

LA OBSERVACIÓN MÁS ALLÁ DEL REFLEJO

María del Mar Soto Valencia

Cali, 2022

Trabajo de grado para optar por el título de maestra en Artes Visuales

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Creación y Hábitat
Carrera de Artes Visuales
Santiago de Cali, 2022 – 1

Asesor

Ernesto Ordóñez
Maestro en Artes Visuales

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de este material,
sin autorización por escrito de la autora

Agradecimientos

A mi abuelo, por acompañarme a lo largo de este proceso, ser mi guía, mi consejero y mi mentor. A mi mamá por tanto sacrificio a lo largo de la carrera, por su apoyo y admiración. A mi abuela por acercarme al mundo del arte. A mi asesor, por el acompañamiento, orientación y ayuda. A mis amigos por su motivación y apoyo. A todos quienes tuvieron que soportar cierto grado de caos para llegar a este punto.

Artículo 23 de la Resolución No. 13 del 6 de julio de 1946, del Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana. “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia.

1. <u>Introducción</u>	10
2. <u>Entendiendo las narraciones</u>	12
3. <u>¿Cómo llegué a esta discusión?</u>	13
4. <u>“La misma página”</u>	15
<u>Violencia:</u>	15
<u>Películas:</u>	15
<u>Cine:</u>	15
<u>Espejo:</u>	15
<u>Imagen:</u>	16
<u>Realidad:</u>	16
<u>Normalización de la violencia:</u>	16
<u>Banalización de la violencia:</u>	16
<u>Influencia del cine:</u>	16
5. <u>Espejito, espejito...</u>	17
6. <u>El origen</u>	18
7. <u>El asesinato como obra de arte</u>	20
<u>Esencia</u>	22
8. <u>Entre tanto y tanto, en el pasado nos vamos encontrando...</u>	25
9. <u>¿Hacia dónde vamos?</u>	26
10. <u>Búsqueda implacable</u>	29
<u>La importancia</u>	32
11. <u>¿Y ahora?</u>	35
12. <u>La Apropiación</u>	37
13. <u>De la idea a la imagen</u>	38
<u>Sana que sana, colita de rana.</u>	40
<u>Líneas y rayones</u>	42
<u>Las líneas que la imagen dibujaron, están dejando la luz entrar...</u>	44
<u>El Montaje</u>	46
14. <u>Rin rin renacuajo, este cuento se ha acabado</u>	48
<u>¿Y ahora qué?</u>	48
15. <u>Lista de referencias</u>	49
16. <u>Firmas de evaluadores</u>	51

Introducción

“Para un espectador moldeado, socializado, educado de un modo u otro por la imagen, el espectáculo de la violencia es al principio un elemento extraordinario que le causa un impacto cuya fuerza estará en proporción con su excepcionalidad.” (Lipovetsky & Serroy, 2009)

El hombre se miró al espejo y no se reconoció. Aunque era hermoso por dentro y por fuera, tuviera miles de virtudes, en su reflejo sólo apreciaba los estragos de una problemática que durante años fue la causante de que ese reflejo hubiera cambiado negativamente. Ahora sólo percibía en él una inconsciente historia de dolor, agresión, muerte y violencia... Sin embargo, esto poco le importó y siguió su vida sin reconocerse de otra forma frente en el reflejo.

A la vista de un orden mundial donde prima el sufrimiento, el cine ha sido un instrumento que por años ha movido masas. En el caso de nuestro país, se ha visto influenciado por los periodos históricos por los que ha pasado Colombia. Por medio de las películas se ha construido una memoria colectiva – que si bien está plagada de violencia – está infestada de indiferencia.

“Desde la aparición del sonoro, el cine se puso a asimilar paulatinamente la exigencia moderna de realismo. Los personajes se perfilaron poco a poco, se fueron acercando a la vida. Luego, la terrible experiencia de la guerra impuso la realidad como referencia ineludible; los hechos sociales adquirieron una importancia nueva.” (Lipovetsky & Serroy, 2009, pág. 45)

En relación con un ámbito artístico donde la violencia ha dejado de ser sustantivo para convertirse en sujeto, películas como *Perro come perro (2008)* y *La*

Virgen de los Sicarios (2000), son el reflejo de una Colombia agrietada, víctima de conflictos sociales internos y del fenómeno del narcotráfico, que no sólo han deteriorado al país y por consecuencia su población, sino que también fueron fuente de inspiración para un amplio número de creaciones artísticas, como si no fuese suficiente lo que vivíamos en nuestro día a día.

“El fenómeno de la violencia en Colombia ha sido presentado en el cine colombiano como preexistente y sin final; sus relatos se construyen de manera anecdótica y muestran historias circulares en las que la violencia se experimenta como la llegada de un gran mal que acecha y asechará por siempre al país”. (Clavijo G, 2017)

Consecuente a lo anterior, empieza la realización de un proceso donde primó la deconstrucción más que la construcción. Las imágenes de una violencia banalizada se fueron desdibujando de la forma en que mi mente las había instaurado debido a una infancia relacionada con el protagonismo de la violencia, por medio de un consumo recurrente de películas, enlazado al mismo tiempo con la vivencia en un pueblo fuertemente golpeado por organizaciones delincuenciales disidentes del conflicto armado.

Por medio de este texto y la obra en simultáneo, surgió *La observación* más allá del reflejo, un proyecto que propone un espacio de reflexión y diálogo con el espectador, su reflejo y la imagen desde de un contexto de ficción, con el objetivo de propiciar un espacio crítico acerca de la desensibilización que se ha generado en los espectadores partiendo de la violencia saturada. Este texto no será ajeno a ese propósito, es por esto que se intentará establecer un diálogo con el espectador, donde existirá una línea de cercanía entre obra y sujeto, por medio de narraciones, historias inmersivas, preguntas para el mismo y un juego directo fundamentado en el proceso de creación en Artes Visuales.

Basándonos en la idea de que la realidad no se descubre, sino que se elabora colectivamente, ¿Te atreves a observar más allá de lo que las imágenes expresan? Será usted, estimado espectador quien decidirá si activa la obra, para así ser partícipe de esta historia, o – por el contrario – hace caso omiso y continúa siendo otro espectador pasivo.

Entendiendo las narraciones

Entre tantos pensamientos e ideas de narración, llegó a mi mente el interrogante ¿por qué no continuar con esas narraciones y relatos de la realidad tan propios de las películas que entre tanto y tanto se volvieron mi día a día? Tendré el papel de narradora y usted, quien me lee en esta ocasión, corresponderá al espectador. ¿Por qué romper aquella línea entre obra, artista y espectador? Si al final, la relación entre sí es lo más relevante para mí. Como buen espectador, lo invito a que se ponga cómodo, porque como buen relato, se sumergirá usted en esta larga travesía de lo que fue realizar mi trabajo de grado: todas las exploraciones, los descubrimientos, las crisis, la motivación y los errores nos acompañarán.

Este documento está expresado de una forma híbrida entre primera y tercera persona, lo cual es estratégico para aproximarse a las intencionalidades del mismo entre las narraciones (entendiendo que en esta ocasión soy la escritora, pero también he sido espectadora). Escribo a modo procesual, debido al interés en la deconstrucción propia lograda a lo largo de toda la investigación y exploración artística.

Le recomiendo poner atención a los detalles, no vaya usted a perder el hilo de la historia (que puede parecer un poco enredada). Le advierto que hará parte de los protagonistas de esta pieza, una obra donde le anticipo: más que respuestas, obtendrá preguntas. El objetivo es cuestionar, dejar de “tragar entero” y ver más allá de lo que se nos presenta en las pantallas. Sin más preámbulos...

¡Luces, cámara, acción!

¿Cómo llegué a esta discusión?

El cine me ha gustado desde que tengo memoria, cuando en cuarto semestre me hablaron del trabajo de grado, tenía claro que mi tema sería sobre el séptimo arte. Al entrar en este gran universo las posibilidades eran infinitas, por lo que a medida que iban pasando los semestres, la indecisa, pero soñadora artista en formación, iba encontrando más pistas y construyendo ideas más aterrizadas. Así fue como en 2020, la violencia en el cine comenzó a llamar mi atención. Aunque fue una decisión un poco apresurada y sin más justificaciones que una cuestión de gusto, empezó allí una aventura entre la acción, las guerras, los psicópatas, los sicarios y toda clase de vulnerabilidad de la vida. En un océano de películas, Mar navegaba y aunque era feliz porque veía lo que siempre había disfrutado, ya el sufrimiento, la muerte, las matanzas y la sangre a diestra y siniestra no le parecían parte del espectáculo, comenzaron a aparecer interrogantes en su mente ¿cómo es posible que alguien pueda disfrutar ver de qué manera es arrebatada una vida? ¿El dolor de alguien puede volverse un entretenimiento? ¿Qué efectos pueden causar este tipo de películas en la mente de las personas? Si disfruto este tipo de películas, ¿no soy yo también parte del problema?

Allí llegó la crisis... A este punto los interrogantes se convirtieron en los protagonistas del día a día, ¿somos todos los humanos malos por naturaleza? Si disfrutamos del dolor ajeno en una película ¿Qué tan lejos estamos de hacerlo en la realidad? ¿A qué punto hemos llegado que se ha vuelto tan común ver estas escenas llenas de muerte? ¿Es tan normal la violencia que ya no nos sorprende?

Entre más me sumergía en el proceso, eran más las preguntas que me surgían, pero debía seguir con mi búsqueda, pues había llegado a un punto en el que estaba segura de algo: sobre esto quería hablar, y aún perdida, el océano de películas se convirtió en un río, la corriente era menor, ¡ya estaba descubriendo lo que quería!

Ilustración
Gráfito sobre papel

Fuente propia: Soto, M. (2021). Autorretrato. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Antes de continuar con estas narraciones, me parece pertinente formar una lista de significados de los conceptos y palabras claves a manera de glosario, que a lo largo del texto encontraremos para que tanto usted como yo, estemos en “la misma página”. Para algunos puntos, traeré a colación autores y para otros, construiré yo el significativo.

