales como físicos referentes a la vida o la muerte, lo fecundo y lo artificial desde mi imaginario personal.

María Falconetti y las dos moscas

1.3 Pertinencia

Me interesa la aproximación hacia el autorretrato de manera consciente, un género cuya historia evolucionaría según la consideración que iría adquiriendo el papel del autor en el aspecto cultural de la sociedad; pues lo utilizo para exponer la búsqueda de concreción en mi propia imagen mientras que se produce un intercambio de percepciones en la forma que llego a ensamblar los videos e instalaciones. Mientras mi producción parte del autoanálisis, es también una invitación a realizarlo de manera compartida, dislocando los medios que comúnmente cumplen con la función de crear perspectivas unidireccionales para lograr que se activen reflexiones respecto a la mirada y enfrentarse al régimen escópico en el que se supone dispuesta comúnmente la imagen.

El medio que utilizo es el video y la instalación, en los que guardo una relación con el tiempo como aspecto alterable que hace que las acciones o imágenes que produzco mantengan su aspecto propio de la ilusión, encontrándose en un constante devenir. En el autorretrato encuentro una vía de suspender la imagen sin la única necesidad de archivar sino de recrear el significado de mi ser desde la fluctuación de sus percepciones.

El color, la estructura y lo escópico

La obra de Larissa comprende mecanismos y escenificaciones de frialdad orgánica dispuestos en un enfrentamiento hacia temas del poder encontrado en las estructuras patriarcales y convencionalidades sociales occidentales, que son en las que se ha desarrollado su vida, también suele activar su obra desde la escala y la escultura cinética, elemento cuyo motivo yace en citar esta temática de poder que ejerce sobre la sociedad y su estructura patriarcal sobre espacios del cuerpo y espíritu en el ser; en mi obra exploro mi propio distanciamiento hacia la estructura, agregando elementos que invitan a la reflexión sobre lo escópico, el ser fragmentado en los que se puede percibir un espacio de confrontación del Yo que busca identidad y que habita tanto corporal como psíquica o espiritualmente.

La obra de Larissa es subversiva hacia temas del patriacado y la estructura social de su vida cotidiana; quisiera citar lo referente al color que utiliza en su obra, el cual conlleva una simbología de su rol como mujer desde el rosado “barbie” que utiliza en su pieza central como explicaría Roberto Kronfle sobre la obra Yo si me he mirado:

Reflejando la cromática con que se esmaltan los brazos del ojo-vagina estos se encuentran igualmente travestidos en vívidos colores: el reconocible fucsia y rosados característicos del mundo de la muñeca Barbie.

Este es un punto que considero cabe mencionar; ya que es un color ligado al inconsciente colectivo, denotando la superficialidad y artificialidad creada del imaginario de la feminidad en la cultura popular. En mi caso, utilizo el rojo, un color que puede sugerir un sentido más ligado a lo orgánico, y las construcciones que realizo involucran la artificialidad, pero del propio imaginario, la susceptibilidad de la mente y la memoria personal. Así es como, aunque tanto en la obra de Larissa como en la mía hay un desarrollo sobre el tema de la mujer, tenemos aproximaciones distintas sobre el mismo; habiendo en la mía una referencia postfeminista, pues desarticulando lo que es ser mujer más como un ser que como género.

Virtualidad, fragmentación y capas sensibles de la imagen

A diferencia de la obra de Cruz, que forma parte de un autorretrato a través del relato familiar cargado de temas de migración, infancia y ámbito socio-económico, en mi propuesta me planteo, desde una visión del yo extendido, desencadenar relatos inconscientes tocados por la realidad de los temas sugeridos en cada una particularmente, cuestionando una auto percepción mutable, aspecto que me es posible potenciar al ser consciente del autorretrato.

Formalmente, la utilización tecnológica es prioritaria en la obra de Cruz en tanto que le interesa destacar la virtualidad como registro sensible de un relato. Mi diálogo con el lenguaje audiovisual, que si bien es pensado desde su potencial sensible, no está direccionado como un registro, sino más bien como extensión de una experiencia personal.

A diferencia de la obra de Jorge Morocho que lleva un diálogo directo con la historia del cine, en la mía este diálogo está ausente, pues aunque experimento con elementos audiovisuales formales para abrir el campo visual del plano desubicando la omnisciencia del espectador; lo cual es reconocible también en las experimentaciones del cine estructuralista del cual Morocho se apropia, estos no se ven ligados al campo referencial de la cinematografía como tal sino que me sirven como detonantes de las reflexiones que trato de materializar acerca del Yo y la imagen.

En cuanto al uso de la fragmentación de la imagen, mi interés está enfocado en la búsqueda de identidad en la relación Yo – cuerpo, como se es captada en el espejo al observar la imagen unificada del cuerpo que constituye la matriz del Yo, creando el sentimiento de “identidad”. En la obra de Morocho no hay tal búsqueda en las fragmentaciones que realiza, pues él reconfigura los planos de una escena con el objetivo de crear nuevas narrativas a partir de la memoria.

Lo que me distancia de la obra de Jorge Aycart es la manera en que llego a crear mis obras directamente de vivencias personales, mientras que la de él guarda un origen que parte de fuentes literarias o cinematográficas sin mostrar un interés evidentemente introspectivo y de resignificaciones subjetivas, sino del manejo de significantes narrativos de las piezas que elige. Es el caso de la obra a la que me refiero, en la que temas referentes

al deterioro de lo vivo, el paso del tiempo se encuentran configurados en el fragmento de una película y, mientras resulta interesante la creación audiovisual citando lo accidental encerrado en el plano en el caso de Jorge, en mi caso, se puede considerar que no cabe en ser llamado o hallado el accidente físico como tal en mi obra, pues aunque conserve los planos de realidad y ficción en ella, no son los referentes a una toma de película, sino de la propia psiquis y autoanálisis.

1.4 Declaración de Intenciones

Mi propuesta tiene como objetivo lograr un diálogo entre el medio audiovisual e instalativo y las experiencias de búsqueda identitaria desde lo psicológico subjetivo, expresando la variabilidad que percibo en mi propia imagen y sus simbolismos al reproducirla.

Me interesa indagar en las resignificaciones personales que suceden dentro de los relatos tradicionales, en el imaginario simbólico místico, corporal y cotidiano que cobra sentidos independientes pero evolucionados a partir de la adquisición de conocimientos tecnológicos y virtuales. Resulta interesante para mí la manera en que el sentido de una virtualidad mística pueda ser reconocida dentro del medio audiovisual o instalativo y cómo el sentido escópico de mirarse a sí mismo o perderse en la mirada subjetiva de los demás puede ser exteriorizado. Las múltiples maneras en que uno puede llegar a verse a sí mismo pueden ser potenciadas desbordando las funciones oculares del espejo, la cámara, los objetos.

¿Cómo las reflexiones de la escopacidad lacaniana se ven dispuestas en el medio audiovisual y tangibilizadas en las instalaciones de manera que aporte a la idea de una percepción disociada del propio ser?

