

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO:

TEMA:

“IMAGINARIO SOCIAL DEL SUICIDIO EN LOS POETAS DE LA
GENERACIÓN DECAPITADA Y LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE
IBARRA 2016-2017”

Trabajo de grado previo a la obtención de la Licenciatura en Artes Plásticas.

Jeniffer Patricia Rodríguez Castro

AUTOR

Msc. Olga Cala Aiello

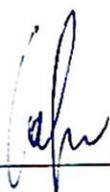
DIRECTORA

Ibarra, marzo del 2017

APROBACIÓN DEL TUTOR

Por medio de la presente y en virtud de haber leído el proyecto de tesis , comunico que el trabajo de grado del señorita Jeniffer Patricia Rodríguez Castro , estudiante de 8 nivel de la carrera de Licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte, titulado “Imaginario social del suicidio en los poetas de la generación decapitada y los jóvenes de la ciudad de Ibarra 2016-2017” y aprobada su realización mediante resolución Oficio 247-16 HCD del 7 de Octubre del 2016 del Consejo Directivo de la Facultad en mención, asignado a mi persona en calidad de tutora . Considero que dicho trabajo teórico de titulación reúne las exigencias académicas vigentes por lo tanto el mencionado trabajo está aprobado y se autoriza su presentación.

Ibarra, 7 de marzo del 2017

Msc. Olga Cala Aiello

DIRECTORA DE TESIS

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL

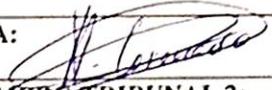
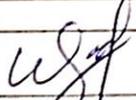
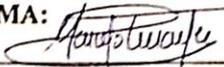
ANEXO 5 ACTA DE OBSERVACIONES Y CALIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Los Miembros del Tribunal de Tesis, Tesina, o Proyecto intitulado:

"*Investigación social del suicidio en los países de la Guayana Francesa. Recopilada y clasificada de la ciudad de JMWG. (2015-2017)*"

De autoría de: *Pinifel Patricia Rodríguez Castro*

Emite las siguientes recomendaciones y/o sugerencias para la presentación del informe final:

MIEMBRO TRIBUNAL 1: <i>Ph.D. Jesus Coronado Martin</i>	
<i>No</i>	
<i>No hay recomendaciones.</i>	
FIRMA: 	NOTA: <i>8</i>
MIEMBRO TRIBUNAL 2: <i>MSc. Wilber Hernan S-larte Amaza</i>	
<i>El trabajo presenta de manera concreta y práctica la búsqueda artística en torno al tema del suicidio, permite entender las valoraciones que la misma autora ha tejido sobre ello y posee un fuerte sentido de reconocimiento. Felicitaciones.</i>	
FIRMA: 	NOTA: <i>9.0</i>
MIEMBRO TRIBUNAL 3:	
<i>Sin sugerencias.</i>	
FIRMA: 	NOTA: <i>8.0</i>

Por lo tanto una vez que ha cumplido con las modificaciones correspondientes autorizamos el empastado para su defensa final.

Ibarra, *6 de Marzo del 2017*

CERTIFICACIÓN DE AUTORIA

Yo, Jeniffer Patricia Rodríguez Castro, en calidad de autor del trabajo de tesis titulado “Imaginario social del suicidio en los poetas de la generación decapitada y los jóvenes de la ciudad de Ibarra 2016-2017”, certifico que este proyecto es producto de mi labor investigativa y autorizo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Doy confiabilidad de que este trabajo es original e inédito.

Ibarra, 7 de marzo del 2017.

Jeniffer Patricia Rodríguez C.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información.

DATOS DEL CONTACTO	
Cédula de identidad	100310853-5
Apellidos y Nombres	Rodríguez Castro Jeniffer Patricia
Dirección	Los Ceibos, calle Río Chambo y Río Pastaza 229
E-mail	jpatyrodriguez@gmail.com
Teléfono fijo	02-609468
Teléfono móvil	0998308513
DATOS DE LA OBRA	
Título	Imaginario social del suicidio en los poetas de la generación decapitada y los jóvenes de la ciudad de Ibarra 2016-2017
Autor	Rodríguez Castro Jeniffer Patricia
Fecha	23 de marzo de 2017
Programa	Pregrado
Título	Licenciatura en Artes Plásticas
Director	Msc. Olga Cala Aiello

AUTORIZACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

Yo, Jeniffer Patricia Rodríguez Castro, con cédula de identidad Nro. 100310853-5, en calidad de autor y titular de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en forma digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, para ampliar la disponibilidad de material y como apoyo a la educación, investigación y extensión, en concordancia con la ley de Educación Superior Artículo 144.

CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Firma:

Jeniffer Patricia Rodríguez Castro

100310853-5

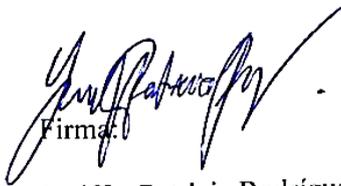
Ibarra, Marzo de 2017

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Yo, Jeniffer Patricia Rodríguez Castro con cédula de identidad número 100310853-5 manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del Norte los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador artículos 4, 5 y 6, en calidad de la autora del trabajo de grado con el tema: "IMAGINARIO SOCIAL DEL SUICIDIO EN LOS POETAS DE LA GENERACIÓN DECAPITADA Y LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE IBARRA 2016-2017". Que ha sido desarrollado con el propósito de obtener el título de Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Técnica del Norte, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia suscribo en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte.

Firma:

Jeniffer Patricia Rodríguez Castro

100310853-5

Ibarra, Marzo de 2017

Resumen

Este proyecto surge a partir de una investigación acerca del suicidio y los escritores de la generación decapitada, es el desarrollo de dos videos que tratan el tema del suicidio de manera conceptual. Azul es el nombre de la obra en videoarte que simboliza la angustia de encontrarse arraigado en sombras, la fragilidad de la vida, lo corpóreo y también lo espiritual. Representa la dualidad y conexión entre el origen y la muerte, nos recuerdan que todo lo que nos rodea puede ser poesía. La posibilidad de vivir y crear es libertad ante lo desconocido.

Palabras claves:

Azul -Vida-Muerte-Frágil-Libertad

Abstract

This project arises from an investigation about suicide and the writers of decapitated generation, it is the development of two videos about the issue of suicide in a conceptual way. Blue is the name of the work in video art that symbolizes the anguish of being rooted in shadows, the fragility of life and the corporeal and the spiritual. It represents the duality and connection between origin and death, Blue remind us that everything around us can be poetry. The possibility of creating and living is freedom before the unknown.

keywords:

Blue-Life-Death-Fragile-Freedom

Dedicatoria

A mi familia.

Agradecimiento

A quienes han sido mis docentes en la Carrera de Artes Plásticas a: Msc Wilber Solarte, Msc José Revelo, Msc. Vinicio Echeverría, Msc. Marcelo Cervantes, Phd. Susan Galvez, Msc. Carlos Almeida, Phd. Jorge Polo.

En especial a la Msc. Olga Cala Aiello.

INDICE DE CONTENIDOS

Páginas Preliminares

Aprobación del tutor	¡Error! Marcador no definido.
Identificación de la obra.....	v
Autorización a favor de la universidad	vi
Constancias	vi
Cesión de derechos de autor	¡Error! Marcador no definido.
Resumen.....	viii
Abstract.....	ix
Dedicatoria.....	x
Agradecimiento.....	xi
Indice de contenidos	xii
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I:	4
Suicidio y generación decapitada.....	4
1.1. Imaginario social de suicidio: aspectos psicológicos, filosóficos y sociales	4
1.2. Generación decapitada:.....	10
1.2.1 Aspectos socioeconómicos, psicológicos y artísticos del movimiento.	10
1.2.2. Vidas y obras de los poetas de la “Generación decapitada”	14
1.2.3 Reflexiones acerca de la generación decapitada	20
1.3. Desde el color azul.....	21
1.3.1. Etapas de Pablo Picasso.....	22
1.3.2. Yvest Klein	24
1.4. Certezas Intuitivas y Referentes Conceptuales	25
1.4.1. Luis Camnitzer: Vaso De Cristal	26
1.4.2. Bill Viola: Agua Y Espíritu	27
1.4.3. Caspar Friedrich El Ser Humano Y El Paisaje.....	28
1.4.4. List Herbert: Espíritu	29
CAPITULO II:	30
Metodología de la investigación.	30
CAPÍTULO III:.....	34
Análisis y discusión de resultados	34
Capítulo IV:	39

Azul 1 y 2.....	39
4.1. Concepto Video Azul 1:.....	42
4.2. Concepto Video Azul 2:.....	44
4.3. Búsqueda Y Creación	45
4.3.1. Prueba 1Desaparecer La Sombra	48
4.3.2 Segundo Video.....	51
4.3.3. Diseño de la propuesta	52
4.4. Difusión y Exposición.....	53
4.4.1. Difusión.....	53
4.4.2. Exposición e inauguración	55
4.5 Conclusiones:.....	59
4.6. Recomendaciones:	60
GLOSARIO	61
BIBLIOGRAFÍA	62
ANEXOS	65

- Índice de tablas

Tabla 1.Entrevistas.....	38
Tabla 2. Presupuesto	65
Tabla 3.Cronograma	66
Tabla 4. Requisitos y normas para exposiciones en Galería Tola.....	67