Violencia

La violencia nos ha acompañado desde nuestra existencia, con el pasar de los años, se ha clasificado por tipos y características, diferenciando algunos comportamientos de otros, por ejemplo: existe la violencia psicológica, la sexual, la económica, y finalmente la física (“toda acción voluntariamente realizada que provoque o pueda provocar daño o lesiones físicas en la persona.” (Iborra & Sanmartin, 2011), la cual será nuestro enfoque a lo largo de este proyecto. En este orden de ideas, citaré un fragmento del texto ¿cómo clasificar la violencia? Para entender mejor el concepto: “La violencia, por su parte, es una agresividad alterada, principalmente por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta intencional y dañina.” (Iborra & Sanmartin, 2011, pág. 22).

Películas

“Obras cinematográficas, las cuales recrean historias documentales o ficticias.”¹, éstas construyen historias a partir de la imagen en movimiento, creando universos de ficción, drama, aventura, terror, violencia, etc.

Cine

“El cine, como arte, es la forma en que las sociedades narran sus historias, problemas, coyunturas o circunstancias a través del discurso audiovisual. El cine es el reflejo del tiempo en que vivimos, de nuestras preocupaciones y nuestros anhelos a nivel personal o colectivo.”²

Espejo

“La palabra espejo viene del latín *speculum*, que, a su vez, deriva del verbo *specio*, que significa mirar. Así, pues, se asocia este objeto etimológicamente con el sentido de la visión y el acto de la mirada, sin los cuales pierde toda funcionalidad y razón de ser.” (Román E, 2011). A parte de ser algo tangible y cotidiano, la idea del espejo va mucho más allá:

“El espejo muestra lo que no se ve, ese espacio recóndito y desconocido al cual sólo tenemos acceso a través de la mirada indirecta del reflejo, pero lo reconstituye en un espacio irreal, tergiversado” (pág. 3).

1 Tomado del blog <https://conceptodefinicion.de/pelicula/>

2 Tomado de: ¿Qué es cine? <https://www.significados.com/cine/>

Imagen

“Es la forma de representación visual de un objeto o cosa, con el fin de generar sensaciones en el espectador, además de transmitir un mensaje.”³. La imagen es también la representación de lo real o lo imaginario, que finalmente se concentra en la apariencia de un algo.

Realidad

Es lo real, lo que sucede en nuestro contexto, lo del día a día. Aquello que tiene existencia en nuestro espacio / tiempo.

Normalización de la violencia

Para entender más este concepto, recurriremos a Coral Morena, quien en su artículo *Mujer, violencia y cine: la agresión masculina como estrategia narrativa* nos menciona el gran impacto que las producciones mediáticas han impuesto sobre sus espectadores, consecuencia de la saturación de la violencia representada:

“El cuarto modelo, se refiere a la desensibilización hacia la violencia. Está basado en la habituación que sucede como consecuencia de la exposición a contenidos violentos, es decir, una normalización de dicha violencia ante la suma de escenas violentas contempladas. Se estaría perdiendo la capacidad de sensibilizarse ante conductas violentas, y lo que es peor, alcanzar ciertas dosis de diversión: en pocas palabras, se adoptarían gestos tolerantes ante la violencia.” (Mora H, 2015).

Banalización de la violencia

“Se trata de convertir algo que debería tener gran importancia, incluso preocupación, en algo superficial, banal; cuando se le resta significación a alguna problemática. Por ejemplo, cuando se le resta relevancia a actos violentos por su cotidianidad o frecuencia.” Cita propia.

Influencia del cine

“El cine, marcado por la llegada del cinematógrafo a las sociedades modernas, cambió completamente la experiencia del pasado, porque la imagen en movimiento revolucionó el acceso a los acontecimientos, tanto así que se estableció como uno de los ejes centrales para la elaboración de la historia.” (Clavijo G, 2017, pág. 192).

³ Para ampliar información véase en: ¿Qué son las imágenes artísticas en artes visuales? <https://www.euroinnova.co/blog/que-son-las-imagenes-artisticas-artes-visuales#:~:text=En%20las%20artes%2C%20una%20imagen,%2C%20p%3%A1ginas%20web%2C%20entre%20otros.>

Espejito, espejito...

¿Qué elemento más distintivo del cine hablamos!

¿Cuántas películas podrías recordar en este momento cuando te hablo de este elemento tan característico? Hablando desde el cine de carácter internacional como Blancanieves, que nos crió con su reconocido relato del espejo encantado, hasta el cisne negro que construyó una mente desquiciada y usó éste como herramienta elemental para llevarnos hasta las últimas consecuencias de esta historia.

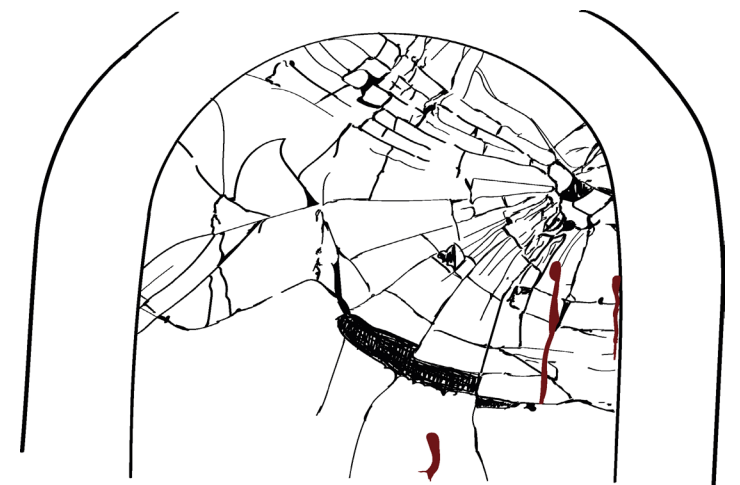
Tantos directores han usado los espejos como herramienta narrativa... ¿no es muy atrayente esa ilusión?

Entre más exploraba este objeto, más me sumergía en su magia. Empecé con la analogía en la que el cine es un espejo de la realidad: historias basadas en el mundo real, que, contadas a manera de ficción, nos sumergen en una ilusión a partir de la imagen.

Esta realidad adornada, presentada en una analogía completamente paralela a mi visión, presenta un mundo ideal donde a veces olvidamos que al mirar por fuera de esa pantalla nos encontraremos con el reflejo de lo que creíamos era sólo ficción, sólo que en la vida real no siempre se llega a esa anhelada solución tan cliché del séptimo arte, no existe el héroe y tristemente no existe el “felices para siempre”.

- ¿El espejo sería el medio de expresión de mi lenguaje visual!
- ¿Y ahora?
- Ahora viene la imagen, ¿qué quiero que se vea en este objeto más que el atrayente reflejo tan propio del Narciso?
- Ficción, quiero ver ficción en contexto con la realidad.

Ilustración digital

Fuente propia: Soto, M. (2021). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

El origen

De la ficción a la realidad

¿Recuerdan cuando les dije que el océano se convirtió en río?

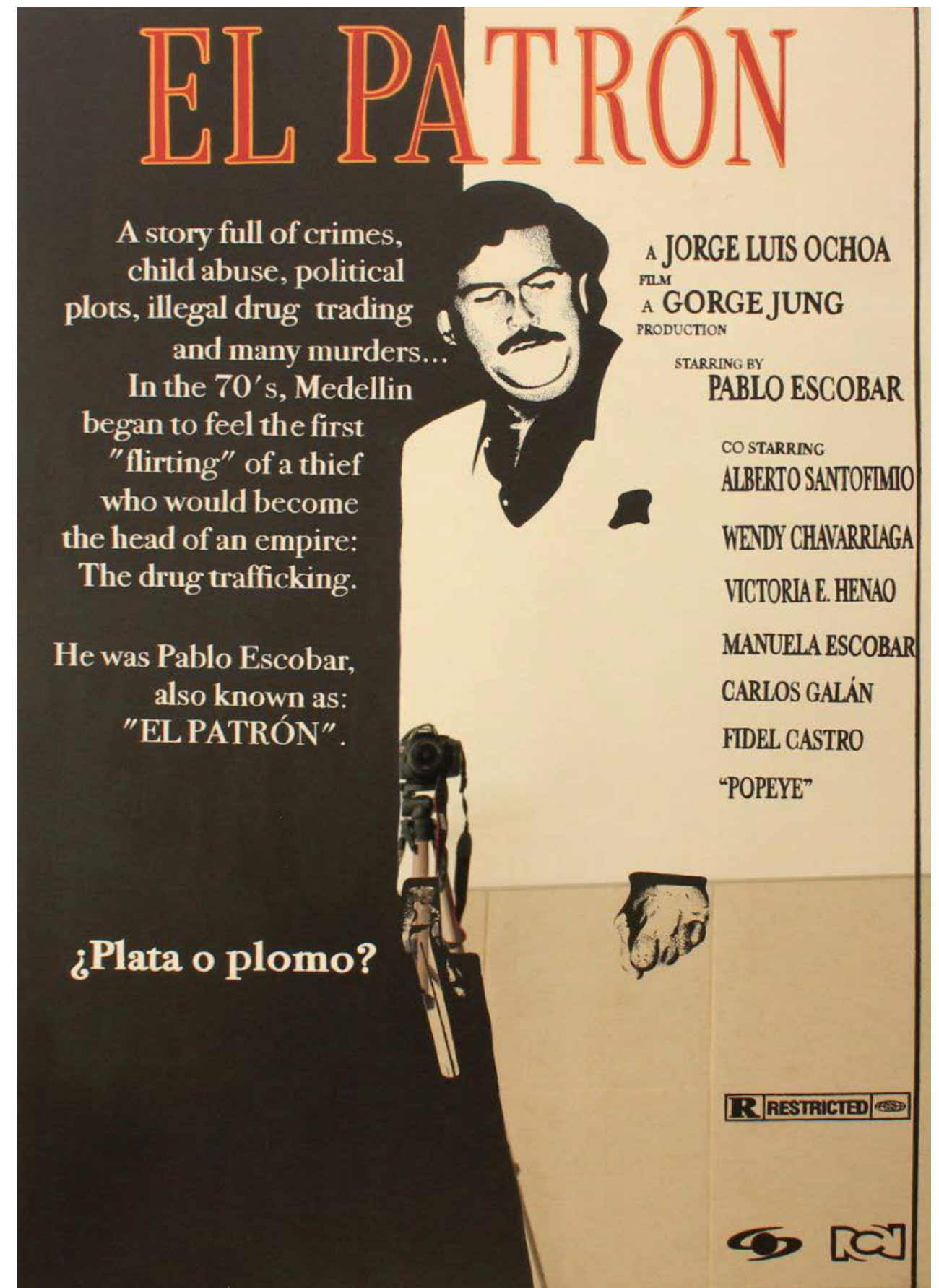
Así fue como la elección de películas se fue haciendo más exitosa, teniendo claro que será el espejo el elemento con el que trabajaría. Ahora venía lo realmente retador: la imagen. Aunque el reflejo tiene fuerza, ponerlo en juego con la imagen es lo que me interesa. En este punto, mi objetivo es encontrar producciones que muestren problemáticas similares a las que Colombia ha atravesado.