¿De qué manera se puede reconocer la experiencia intercambiable entre la visión del espectador y del autor en mi obra como parte del problema escópico?

¿Cómo el tema del autorretrato en la contemporaneidad se puede ver potenciado por la virtualidad?

¿En qué medida el plano simbólico de sí mismo se pueden cuestionar a través de la virtualidad e instalación?

2. Genealogía

Las conexiones encontradas con las tres artistas cuya obra he decidido analizar son indispensables al momento de esclarecer el motivo que yace en mi propuesta por abordar el autorretrato como género en las artes visuales; con algunas de las que comparto intereses que involucran la necesidad de protagonismo en la obra de arte mientras que se configura un vínculo con el medio utilizado como lo es el audiovisual o la instalación. A su vez, encuentro cercanía hacia sus métodos de producción, tanto en el plano práctico como en el desarrollo conceptual detrás de los elementos que se deciden utilizar, mientras que encuentro pertinente analizarlos desde mis motivos de investigación desde teorías del psicoanálisis, identidad y demás conceptos que inciden en abordar como tema de cuestionamiento el sentido de la percepción.

Cómo despersonificar el ser

En investigaciones acerca del autorretrato, pude hallar en su traspaso a ser considerado un género autónomo dentro del arte, las razones técnicas, culturales y sociales que sumaría el interés hacia este tipo de representación. Pasando de limitarse a la autorrepresentación en el reflejo de los espejos cóncavos o detalles secundarios en las pinturas medievales a ser protagonista de la propia obra, y más luego, en la contemporaneidad, siendo reproducida masivamente mediante imágenes virtuales y audiovisuales, aún en las diversas direcciones que habría tomado ya en siglos de transición anteriores:

Durante el siglo XVII se cruzaron al menos cuatro vectores recurrentes diferentes: la introspección psicológica, el autorretrato "grupal" y el autorretrato alegórico, así como, en continuidad con el pasado, la autopromoción profesional.

El interés en la psique de los sujetos, que en el siglo anterior tenía antecedentes a veces culturales como el pensamiento pseudocientífico de la época, con elementos mágicos de base, como la alquimia y la fisonómica, toma en el siglo XVII un despliegue mucho más moderno, racional y científico.³

³ Wikipedia, El autorretrato. Las múltiples direcciones del autorretrato en el siglo diecisiete.

Es así como encuentro en el autorretrato una vía por expresar lo que envuelve además de mi psique, los signos de la sociedad actual plasmadas en las imágenes que dispongo ya sean alegóricas o de matices culturales.

En la obra *Mirroir* de la artista **Elina Brotherus** se puede observar a la autora desnuda frente a un espejo de baño, presentándonos una escena común de la intimidad; en la que se empañan los vidrios sin dejar observar la reflexión de su imagen. Este empañamiento se va desvaneciendo, dejando al descubierto la imagen vulnerable de la artista en un estado de interrogación a lo que puede encontrar en ese desvelamiento entre ella estando presente y ella siendo reflejada. En sus fotografías se encuentra ella enfrentándose hacia las reflexiones sobre la figura humana, el paisaje y la relación que guarda el artista y el modelo; lo cual caracteriza a su tipo de imágenes que parte de sus experiencias subjetivas. Cabe destacar lo que declara sobre su propia imagen en la obra:

Mirroir

A veces la trato de “yo” y otras veces de “ella”. Siento una relación distanciada con la persona en la obra pero también me sorprende verla.⁴

Considero cercano mi interés por utilizar el espejo y la propia imagen en mi obra ya que surge de la investigación psicoanalítica sobre aquello encontrado en la teoría del estadio del espejo de Jacques Lacan, en la que se parte de la relación que se tiene con el

reflejo del individuo en la niñez, donde se forja la visión que tiene de sí mismo como parte del mundo en contraposición del sujeto fragmentado que es antes, al observarlo todo en primera persona.

La conciencia de una alienación contenida en la imagen de autorretrato que trata de verse liberado de alguna manera en la pulsión escópica ya que están presentes los cambios de mi percepción, hallándome en el enfrentamiento hacia temas de identidad desde la modificación de mi imagen mediante sus personificaciones que fluyen en las percepciones del Yo en el tiempo (ancianidad), el género (feminidad y masculinidad) y especie (humano o animal).

Mi interés por indagar temas referentes al Yo del psicoanálisis en las artes visuales partió de reflexiones en primera instancia desde fuentes teóricas a cerca de la identidad en los textos escritos por Donna Haraway en su *Manifiesto Cyborg* en el que cuestiona los determinismos identitarios que ha construido el ser humano mientras que se los desarticula llevándolos al pensamiento de la máquina, tema a su vez analizado haciendo referencia al tipo de pensamiento esquizofrénico de Deleuze. De esta manera llego a deconstruir la idea del Yo en mi propuesta entendiendo la capacidad que podría tener como parte del cyborg, siendo mutable o abierto a las percepciones variadas sobre la identidad, que alejándose de nociones deterministas y dualistas de tradición occidental, se opondría a los antagonismos rígidos establecidos en las relaciones orgánicas, de especie, género, sexo y raza. Así mismo, al hablar de una percepción cyborg, es hablar desde la ruptura del eslabón tradicional; de manera que se adiciona como pertinencia la situación en la que me he encontrado en esta búsqueda al vivir el devenir de mi propio reconocimiento, sintiéndose parte de lo que declararía Haraway:

El cyborg se sitúa decididamente del lado de la parcialidad, de la ironía, de la intimidad y de la perversidad. Es opositivo, utópico y en ninguna manera inocente. Al no estar estructurado por la polaridad de lo público y lo privado, define una polis tecnológica basada parcialmente en una revolución de las relaciones sociales en el oikos, la célula familiar. La naturaleza y la cultura son remodeladas y la primera ya no puede ser un recurso dispuesto a ser apropiado e incorporado por la segunda.⁵

⁵ Donna Haraway, *Manifiesto Cyborg*. “Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a Finales del S.XX” (New York; Routledge, 1991), pp.149-181.

Por otro lado, las reflexiones lacanianas a cerca de *la regard* en el video abordadas por el analista cinematográfico Jean Louis Baudry fueron complemento para entender el sentido de búsqueda subjetiva en el *dispositivo* cinematográfico, como “una suerte de máquina de regresión que reconduce al sujeto-espectador hacia un narcisismo relativo”. Aunque la aplicación de estas nociones psicoanalíticas en la imagen es analizada desde la cinematografía, veo en el videoarte o videoinstalación un medio que permite construir la imagen aplicando lo que en un principio sería notado como una observación de lo que ocurre en la experiencia de ver cine para ser aplicado de manera que el espectador se vea inmerso en su relación con la imagen a través del video proyectado.