- Índice de figuras

Fig. 1. La vida, Pablo Picasso. Óleo sobre tela. 1903.Cleveland Museum of Art.	23
Fig. 2. La ola, Yves Klein. 1957 78 x 56 x 17 cm.1957. Pigmento puro y resina sintética sobre bronce. (maqueta para las paredes del Teatro de la Ópera de Gelsenkirchen).	24
Fig. 3.Serie de la tortura uruguaya, Luis Camnitzer, 1983/84, Fotograbados a 4 colores, c/u 70 x 50 cm.....	27
Fig. 4.Tristan's Ascension Videoarte, Bill Viola, 2005.....	28
Fig. 5. Monje a la orilla del mar, Caspar David Friedrich (1774 - 1840) (1809) Óleo sobre tela, 110 x 171.5 cm. Antigua Galería Nacional, Berlín.	28
Fig. 6.Pecera, List Herbert, Fotografía, 1937.....	29

Fig. 7.He feared thirst, Luis Camnitzer, No. 18. From the Uruguayan Torture, 1983. Fotograbado a cuatro colores 75 x 55 cm. Collection Jack S. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin. Archer M. Huntington Museum Fund,1992 Foto: Gabriela A. Piñe.	39
Fig. 8.Prueba 1,2016.	40
Fig. 9 Fotogramas Azul 1.....	44
Fig. 10.Boceto 1,2016.....	45
Fig. 11.Huella de una lágrima. Patricia Rodríguez, pintura al óleo, 60x 40cm.2016.	46
Fig. 12. Prueba 1.1,2016.	47
Fig. 13.Sombra y vaso, 2016.	49
Fig. 14.Escena Final,2016.....	49
Fig. 15.Representación “Libertad”.....	51
Fig. 16. Fotogramas de Video 2.....	52
Fig. 17. Boceto que conecta Azul 1 y Azul 2	52
Fig. 18.Espacio-Salas, Tola Centro Cultural.....	54
Fig. 19.Afiche	55
Fig. 20.Inauguración1	56
Fig. 21 . Inauguración 2	56
Fig. 22. Exposición e Inauguración	57
Fig. 23 . Exposición – Descripción.....	57
Fig. 24 . Exposición e Inauguración	58
Fig. 25. Inauguración, invitados.....	58

INTRODUCCIÓN

El tema de suicidio y su reflejo en la opinión social es un tema actual para todos los tiempos y sociedades. En Ecuador en este tema tiene un referente histórico-artístico, son los poetas de la generación decapitada. A través de sus vidas y obras podemos acercarnos y buscar respuestas a la pregunta: ¿qué es suicidio? y ¿cómo se construye su imaginario social? La discriminación y el rechazo personal y social que sufrieron estos poetas se envuelve de cierta ironía porque es curioso como una sociedad que los recriminó por sus comportamientos, transformó sus poemas en pasillos para cantar, reunirse, y consumir alcohol. ¿Se dio cuenta la sociedad ecuatoriana de que estos seres humanos en sus poemas gritaban su dolor? ¿Puede ser su trabajo y su actitud ante la vida una influencia del modernismo de la época?

Es necesario hacer una comparación entre el pasado y el presente porque de alguna manera hay una interrelación entre los poetas de la época moderna y quienes habitan la actualidad. Abordar el tema del suicidio desde el campo artístico es comprender la situación de las víctimas, es caminar alrededor del contexto social y llegar al corazón, a la raíz de esa problemática. Los escritores plasmaron sus ideas y sentimientos en la lírica de un final trágico, pero más allá de su muerte los análisis de sus letras contienen en esencia la percepción propia de sus vidas. En consideración es necesario realizar una investigación acerca del contexto psicológico, social, histórico, literario y filosófico, mostrar esa conexión entre el pasado y el presente como reflexión constante.

La propuesta de este trabajo de grado es realizar dos obras de video-arte experimental que plasmen el tema de suicidio, uno de los temas centrales del pensamiento filosófico, psicoanalista y artístico de la primera mitad del siglo 20. En este trabajo el suicidio esta analizado como fenómeno social, fenómeno de vida bohemia, como tema artístico. El marco teórico de este proyecto de investigación se basa en el desarrollo de los conceptos que contribuyan a la elaboración de la propuesta artística y para comprensión holística del tema anunciado. Estos conceptos son imaginario social, suicidio, existencia, inexistencia. Se busca su reflexión en la poesía de los poetas modernistas ecuatorianos de la generación decapitada y por otro lado, se realiza un análisis de las obras artísticas de los artistas del siglo 20 que de tal u otra manera plasmaron el problema de la soledad social y como consecuencia del suicidio.

Para análisis de la situación en la sociedad ecuatoriana en la actualidad se trabajó con los jóvenes ibarreños, entrevistados en el marco del tema estudiado. Estas entrevistas se analizan y se convierten en base para la elaboración de la propuesta artística. El producto principal de esta investigación, dos obras de videoarte que puedan captar la sensación de la experiencia suicida a partir de las metáforas que se buscan en los referentes artísticos. De manera que se pueda realizar una concienciación personal y social de lo sensible para reconocer el arte como medio de curación, expresión y análisis de la sociedad. Porque el arte debe presentarse como un combate existencial paulatino y constante. Esta investigación está dirigida sobre todo a los jóvenes de nuestra sociedad para reflexionar, sentir la problemática expuesta y en lo posible encontrar conexiones en nuestro mundo sensible.

Objetivo General:

Desarrollar una investigación del imaginario social del suicidio a través de los poetas de la generación decapitada y los jóvenes de la ciudad de Ibarra, para realizar dos obras de videoarte.

Objetivos específicos:

- Analizar el imaginario del suicidio desde el contexto psicoanalítico, filosófico y social utilizando el material bibliográfico, las vidas y obras de los poetas de la generación decapitada.
- Determinar qué es suicidio y reflexionar acerca de dicho fenómeno en la generación decapitada y su influencia en la obra de videoarte.
- Teorizar una propuesta en base del análisis del imaginario social del suicidio, la investigación de referentes artísticos y elaborar una propuesta artística de videoarte.
- Realizar un proceso de construcción de dos obras en video acerca del suicidio y difundir el proyecto en una exposición.

CAPITULO I:

Suicidio y generación decapitada

1.1. Imaginario social de suicidio: aspectos psicológicos, filosóficos y sociales

El proyecto artístico “Azul” junto con la investigación teórica del trabajo de grado se basan en el análisis de los conceptos socio-psicológicos como imaginario social, suicidio, existir y no existir. Todos estos conceptos nos ayudan a entender el fenómeno del suicidio y su imaginario social en la sociedad ecuatoriana en diferentes épocas (época del modernismo de siglos XIX-XX y en la sociedad actual), y posteriormente elaborar una estrategia artística que refleje el resultado de este análisis en la obra del proyecto.

El imaginario social se construye a través de muchos medios, en la música, en las palabras líricas, en todos los acontecimientos, guarda con recelo todo lo que se dice y lo que se calla, preconcepciones que están dispersas en cada persona. Según el filósofo y psicoanalista francés Castoriadis: “el imaginario social es el entorno invisible en el cual habitan emociones, sensaciones, juicios y razones.” (Castoriadis, 2004, pág. 10).

Dentro del imaginario social el filósofo y psicoanalista Castoriadis considera que el suicidio es visto como un problema global que tiene varios detonantes como: la depresión, la pobreza, la exclusión, la adicción y otros problemas sociales.

Podemos vincular y ampliar la comprensión de este término utilizando las teorías de algunos de los psicoanalistas del siglo XX, que se enfocaron principalmente en el estudio de la psicología colectiva e individual, buscando respuestas a diferentes fenómenos sociales y artísticos.

Según el psicólogo Carl Jung los contenidos del inconsciente colectivo, que forman el imaginario social, son los denominados “arquetipos “, es decir modelos repetitivos que se presentan en el mundo, entre un individuo y otro. Hay una diferencia entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, los dos poseen contenidos, pero parten de una experiencia individual y otra experiencia almacenada desde lo universal (Jung C. G., 2007).

Esta noción de contenidos también fue compartida en parte por el psicoanalista Sigmund Freud que denomina al inconsciente como un espacio que contiene recuerdos y experiencias reprimidas, es el olvido que tiene conexión con lo arcaico (Castoriadis, 2004).

Entonces esta memoria social de la percepción de lo invisible y lo reprimido es una recopilación de experiencias o historias que están presentes e interconectadas, dentro de los arquetipos que menciona Jung se encuentran la figura de la vida y la muerte, un arquetipo dual que se relaciona entre sí. El objeto de nuestra investigación es el imaginario social del suicidio. Y en cuanto se trate el tema del suicidio se trata el tema de la vida y la muerte, estas figuras están relacionadas con la

noción de cuerpo y alma en Occidente, que al ser divididas con la incapacidad de unir cuerpo y alma se genera una frustración que denota una ausencia de afecto.

Freud se preguntó acerca de esta frustración configurada en el suicidio: “Cómo es posible que llegue a superarse la pulsión de vivir, de intensidad tan extraordinaria; si solo se puede acontecer con auxilio de la lúcido desengañada, o bien existe una renuncia al yo por motivos estrictamente yoicos” (Freud S. , 1910). Resumiendo, las palabras de Freud, es complicado comprender la toma de decisión de darse muerte así mismo y llegar a esto que denomina pulsión de muerte en palabras de Freud. La pulsión de muerte supera a la pulsión de la vida por la carencia de afecto en el momento del suicidio.