Entre paralelismos y comparaciones, encuentro el perfil del inolvidable Tony Montana de *Scarface* (1983) y su similitud con Pablo Escobar, ambos representantes del narcotráfico dentro de su propio universo, cabezas de sus propios imperios. Es allí donde comienza a jugar la relación de la ficción con la realidad.

Siguiendo con la misma idea, realizo una similitud entre la serie de televisión *Los Magníficos* (1983), y las Autodefensas Unidas de Colombia, ambas tratándose de organizaciones paramilitares y terroristas que luchaban por sus ideales por medio de la violencia.

Así es como esta exploración se basa en una serie de pinturas expandidas sobre espejos de gran formato donde el espectador está inmerso en lo que está observando.

Allí el público juega un papel muy importante, debido a que activa la obra al reflejarse en ella. En un mismo momento se puede ver a sí mismo, el espacio que lo rodea, la intervención pictórica y la pieza en conjunto con el espacio donde se encuentra.

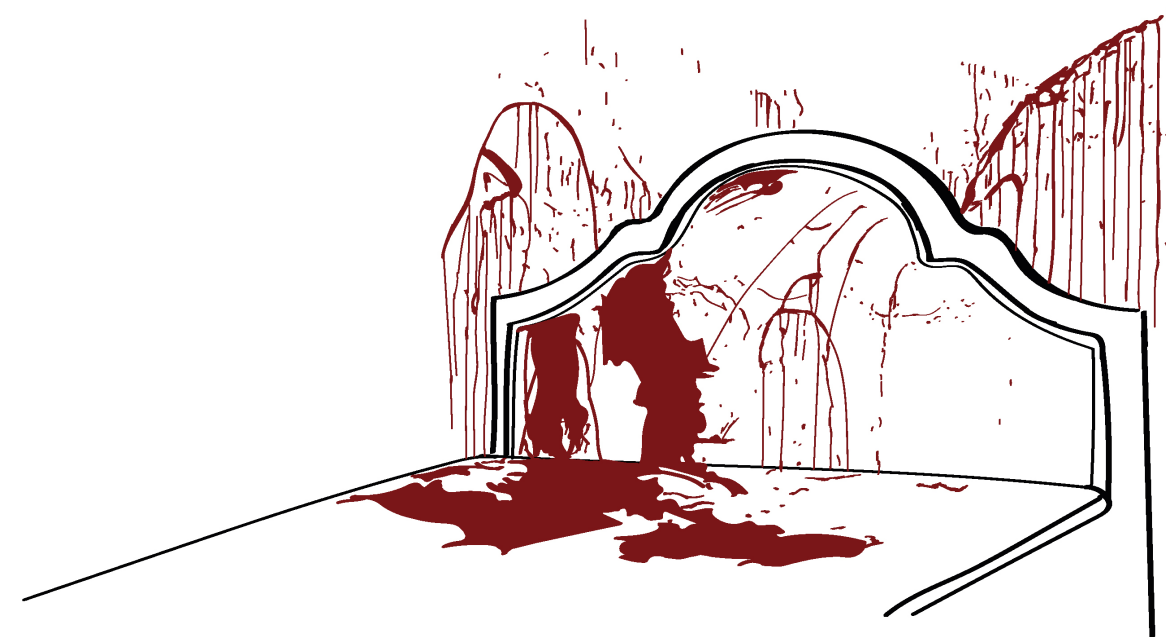
Fuente propia: Soto, M. (2021). "El Patrón". Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

El asesinato como obra de arte

Entre búsqueda y un poco de confusión, la temática va dando un giro poco esperado, el asesinato comienza a verse de una forma particular para mí, ¿qué tan loco sería relacionar un asesino serial con un artista creador? En el camino, cada vez más sorprendida estaba al encontrar que no, no era una locura, las relaciones son muchísimas e incluso aterradoras a la luz de mi verdad. Encuentro etapas y las similitudes entre ambos procesos: hay una rigurosa investigación, selección de herramientas y técnicas, luego se lleva a cabo la acción y finalmente el montaje de obra organizado estratégicamente (aplicado en los cuerpos sin vida). Experimentando en todo el proceso diferentes tipos de vivencias como lo son las experiencias estéticas desencadenadas a partir de su creación. Este proceso organizado, se puede comparar con el proceso de creación de un artista visual, debido a la similitud de todo su desarrollo (mencionado anteriormente).

Después de una extensa selección de películas, *Dragón rojo* (2002) de la saga de Hannibal Lecter, ícono dentro de los asesinos seriales, es la elegida para mi análisis y creación. En ella encuentro un homicida que masacra familias en particulares condiciones: pone trozos de espejos en los ojos de sus víctimas con el fin de tener una audiencia durante todo su proceso, quiere verse en su obra y que también lo vean.

Me resulta inquietante y descabellado, pero en esta práctica atroz encuentro interés para indagar a profundidad, con la idea de promover un espacio para que los espectadores se sientan parte de esta película y se reflexione sobre lo que estuvieran observando, apropiándome de imágenes muy gráficas y crudas basadas en fotogramas de la cinta.

Fuente propia: Soto, M. (2021). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Fuente propia: Soto, M. (2021). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Esencia

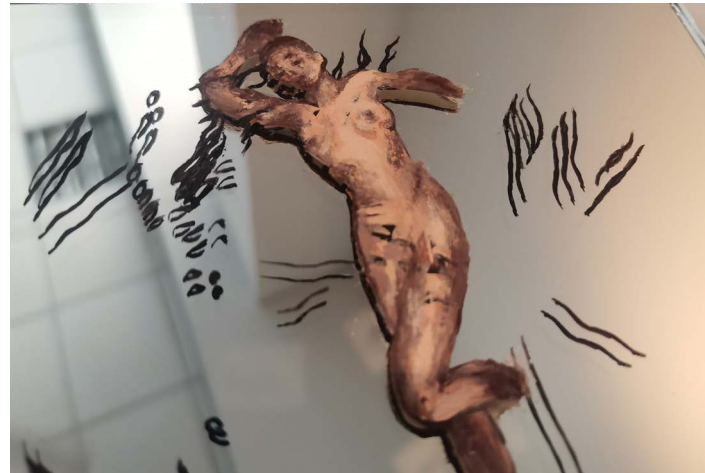
Fotografía.
Acrílico sobre espejo.

Fuente propia: Soto, M. (2021). "Esencia". Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Continuando con este interés entro mucho más a fondo en el universo de los asesinos seriales, entendiendo sus tipos y características, así mismo, eligiendo entre la gran cantidad de películas relacionadas; para este punto, fue *El Perfume*, la película que se roba mi atención. ¿Extraer de un cuerpo su esencia y dejarlo sin una gota de vida, sólo para preservar su olor? ¡Qué juego de experiencias vividas en ese proceso! ¡es inhumano, pero incluso poético! ¿Qué se experimenta al verse a sí mismo reflejado en el mismo espacio de unos cuerpos sin vida? Durante este momento expositivo, surgen diferentes apreciaciones entre los espectadores, no obstante, hubo un factor común evidente entre ellos: la inquietud, el cuestionamiento sobre lo que están allí observando.

Fotografía.
Acrílico sobre espejo.

Fuente propia: Soto, M. (2021). "Esencia". Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Fotografía.
Acrílico sobre espejo.

Fuente propia: Soto, M. (2021). "Esencia". Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Pero luego entraron las dudas.

¿Es esto realmente lo que quiero? ¿Por qué me interesa eso? Para contestarme a mí misma decidí escribir un texto en el que las ideas llegaran a mí y la luz apareciera. Extrañamente, en el desarrollo de este texto me sentí incómoda conmigo, me sentía culpable e incluso nostálgica, finalmente me di cuenta que no, no era lo que quería. No me siento cómoda comparándome con uno de estos sujetos que por horas vi cómo disfrutaban lastimar al otro; mi mentalidad a este punto ha cambiado, y aunque tengo claro que quiero seguir hablando de la violencia a partir del cine, ya no quiero comparar las obras de arte con homicidios seriales, ¡ya no!

Y la frustración volvió... Pero ¿por qué no construir algo a partir de ese mismo impedimento? Si mi inconformidad viene desde la satisfacción e incluso normalización de la violencia, ¿por qué no partir de allí?

¡Sí! Sobre la normalización de la violencia quiero hablar, quiero promover cuestionamientos e inconformidades a lo que se ha vuelto parte de nuestro día a día.

Ahora, ¡ya sé a dónde quiero ir!, pero ¿de dónde viene realmente este interés?, no puede ser más que por un gusto hacia el cine...

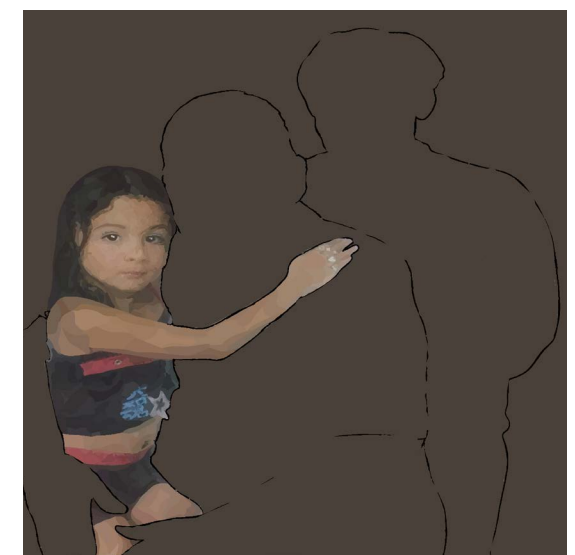
Entre tanto y tanto, en el pasado nos vamos encontrando...