Encuentro también en los elementos del medio audiovisual la oportunidad de dar rienda a la pulsión escópica fragmentada, citada en el pensamiento Lacaniano en el ensayo acerca del escenario del espejo, como un deseo innato de querer observar y ser visto. Esta pulsión complejizada una vez que la percepción propia a través del espejo es fragmentada se establece en mi intención por dialogar con la psicología detrás de los fenómenos perceptivos de la identidad gracias al medio audiovisual utilizado y la presencia omnipotente del espectador en la visualidad abarcada por una cámara.

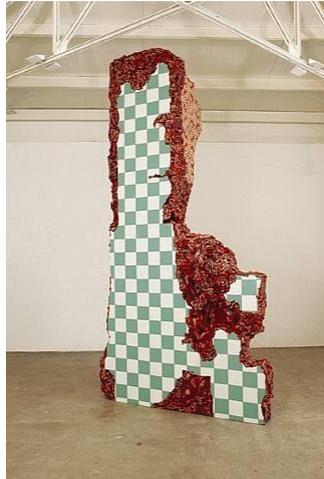
Reconocerse parte de la realidad externa a nosotros mientras que la percibimos desde la individualidad, me remite al sentido del autorretrato por hacer perdurar la imagen propia fuera de sí mismo, ese ímpetu por salir de uno mismo que resulta catártico mientras se habla desde una primera persona en perspectiva.

Pliegues de significantes

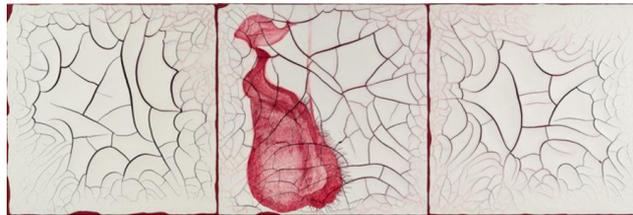
Tomando distancia de la imagen en movimiento se encuentra **Adriana Varejao** como una de mis artistas referentes, cuya producción de obra es primordialmente pictórica y de instalación, adaptando particularidades del barroco en su manera de utilizar elementos arquitectónicos y anatómicos, logrando traducir sus ideas acerca del espacio mutilado, remitiéndose al sentido orgánico o visceral como signo de agresividad, sensualidad, dolor, violencia y exuberancia.

Una de sus exposiciones en las que se puede observar este tipo de obras es en Otros Cuerpos Detrás, donde sus preocupaciones acerca de la historia colonial y su violento traspaso en el tiempo se ven plasmadas en las ruinas que construye. La

disposición de azulejos y losetas quebrantadas que implementa en sus ruinas como lo utiliza en sus obras es analizada por el crítico y curador de arte Paulo Herkenhoff explicando:

Otros Cuerpos Detrás

Nepenthes Rafflesiana (Típtico), 2012

Ella toma este elemento, craqueles bifurcándose como un árbol y otros que se abren como un rizoma, en las que hay una cuestión sobre la fractura que lleva el rol de producir *diferencias* en la producción simbólica.⁶

Cabe recalcar lo notado por Herkenhoff al mencionar la forma rizomática que se detona a partir del craquelado, ya que la composición de mi obra involucra el rizoma que produce el estado convulsivo en que dispongo sus elementos, como lo pueden ser las ruinas en lo arquitectónico, la exposición de la carne marmoleada en la anatomía al querer ilustrar mis experiencias evocadas en espacios y situaciones, implementando en ella mi relación violenta y psicológica hacia las mismas. Desde la reconfiguración de los objetos utilizados y la apropiación de sus símbolos encuentro una manera de formar pliegues a partir de formas orgánicas de las imágenes que dispongo en sus elementos como las ramificaciones, reflejos, proyecciones y transformaciones en el espacio. En el ensayo “*Deleuze y los pliegues del pensamiento*”, el autor Rafael Ayala explica lo que significa el pliegue en su filosofía:

Para Deleuze, los objetos son en función de un continuo movimiento, un juego entre las fuerzas plásticas y elásticas que generan pliegues, la textura que incluye la contribución de otros pliegues existentes o por existir y el siempre cambiante

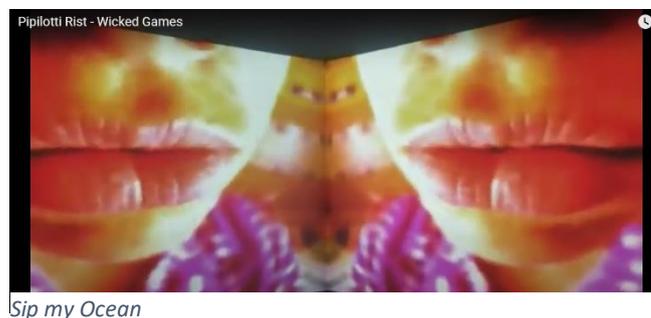
⁶ Reportaje sobre la obra de Adriana Varejao en la serie Retrato, meditado por Paulo Herkenhoff.

punto de vista. Por esta estrecha relación con el flujo siempre cambiante que a su vez define al sujeto, Deleuze opta por nombrar objetil al objeto. Al mismo tiempo notando que la variación o constante distanciaci3n de las reglas o leyes que presenta un sujeto, Deleuze lo nombra superjeto, d3ndole un lugar de mayor importancia en la creaci3n del mundo. Tenemos que si el estatus de un objeto cambia significativamente, necesariamente tambi3n cambia el del sujeto⁷

Los signos de un cambiante punto de vista son logrados en mi obra a trav3s del movimiento que puede haber entre las capas que dispongo en el video o la instalaci3n, las que elaboro a partir de texturas org3nicas, pensando en cada objeto o video como una extensi3n de mi corporalidad y percepci3n latente en ellos.

La intangibilidad de lo real en el video

Fue a partir de la obra de **Pipilotti Rist** que pude encontrar una manera de utilizar la virtualidad como un espacio que no necesariamente debiera simular la realidad de manera fiel tanto en sus im3genes como en la edici3n, sino que guarden un trato menos refinado, saturado que hable desde lo que pueda resultar placentero visualmente por su inmediatez, pero sin perder la compresi3n profunda de lo que expresa al conjugar estos elementos para que sean perceptibles sensorialmente.

En su obra audiovisual *Sip my Ocean*, la artista se apropia de una canci3n popular (*Wicked Games*) y la canta con su propia voz, que cada vez se vuelve m3s como un alarido, y dispone este gesto junto con el video editado en variedad de cortes e im3genes

⁷ Rafael Ayala, *Deleuze y los pliegues del pensamiento: Leibniz y el Barroco*. P.93

superpuestas y en modo espejo, conservando un efecto plano de edición. Sobre esta planitud la artista explica:

Mi principal medio, que es el video, a pesar de cuan alta definición tenga, sigue siendo bastante tosco comparado a lo que vemos en la vida real y es plano, aunque la realidad virtual comúnmente trate de hacernos creer que no lo es (...) es una mala copia de nuestro increíble sistema visual ocular. De una manera es un tercer ojo en un nivel más bajo.⁸

Esta planitud, que trato de implementar de manera semejante en mis piezas audiovisuales, para mí es una manera de crear la apertura de varios planos, dando paso a las dimensiones detrás del vacío digital de las imágenes que han sido extraídas al editarse en pantalla verde, sobrepasadas por la sensibilidad de la experiencia al escuchar una

canción, leer un texto o recordar una imagen; como menciona Pipilotti, la vía en que se puede ver lo más bajo de la imagen detrás de sus límites expuestos.