El afecto que es lo que nos conecta y tiene relación directa con la madre que es el primer contacto con esta emoción, encierra en sí el primer contacto del cuerpo con el medio que lo circunda, el cuerpo como primera instancia de deseo, fue deseo de la madre y por tanto su primera conexión con la palabra afecto fue la madre.

De acuerdo con el psicoanalista y psiquiatra francés Gérard Pommier “nuestro cuerpo fue primero el objeto del deseo materno y, en esta medida, no somos este cuerpo, solo lo tenemos, habitamos esta armazón orgánica que en principio nos fue extranjera, y que continúa siendo un lugar de asilo al que nos hemos más o menos habituado”. (Correa, 2009, pág. 214)

El primer estado de angustia entonces corresponde al nacimiento cuando el ser es separado de su madre, este hecho marcaría en todos los seres humanos una predisposición a el estado de angustia. Es así que, pese a todas las diferencias

culturales, religiosas, políticas, económicas y otras, hay un rasgo común que el ser humano comparte en cuanto a esa relación de ser y son esos códigos inconscientes en primera instancia individuales, pero con esencia colectiva.

Freud explica la causa de la angustia que acompaña al nacimiento señalando que “el enorme incremento de los estímulos sobrevino, al interrumpirse la renovación de la sangre (la respiración interna), fue en ese momento la causa de la vivencia de la angustia; por tanto, la primera angustia fue de naturaleza tóxica” (Freud S. , 1916, pág. 361). El suicidio es un acto de regreso, el querer estar de nuevo en protección, es decir en afecto, puede ser consciente o inconsciente porque el ser está sujeto al mundo a través del cuerpo. Quebranta con todas las leyes, irrumpe como una manifestación del querer ser libre, del querer desde lo irracional porque es una búsqueda por la seguridad y a la vez de lo desconocido.

Además de esta visión psicoanalista podemos ver que el suicidio desde el enfoque sociológico, por ejemplo, el sociólogo francés Emile Durkheim lo entiende en los siguientes términos:

“Se llama suicidio a todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, a sabiendas del resultado. La tentativa sería el mismo acto cuando no llega a término y no arroja como resultado la muerte” (Durkheim & Sánchez, 2008, pág. 13)

Para Durkheim el suicida es una víctima que termina con su vida, antes el suicidio era considerado un fenómeno clínico abordado por la filosofía y por la religión como tabú y un estigma de culpa para el suicida y sus familiares. La idea de

Durkheim es que está relacionado con un estado de aislamiento y es producto del estado de la sociedad y el individuo.

Un complejo universo de factores de riesgo participa en la construcción de una identidad vulnerable al suicidio: la transición de la vida lúdica a la vida seria, la delimitación entre la fantasía y la realidad, la fijación de fronteras entre el yo y la valoración del suicidio como una representación significativa. Parte ante todo de una situación que la persona siente y piensa es abrumadora en medio de la depresión, la pérdida de control sobre su situación vital, la pérdida de toda visión positiva del futuro, el suicidio se presenta como solución, pero no soluciona nada, sino lo único que hace es adelantar el final sin haber encontrado la solución. (Quintanar, 2007).

Considerando que el individuo toma dicha decisión influenciado por aspectos sociales, no se puede definir concretamente que la sociedad empuja al individuo a darse muerte o que sea un final sin solución, sino que el trasfondo de suicidarse se encuentra en el poder de elegir y de una cuestión totalmente desconocida después de morir.

Para ampliar la idea de vida y muerte podemos examinar el pensamiento de los filósofos denominados existencialistas porque examinaron categorías como “existir” y “no existir”. Comprender los pensamientos es tener conciencia, los filósofos existencialistas son de una postura crítica que habla de la crisis del hombre del siglo XX, un peso que aún sigue vigente en la sociedad.

El mundo se construye a través de actos y se descubre al ser en lo colectivo, para Jean Paul Sartre filósofo francés (1905- 1980) “El hombre no es otra cosa que lo que él se hace”. Quiere decir que el ser humano no solo es responsable de sí

mismo sino de toda la humanidad, esta responsabilidad estaría en ser consciente de la angustia que tiene que ver con el deseo, el dolor y la reflexión misma acerca de la vida que puede ser algo transformador si se convierte en una actitud ante la realidad.

Los existencialistas consideran que la existencia precede a la esencia, somos lo que hacemos y de alguna manera estamos condenados a ser libres incluso no eligiendo elegimos. Considero que dentro de la vida se puede filosofar y reflexionar para existir, un niño lo hace poéticamente, la poesía es una clave fundamental para descubrir ideas como cuestión filosófica, la creación artística en sí es un ejercicio de descubrimiento y de existencia. En cuanto al tema del suicidio y la generación decapitada dicha creación poética es un síntoma y ejercicio filosófico y existencial.

Todo este análisis psicológico, sociológico y filosófico nos remite a una importante conclusión, que el fenómeno del suicidio se puede resumir en la palabra angustia, y que conforma una complejidad psicológica que puede tener influencia social pero que tiene como inicio el origen, es decir, el nacimiento del ser humano y la conexión constante con lo desconocido. Como cuestión filosófica cada persona es responsable de asumir dicha angustia de la mejor manera posible, una de estas formas puede ser la cuestión artística, como lo hicieron los escritores de la generación decapitada.

A continuación, se ha seleccionado a dicho periodo literario y grupo de poetas debido a que gran parte de sus escritos hablan de la angustia que padecieron, más allá de sus muertes a través del suicidio. Los versos de estos escritores mencionan a la figura arquetípica de la vida y la muerte, así como la obsesión constante por la angustia y la melancolía.

1.2. Generación decapitada:

1.2.1 Aspectos socioeconómicos, psicológicos y artísticos del movimiento.

Con el Modernismo ecuatoriano en el ámbito literario se dio un movimiento, que en el marco de nuestro estudio será el objeto de análisis para comprender los mecanismos sociales y psicológicos del suicidio en el ámbito artístico. Este movimiento lo conformaron los poetas de la Generación decapitada.

La poesía de los decapitados se forma en el marco del modernismo ecuatoriano, un movimiento literario de finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, que en América Latina se formó con la nueva estética influencia del poeta cubano José Martí y el nicaragüense Rubén Darío, que fueron las bases de esta lírica. (Mora, 2008)

Se encontraban en una época de transición, nostalgia por la identidad hispánica, búsqueda de lo original, se exaltaban la poesía, los modos de ver y la importancia de la sensibilidad. Una negación al cambio del arte por el arte. Los escritores ecuatorianos que conformaron la generación decapitada denominada así porque evadieron la realidad desde la vertiente más dolorosa, fueron influenciados también por los modernistas europeos como: Baudelaire, Verlaine y Mallarmé. Fallecieron a temprana edad se caracterizaron por la búsqueda y exaltación de la muerte, en sus escritos se pueden apreciar la subjetividad y la sensibilidad extrema de la felicidad ausente. Estos cuatro escritores fueron Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Caamaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Fallecieron jóvenes y se caracterizaron por la búsqueda exaltada de la muerte, en sus escritos se pueden apreciar la subjetividad extrema de la felicidad ausente.

Todos los poetas cultivaron la subjetividad y no trataron temas sociales de la época, ya sea porque estaban hartos del ambiente en el que crecieron o porque sus letras se inclinaron más a la expresión de sentimientos propios.

En la mayoría de los poemas que fueron escritos entre el siglo XIX y XX está presente la figura de la muerte ya sea como amada o madre, el dolor que causa la vida, colores como el gris, blanco, azul. El color azul como color relacionado con la tristeza o como en este verso de Medardo Ángel Silva del poema “Otras estampas románticas” de 1916 se describe a la noche, a la oscuridad como un suspiro azul:

“La noche es un suspiro azul que tiembla
sobre el obscuro sueño de la Tierra”.

En el contexto histórico del modernismo entre el siglo XIX e inicios del siglo XX en Ecuador se desarrollaba la Revolución Liberal que posteriormente daría paso a la revolución Juliana, el país se incorporaba al capitalismo, un país de carácter excluyente, dividido en dos mundos Costa y Sierra con una modernización en medio del subdesarrollo.

Como nos señala Valencia:

“Por sus estrategias de exclusión de los subalternos de la ciudadanía y la riqueza, las élites modernizadoras del Ecuador vivieron dos mundos. Por un lado, el de la periferia, el pueblo ahorcado cercano al mundo del concertaje en el interior de la hacienda, o del sembrador de la Costa, el mismo que les daba la condición de exportadores y les concedía riqueza

y poder. Y, por otro lado, el centro, las ciudades atravesadas por signos de innovación e in reestructura” (Valencia, 2007, pág. 30)

Un país dominado por los hacendados o terratenientes que aun mantenían el feudalismo pre capitalista, la educación como instancia privilegiada era de acceso para pocos en el país pues se incorporaba el laicismo y el liberalismo de manera temprana en 1895, el consumo de cultura se abastecía escasamente a través de algunas revistas, en las que los modernistas ecuatorianos publicaron sus obras. (Miño, 1995)

El contexto socio político influyó notablemente en los escritores de la generación decapitada porque la economía de la época y la sociedad no concordaba con lo que ellos buscaban, así la aparición del fenómeno del suicidio es resultado de una inconformidad social y personal.