Aquellos reflejos del inicio cada vez van siendo más claros... Hace 14 años una pequeña niña vivía con sus abuelos maternos en un pueblo al norte del Valle del Cauca. Ellos eran la luz de su vida, su pilar y su mejor compañía diaria, como chicle en un zapato, era la infanta pegada a ellos. Su abuelo acostumbraba a ver películas de acción cada noche después de las noticias de las 7:00 pm, para ese momento todos se reunían en familia a ver las mencionadas películas, la pequeña de ocho años poco a poco se fue acostumbrando a esta dinámica, y aunque aquellas cintas se caracterizaban por los disparos, las explosiones y – sobre todo – los asesinatos, para ella se convirtieron en algo casi natural del día a día.

El pueblo donde la niña vivía, había sido fuertemente golpeado por la violencia por parte de “organizaciones delincuenciales en el territorio como lo fueron el Cartel del norte del Valle, los Rastrojos, los Machos y posteriormente los Urabeños.” (Parra H, Urdinola H, & Serna H, 2021, pág. 99) y demás grupos disidentes del conflicto armado. Las diferencias entre lo que escuchaba a diario y lo que veía en la pantalla en las noches, no era mucha. Con tan sólo ocho años, ese contexto violento no era un secreto para ella, y aunque no le daba mucha relevancia negativa, era fiel espectadora e incluso curiosa ante los acontecimientos de su diario vivir.

Sí, así es, la pequeña niña soy yo. Y es así como me doy cuenta que efectivamente no es una cuestión de gusto, sino que hay una justificación totalmente válida detrás del agrado hacia este tipo de películas y mi inconformidad ante la normalización de las mismas; es mi trayectoria de vida, la realidad que me ha acontecido, porque yo soy también parte del problema.

Ilustración digital

Fuente propia: Soto, M. (2021). Autorretrato. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

¿Hacia dónde vamos?

Si del pasado venimos, al presente nos dirigimos.

Al entender el origen de mi interés, con mayor claridad continúo mi proceso.

Enfocándome en el concepto de normalización de la violencia mencionado anteriormente

“Está basado en la habituación que sucede como consecuencia de la exposición a contenidos violentos, es decir, una normalización de dicha violencia ante la suma de escenas violentas contempladas – se estaría perdiendo la capacidad de sensibilizarse ante conductas violentas, y lo que es peor, alcanzar ciertas dosis de diversión: en pocas palabras, se adoptarían gestos tolerantes ante la violencia.” (Mora H, 2015, pág. 265).

Decido analizar en mi proyecto, temas que probablemente se piensen, pero poco se expresan. Considero que no es parte de la regularidad aceptar que actos violentos puedan impactar a tal manera que se comience a regularizar la violencia del día a día, aquella que vivimos tan frecuentemente en nuestro contexto.

Con el fin de comprender mejor la postura del espectador acerca de esta temática, realizo una entrevista⁴ a un grupo seleccionado de jóvenes, quienes se consideran fuertemente atraídos hacia el cine con altas cantidades de violencia y son constantes consumidores del séptimo arte:

Dentro de las preguntas elaboradas en la entrevista se encuentran: “¿Consideras que una película violenta puede influir en el comportamiento de alguien? ¿De qué manera? / O ¿por qué no?”

Sus respuestas fueron:

- “Si, una de nuestras maneras de aprender comportamientos y maneras de pensar es por medio de lo que consumimos tanto visual como auditivamente, si vemos imágenes violentas que nos impactan constantemente el cerebro lo va normalizando haciendo que normalicemos cosas que nos generen la misma reac-

4 <https://docs.google.com/document/d/1ZZhzcI4Z-BFOMghhWzUvi4B-g5Zs4EhUltVcbpaOV0/edit?usp=sharing>

ción en la vida real, ya que nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción” Natalia González, (2022), entrevista escrita.

- “Más allá de influir el comportamiento de las personas, las películas violentas contribuyen a que se normalice la violencia, por ende, en el contexto cotidiano ya no generará impacto ni sorpresa.” Maria Alejandra Cuero, (2022), entrevista escrita.
- “Puede ser demasiado para soportar para algunos, en otros creo que hasta normalizarían o glorificarían actos violentos. Como también hay gente que se maravilla por la forma visual en la que está representada o se entretiene desde los puntos técnicos y /o narrativos.” Andrés Trujillo, (2022), entrevista escrita.

¿Lo que se observa en las pantallas es sólo ficción o podría suceder en nuestro contexto real? ¿de qué manera? / o ¿por qué no?

- “La ficción siempre está inspirada en cierta medida en la realidad, por lo que la frontera entre ambas se convierte difusa y la violencia que observamos en la pantalla grande también está presente en nuestro contexto y realidad.” Maria Alejandra Cuero (2022), entrevista escrita.
- “Si, en un mundo donde la violencia y guerra es tan frecuente lo que sucede en las películas es un reflejo de la misma sociedad” Isabella Valderrama (2022), entrevista escrita.
- “Pues en tanto violencia si, lo vemos en las noticias todos los días, en nuestras redes sociales y lo vimos en el paro.” Natalia González (2022), entrevista escrita.
- “Algunas cosas podrían quedarse solo en la ficción, otras son a fin con una realidad, y otras podrían llegar a suceder.” Sofia Arias (2022), entrevista escrita

Otra de las preguntas claves es: “¿Consideras que la saturación de la violencia en las películas podría llegar a normalizar la misma? Justifica”

- “Creo que más que un problema del cine es un problema educativo y contextual desde los puntos y valores que se enseñan de manera más generacional. Cosa que el cine como medio expresivo no tiene que ver y que sus obras no cobran culpa por estas impresiones, sino que gracias a estos valores de la casa desde el contexto colombiano se puede tergiversar el cómo se ve la violencia en el día a día.” Andrés Trujillo (2022), entrevista escrita
- “Sí, porque ver la violencia en noticias todos los días al igual que en películas lo convierte en algo “normal” dentro de nuestro panorama.” Maria Alejandra Cuero (2022), entrevista escrita.
- “Seguramente si, uno normaliza lo que es cotidiano y habitual, si normalmente se ven películas así, se

puede terminar por naturalizar eso.” Sofia Arias, (2022), entrevista escrita.

- “Si, si el mensaje de la película no hace una crítica a la misma violencia esta se comenzará a normalizar ya que no se está exponiendo como algo negativo sino normal.” Isabella Valderrama, (2022), entrevista escrita.

El resultado de esta encuesta fue satisfactorio, debido a que las respuestas obtenidas, se relacionan directamente con mi planteamiento e investigación, y pude entender mucho más el papel del espectador en conexión a esta gran problemática como lo es la normalización de la violencia.

Ilustración
Gráfito sobre papel

Fuente propia: Soto, M. (2021). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Búsqueda implacable

Citando a Mora (2015), quien se referencia en Mendoza (2004)

“El cine ha sido un vehículo de la memoria que ha posibilitado la recuperación del pasado vivido por distintos grupos sociales. Es un mediador público, en el que participan grupos interventores: productoras, guionistas, directores, el Estado, entre otros, y con el cual representan hechos que creen importantes y merecedores de ser retratados. Además, le otorgan sentidos y formas interpretativas según los marcos sociales con los que se identifican, usando objetos o lugares de la memoria que ayuden a crear vínculos con el pasado y mantengan una continuidad”.

Entendiendo que las películas finalmente tienen el papel de un medio para la divulgación y construcción de la historia dentro de imaginario colectivo (opinión con orígenes en 1916 en la obra *The Camera as Historian* “dedicada al papel del cine como forma de lectura del pasado” (Bolufer, Gomis, & Hernández, 2015, pág. 10)

Decido empezar mi selección con una extensa lista: *Lavaperros* (2020), *Cóndores no se entierran todos los días* (1984), *Oscuro animal* (2016), *Ciro y yo* (2018), *La vendedora de rosas* (1998), *María llena eres de gracia* (2004), *La virgen de los sicarios* (2000), *Perro come perro* (2008), *Las tetas de mi madre* (2015), etc.

Mi selección debe retratar los relatos de lo vivido en nuestro contexto colombiano, así es como elijo lo más icónico del cine colombiano: el narcotráfico y la violencia desencadenada de esta gran problemática que por años ha sido la protagonista en nuestro país.

La virgen de los sicarios (2000) es la primera película elegida para mi indagación, una pieza cinematográfica que pone en evidencia la gran problemática social que se vivía en las calles de Medellín, una ciudad caracterizada por la violencia desencadenada de relaciones con el narcotráfico, precisamente hablando del cartel de Medellín. Esta se desarrolla en la constante crítica hacia la sociedad colombiana y la cultura de violencia tan presente en el día a día; a partir de un relato poco alejado de la realidad, conocemos a Fernando Vallejo, quien, gracias a sus relaciones amorosas con jóvenes inmersos en bandas delincuenciales, nos retrata la Medellín que tanto critica.

Así es como Schroeder junto a Vallejo, nos muestran un filme crudo pero totalmente inmersivo. Hace parte de mi selección, debido a su argumento basado en el protagonismo de la violencia y su normalización al punto en el que presenciar asesinatos se convirtió en hecho cotidiano. A partir del retrato de una Medellín saturada por la crueldad, busco que esa imagen regularizada, genere un impacto diferente, una mirada más crítica.

“No es el número de muertos lo que nos desensibiliza... sino la forma de cometer los asesinatos: son fríos, sin arrepentimiento o reflexión alguna...” (Hatry, 2012, pág. 98).

En la selección de una película relativamente contemporánea a la elegida, pero basada en la ciudad en la que vivo: Cali, encuentro a *Perro come perro* (2008) en mi camino. Película fuertemente elogiada y reconocida a nivel nacional e internacional. Por medio de una historia de violencia banal y generalizada se logra percibir ese retrato del contexto caleño tan presente en el imaginario colectivo que gira en torno a la problemática del narcotráfico, el sicariato, el poder, el dinero y las muertes a diestra y siniestra.

Carlos Moreno nos retrata una ciudad impregnada de violencia, narraciones ficcionales, que poco están alejadas de la realidad. Finalmente, la justificación de esta selección se evidencia dentro de la misma cinta al observar lo banalizada que está la violencia, evidenciada en los comportamientos y falta de impresiones de los mismos personajes cuando llevan a cabo los homicidios que se convirtieron en un suceso más del día a día.