Hay también un valor catártico al que quisiera referirme en su obra, que es algo que me motiva de manera semejante a realizar mis piezas de videoarte al protagonizarlas. Algunas de sus piezas, incluida la mencionada anteriormente, son creadas desde momentos emotivos personales, lo que se puede apreciar en la selección de las imágenes que utiliza y el manejo del sonido montado.

Las obras audiovisuales de **Peter Campus** como *Three Transitions* o *Interface* me introdujeron a la posibilidad de abrir la dimensión de la imagen en movimiento a partir de la utilización de técnicas como el croma para pensarlo desde su plasticidad y potencial como un espacio vacío pero mutable, en el que pudiera dialogar con el mismo movimiento del punto de vista que es motivo recurrente en mis obras.

En un principio trataba de entender esta interacción de la tecnología con los nosotros los humanos, así que una de mis obras más conocidas “Interface” era estrictamente sobre una persona reaccionando a su propia imagen de video y su imagen reflejada a la vez; había algo extraordinario sobre eso, así que la imagen de video es como la manera en que otras personas te ven y la imagen reflejada es

⁸ Entrevista a Pipilotti Rist: Freeing the Wonderlight. Louisiana Channel, Louisiana Museum of Modern Art, 2019

la manera en que te ves a ti mismo entonces hay todo este tema entre verse a uno mismo fuera de sí y desde adentro, los dos siendo muy importantes, la vista cósmica de la imagen y tu vista interna a la vez. Era algo en donde tu te encontrabas en un lugar y podías ver lo que había en la cámara en otro lugar, a lo que le llamo “Dislocación de la imagen”.⁹

Este extrañamiento hacia la propia imagen que puede provocar el video al manipularla es lo que Didi-Huberman expresaría en su ensayo “Cuando las imágenes tocan lo real”, donde habla sobre la búsqueda de una verdad a través de la imagen y su ardiente permanencia desde el plano físico, fotográfico o fílmico; y simbólico, cuya reproductibilidad guarda un engaño en sus resignificaciones y se mantiene en suspenso al devenir en el tiempo.

Three Transitions

Interface

Ocurre por lo tanto que las imágenes toquen lo real. Pero, ¿qué ocurre en ese contacto? ¿La imagen en contacto con lo real —una fotografía, por ejemplo— nos revela o nos ofrece unívocamente la verdad de esa realidad? Claro que no. Rainer Maria Rilke escribía sobre la imagen poética: “Si arde, es que es verdadera”. Walter Benjamin escribía, por su lado: “La verdad [...] no aparece en el desvelo, sino más bien en un proceso que podríamos designar analógicamente como el incendio del velo [...], un incendio de la obra, donde la forma alcanza su mayor grado de luz.”¹⁰

⁹ Entrevista a Peter Campus. San Francisco Museum of Modern Art.

¹⁰ Georges Didi-Huberman. Cuando las imágenes tocan lo real.

El Yo percibido desde la disociación es un tipo de experiencia cuyo origen evidentemente psicoanalítico quisiera llegar a conectar con el género y medios que utilizo; viendo en el autorretrato una oportunidad de reflejar las conjugaciones entre psiquis y simbolismos en la imagen. La sensación de intrusión que conlleva el autoanálisis al subjetivizar las percepciones de lo que se encuentra entre lo externo e interno a uno mismo pueden verse traducidas en mi búsqueda por descentralizar la mirada por medio de las capas que se producen por los dispositivos y recursos utilizados en mi obra.

También cabe notar la utilización que hago del video y su maleabilidad mediante la proyección en superficies suaves como una tela negra o transparentes como una caja de vidrio para dar sensaciones holográficas, que es pensada desde la intangibilidad y falta de precisión que hay sobre la imagen cuando se enfrenta a su significado entre la realidad y la mente subjetivizante.

Para hablar de la manera en que llego a percibir mi subjetividad y como la quisiera plantear en mi obra cabe mencionar lo que significa la subjetividad para Guattari, es *"la vivencia de un extraño en nosotros"*¹¹, el sentir este extrañamiento en sí mismo es lo que llega a despertar el ser que nos invade en soledad, lo que se llega a proyectar en cada uno desde lo que se vive individualmente. Jean Luc Nancy se refiere a este sentir en su ensayo *El Intruso* como un ser sintomatológico propio de la persona, como una sospecha del propio ser que no se ve naturalizado dentro de sí, sino que está en constante llegada, el intruso es el ser contemplando esta llegada extraña de sí mismo en la extensión de su cuerpo compuesto por órganos que palpitan por sí solos. El autoanálisis que conlleva mi obra lo abordo desde el medio audiovisual e instalativo, en el cual encuentro en distintos métodos de producción una manera de manipular la imagen y crear simbolismos desde las fluctuaciones del yo consciente e inconsciente que se ven plasmadas en las obras.

En conclusión, analizando los temas de la mutabilidad de identidad en la imagen a través de investigaciones tanto psicológicas como culturales y escópicas; encuentro las teorías necesarias para abordar el autorretrato desde mi búsqueda de reconocimiento identitario.

3. Propuesta Artística.

3.1.- Obras

Mi proyecto surge por el interés de representar mi experiencia íntima al intentar reconfigurar el mundo desde la manera en que lo he visto desde lo sintomático de la ansiedad. Busco la manera en que podría reflejar la intimidad en mi obra, partiendo de los registros en mis diarios que guardan un contenido de lenguaje muy personal que diverge entre lo onírico e intimista. En mis procesos a lo largo de mi carrera estudiantil, encuentro aspectos que han resultado en las obras que planteo para el presente proyecto, las cuales han partido de la experimentación con materiales sintéticos y el medio audiovisual para lograr representar la mutabilidad que he podido percibir en mi propio ser.

Los procesos en los que fui desarrollando mis intereses psicológicos y orgánicos se dieron desde mis proyectos en clases tanto de dibujo expandido y talleres audiovisuales, en los que elegiría siempre partir de la disección de mi sentir desde la ansiedad junto con mis preferencias musicales y visuales que hablaran del sentir sobre mi contexto, partiendo también de los contenidos en mis diarios íntimos. Más allá del proceso en el plano de pensamientos, la técnica que fui desarrollando para tejer estas ideas y sensaciones ha sido la de los desmoldamientos, a partir de envases, vejigas y experimentaciones con materiales sintéticos que desde su textura, color e imprecisión transmiten lo que desde mi interior quiero exteriorizar. A la vez, fui encontrando diversos espacios teóricos que sentía como parte de lo que vivía, a la medida en que producía mis obras, de ahí que me refiera a escritores de teorías tanto en ámbitos psicológicos como sociológicos y de identidad.