El fenómeno del suicidio entre los artistas se puede analizar en el marco de suicidios rituales. Según el novelista japonés Yukio Mishima y su percepción del suicidio se puede examinar que su muerte fue una representación de honor, un ritual, una obra-sacrificio en búsqueda de la divinización de su ser y su obra. En América se puede destacar que también existía el sacrificio ritual cuando se ofrendaba a las vírgenes del sol o cuando los guerreros mayas ofrendaban su corazón, lo hacían en base a una creencia de divinización.

O como en el artículo “los tres tiempos de la letra” acerca de los pueblos en la antigüedad: “quemaban pedazos de carne para los "espíritus"” (Salazar, 1999, pág. 158)

En ese sentido si nos referimos al modernismo y a los escritores que pusieron fin a su vida, también hubo una especie de ritual subjetivo pero enfocado en

enaltecer a la figura de la muerte como punto de eliminación del dolor. Rafael Argullo en su libro “el héroe y el único” menciona que la idea del héroe suicida era una firme imagen en la poesía y el romanticismo, la característica principal de un héroe es entonces el sacrificio. (Argullol, 1999)

Por ejemplo, en el poema “Balada del infante loco” escrito por Medardo Angel Silva, narra la historia de un príncipe que se sacrifica así mismo para encontrar una estrella.

El pálido infante

una extraña locura tenía,

poseer una estrella quería...

Para curar su mal, el rey hizo venir

de un imperio lejano a la infanta más bella,

pero, el príncipe, al ver sus ojos de zafir,

se acordó de la estrella...

Amarga era su vida hasta que, una mañana,

sin criados, ni mastines,

el gerifalte al puño, lo vio pasar la gente cortesana;

se dijo iba a cazar a la selva cercana...

no retornó jamás de sus jardines...

Y Carmín, el buen paje que persiguió su huella,

hallóle muerto frente al mar sonoro:

en sus ojos azules se miraba la estrella

como una lágrima de oro...

Se encuentra un problema importante en la decisión de poner fin a la vida y es la proyección de que el amor se busca más allá de una imposibilidad, en la idealización de la muerte como probabilidad del encuentro.

1.2.2. Vidas y obras de los poetas de la “Generación decapitada”

El movimiento modernista surgió como una manifestación poética mediante el verso libre, fue un inicio de la búsqueda de expresión, de libertad y al mismo tiempo un síntoma de angustia social, los siguientes escritores formaron parte de la denominada Generación decapitada:

Medardo Ángel Silva (1898-1919)

Nace en Guayaquil un 8 de junio de 1898 y fallece en el año 1919 a los 21 años, fue uno de los más jóvenes en conformar el círculo de escritores “decapitados”, a temprana edad falleció su padre Enrique Silva Valdez dejando a su familia en una situación económica difícil, el joven recibió de su madre Mariana Rojas Moreira la fascinación por la poesía y la escritura. Creció junto a su madre en una casa de madera situada cerca de un cementerio y una escuela filantrópica a la que asistió a los seis años, desde su casa podía ver las marchas fúnebres el llanto, la tristeza y el luto de quienes perdían a un ser querido, ese fue su acercamiento con la muerte algo cotidiano a lo que se fue acostumbrando. Sus aspiraciones eran muy grandes y su situación social una preocupación constante, fue el único escritor de los poetas

modernistas del Ecuador que no perteneció a la aristocracia guayaquileña.
(Calarota,2015)

Según el poeta y catedrático universitario Fernando Balseca:

“Uno no alcanza a entender cómo pudo este joven costeño, que vivió en medio de limitaciones materiales marcadas por la pobreza y orfandad, erigir un universo lírico tan extraño para su edad y su trópico ecuatorial, cómo fue capaz de inventar un mundo poblado por recurrentes llamados a la muerte, acosado por fantasmas del suicidio, apabullado por recurrentes imaginarios europeos que él conocía solo de oídas” (Balseca, 2002).

Durante 1918 Medardo Ángel Silva fue profesor de una adolescente guayaquileña Rosa Amada Villegas Moran, así nace una relación tortuosa, frustrante y secreta que no era posible porque Medardo no era aceptado por la familia de la joven. A Rosa Amada le escribe el poema del alma en los labios, poema que se lo envió después de culminar la relación; tiempo después este poema lo convertiría en canción Francisco Paredes Herrera un amigo del poeta, siendo así una de las canciones más representativas de la música ecuatoriana.

El 10 de junio de 1919, Silva a poco de haber cumplido veintiún años se dispara quedando muerto en instantes. En la mayoría de sus versos se puede encontrar una configuración poética de angustia, metáforas que hacen referencia a la vida como una tragedia sin el amor deseado, uno de estos ejemplos es el poema y carta a rosa amada Villegas “El alma en los labios”.

“El alma en los labios”

Cuando de nuestro amor la llama apasionada
dentro tu pecho amante contemple ya extinguida,
ya que solo por ti la vida me es amada,
el día en que me faltes, me arrancaré la vida.

Arturo Borja (1891-1912)

Nace en 1892 y muere un 15 de octubre de 1912 en la ciudad de Quito, fue el décimo tercer hijo de una familia aristocrática, su padre Luis Felipe Borja se dedicó a la actividad política debido a que su padre fue encarcelado y asesinado por Gabriel García Moreno, es así que fue partidario y más tarde detractor del gobierno de Eloy Alfaro. Arturo fue un chico hipersensible, su infancia transcurrió entre la presencia y ausencia de su padre, el padre de Arturo no le permitía leer poesía. Los códigos, las leyes y todo lo que tenía que ver con los estudios de su padre hacían que sintiera hastío. (Campaña Áviles, 1991)

En 1907 su padre decide enviarlo a Paris con su tío pues Arturo sufrió un accidente en el que se lastimó un ojo con una pluma para escribir y las clínicas francesas eran adecuadas para que recibiera tratamiento. El joven Arturo tenía un comportamiento serio, amigable y repentinamente le sobrevenía la melancolía, su interés por la poesía lo llevó a interesarse por cursos de literatura en Francia, aprendió francés para conocer las obras de Baudelaire y Verlaine. Al regresar siente inconformidad por la sociedad ecuatoriana y cierta frustración por la falsa alegría de los que pertenecían a la aristocracia ecuatoriana escribiendo así el poema:

“Madre Locura”:

¡Madre Locura! Quiero ponerme tus caretas.
Quiero en tus cascabeles beber la incoherencia,
y al son de las sonajas y de las panderetas
frivolizar la vida con divina inconsciencia.

Sus versos a partir de entonces se inclinan por el abatimiento y la amargura, porque ensalzó en sus poemas a la tristeza, como punto álgido de satisfacción y compañía, por ejemplo, en el poema “Melancolía, Madre mía” la tristeza figura como una madre siempre presente ante el sufrimiento.

Melancolía, madre mía,
en tu regazo he de dormir,
y he de cantar, melancolía,
el dulce orgullo de sufrir.

En 1912 se casa en octubre con Carmen Rosa Sánchez, después de la luna de miel en Guapulo, se encuentra a Arturo muerto, se suicida con veinte años de edad con sobredosis de morfina. “A principios del siglo pasado parecía común, entre los jóvenes escritores y poetas de Quito y Guayaquil, el consumo y adicción a las drogas, especialmente el opio y la morfina”. (Calarota, 2015, pág. 137)

Ernesto Noboa Y Caamaño (1891-1927)

Nace en Guayaquil en 1891 y muere en 1927, nació en una familia acaudalada y notable en el contexto del país pues algunos de sus familiares incursionaban en la esfera política y económica, desde su adolescencia su gusto por la lectura se incrementó leía a figuras representativas como Ruben Darío en ese entonces.

En 1909 Ernesto Noboa Caamaño, recibió un tratamiento que dejó en él secuelas de neurosis y un dolor que solo podía calmar con compuestos como la morfina, esta experiencia le causó dolor y sufrimiento dejando una huella en la adolescencia del joven Noboa Caamaño marcando así en su escritura la presencia de lo sombrío y desgarrador. (Calarota, 2015)

Publicó en varias revistas y periódicos entre estas la revista Patria que en 1918 dirigía Carlos Noboa, entre su equipo de redacción se encontraba Medardo Angel Silva. En la revista Patria publica el poema *en la eterna armonía*.

La vida de los seres sensitivos,
es algo a un tiempo luminoso y triste;
el que de acero su alma no reviste,
nunca está bien en medio de los vivos.¹

---

¹ Noboa y Caamaño E. (1918) En *la eterna armonía*. Revista Patria. Guayaquil

También podemos apreciar en sus poemas la inconformidad con la época la visualización de sí como un habitante nocturno y la nostalgia por la identidad cultural hispana. En el poema “Emoción vespéral “, en el cual habla de huir de sus penas.

Hay tardes en las que uno desearía
embarcarse y partir sin rumbo cierto,
y, silenciosamente, de algún puerto
irse alejando mientras muere el día

Humberto Fierro Zapata (1887-1929)

Desde su adolescencia centró su interés en el arte en la poesía y la música, su familia poseía tierras en Miraflores y la actividad económica en el país les permitió vivir una vida de lujos, la hacienda familiar en Miraflores fue hogar y espacio de refugio pues, Humberto no gustaba de la compañía de muchas personas o del ambiente de la ciudad de Quito.