“La película se muestra más interesada en promover una violencia perpetrada o inscrita en una cultura violenta del colombiano, que en mostrar las lógicas y sentidos que movilizan a los actores armados. Se enfoca en construir una violencia naturalizada y, además, legitimada.” (Clavijo G, 2017, pág. 209)

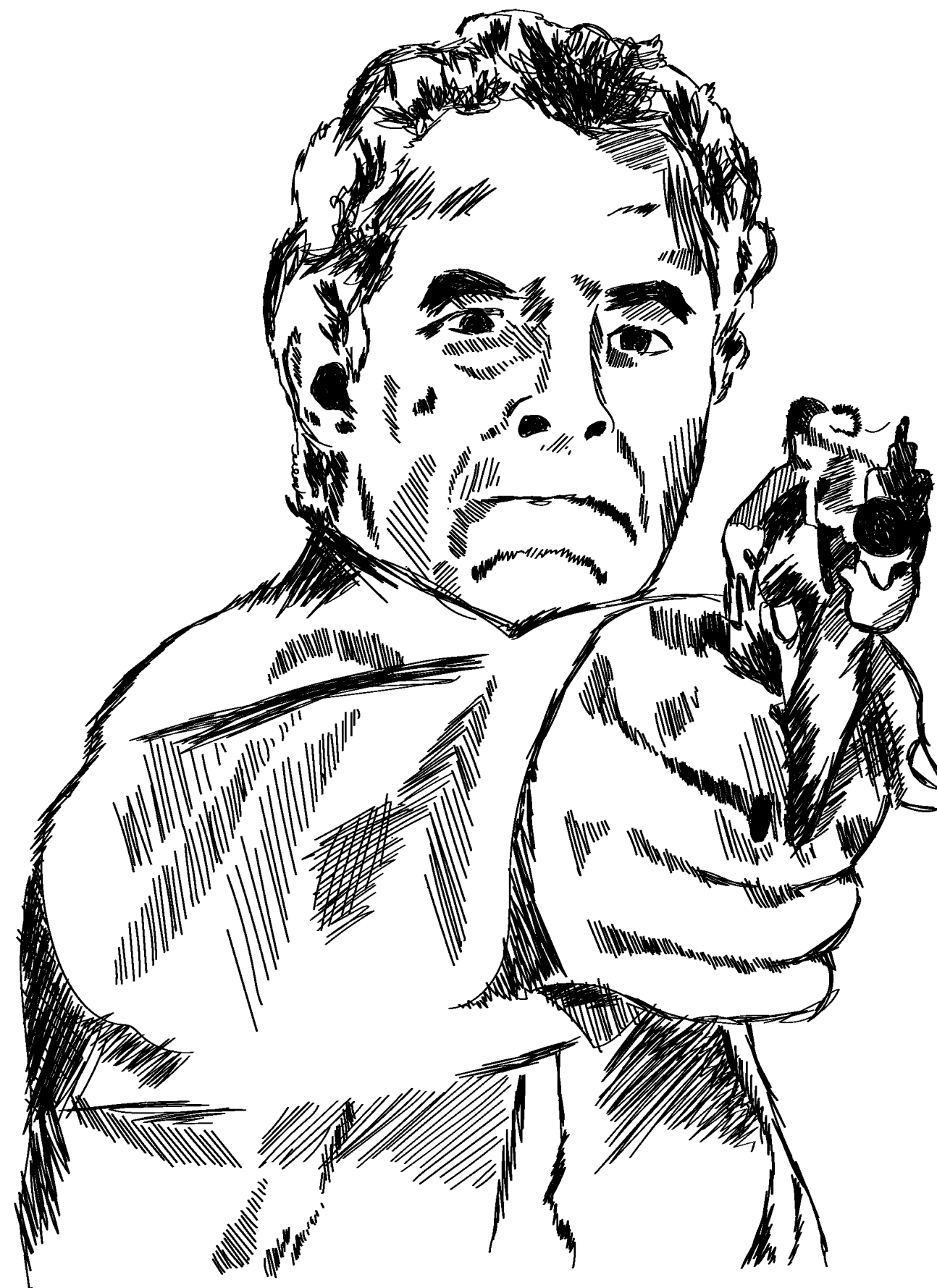
Al seleccionar estas películas, encontré grandes contrastes entre las mismas. Ambas, desarrolladas dentro de un contexto sumamente violento, con temáticas en torno a esta gran problemática, al punto en el cual, en ambos universos cinematográficos, ha sido normalizada la violencia, gracias a la saturación de la misma.

Las narrativas representadas en estas cintas, han sido herencia de los problemas sociales desencadenados del narcotráfico, restos que continuamos teniendo en nuestro contexto actual. Si bien, no tan presentes y evidentes como antes, pero siguen haciendo parte de nuestro día a día. En situaciones de desesperación social, ha salido a la luz este comportamiento mimetizado de la cultura de la violencia, como lo fue el paro nacional en Colombia (2021).

Ilustración digital

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

La importancia

Para nadie es un secreto que nos encontramos en un contexto sumamente violento, donde se ha vuelto pan de cada día ver noticias que retratan la agresión en su gran esplendor. En un proceso de autoconocimiento y autorreflexión, al cual me ha permitido llegar esta investigación, he decidido hablar de esta temática porque siento que me corresponde; como colombiana, en mi realidad y contexto tengo el deber de aportar elementos con el fin de no repetir expresiones o desempeños del pasado, haciendo hincapié en la violencia normalizada a partir de la repetición de las imágenes que por años se han consumido.

El cine, principalmente el colombiano, se ha caracterizado por retratar esa violencia tan común en nuestro país; existiendo tantas posibilidades de temáticas, nos permite preguntarnos: ¿por qué se quiere representar aquello que por todos lados se ve?

“A partir de la promulgación de la Ley de Cine en el 2013, se estrenaron más de 19 películas en el país, cuyos personajes principales y/o secundarios incluyen a guerrilleros/as, paramilitares, fuerzas armadas y/o narcotraficantes. Detrás de estas producciones ha habido un deseo por reelaborar, desde la ficción, la violencia contemporánea, contribuyendo significativamente a la elaboración simbólica de lugares para las memorias (Nora, 2006).” (pág. 194)

Y aunque es totalmente entendible que la prolongada duración de nuestros conflictos internos haya generado una cotidianidad entre estos sucesos, no debe ser una razón justificable para la desensibilización.

“Mediante relaciones de sentido, se tomará la ficción como un elemento indisociable del lenguaje, a través de ella nos inscribimos en la escena social y creamos formas de relacionarnos con la vida en cuanto a qué decimos y qué acontece. Elaboramos metáforas con las que integramos los hechos en una historia y nos involucramos en un relato colectivo. De manera que la ficción es el lenguaje de la memoria.” (pág. 195)

Como bien hemos mencionado, el cine ha sido un vehículo para escribir historia, narrar acontecimientos, sucesos que hemos vivido desde el origen de la existencia. Ha sido un recurso usado con el fin de crear memoria colectiva desde sus inicios el 28 de diciembre de 1895 con la gran invención de los hermanos Lumiere.⁵

Aunque muchas de las narraciones proyectadas a lo largo de la historia incluyen violencia a grandes rasgos, es pertinente aclarar que estas representaciones de agresividad no son perjudiciales en sí, lo peligroso con este tipo de expresiones es la mirada poco crítica por parte de los espectadores.

Es por esta razón, en caso de que esté a mi alcance como artista en formación, poder aportar para que este sea

5 <https://www.inci.gov.co/blog/la-evolucion-del-cine-desde-su-nacimiento>

un tema de discusión y reflexión. Me sentiría satisfecha contribuyendo a este pequeño pero significativo cambio.

Dentro de ese orden de ideas, ya que nos encontramos en un contexto sumamente violento, es importante nombrar artistas caleños que se han preocupado por hablar de esta problemática, representarla y ponerla en evidencia. Desde la larga trayectoria cinematográfica caleña encontramos a Carlos Mayolo, quien, en obras como *Carne de tu carne (1983)* “pone en escena un universo cinematográfico surrealista al servicio de una crítica de la violencia colombiana, y más específicamente, del período de La Violencia y del Frente Nacional.” (Martínez, 2009, pág. 65)

Óscar Muñoz⁶ es también un gran exponente de la violencia que ha vivido Colombia durante años. Por medio de sus obras, el artista hace “alusión a realidades presentes en su entorno, tales como muertes violentas, el desplazamiento forzado y la amnesia colectiva.” (Malagón-Kurka, 2010, pág. 18). En obras como *Aliento (1996)* les da imagen a víctimas de desapariciones forzadas. Por medio de fotografías y espejos, representa estos rostros posiblemente olvidados, y aluden las muertes causadas por la violencia presente en el contexto.

Si a referentes plásticos debo recurrir, en primera instancia investigo la obra Michelangelo Pistoletto⁷ quien fue uno de los mayores exponentes de arte povera, (donde a partir de los materiales en los que son creados las obras, se invita a una reflexión y crítica sobre los mismos, ya que en su mayoría fueron usados materiales industriales.)

Pistoletto usaba los espejos con la idea de que estos reflejaran el mundo, la realidad. “El espejo es el gran instrumento del desengaño, porque destruye la idea de lo duradero que tanta ilusión hace al ser humano, de perpetuar la ilusión de algo o a sí mismo.” (Fahrenheit, 2011)

Con espejos rotos, y/o intervenidos pictóricamente el artista crea tensiones entre el espectador y la obra que tiene enfrente. Por medio de instalaciones reflectivas, habla sobre el mundo real y las problemáticas que este incluye, donde el público podrá ver lo que hay detrás de ellos, examinando todo lo que han hecho, y al mismo tiempo, el espacio y el tiempo que lo rodean.

The form of the mirror (1978), *Diecisiete menos uno (2009)*, *Man with Yellow Pants (1964)*, *Deposizione (1973)*, entre otros, son obras características del artista y en las cuales encuentro por un lado referencia técnica en cuanto al uso del espejo, y por el otro, referencia teórica basada en el valor que le dio Michelangelo al espejo y su contraste con la realidad.

En cuanto al uso puntual de la imagen violenta, a los hermanos Chapman⁸ pude descubrir: los artistas hacen una fuerte re interpretación de la serie de Goya “los horrores de la guerra”, en su obra llamada de igual forma, realizan pequeñas piezas escultóricas de cuerpos degollados, torturados, desmembrados, etc. Haciendo referencia a la guerra moderna y al desapego humano causado por las fuertes imágenes que pueden llegar a normalizar la guerra y el sufrimiento humano.