Mis primeros acercamientos hacia este sentir mutable del yo, en dimensiones orgánicas y psíquicas pude realizarlos en mis primeros bocetos de obras y proyectos de arte, entre los cuales están los pertenecientes a La Membrana de Diógenes; obra del 2017 en la que experimenté con un material sintético como lo es la gelatina sfx, que me abriría un camino de lenguaje matérico que pudiera moldear, creando un tipo de organismo sintético con el cual sintiera una parte orgánica de mí abstraída de mi cuerpo.

La Membrana de Diógenes. Obra.

La Membrana de Diógenes. Boceto.

Lo mencionado se trasladaría a obras más ligadas hacia el medio audiovisual en las que se encontraría Altschmerz (2018), en la cual pude así mismo encontrar una manera de traducir esta materialización en el video mediante el uso del croma. Esto resultó para mí clave para crear espacios de encuentro entre planos psíquicos y físicos, complementados mediante la edición y superposición de planos en el video o el ensamblaje escultórico de elementos de visualidad orgánica en las instalaciones.

Desde las anotaciones de experiencias halladas en mi diario íntimo, tomo elementos que sirven para graficar estos momentos, materializándolos tanto en obras instalativas como audiovisuales.

El color rojo como motivo

Me he sentido conectada hacia el color rojo desde mi niñez, siendo este el color que siempre quise desde entonces para mi cabello, he desarrollado una fijación por este color, con el cual visualizo lo que sale de mi mente. Rojo es el color que se utiliza para señalar los títulos y extractos a resaltar de un escrito, lo que dibujo de rojo es lo que para mí es importante, algo que en mi alma se mantiene abierto como una herida sangrante. Cada obra que realizo es así de importante y la considero una extensión de mi organismo, puesto que son resultado de mis pensamientos y ellos habitan primero en mi cerebro, fluyendo por mis venas.

Es así como cuando creo, sangro. Crear es abrir heridas y sanarlas o hacer plasma de ellas, drenar la sangre, limpiarla; como respirar. Considerando lo dicho, cada obra presente se ha sentido así al realizarla, y de ahí que este color esté presente en todas ellas, como signo de mis heridas y traumas.

El enjuague y la noche. Vivir es traumático.

Es de noche y mi cabello es rojo, es algo que considero muy icónico para mí, puesto que de esta manera llevo este color en mi cabeza, cubriendo mis pensamientos, abrigando mis emociones, como si la sangre que fluye en mi cerebro saliera por mis poros convirtiéndose en cabello. La acción de enjuagarlo en la ducha lo destiñe y mancha de ese color toda la cerámica fría que tengo alrededor, todo se tiñe de rojo, mi piel, el agua que corre, y con ello se deslava lo violento de mis traumas.

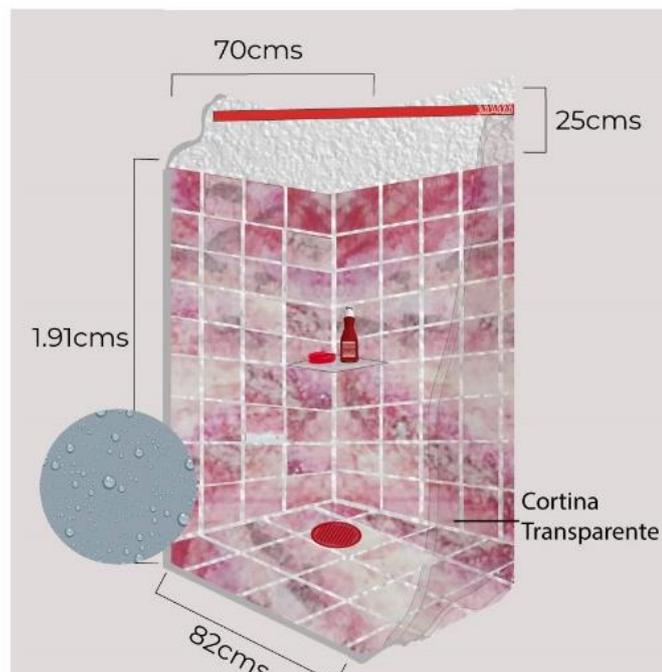
He escrito una noche en mi diario, con tinta roja también, mis pensamientos del día, quejándome de la luna llena y siniestra que me observa y paraliza mis sueños. Cansada de mi ansiedad, lo que he escrito es una carta contando lo deprimida que he estado y como preferiría la muerte al dolor de ese momento; menciono a mi madre a quien también simbolizo de este color cuando a ella me refiero, pues ya el hecho de haber nacido es un trauma para mí, y en mis estados más ansiosos he llegado a sentir cómo desde su vientre fui heredando también algunas de sus heridas.

Luna Roja es la configuración de este escrito en tinta roja y la acción de ducharme mientras corre el rojo hacia el drenaje. Hago de la ducha un lugar sacro en el que se puede estar y meditar, como regresar a ese vientre, humedecida, con mi tristeza aún recogida.

Me veo identificada con lo que Sylvia Plath escribía sobre los momentos de baño en La Campana de Cristal:

Debe de haber unas cuantas cosas que un baño caliente no puede curar, pero yo conozco muchas; siempre que estoy triste hasta morir, o tan nerviosa que no puedo dormir, o enamorada de alguien a quien no veré en una semana, me deprimó, pero sólo hasta el punto en que me digo: “Tomaré un baño caliente”. Medito en el baño. El agua tiene que estar bien caliente, tan caliente que apenas se soporta el poner el pie dentro. Entonces uno se desliza suavemente, hasta que el agua le llega al cuello.

Mi obra **Luna Roja** es una escultura-instalación que consiste en un ensamblaje con cuatro planchas de madera MDF de 9mm, dos de 1.91mts x 80 cms y dos de 80x80cms. Cada madera tiene un texturizado de baldosas realizado con empaste, marmoleados con pintura de látex y esmaltados con barniz para simular las paredes de una ducha real. Lleva también una placa de vidrio en el centro angular, sobre el que coloco un envase de mascarilla roja para el cabello que es utilizada para retocar el color del tinturado, en él he puesto impresa a manera de indicaciones un extracto del escrito de mi diario haciendo su referencia. Para crear la formalidad de esta obra me basé en el lado angular de mi propia ducha de baño, la cual tiene sus baldosas marmoleadas que luego al intentar reproducirlas en tonos rojizos y blancos remitirían a mi propia experiencia en la ducha, a la que me refiero en las páginas de mi diario.