Entre 1922 y 1925 el país pasaba por una crisis económica, levantamientos populares, violencia, pero todo lo que sucedía era lejano porque lo que preocupaba a Humberto Fierro era el conocimiento, la naturaleza, añoraba el pasado y la lectura, su proceso poético era diferente porque sus bases y metáforas tenían implicaciones y conceptos de sus lecturas, durante algunos años tuvo que resignarse a un empleo burocrático, pero aun así no dejó su labor. El culto a la belleza, la iluminación, la tristeza como tinte universal, magia y nostalgia son nociones que Fierro precisa como el poema a “Los alquimistas”.

En un siglo apartado se quería
Trocar en oro puro los metales
Así como el poeta que sus males
transmuta en oro de melancolía...

Conoció a Ernesto Noboa y Caamaño y Arturo Borja con quienes compartiría entre tertulias sus ideas. La poesía sería un camino de curiosidad, conocimiento, experiencia para él, que luego devino en el aislamiento total y la depresión, se suicidó en 1929 siendo así el último modernista ecuatoriano.

1.2.3 Reflexiones acerca de la generación decapitada

Los escritores del modernismo ecuatoriano Silva, Borja, Noboa y Fierro, se caracterizaron por sus trabajos que evocaron a la muerte, a la angustia y al delirio. Para el presente proyecto, el interés radica en la relación existente entre la forma de ver el mundo a través de la poesía y sus muertes a través del suicidio. Los poetas, se desahogaron mediante la escritura, sin embargo, sus poemas llenos de sombras conjuntamente con la hipersensibilidad que poseían los llevó a visualizar a la muerte como esperanza. Pueda que sus escritos como síntoma de depresión liberarán un poco de la angustia, pero también fue por eso que crearon su propio universo, dejando de lado cuestiones sociales, por ejemplo:

Medardo Angel Silva a pesar de haber contemplado el cambio estructural de la economía y la sociedad guayaquileña no se refirió a su entorno, si no a lo que él sentía, lo que la ciudad y el entorno causaban en él.

Humberto Fierro creció en una hacienda fue testigo de la situación de los indios y diferencia de clases, pero aun así degustaba de su propio universo.

Arturo Borja se interesó por la cultura europea y la lectura, escapando así del ambiente político en su familia y adentrándose en su propia percepción.

Ernesto Noboa también al ser de una familia acaudalada netamente política ligada a la economía del país no se interesó por lo social sino por el dolor que padecía.

Ante estas ideas considero que la escritura netamente relacionada con la subjetividad del romanticismo fue por mucho un síntoma y una manera intensa de vivir para aquellos escritores, actividad creativa que se eliminó con sus suicidios. Es por eso que para el desarrollo del siguiente proyecto es de mucha importancia el valor de la creación en sí misma, como síntoma y como construcción del ser.

1.3. Desde el color azul

Los colores y las emociones están estrechamente relacionados porque nos remiten a las experiencias y al contexto social. En el caso del color azul, éste está relacionado con el cielo, el viento, el agua y con la temperatura fría, porque la acumulación de lo transparente ante la luz y ante los ojos se destaca en su profundidad real con el color azul, así lo que no tiene forma tiene color. La existencia y la vida misma es agua, las lágrimas que condensan una emoción que se desborda son agua.

Según el historiador francés Michel Pastoreau, el color azul al principio se obtenía de una piedra denominada Lapislázuli, fue un color de difícil acceso y fabricación, luego a partir del siglo XII se usó a menudo como un aspecto característico del cielo y la Virgen. En el siglo XVIII el azul fue tomado como un símbolo del romanticismo y la melancolía, y hasta nuestros días permanece como un color sobrio que genera unanimidad (Pastoreau, 2007).

El color es psicología, es experiencia. Para seleccionar el color en la obra se buscó referentes que trabajaron con el color azul, es así que, artistas como Picasso e Yves Klein usaron el color azul para representar temas relacionados con la muerte y la espiritualidad.

1.3.1. Etapa Azul de Pablo Picasso

Picasso en algunos de sus cuadros de la etapa azul usa el color y las figuras alargadas como representación de la melancolía, la miseria y la tristeza. El caso de su amigo y artista Casagemas quien se suicidó con un disparo produjo en el artista una obsesión por el tema de la muerte y la angustia.

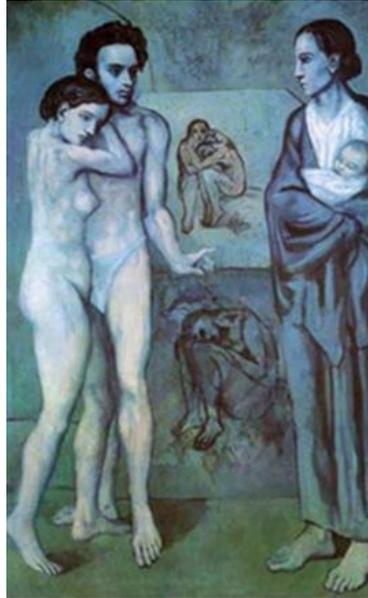

Fig. 1. La vida, Pablo Picasso. Óleo sobre tela. 1903. Cleveland Museum of Art.

Por otra parte, Pablo Picasso presenta una reflexión acerca de la simbología de la vida y la muerte como una madre, en el cuadro denominado “La vida”, en donde el personaje principal es su amigo Casagemas. En esta obra se da una representación de la vida y de la muerte mediante dos mujeres, en donde quien mira desafiante a Casagemas es la muerte que tiene en sus brazos a un bebé como representación del afecto materno. Paralelo a esto en la obra se contraponen a la vida como una mujer desnuda que no mira a Casagemas, y en segundo plano dos dibujos de personajes en posición fetal (Godoy, 2013, págs. 7, 8)

Podemos recordar ante la obra las palabras de Godoy que dice lo siguiente: “La mujer desnuda se apoya ensimismada y pensativa en un hombro de él, mientras Casagemas, a través de un forzado gesto con la mano, señala lo que han sido y serán: una niñez necesitada de cobijo y de regazos y una madurez camino de la ancianidad”. (Godoy, 2013, pág. 7).

Otro caso en el que se puede encontrar el uso del color azul, pero de manera desbordante y contrapuesta es el azul de Yves Klein porque este artista en cambio considera al color azul como un encuentro y profundidad del ser.

1.3.2. Yves Klein

Yves Klein creía que lo invisible ante los ojos del ser podía ser visible a través de la profundidad de un color, a través de obras monocromáticas con elementos sencillos, pensaba y trabajaba con el espíritu debido a la influencia que ejerció sobre él su interés por lo esotérico, la filosofía zen y por las técnicas de judo en Japón. Según el autor E. Heller: “Para el artista francés Yves Klein (1928-1962) el azul era el color de las posibilidades ilimitadas” (Heller, 2009, pág. 26). El azul es entonces un color que abarca muchas posibilidades, es el color del espíritu, la profundidad, es el color de lo desconocido. Un suspiro azul resume en gran medida el sentirse tan cerca de la muerte. Es innegable la presencia de la dualidad en todo lo existente, en donde los colores no son la excepción.

Fig. 2. La ola, Yves Klein. 1957 78 x 56 x 17 cm.1957. Pigmento puro y resina sintética sobre bronce. (maqueta para las paredes del Teatro de la Ópera de Gelsenkirchen).

En base a estos dos referentes artísticos, en el proyecto el uso del color azul se presenta como una combinación de profundidad y angustia. Hay que destacar que para ordenar la obra no hubo un proceso secuencial, es decir no fue primero la búsqueda de datos y métodos, sino que, simultáneamente con la estructuración del video se encontraron conceptualizaciones propias y mediante intuición se agregó elementos como el color.

1.4. Certezas Intuitivas y Referentes Conceptuales

Para comprender como se ha elaborado la obra, hay que destacar la importancia de la intuición, por ejemplo, la inclusión de un vaso y la imagen del océano al proyecto estuvo presente en muchos de los sueños que tuve, y cuando pude investigar y visualizar el fotograma de Camnitzer encontré la certeza de que la imagen de un vaso en realidad podía capturar la sensación de angustia, de la misma manera con la obra del artista Caspar Friedrich “Monje a la orilla del mar” encontré la sensación de libertad.

Cada uno de los referentes que presento a continuación mediante ejemplos de sus obras han aportado al proceso de creación y se han presentado como guías para ejecutar la obra. El videoarte del artista Bill Viola hizo que me decidiera por el uso del medio de video para simplificar las ideas y sensaciones que tenía acerca del suicidio, porque la contemplación estética del movimiento y la posibilidad de usar otros medios llamó mi atención.

Al experimentar filmando las primeras escenas ya tenía un guion conformado por el vaso, el agua y el mar al final del video. Después con la investigación de referentes encontré que de la misma manera la representación que realizó el fotógrafo List Herbert en la obra “La Pecera”, existía la relación de estar atrapado en el cristal de una pecera y su relación con el mar, de esta manera se confirmó la idea de trabajar en una obra en base al concepto con simplificación y significado de objetos sencillos.

1.4.1. Luis Camnitzer: Vaso De Cristal

El artista Uruguayo Luis Camnitzer realiza obras de carácter pedagógico conceptual. La Serie de la Tortura Uruguay basadas en los hechos de la dictadura de la década de los setenta es representada por Camnitzer mediante objetos sencillos en relación a ciertas circunstancias.