6 <https://nodoarte.com/2017/01/22/oscar-munoz-el-aliento-y-la-memoria/>

7 <https://www.wikiart.org/es/michelangelo-pistoletto/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry>

8 <https://www.ahmagazine.es/los-hermanos-chapman-lo-grotesco-como-reflexion/>

Las figuras pretenden inquietar de una forma irónica, debido que parecen juguetes, pero al detallarlas, se encuentra que son las fuertes imágenes que muchas veces se suelen censurar. Aunque crudamente real se nos presentan las piezas escultóricas, la ironía de su tamaño le resta un poco el impacto, es necesario observarlas, mirarlas a detalle para entender toda la problemática que hay detrás de ellas, tal cual sucede con las películas en contraste con mi propuesta artística.

Nam June Paik⁹ es otro de mis referentes, el artista, pionero en el videoarte, fue uno de los primeros en usar televisores para la realización de obras artísticas, en su obra *TV Eyeglasses* (1971) encuentro ideas interesantes en cuanto al montaje, la forma en la que son distribuidas las pantallas, creando una especie de mosaico de gran formato y la armonía que se genera con el espacio y este juego de luces y emplazamientos.

Creando intercambios de experiencias entre el espectador y su vida cotidiana, el artista hace uso de elementos como la música, la videoinstalación, la escultura, etc. Por lo cual, considero que su propuesta es un referente interesante en la factura final de mi obra artística.

9 <https://www.paikstudios.com/>

¿Y ahora?

Al referirnos a la normalización de la violencia y todo lo que esta implica, ¿cómo puedo yo, desde mi papel de artista creadora, ser consecuente con mi contexto y no seguir contribuyendo más a esta insensibilización?

Sí de un contexto violento venimos, crecimos y vivimos, ¿de qué forma puedo utilizar esas mismas imágenes que tan acostumbrados estamos a ver, para generar un efecto inverso?

Decido usar fotogramas de las dos películas elegidas: *La virgen de los sicarios* (2000) y *Perro come perro* (2008), encontrando imágenes diferentes pero que finalmente terminan proyectando lo mismo, después de observar múltiples veces las películas, pude ver que la imagen más repetitiva era la de los personajes apuntando con un arma de fuego, fue inquietante darme cuenta sobre esa repetición tan constante de un imagen sumamente fuerte, pero totalmente normal en ambos contextos, donde tener un arma de fuego es válido y justificable por las condiciones que implica vivir en Colombia. Al existir una reproducción tan recurrente, también se va banalizando por parte del espectador. Es por esta razón decido apropiarme de estas imágenes y plasmarlas en los espejos.

El reflejo que tanto nos muestra, nos exhibe y nos reconoce, sigue siendo mi soporte, la forma de contar la verdad proyectándola en el mismo. Como bien mencionamos al inicio de la narración, el espejo ha sido un recurso usado infinitamente a lo largo de nuestra historia, cautivándonos desde los inicios de nuestra existencia humana; si bien, el espejo como lo conocemos hoy es un invento mucho más reciente, el reflejo siempre ha sido un aspecto sumamente atrayente para las personas

“Para los griegos, la imagen reflectada estaba relacionada con la idea de profundidad e inmersión, en parte por la imagen virtual propia reflejada en los líquidos, de los cuales el vino y su copa contenedora –a manera de espejo cóncavo– eran el principal vehículo e instrumento para la exploración interna (Frontisi-Ducroux, 1999) que permite ver a través del individuo y extraer sus pensamientos.” (Román E, 2011, pág. 7)

¿Qué es aquello tan atrayente propio de este elemento? ¿Será aquel engaño/misticismo que se percibe ante este? ¿La seducción de la belleza propia? ¿Será el narciso interno de cada uno? ¿O incluso esa mirada de la realidad desde otro ángulo? ¿O la auto observación o el auto análisis?

Del espejo se ha hablado desde diferentes ámbitos, el cine siendo uno de los más característicos, pero también desde la psicología “Jacques Lacan sobre el estadio del espejo o de Jean Piaget frente a la asimilación cognitiva de la imagen especular y su impacto” (pág. 6) “o de Sigmund Freud y sus ideas sobre el autoerotismo primario”, teorías desarrolladas gracias al impacto y la gran saturación del espejo en nuestra cotidianidad. Pasamos también

por la historia más contada sobre el reflejo y nuestro gran referente narciso, el cual se ha representado en un gran número de técnicas, como lo es la pintura y el gran Caravaggio con su famosa obra *Narciso (1597-1599)*. Lo anterior nos ayuda a recordar que los objetos reflectivos no son sólo las superficies metálicas química y físicamente tratadas, “existía en primera instancia la superficie del agua en calma como espejo, que constituye la forma espejular más antigua.” “Para mí, el espejo es otra forma de mostrar la realidad, de contar la verdad, ver ese algo que sólo nuestros ojos no alcanzan a ver, un vehículo transmisor de los hechos.

Al usar los espejos como soporte, incluyo por consecuencia al espectador en su reflejo, y este es un punto fundamental de todo mi proyecto, al momento en que la persona se ve allí proyectada, ya la vuelve parte de la obra; el poner estas imágenes tan fuertes dentro del cuadro reflectivo, da inicio a un juego de imágenes donde puede usted, estar siendo apuntado por la misma. El espectador ya no estará por fuera de la obra, se ha suprimido esa distancia entre obra y persona “al tratar de sumergir a éste en un torbellino de emociones subjetivas y emociones directas” (Lipovetsky & Serroy, 2009, pág. 44)

De esta manera, busco promover un espacio de reflexión, donde más que ver una repetición de las mismas imágenes, los retratos lo inviten a pensar sobre lo que tiene enfrente.

“Usualmente somos nosotros quienes pasamos ante la imagen – cuando paseamos, viajamos o volvemos una página -; en la televisión es algo distinto, pero incluso allí somos nosotros los agentes teóricamente activos: podemos mirar a otra parte, quitar el sonido, tomar café” (Berger, 1972, págs. 144-145)

Finalmente, al seguir con aquel planteamiento mencionado de que la realidad no se descubre, sino que se elabora colectivamente, usaremos este objeto cargado de tanto encanto como medio para que se hable de lo que muchas veces, se evita.

“El espejo muestra lo que no se ve, ese espacio recóndito y desconocido al cual sólo tenemos acceso a través de la mirada indirecta del reflejo, pero lo reconstituye en un espacio irreal, tergiversado, imposible.” (Román E, 2011, pág. 9)

La Apropiación

- Para las piezas artísticas, he seleccionado 15 imágenes de diferentes fotogramas sacados de las películas (*La virgen de los sicarios (2000)* y *Perro come perro (2007)*), tomando la captura del personaje en cuestión y sacándolo de su espacio. Así es como me apropio de estas imágenes, extrayéndolas de su contexto y poniéndolas en un escenario completamente distinto al reinterpretarlas y alejarlas de ese relato ficcional al cual pertenecen.

La existencia humana se ha basado en la influencia y reinterpretación de todo lo que está al alcance de sus sentidos. En el arte, la referencia no ha sido la excepción, los artistas por años han hecho uso de la apropiación, pero este concepto no se conoció como tal hasta finales de los 70's, inicios de los 80's, concretamente, durante la posmodernidad por el crítico de arte Douglas Crimp, término imprescindible para dicho momento, donde existía un gran gusto particular por hablar de la cultura popular y de la influencia de los medios de comunicación “A lo largo del s. XX el arte ha propuesto una gran variedad de modos de Apropiación: la copia, el montaje, el reciclaje, el collage, el objeto “encontrado” y el apropiado como ready-made, la cultura del sample, la serialización...” (Furió V, 2014, pág. 3)

A partir de allí, esta técnica ha sido empleada por grandes artistas como los nombrados por Crimp en *Imágenes: Como Graves y Mapplethorpe, tales pintores apropian estilo, no material, salvo cuando usan las formas tradicionales del collage.*” (2003, pág. 47)

En este mismo orden de ideas, menciono el uso de la apropiación artística en el cine, más conocido como *Found Footage*, el cual se basa en la creación de películas a partir de fragmentos de cintas ajenas, convirtiéndose así en productos audiovisuales dotados de nuevos significados que el reciente autor decide.

“En las prácticas apropiacionistas existen dos momentos de máxima importancia que deben ser tenidos en cuenta: por un lado, el momento en el que extraemos un elemento de su contexto inicial y le damos una entidad (y, por lo tanto, una significación) autónoma y, por otro lado, el instante en el que decidimos incluirlo en un nuevo contexto alejado del original, resignificándolo.” (Furió V, 2014, pág. 17)

Por otro lado, tenemos a Andy Warhol, ícono del arte contemporáneo y seguidor de algunas conductas apropiacionistas como medio para hablar del consumismo, los medios de comunicación de masas y la influencia de los mismos.

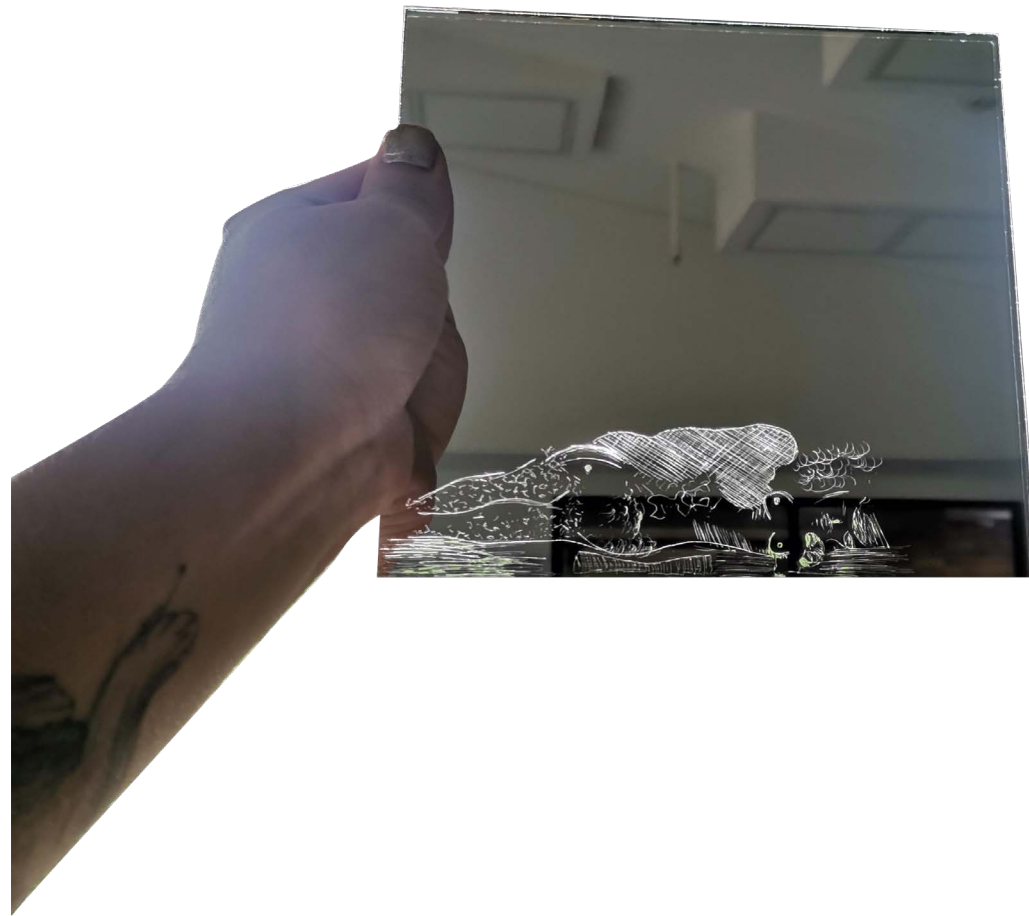
Considero idóneo el uso de este recurso técnico al momento de elección y experimentación de recursos visuales, tanto por los valores críticos en su origen, como por todo lo que representa la resignificación de la imagen.