El trauma y la flor

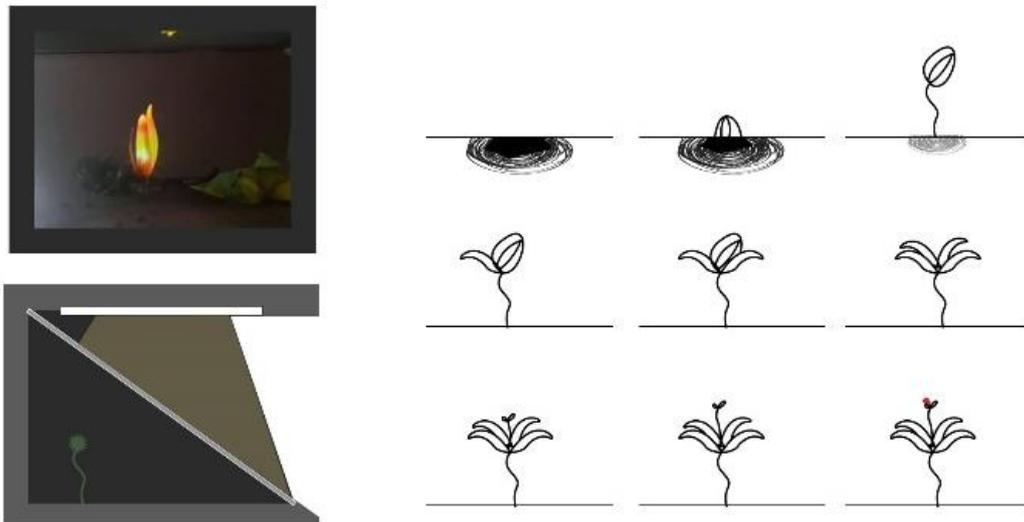
Desde pequeña he tenido una especie de imagen que supongo me he creado yo sola en mi cabeza, una que me evoca un tipo de sensación única, sofocante. Es un rollo pequeño que se deshace y se convierte en llaga; es una imagen muy dolorosa para mí, el origen de una herida que no siento propia, sino de mi madre. Me he hecho la idea de que es producto de un aborto involuntario que tuvo antes de que yo naciera, siendo este suceso cierto. Es muy curioso para mí cómo la mente crea respuestas con su propia lógica, sintiéndose muy reales. Al sentir esta llaga abierta, me remito a un estigma, como el toque de un ser metafísico que la abre y se vuelve doloroso como un beso que deja su marca y luego se pierde, sin saber en qué momento comenzó o terminó la vida de quien sería mi hermano.

Stigmakuss es una videoinstalación que consiste en el florecimiento de un lirio y el crecimiento y sangrado de su estigma, con el que he querido ilustrar el beso referido al abrir sus pétalos como labios, el cual he sentido como la apertura de una llaga en mi mente; comprendiendo el significado de los estigmas tanto como la parte orgánica de una flor como las heridas o llagas místicas.

La obra consiste en un video de stopmotion cuyo reflejo es proyectado por una tablet desde dentro de una caja sobre una placa de vidrio, lo cual le da una sensación holográfica. Detrás de esta placa hay una flor seca reposando. Me refiero a un trauma que he sentido impropio o “heredado” de mi madre, que ha sido parte de una compulsión mía en un estado de irrealidad que llegué a vivir.

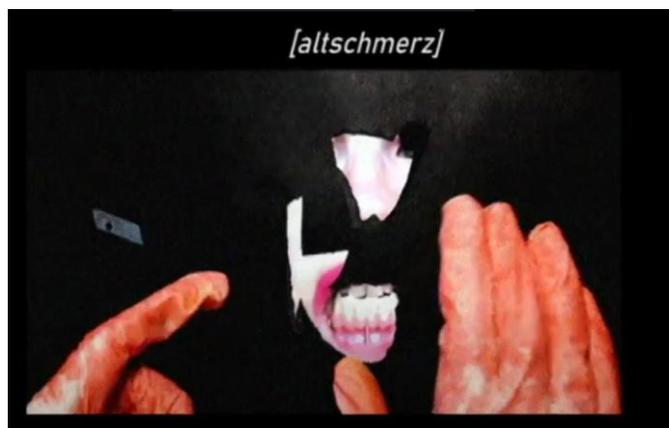
El título de la obra es una palabra compuesta que he creado para describir el objeto imaginario. En idioma alemán Stigma es estigma, kuss es beso; utilizo esta lengua debido a la facilidad que otorga al momento de crear palabras compuestas, lo mismo que

explicaré mas adelante, en la siguiente obra. El aspecto formal de esta obra quise que remitiera a las cajas de cristal en las que reposan los santos cuyo cuerpo permanece intacto y expuesto luego de morir. La caja es negra con medidas de 20.5cms x 14cms para la parte superior en la que estará colocada la tablet y la parte inferior; el fondo tiene 50cms de altura x 20cms de ancho. La placa de vidrio que va inclinada desde el ángulo superior al inferior es de 55.3 cms. La animación tiene una duración de 00:01:37 en loop con sonidos de fondo del florecimiento.

Altschmerz

Proyección de videoarte. Primer plano de un yo alterado emocionalmente. En esta obra, el tema del Yo es abordado desde el lenguaje y la visceralidad en el video. He tomado un término alemán creado por John Koenig, escritor del *Dictionary of Obscure Sorrows*, quien ha inventado esta palabra al querer describir la emoción sentida al sentir un viejo dolor. Es una palabra compuesta, que solo en un lenguaje como el alemán puede existir, ya que este idioma tiene la facultad de crear términos con prefijos y sufijos que ya son en sí una palabra completa: Alt (viejo) y Schmerz (dolor).

De esta manera me desligo de mi propio idioma natal totalmente ya que no sé hablar alemán, pero la emoción a la que se refiere la entiendo desde mis propias sensaciones hacia mi imagen. En el video me hayo también maquillada de un color pálido, haciendo referencia a la cultura urbana gótica, de la cual admiro la teatralidad que hay en su estilo. Con el uso del croma key para editar el video he podido manipular la imagen junto con elementos matéricos como la pintura roja y la gelatina para efectos especiales, lo cual he usado para obtener la visceralidad del dolor que describe el rostro en el encuadre.

Blind Spot

Esta obra comprende espejos de punto ciego ensamblados en una alfombra bordada de lana roja, llevando a la visión del espectador para que abarque más allá de la de su propia imagen, desplazando el primer plano del reflejo propio; de manera que la acción contemplativa del espejo sea de una omnipotencia involuntaria e impropia. Esta fragmentación es asociada a la pulsión escópica confrontada en los escritos de Lacan acerca del Escenario del Espejo. Cito lo que implica la proyección de la imagen en el ámbito psicoanalítico como lo explica la psicóloga Betina Ganim:

Tomando de Freud la noción de narcisismo, define al YO como la proyección en una superficie de la imagen corporal. Es así que para la constitución del yo es imprescindible esa contemplación en el espejo de la imagen unificada del cuerpo.

Verme frente al espejo ha sido una de mis fijaciones al crear esta obra, que en el aspecto psicológico me ha llevado a confrontar el cambio que veo de mi figura reflejada, jugando así con mi propia percepción y su fluidez.