En cuanto a esta serie el fotógrafo “he feared thirst” resume el asunto de la sed como tortura en un vaso de agua medio lleno, para el siguiente proyecto se ha de resignificar el objeto del vaso, la presencia del cristal y el agua como elementos que representan la vida y su fragilidad.

Fig. 3. Serie de la tortura uruguaya, Luis Camnitzer, 1983/84, Fotograbados a 4 colores, c/u 70 x 50 cm.

1.4.2. Bill Viola: Agua Y Espíritu

El estadounidense Bill Viola usa el video como forma de capturar sensaciones y como herramienta que permite recordar y generar conceptualizaciones de carácter poético. Para el proyecto de video se usa a este referente para conceptualizar el espíritu representado por el elemento agua y para tomar en cuenta la importancia poética del contenido de los fotogramas de video.

En la instalación de video “Tristan's Ascensión” basado en la leyenda de Tristán de Aragón, se genera una contemplación estética ya que se invita al espectador a observar lo que sucede en cada fotograma. El video tiene una cuestión técnica y poética, ya que presenta de reversa una imagen de cómo pudo haber sido la ascensión de Tristán al cielo.

Fig. 4. Tristan's Ascension Videoarte, Bill Viola, 2005.

1.4.3. Caspar Friedrich El Ser Humano Y El Paisaje

El artista alemán Caspar Friedrich alude en sus obras una búsqueda poética melancólica y a la inmensidad del paisaje. En el cuadro de “Monje a la orilla del mar” la figura del ser humano se reduce en la perplejidad del océano es decir es un encuentro y también una reflexión acerca de la insignificancia. En la propuesta del presente proyecto este referente se encuentra como experiencia contemplativa y encuentro con la posibilidad adherente del origen y la vida a través de la aparición del océano.

Fig. 5. Monje a la orilla del mar, Caspar David Friedrich (1774 - 1840) (1809) Óleo sobre tela, 110 x 171.5 cm. Antigua Galería Nacional, Berlín.

1.4.4. List Herbert: Espíritu

El fotógrafo alemán List Herbert en una de sus fotografías “La Pecera” intenta inmortalizar un aspecto metafísico, mediante un pez en una pecera y el mar de fondo resume el encarcelamiento del espíritu en la imposibilidad de ser parte de la inmensidad. En esta fotografía encontré la similitud de la representación del encarcelamiento, el cristal, el agua y el océano.

Fig. 6.Pecera, List Herbert, Fotografía, 1937.

Así vemos que el color azul puede ser angustia y al mismo tiempo un estado de profundidad, que la conceptualización posibilita encuentros con temas difíciles de comunicar y que la contemplación también es un acercamiento con la imagen y con el espíritu. El uso de la cámara puede inmortalizar un aspecto metafísico en cada fotograma de video, no hay contradicciones con la pintura porque lo que radica en importancia es el contenido, la técnica y el pensamiento en la obra.

CAPITULO II:

Metodología de la investigación.

La investigación que se ha realizado ha sido netamente experimental en principio y en el transcurso de la obra se ha podido estructurar sistemáticamente mediante la recolección de información, abstracción, entrevistas y construcción de experiencia, el proyecto se basa en interrogantes propias y se enriquece de la búsqueda teórica práctica. Se utilizan los siguientes métodos: bibliográfico-documental, trabajo de campo, experimento, analítico-sintético, entrevistas y creación artística.

Esta investigación la empecé en el mes de marzo del 2016, al principio quería refugiarme en una primera idea, pero cuando empecé a reflexionar acerca del tema descubrí que es un desborde de emociones y como reto debía usar otro tipo de herramientas. La búsqueda personal comenzó desde la abstracción de contenidos, se vino a mí la frase “Esta es la gota que derramó el vaso”, y constantemente me pregunté cómo podría usarla. Entonces investigué conceptos socio-psicológicos como imaginario social, suicidio, existir y no existir.

La base de mi propuesta artística es la obra conceptual “He feared thirst” del artista uruguayo Luis Camnitzer, encuentro cierta relación con el fenómeno del suicidio en cuanto al aspecto de tortura y angustia.

Presento aquí una serie de métodos que son usados para la investigación científica, aunque el arte y la concepción de una idea tiende a ser por asar por lo tanto los métodos no son una forma de investigar, sino que son formas para acercarse al tema. Para el proyecto tenía la obra en mi cabeza, la imagen del vaso y el

movimiento del agua, pero lo que está en la imaginación en la práctica no puede ser totalmente predecible, así que la experimentación me ha permitido encontrar lo que es controlable, es el caso del enfoque de cámara y la edición de video.

Método bibliográfico-documental.

Se recopiló información a base de información extraída de diferentes textos académicos, artículos científicos, ensayos y revistas. Para realizar esta búsqueda empiezo con aspectos psicológicos que sin duda permiten complementar poesía, sensibilidad y criterio. El asunto de como abordo esta investigación y esta realidad proviene de la lectura, y más que comprensión de un tema es una cuestión de certezas intuitivas.

Trabajo de campo

En el mes de abril 2016 procedo a realizar bocetos de las metáforas que considero apropiadas y procedo a pintar sobre lienzo con pintura al óleo de color azul esto con el objetivo de tener contacto con el color, ya que la pintura es uno de los medios con los que más me relaciono. En el mes de junio 2016 decido realizar una intervención sobre el lienzo, elijo el primer verso del poema “El alma en los labios” de Medardo Ángel Silva concretamente porque el verso es uno de mis favoritos y es literal con el aspecto de la muerte. A partir de este ejercicio y con la investigación de los referentes artísticos, reflexiono acerca de la importancia del color y el movimiento para determinar el uso del video como medio para trabajar el proyecto. En total se realizaron 23 pruebas de video para coordinar la presencia de los elementos y la iluminación.

Se realiza una búsqueda de textos para la fundamentación teórico práctica, conjuntamente con entrevistas a 21 jóvenes de distintas facultades de la Universidad Técnica del Norte. Después de la investigación teórica desde junio del 2016 se realizó algunas experimentaciones de pre producción para luego incorporar el uso del canto, de mi voz y la imagen como construcción de experiencia. Decido realizar dos obras de video en el mes de noviembre, así la propuesta se enriquece de otras experiencias y decido también presentarlas mediante una instalación experimental.

Me propongo entonces a capturar otras voces para realizar un video con la misma conceptualización incorporando voces en off de las entrevistas a realizarse. El diálogo permite que una idea acerca de un fenómeno se fundamente concretamente en el ejercicio de la opinión. Para la realización de entrevistas considero el anonimato y también el asar de preguntar indistintamente con preguntas abiertas, como una forma de brindar libertad para decir. Dichas entrevistas se realizan mediante el uso de una Tascam Dr22wl en el mes de noviembre del 2016.

Entrevistas y método analítico-sintético

Realice entrevistas de 21 estudiante de Universidad Técnica del Norte con el propósito de recopilar opiniones de la sociedad contemporánea ibarreña acerca de la vida y la muerte y el suicidio. Para luego incorporar estas voces en mi obra de videoarte.

Este método es esencial para el análisis de la información recopilada y trabajo del concepto de video arte. Para realizar la conceptualización de video construyo la obra a partir de la intuición guiándome por los datos bibliográficos que llaman mi atención, pero también a partir de una cuestión interpretativa para llegar a visualizar un aspecto sensible.

La resignificación que se le puede otorgar a un objeto permite que se pueda tener una idea clara, que puede ser modificada a gusto del artista sin perder su esencia.

Creación artística

Se experimentó con dibujo, pintura, fotografía y video. La construcción de la obra se pudo ejecutar gracias a la selección instintiva y teórica de elementos, es decir que al imaginar la obra no sabía que medio utilizar para hacer de lo incierto algo real. Así que, al buscar y experimentar con diferentes materiales, encontré en el video el medio acertado para trabajar y conceptualizar la obra porque buscaba experimentar, hacer una transición en la imagen y al observar obras de videoarte realizadas por el artista Bill Viola encontré que el control del movimiento, el sonido, el tiempo, los elementos como el agua generaban un contenido metafísico o sensación de espiritualidad.

Decidí elaborar un video que tendría como elemento principal un vaso y gotas de agua, para grabar esta escena en el suelo usé luz direccional al objeto, así la sombra en la pared permitiría observar el movimiento del agua. Después de la primera prueba de video, prioricé la sombra del vaso y trabajé el concepto del video Azul 1.

Para agregar el sonido que contiene la primera prueba de voz del poema el alma en los labios y la recopilación de entrevistas a los dos videos se usó una Tascam, y se editó el sonido con el programa de edición Audition.

Para elaborar el segundo video la cámara con trípode se estabilizó hasta centrar el vaso, las escenas se filmaron dentro de casa, centro de la ciudad, universidad y otros. Con estas escenas se dio paso a editar el color y se buscó tonalidades frías cercanas al azul.

CAPÍTULO III:

Análisis y discusión de resultados

La propuesta de la obra “Azul” está fundamentada por las ideas planteadas en el marco teórico, ideas psicológicas acerca del fenómeno o tema de investigación y en base a referentes artísticos tales como: Luis Cammitze, Yvest Klein, Bill Viola, Caspar Friedrich, y List Herbert.

En este caso he intentado dar forma a la representación del fenómeno del suicidio desde el punto de vista personal y colectivo. Es así que por decisión propia y porque considero que al escoger elementos se va construyendo un discurso que propongo dos videos “Azul1” y “Azul 2”.