“Así pues, el apropiacionismo se caracteriza por el hecho de recurrir a formas ya producidas con anterioridad para generar nuevos modos de representación en los que el espectador, el lector, el público pasa a ser un agente activo en el proceso de la producción y la recepción de la obra.” (pág. 17).

De la idea a la imagen

¿Si de violencia hablamos, violencia vemos, por qué no con esa misma violencia trabajamos?

Empezando con mis primeras exploraciones, me encuentro en búsqueda de una técnica que irrumpa sobre la superficie, que tras su paso deje una huella. El experimento empieza con dibujos con punta seca sobre la parte trasera del espejo, y sobre los surcos ya demarcados, procedo a aplicar ácido nítrico, con el fin de que éste quemé la superficie y las líneas dibujadas tengan mayor fuerza.

Fotografía.
Punta seca sobre espejo.

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Aunque el resultado me agrada, aún no me convence. En este punto, comienzo a mezclar técnicas, ¿qué tal se verían esas líneas que atrás se apreciaban en una imagen fusionada con pintura?

Fotografía.
Punta seca y acrílicosobre espejo.

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Había algo interesante allí, pero aún me falta un poco... Mayor fuerza en la técnica, mayor limpieza, más control entre líneas. Es un buen inicio, el inicio de algo más y mucho mejor, ¿qué herramienta me podría ayudar a darle más fuerza a estas imágenes?

Sana que sana, colita de rana.

Toda herida cicatriza, pero dejando una marca imborrable que recuerda la lesión que se abrió, la violencia ha sido esa herida tan constante y profunda en Colombia; el medio para plasmar las imágenes en los espejos debía tener un impacto, debían ser más que dibujos, pintura o impresiones, encontré el grabado con mototool como el lenguaje plástico con mayor fuerza para mi proyecto. El mototool causa una lesión sobre la película reflectiva encima del vidrio, dejando una cicatriz tras su violento paso, tal y como ha sido la huella de la violencia en nuestro país.

Fotografía.
Grabado sobre espejo.

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Fotografía.
Grabado sobre espejo.

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Líneas y rayones

Si la idea tenemos, ahora la materializaremos.

Al definir la herramienta y las imágenes que en el espejo se plasmarán, la joven artista empezó su proceso, el motool era algo totalmente nuevo para ella, pero entre más lesionaba el espacio, más se inquietaba por la imagen que lentamente se iba percibiendo.

Las primeras exploraciones se basaron en imágenes tomadas de la película *La virgen de los sicarios* (2000), donde el primer paso fue dibujar la figura en la parte trasera del espejo, aquella no reflectiva. Seguido de esto, procedo a “raspar” esa película con la herramienta.

Entre líneas y rayones, la cicatriz se convirtió en imagen, y con ello, una pieza con un gran potencial.

Fotografía.
Grabado sobre espejo.

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Fotografía.
Grabado sobre espejo.

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Las líneas que la imagen dibujaron, están dejando la luz entrar...

Después de plasmar las imágenes en los espejos, pude apreciar cómo la luz traspasaba los surcos y daba más fuerza a la imagen, que como una cicatriz se había plasmado en la superficie reflectiva. Con la idea clara de mi proceso a realizar, ya las ideas finales comenzaban a aflorar:

Cada espejo representa una pantalla, una pantalla iluminada

“Tanto los cristales como los espejos presentan superficies planas que son delimitadas geométricamente, por lo que se asemejan al concepto tradicional de pantalla, incluyendo su carácter frontal. Cristales y espejos se convierten, de esta manera, en pantallas que hacen parte de diversas arquitecturas y se multiplican para construir el paisaje de los espacios cotidianos.” (Román E, 2011, pág. 75).

Es finalmente dicha pantalla que muestra más que la imagen, aquella que obtiene movimiento según los ojos que la vean. Es por esta razón que hay gran variedad de tamaños, relaciono las diferentes pantallas de nuestro día a día: pantallas de celulares, ipads, computadores y televisores, haciendo así mismo, alusión a la serialización de la imagen y la hiper reproducción de la multipantalla. “El cine, en una configuración que ya no tiene mucho que ver con lo que fue desde el principio, acaba viéndose en mini ventanas móviles, con posibilidad de congelar la imagen, de retroceder, de elegir el idioma...” (Lipovetsky & Serroy, 2009, pág. 11)

Al poner la imagen en contacto con la luz, ésta potencia mucho más el dibujo que se ha plasmado, es por esta razón que comienzo a explorar con diferentes tipos de luces, ¡es impresionante la forma en la que la luz le da una especie de movimiento a la imagen! En la luz blanca artificial encontré una prometedora potencialización de la imagen, ahora debía explorar entre los diferentes formatos de luces.

Finalmente, debía encontrar la técnica adecuada para que los espejos tuvieran la mejor presentación para la recta final. Después de ver diferentes tipos de pantallas, llamó mi atención eso. Las pantallas en sí y los recubrimientos exteriores que tienen los diferentes formatos; eso era lo que les faltaban a mis espejos, tal cubierta que protege y da mucha más materialidad.

Así es como las cajas contenedoras vinieron a mi mente. Pensadas a partir del espacio que debía comprender y el material que fuera lo suficiente fuerte y resistente para soportar el peso desde diferentes ángulos, las cajas también debían pensarse en tema de practicidad, cómo dejar pasar los cables, cómo guardar la luz, la forma en la iba a estar pegado el espejo, etc.

Fotografía.

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Fotografía.

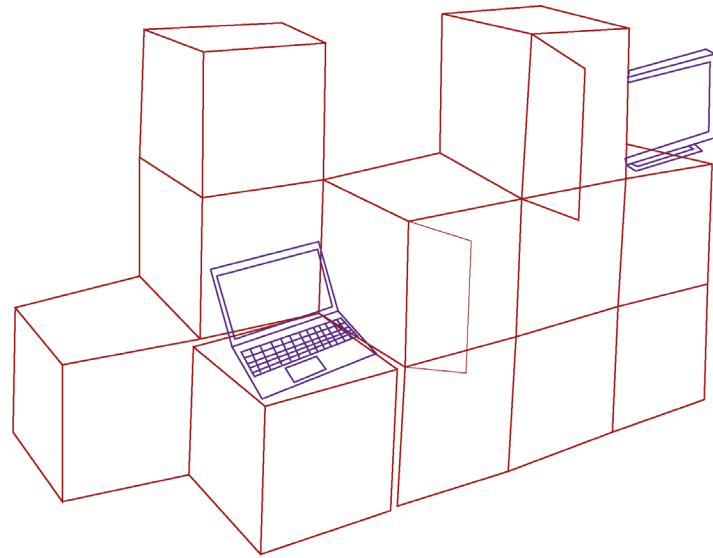

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

El Montaje

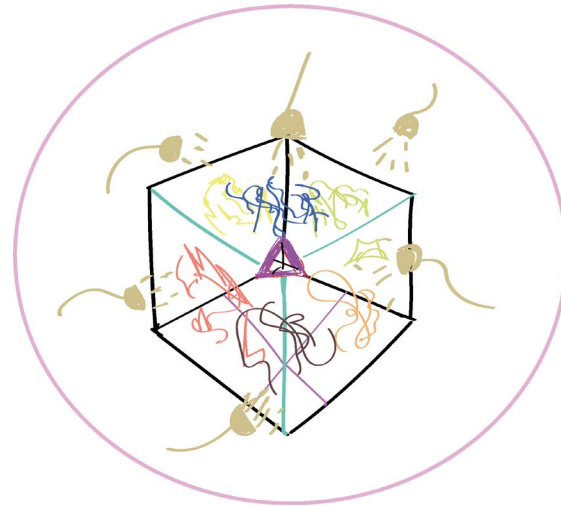
Como primera idea de montaje, usé la técnica del trietro como referencia, en un espacio reflectivo conformado por 6 espejos en forma de cubo, con una pequeña abertura en una de sus puntas, pensaba en un dispositivo iluminado con lámparas exteriores que proyectaran la imagen grabada. Aunque me gustaba mucho el reflejo sobre el reflejo en una ilusión de “infinitud”, me percaté que era un mecanismo bastante distante para el espectador, porque si bien, lo obligaba a “sumergirse” en el interior, no se vería éste reflejado directamente, se establecería nuevamente esa distancia entre obra y espectador nombrada anteriormente; y es allí donde rompería todo el sentido de mi propuesta.

Ilustración digital

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Ilustración digital

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Al seguir explorando ideas, vino a mi mente la perspectiva de cajas de madera, mezcladas con las cajas formadas con los espejos (fusionando un poco la propuesta pensada con anterioridad), donde se diera lugar a una instalación interactiva y allí el espectador sería quien decidiera si abrir o no la caja y ver su contenido, o si, por el contrario, continuaba viendo en las pantallas recurrentes en nuestro día a día.