El decir que esta obra es un punto ciego es la manera en que he ensamblado la ironía que cabe en el término, al indicar un lugar en donde habita lo que no se puede ver. La alfombra roja hecha de lana tiene una textura que invita a activar la visceralidad de la mirada al sentir un ambiente, un espacio, al escudriñarse a sí mismo y a lo que está fuera de sí también.

En conclusión, el presente conjunto de obras ha sido creado a partir de la poética encontrada en acontecimientos introspectivos en los que he podido analizar el imaginario plasmado por las emociones que lo envuelven. Es importante reconocer el contenido conceptual mayoritariamente psicológico, de identidad y misticismo de las obras, ya que al momento de concebirlas he tratado de descubrir ese lado propio más allá de lo íntimo; en el que se pueda encontrar un espacio que si bien es subjetivo, se percibe como un desbordamiento de los límites entre lo tangible e intangible, la existencia y lo irreal, la abstracción de mi ser y la maleabilidad de sus significados.

3.2 Proyecto Expositivo

Mi propuesta se llevará a cabo de manera virtual, siendo el lugar de montaje en el 1 piso de un edificio ubicado en Rumichaca 919 y Vélez, en un departamento aún deshabitado. El motivo que me lleva a realizarlo en esta zona céntrica yace en mi propia

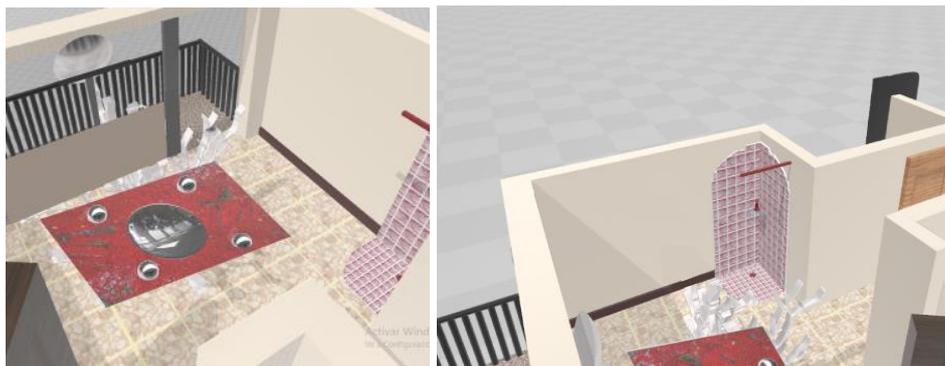
historia personal, habiendo vivido toda mi vida en el centro, con mis familiares en la misma zona; han hecho que me sepa el tipo de edificios que hay y cómo son por dentro.

Me sé los patrones a través de cada piso, cuyos departamentos cambian solo según los decorados de las familias o personas que los habitan. Por este sentido de familiaridad me decidí a escoger un departamento cercano al mío, pero de distinta distribución de espacios; de manera que se acomode a las necesidades de mi propuesta. Cabe

mencionar que este departamento en particular fue desalojado debido de un allanamiento que hubo por parte de un sujeto, lo cual se ajusta bastante bien al tema intrusivo al que me aproximo en mi propuesta.

Al entrar nos encontramos con el sector de la sala, en ella hay un balcón grande por el cual entra mucha luz, necesaria para ver las obras de instalaciones. Me pareció muy pertinente la manera en que la luz y la sombra se extiende en este lugar para disponer mis obras. En esta sección irán las obras Blind Spot y Luna Roja.

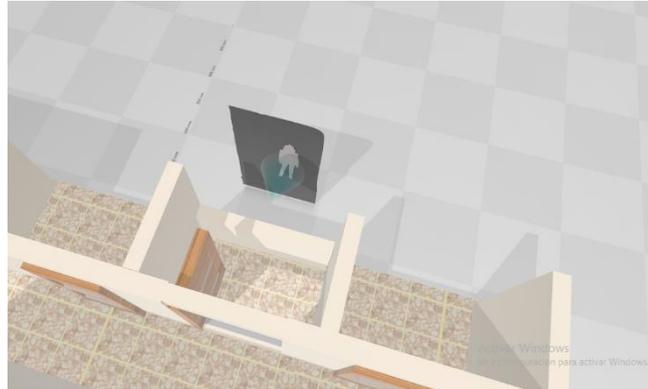

La muestra empieza con Blind Spot ubicada en el centro de la sala principal, la cual invita a abrir el lado sensitivo del espectador que tocaría la alfombra si desea y se encontraría con su reflejo distorsionado en los espejos cóncavos. Luna Roja iría ubicada de manera angular antes de entrar al pasillo oscuro.

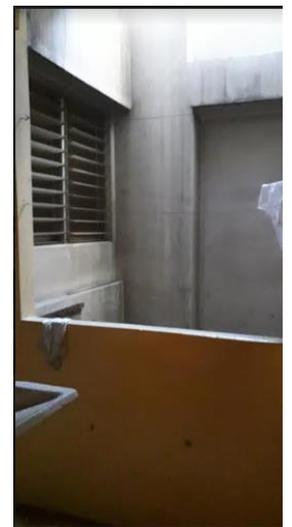
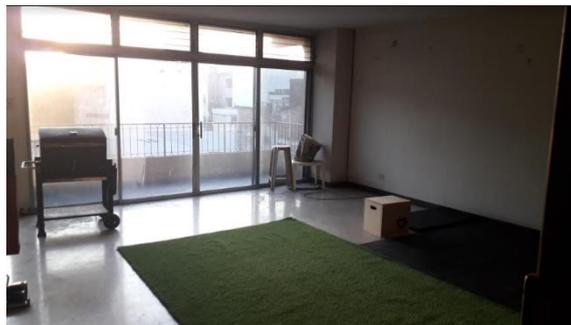
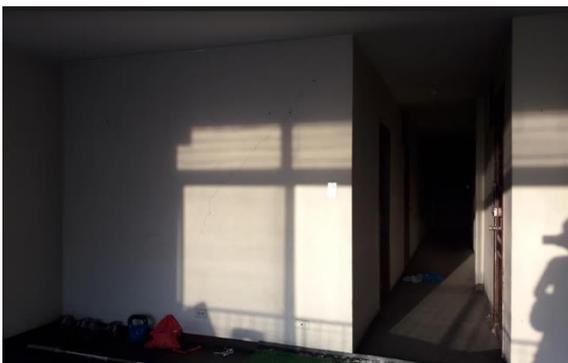
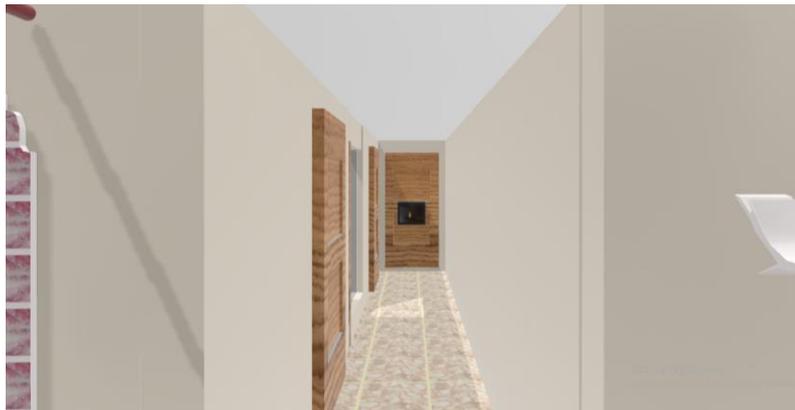
Al no haber electricidad en este departamento, se trataría de aprovechar la división que tiene entre luz natural y oscuridad, que es muy contrastante debido a un largo pasillo que hay luego de la sala, el cual lleva a sus otras secciones. Esta transición me es útil en cuanto que mi interés visual lo he llevado junto con reflexiones acerca de la luz y la sombra y sus efectos sobre lo físico con sus connotaciones tanto psicológicas como