La investigación para la creación artística del Video “Azul 1” que he realizado inició desde una metáfora, el dibujo, la pintura, como herramientas para encontrar un concepto. Con el transcurso del tiempo, que es otro constructor de ideas llegue a realizar un video de 4 minutos con la inclusión del sonido de un poema de Medardo Angel Silva “EL alma en los labios” como un elemento que le da voz a la imagen, en este caso mi voz es la que interpreta el poema.

Creo que ha sido una obra muy cambiante porque la idea de videoarte vino a mí a partir del análisis de los referentes artísticos y la posibilidad de realizar una obra que no es explicita, no es una obra que transgrede directamente pero sí con la sutileza de presentarse como una representación conceptual de video.

Para realizar la búsqueda de información además de escoger fuentes bibliográficas y reflexiones propias para el video “Azul 1”, para el segundo video “Azul 2” decidí realizar una serie de entrevistas que también se transformaron en material, es decir forman parte del video como una representación del imaginario social. Los 21 jóvenes de la universidad Técnica del norte, de distintas facultades fueron entrevistados en el mes de noviembre entre el 27 y 28 de noviembre del 2016. Con el uso de una Tascam Dr22wl recorrí la universidad para escoger indistintamente a estas 21 personas.

Primero informé a las personas seleccionadas cual era el objetivo de mi entrevista, es decir para que iba a usar dicha información. No pregunté sus nombres, porque entendí que tenían libertad en el anonimato así que, las entrevistas se realizaron de forma anónima.

El objetivo de realizar una entrevista con preguntas abiertas fue para obtener una opinión acerca de temas como la vida, la muerte que en la investigación bibliográfica se mencionan, y mediante 4 preguntas tener una idea acerca del imaginario colectivo de dicho fenómeno.

Las preguntas que realicé fueron las siguientes:

¿Qué consideras que es la vida?

¿Qué consideras que es la muerte?

¿Cuál es su opinión acerca del fenómeno del suicidio?

¿Qué es para ti el arte?

Para el análisis e interpretación de estas entrevistas realizo o siguiente:

Entrevistado	Vida	Muerte	Suicidio	Arte
Sujeto 1	Sentido de felicidad	Algo que da miedo, pero hay que aceptar	Nadie debería quitarse la vida, existen formas de solucionar problemas	Forma de expresión, de cómo ven las personas el mundo
Sujeto 2	Momento de estabilidad en un mundo que no puedes explicar	Estado en el que no puedes sentir nada	Creo que este acto es por la depresión cuando no hay un sentido de la vida	Es un movimiento, mediante el arte puedes identificarte
Sujeto 3	Un regalo que Dios me ha dado	Pasar a otro estado	Desperdiciar o perder todo	Forma de vivir
Sujeto 4	Buenos momentos	Un día llegaremos a ese punto	Eso es algo malo	Una pasión
Sujeto 5	Algo muy bello que hay que disfrutar	Ahora me aterra totalmente	Cuando piensas que no hay solución, miedo al fracaso	Dar un mensaje que la gente pueda o no entender
Sujeto 6	Es un regalo de Dios que un día se nos quitará	Solo hay que prepararse	Ser valiente y ser cobarde	Es una expresión personal
Sujeto 7	La vida no tiene significado, solo sobrevivimos en el mundo	Un invento de los seres humanos, no existe	Una salida cobarde para quienes no pueden tolerar la vida	Manera de expresarse
Sujeto 8	Convivir en colectividad	Algo continuo	No es algo de cobardes y depende de la situación	Expresarse e identificarse con algo
Sujeto 9	Algo importante para el núcleo social	Algo sagrado que Dios puso en la tierra	Algo psicológico, a causa del sufrimiento	Se da a conocer lo que uno siente
Sujeto 10	Es tanto y a la vez un vacío	El final	El temor a continuar, el	Expresión de todos

			temor a no ser aceptado.	
Sujeto 11	El diario vivir, sin pensar en lo que diga la sociedad	Algo que tengo miedo, mientras más nos preparamos, llegará	Algo de baja autoestima	Es bueno, algo que hay que respetar
Sujeto 12	Proceso biológico y ser consiente	Dejar de habitar lo material	Intervienen muchos factores, cuando algo no está bien o hay descontento	Algo que nos ayuda a despertar
Sujeto 13	Regalo de Dios y experiencia única	El final	Es algo malo	Ser alguien en la vida
Sujeto 14	Es cada día y hacer al máximo lo que más te guste	Algo que no tiene retroceso	Un acto inmaduro o autoestima sumamente baja. Inestabilidad psicológica.	Los detalles, las representaciones.
Sujeto 15	Es reír, estar tranquilo y dormir	Es tranquilidad, no hay que tenerle miedo.	Es algo personal, respeto mucho a las personas que tienen mucho coraje para hacerlo. Yo no lo haría por miedo	Una manera de vivir
Sujeto 16	Conjunto de emociones y personas importantes	El paso a otra etapa	Fruto de la desesperación	Expresarse
Sujeto 17	Un regalo, morir es fácil y vivir es difícil	Un final o un inicio	Es una señal de debilidad	Una forma de expresar lo que sientes
Sujeto 18	Algo pesimista, no	Es la nada,	Todos hemos pensado en el	Lo más importante en la

	buscar cariño.		suicidio y todos somos suicidas en potencia.	vida
Sujeto 19	Oportunidad	Lo único que sabemos que pasará	Por ciertas cuestiones, creo que en la actualidad es hasta por el enamoramiento	Manera de expresarse
Sujeto 20	Es hermosa, se puede interactuar con muchas personas y sobrellevar problemas	Algo que pasa o tiene que pasar	Éticamente es algo grave, pero creo que se toma esa decisión porque no hay con quien dialogar	Forma de expresión
Sujeto 21	Algo maravilloso	Nadie sabe cuándo llegará	Es un problema muy grave	Un don

Tabla 1. Entrevistas

En esta tabla se encuentra en resumen las respuestas recibidas, la entrevista es un encuentro con el otro y mediante el uso de la entrevista de opinión se puede tener un rango amplio de definiciones. En la tabla de entrevistas se puede observar que cada opinión es diferente por lo tanto no existe una definición única debido a que son respuestas subjetivas. Así, las definiciones que han sido dadas como se pueden ver se respaldan por experiencias propias, creencias y sentimientos que no se pueden resumir en una sola idea a pesar de existir similitudes porque estas palabras nos remiten a lo desconocido y subjetivo.

Capítulo IV:

Azul 1 y 2

Mi propuesta artística consiste en dos videos denominados Azul 1 y Azul 2, los cuales se refieren al tema del suicidio. Azul 1 es una reflexión propia acerca de lo que es la vida, su fragilidad y el encuentro con la libertad y Azul 2 es una reflexión colectiva de la vida, la muerte y el suicidio.

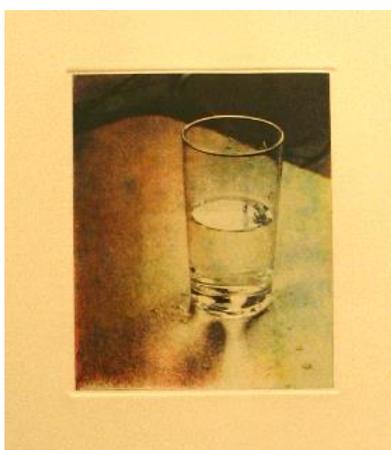

Fig. 7. He feared thirst, Luis Camnitzer, No. 18. From the Uruguayan Torture, 1983. Fotogravado a cuatro colores 75 x 55 cm. Collection Jack S. Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin. Archer M. Huntington Museum Fund, 1992. Foto: Gabriela A. Piñe.

Según el psicólogo Carl Jung existe una especie de sombra algo que a veces no se comprende pero que habita en el ser. De la obra de Luis Camnitzer “He feared thirst” y el pensamiento del psicólogo Jung se puede fusionar una idea con otra, la obra de Camnitzer es parte de la serie “La tortura uruguaya” la cual alude a la cárcel o prisión física, prisión política, a la condición de artista como ser humano que va contra corriente ante una sociedad que lo limita.

En el fotograbado de Luis Camnitze encontré interesante la composición de la obra y su conceptualización, pero para generar obra resignifiqué el objeto, es decir, si para Camnitzer el vaso de agua es la sed y una necesidad física usada para generar angustia para mí en el vaso hay una prisión espiritual, una prisión como lo es el cuerpo para el alma.

Como la noción de suicidio se sustenta en la idea de cuerpo y alma, el cuerpo como objeto es representado en un vaso de cristal porque es un elemento que se puede romper, y el alma como agua es contenida en movimiento. La decisión de que el cuerpo sea el vaso y que el alma sea el agua, es porque el agua es un elemento vital, no hay elemento más conectado con la vida que ese, porque el agua tiene la virtud del movimiento que posibilita fluidez y tensión en la imagen.

En principio la idea del video se piensa sin sonido con los elementos: agua, luz, sombra color gris y el azul en base a la visión de Yves Klein de este color como representación de lo profundo, de la dualidad y el océano.

Fig. 8.Prueba 1,2016.

Se pueda comprender o no, dar un significado a un objeto permitiendo comprender un estado complejo y dar lugar a un tipo de sensación que el color, y la composición de una obra puede ofrecer. Razón por la cual la obra de videoarte que se plantea tiene dos partes la primera es la prisión representada por un vaso y la segunda parte en transición representa la libertad en la visualización del mar.