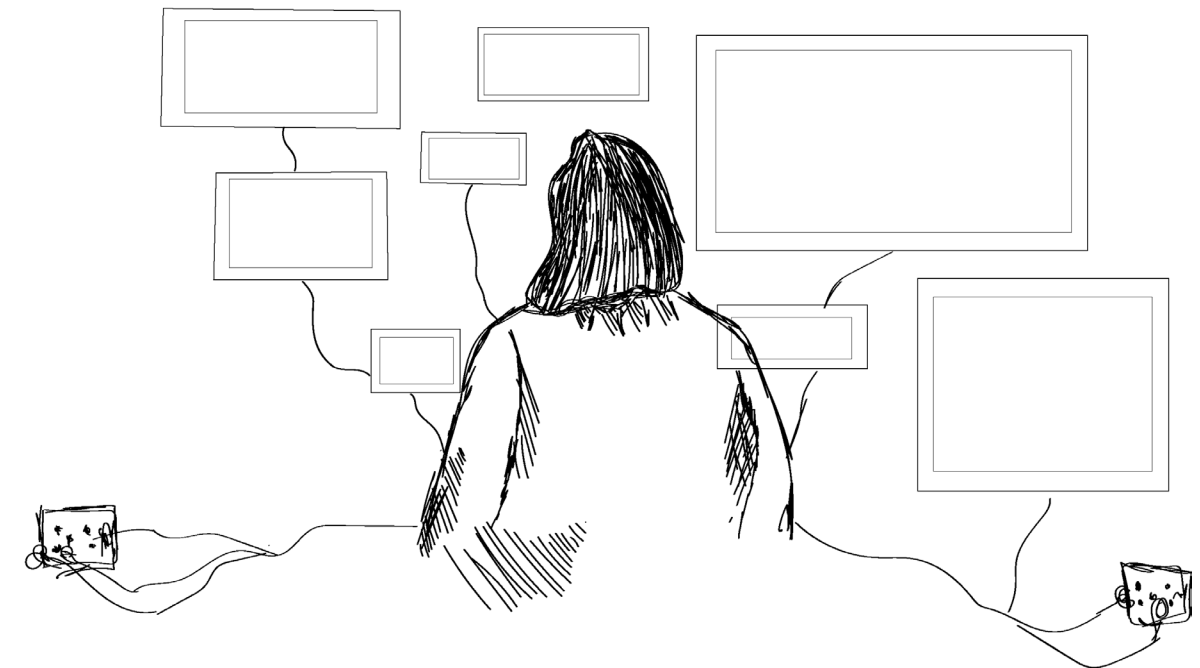
Dentro de las cajas de madera, planeo poner los espejos individuales y en alguna otra, sólo el sonido, el cual saldrá de los mismos fotogramas base para las imágenes reflectivas. Era una propuesta interesante, sin embargo, este tipo de montaje obligaba al espectador a moverse mucho por el espacio, era dinámica, pero tal vez demasiado, debido que intrínsecamente la imagen ya tiene mucho movimiento, serían demasiados elementos dentro de una misma propuesta y podría existir una saturación en la imagen y desviar al espectador del objetivo base: el espacio de reflexión.

Finalmente, para el momento de decisión del montaje, en mi mente se dibujó la imagen de una sala llena de pantallas, distribuidas tanto en la pared como en el suelo; dando fuerza a la mencionada serialización de la imagen. Cada pantalla estará a disposición de ser observada y activada por el espectador, a quien se le ubicará un objeto para el reposo, acción que determinará el impacto de la obra. ¿Decidirá la persona sentarse a observar y al mismo tiempo observarse dentro de estas pantallas?

Acompañando las cajas reflectivas, estará un espacio cerrado, contenedor del sonido, un juego de luces y un espejo fracturado. Esta idea de cuarto surge desde la concepción del impacto más allá de la imagen y el recuerdo de ver películas en un ambiente casero, memoria propia de mi infancia con mi abuelo y también de la niñez de muchos. Antes de entrar al espacio se apreciarán unas luces de colores titilantes, generando este efecto que se aprecia cuando en una pantalla está reproduciendo una película, pero está la puerta cerrada y no vemos más que el movimiento y el color.

En el momento en que sea abierta la puerta, las luces se detendrán y será sólo una luz blanca la que ilumine el espacio; esto con el fin de hacer alusión a esa curiosidad que muchas veces sentimos viendo lo que en algún espacio ajeno se está proyectando, pero cuando estamos a punto de descubrirlo, estas imágenes se detienen y no quedará más que el espejo roto y la reproducción sonora de fragmentos claves de las películas.

Ilustración digital

Fuente propia: Soto, M. (2022). Exploración de piezas. Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Rin rin renacuajo, este cuento se ha acabado

Aunque del cine hablemos, no es nuestro fin hacerlo... En resumen, estoy usando múltiples elementos que evocan al séptimo arte: las pantallas, el recurso de la luz, la imagen y el sonido, los cuales darán pistas al espectador sobre lo que está allí plasmado, pero será éste quien deberá descubrir lo que hay realmente detrás de las imágenes que tan acostumbrados estamos a ver, ¿llegaremos al punto de dejar de ver para comenzar a observar y reflexionar?

¿Y ahora qué?

Aquí finalmente, se encuentra el registro de lo que fue la realización de este trabajo de grado. Un texto desarrollado en simultáneo con la obra, que como se mencionó en su desarrollo más que construcción, fue la deconstrucción el punto satisfactoriamente alcanzado. Empezando el proyecto con una mirada inocente y poco educada, nunca imaginé llegar a este punto de reconocermelo como parte del problema, que hasta después de recordar mi pasado y entender mis motivaciones pude descubrir.

Entre exploraciones, equivocaciones e investigación logré ver un poco más allá de mi realidad, entendiéndolo que esto es también inevitable por el contexto en el que crecí y que he vivido a lo largo de mi vida, pero lo cual no lo convierte en un punto de justificación.

En conclusión, descubrí que lo que me interesaba no era la violencia en sí, sino todo lo que su normalización implica y es allí donde se desarrolló mi punto crítico. Esto es sólo el inicio de un largo proceso que se continuará construyendo entre caos, crisis y motivaciones.

Siendo el reflejo testigo de la mirada del observador, visualizo un proceso que, entre más público alcance, mayor será el impacto dentro de su misma narrativa. Entendiendo que el efecto es visual, y que “La vista llega antes que las palabras” (Berger, 1972, pág. 1), considero un punto clave seguir mostrando mi obra artística a diferentes públicos, piezas que irán ampliando su número y posiblemente, variando sus películas de referencia según la retroalimentación que pronto estoy a recibir por parte de las personas. Es por esta razón que considero pertinente hacer un anexo al proceso después del montaje y exposición de mi obra.

Lista de referencias

- Berger, J. (1972). *Modos de ver*. Barcelona: GG.
- Bolufer, M., Gomis, J., & Hernández, T. (2015). *Historia y cine. La construcción del pasado a través de la ficción*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
- Calvo, I. (16 de Marzo de 2018). *AH Magazine*. Recuperado el 2022, de <http://www.ahmagazine.es/los-hermanos-chapman-lo-grotesco-como-reflexion/>
- Clavijo G, P. (2017). ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la ficción? Memorias movilizadas en la película *Perro come perro*. *Revista Colombiana de Sociología*, 187-211.
- Concepto Definición. (s.f.). *Concepto Definición: Humanidades*. Recuperado el 2022, de <https://conceptodefinition.de/pelicula/>
- Crimp, D. (2003). *Imágenes*. (V. M. Rodríguez, Trad.) Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Euroinnova. (s.f.). *Euroinnova International Online Education*. Recuperado el 2022, de <https://www.euroinnova.co/blog/que-son-las-imagenes-artisticas-artes-visuales#:~:text=En%20las%20artes%2C%20una%20imagen,%2C%20p%C3%A1ginas%20web%2C%20entre%20otros.>
- Fahrenheit. (26 de Octubre de 2011). *Fahrenheit Magazine*. Recuperado el 2022, de <https://fahrenheitmagazine.com/arte/lo-infinito-de-michelangelo-pistoletto-en-el-arte-povera>
- Furió V, D. (2014). Apropiacionismo de imágenes. Found footage. *Departamento de Escultura. Universitat Politècnica de València*.
- Hatry, L. (2012). Del papel a la pantalla: la relectura filmica de “La virgen de los sicarios”. *Cuadernos de Aleph*, 93-109.
- Iborra, I., & Sanmartín, J. (2011). ¿Cómo clasificar la violencia? La taxonomía según Sanmartín. *Criminología y Justicia*, 22.
- Instituto Nacional para Ciegos. (1 de Noviembre de 2019). *Blog INCI*. Recuperado el 2022, de <https://www.inci.gov.co/blog/la-evolucion-del-cine-desde-su-nacimiento>
- John Hanhardt Guggenheim Museum. (s.f.). *Nam June Paik*. Recuperado el 2022, de <https://www.paikstudios.com/>
- Lipovetsky, G., & Serroy, J. (2009). *La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*. Barcelona: Anagrama.
- Malagón-Kurka, M. (2010). Arte como presencia indéxica. La obra de tres artistas colombianos en tiempos de violencia. *EGOB: Revista de Asuntos Públicos*.
- Martínez, M. (2009). Incesto, vampiros y animales: La Violencia colombiana en “Carne de tu carne” de Carlos Mayolo. *Revista de Estudios Colombianos*, 65-67.
- Mora H, C. (2015). Mujer, violencia y cine: la agresión masculina como estrategia narrativa. *Prisma social. Revista de Ciencias Sociales*, 257-287.
- Parra H, L., Urdinola H, Z., & Serna H, F. (2021). El Dovio - Valle del Cauca. Un municipio que le apuesta a la

paz, comprensión de las dinámicas del posconflicto y sus significados. *Revista de Estudiantes de Administración de Empresas*, 92-105.

Román E, C. (2011). Espejos: transparencia, reflejo, contradicción e interacción. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*.

Significados. (s.f.). *Significados: ¿Qué es cine?* Recuperado el 2022, de <https://www.significados.com/cine/>

Virguez, Y. (22 de Enero de 2017). *Libreta de bocetos*. Obtenido de <https://nodoarte.com/2017/01/22/oscar-munoz-el-aliento-y-la-memoria/>

Nota de Aceptación

Evaluador Magis

Evaluador 1

Evaluador 2