escópicas. Así mismo, proporciona un ambiente siniestro y cautivador que invita a introducirse en el mismo.

La segunda puerta del pasillo lleva a la lavandería. Este cuarto tiene un muro corto que da hacia un vacío, utilizado para poner los cordeles para guindar ropa. Aquí iría la proyección del video de Altschmertz. Esta sería proyectada en una tela negra colgada en los cordeles, creando una relación entre lo que la obra sugiere y el vacío oscuro debajo.

Al fondo del pasillo, siendo el lugar más oscuro del departamento, iría Stigmakuss; ubicado al final del recorrido, como parte de una experiencia que se remite al adentramiento hacia las capas profundas del Yo y el inconsciente.

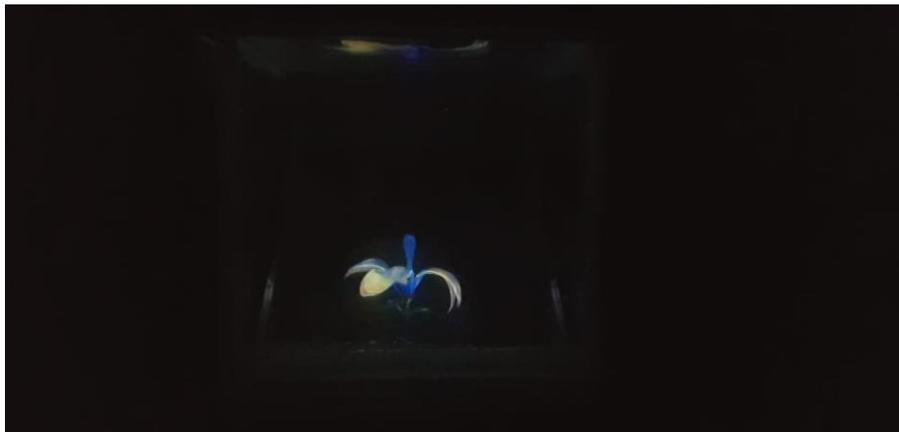
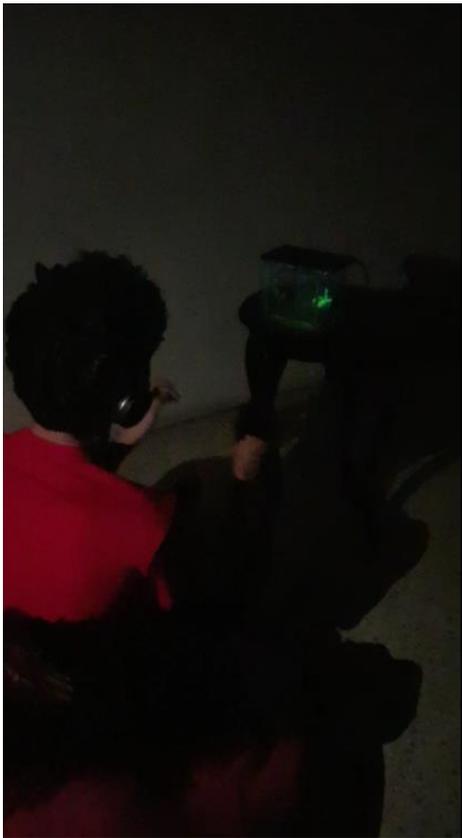

3.3 Registro

4. Epílogo

Este trabajo surge de una necesidad personal por entender el funcionamiento de mi psiquis en momentos de crisis existenciales que han causado en mí fuertes episodios de ansiedad, en los cuales he podido encontrar una vía creativa al cuestionar el uso y significado que le he dado a mi propio bagaje simbólico. He encontrado la oportunidad de reflejar en mi obra artística esta nueva manera de disponer mis simbolismos en función a lo que el arte puede hacer de ello, lo cual es desmoldarlo, haciéndolos pasar por un proceso semejante a lo que en psicología puede ser entendido como disociación.

La investigación realizada me ha permitido solidificar lo que en primera instancia sería este impulso intuitivo por desentrañarme, llegando a hallar lo que pueden significar socialmente los temas que han devenido de mi intimidad. Lo creado ha sido hecho desde mi etapa de juventud, y esto siempre será relevante para mí, ya que he podido revivir y sanar heridas en todo este proceso que obsesivamente me ha llevado a tratar los temas establecidos, lo cual no ha estado libre de alterados estados emocionales, pero que en su finalidad ha valido toda la pena al ver lo que he podido hacer de ello.

Desde la creación de cada obra hasta la elección del espacio y su montaje, he ido aprendiendo la importancia de cada elemento y como influye en la totalidad de una muestra, llevando el gesto de lo que puede sugerir psicológica y emocionalmente en cada aspecto. Si bien los despliegues que muestro en esta etapa llevan al vacío, ya que hablo desde la ansiedad, ha sido el ánimo por encontrar un escape al propio caos lo que me ha hecho abrir mi propia piel y mente en esta serie de obras. El abrirme es recordar que de mí brota sangre que no deja de correr, aunque yo quiera, una sangre que antes de mí fue de mi familia, junto con cada símbolo e historia de las piezas.

Puedo concluir la presente tesis declarando que, en el porvenir de mi profesión como Artista Visual, pienso seguir indagando en el ser, desde las etapas que llegue a vivir como persona y como mujer, investigando la visualidad y las distintas formas en que se puede hacer transmutar la imagen, como sucede en la evolución de cada individuo.

Bibliografía

Deleuze, *El Anti Edipo*, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1985. *Las Máquinas Deseantes*.

Jean-Luc Nancy, *L' Intruse*. 1era Edición. Buenos Aires, Amorrortu, 2006.

Donna Haraway, *Manifiesto Cyborg*. "Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a Finales del S.XX" (New York; Routledge, 1991) , pp.149-181.

Pedro Sangro Colón, *El cine en el diván: teoría fílmica y psicoanálisis*. *Rev Med Cine 4* (2008).

Georges Didi-Huberman, *Cuando Las imágenes tocan lo Real*.