El mar como elemento nace de la investigación psicológica de la angustia y el nacimiento. La simbología del océano en la obra de Caspar Friedrich como contemplación sugiere el retorno y el encuentro, de ahí se parte a la noción de complementar la captura de la angustia con la visualización del mar, esto con el objetivo de romper de manera abstracta con la primera sensación.

Al investigar la vida y contexto de los poetas de la generación decapitada se encontró similitudes en cuanto a la situación del ser artista. Esta es una obra que se presenta como una visión del artista que puede transformar el temblor de sus pensamientos en una libertad que rebasa la individualidad. En el libro "Azul" del escritor Rubén Darío hay un cuento que se llama "El pájaro azul", el autor describe a un personaje que dice que en su mente habita un pájaro de color azul el cual le permite crear, le permite ser quien es, aunque el final de esta historia culmina en la destrucción de ese individuo, cabe la pregunta: ¿Por qué matar al pájaro azul? ¿y si muere este pájaro azul, no sería mejor cambiarlo por un océano?

El movimiento modernista y el contexto de la época del siglo XIX y XX hizo que el artista y la humanidad se preguntara acerca de su lugar en el mundo, es decir su lugar dentro de la madre tierra. Esto hizo que por ejemplo en el libro de Rubén Darío "Azul" se plantee al artista como un ser romántico con ideales demasiado altos para el mundo. La simbología en la poesía por medio de metáforas parte de

arquetipos que el romanticismo logró comunicar, es por eso que su influencia se encuentra en toda expresión artística que hable de la vida, la muerte y el amor.

4.1. Concepto Video Azul 1:

Todo lo que nos rodea puede ser poesía y las palabras a veces no son suficientes, pero en un mundo lleno de contradicciones para representar lo que no se puede decir, la unión de una idea con otra, o simplemente al crear un vínculo entre la imagen que se contrapone y su diferencia acerca de un tema permite hallar y generar conexiones. El video Azul 1 es una representación de la idea del suicidio, la fragilidad de la vida y el encarcelamiento del espíritu en contraste y transición de la libertad de un espíritu que se hace consciente mediante el cantar de un poema “El alma en los labios” escrito por el poeta Medardo Angel Silva y la presentación del océano.

El mar es un elemento simbólico que representa la conexión existente entre el origen y la muerte, la muerte es volver al origen, en la poesía romántica suele ser representada como madre, amiga y amante. En este caso la muerte se relaciona con el mar y el útero materno, la liberación de una idea que encadena el espíritu es un renacer. La repetición es constante porque al final todo tiende a lo desconocido, la simbología de la madre, la dualidad, la vida y la muerte son una constante porque se envuelven en un aura de misterio. Considero que el ser humano puede encontrarse arraigado en un sentimiento depresivo buscando constantemente la idea de la muerte, cuando la vida está atrapada en oscuridad y proyectada hacia la nada de una pared. El estar atrapado y la fragilidad de lo corpóreo puede arraigar la sensación de estar frente a la nada sin posibilidades ni horizontes.

El fluir del agua gota a gota cae como cada pensamiento y tiembla en sensación de angustia, incomodidad en la oscuridad de la sombra del vaso y el vacío en la pared. El agua como elemento que representa el espíritu en primera instancia al encontrarse contenido en los elementos y la colonización azul de la imagen que representa tanto la vulnerabilidad y la melancolía como también la profundidad de simplemente ser.

En la obra la dualidad es importante se encuentra en la vida y la muerte, el color azul es necesario como representación de un estado angustiado y como estado de profundidad dual presente también en la sombra proyectada por la luz y el paisaje del mar como herramienta y elemento de atención.

El agua es espíritu y pensamiento desde una gota de agua hacia el océano de la infinitud. El vaso de agua es una parte del océano, una parte que podría fundirse con la alternativa de un horizonte que se extiende, para que se pueda navegar con su visión hacia la libertad interna contemplativa de ese paisaje que no se limita a un espacio cerrado objetual donde lo único que se mueve es la sombra y cada pensamiento ensimismado, sino que contempla el movimiento de las olas de un mar y un cielo que representan una segunda oportunidad para ser libre de las paredes, recipientes y sombras.

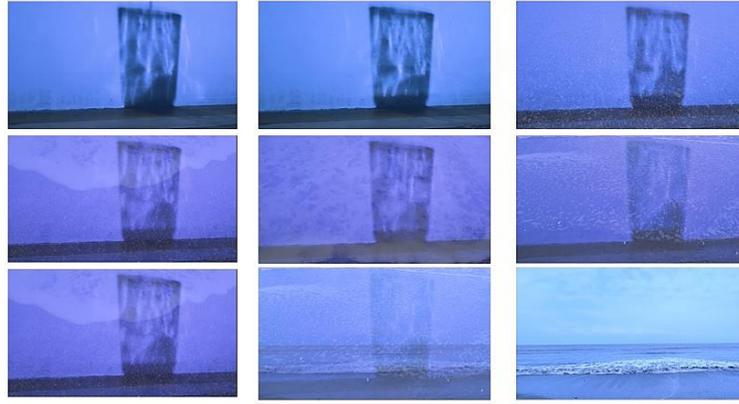

Fig. 9 Fotogramas Azul 1

4.2. Concepto Video Azul 2:

El Video Azul 2 es una representación del imaginario colectivo, propongo que los distintos puntos de vista de 21 estudiantes de la Universidad Técnica del Norte acerca de la vida, la muerte y el suicidio se escuchen en voces en off de un video que contiene como elemento principal un vaso tratando de llenarse y vaciarse con cada opinión desde distintos ángulos de cámara, en distintos escenarios. Así con este video no es solo la voz del artista la que se escucha sino la de otros.

Azul 2 representa la opinión pública, una parte exterior, desde el eco de varios pensamientos de influencia social y cultural, y sin embargo de fondo la vida está latente desde una individualidad de experiencias. Para este video uso como colorización el efecto Tal and Orange que es una transición de color cálido a cian, la extracción de voces de las entrevistas realizadas, la unión de distintas escenas y el latido de un corazón.

Estos dos videos se interconectan entre sí, Azul 1 es mi visión acerca de la angustia y esa búsqueda de libertad mientras que Azul 2 son las distintas opiniones que he recolectado acerca de la vida, la muerte y el suicidio.

4.3. Búsqueda Y Creación

Para la elaboración del proyecto se ha tomado como base la experimentación y el uso de metáforas que se fueron transformando paulatinamente. La obra tiene vida propia se moldea a la medida del tiempo, a las ideas, experiencias y personas que comparten con el artista su día a día. La primera concepción de la idea surgió a partir de la lectura psicológica y experiencias propias:

1. La búsqueda personal comenzó desde la abstracción de contenidos, se vino a mí la frase “Esta es la gota que derramó el vaso”, y constante mente me pregunté cómo podría usarla. El primer boceto ayuda identificar posibles elementos tanto figurativos como conceptuales.

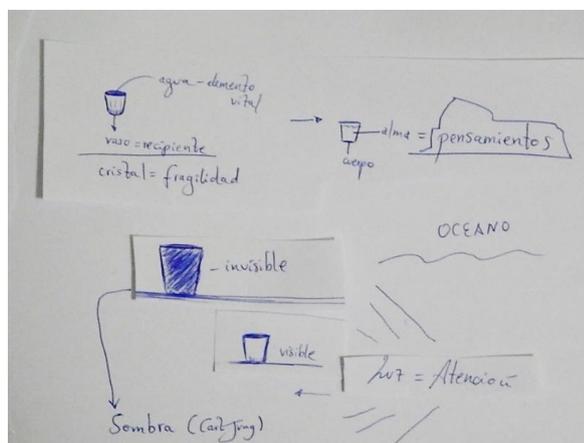

Fig. 10. Boceto 1, 2016.

2. Para encontrar el color se precisa de la pintura porque es un medio que considero cercano y particularmente inevitable para conectarse emocionalmente con la obra:

Fig. 11. Huella de una lágrima. Patricia Rodríguez, pintura al óleo, 60x 40cm.2016.

A través de la sutura de las palabras se realizó un análisis del poema "El alma en los Labios" del poeta ecuatoriano Medardo Ángel Silva: Es azul y profunda aquella angustia encontrada y arrancada, ha escapado de la desesperación de un amor no correspondido, es la huella del brillo de una lágrima que a veces cantamos y a veces pintamos. Es pintar sobre cenizas como pintaba el artista francés Yves Klein.

Son sus palabras gritos sobre el infinito azul de un suspiro, caminando hacia la muerte, es el grito del alma en los labios del poeta ecuatoriano Medardo Ángel Silva, el primer verso es contundente, encierra de raíz la profundidad de una obsesión por un amor no correspondido. Este poema es representativo de la música ecuatoriana

porque evoca el modernismo del siglo veinte y porque habla de la vida, la muerte y el amor.

3. Para vincularme con la poesía realicé un ejercicio de metáfora y escritura, porque así puedo describir lo que siento acerca de la angustia y del tema suicidio. En esta escritura se logró encontrar por primera vez el elemento vaso como principal de la obra.

Los poetas dejaron un vaso frente a la luz de sus ideas,
este se llenó de sus lágrimas, de sus deseos y dolores.

Tienen la sombra de un océano atrapado,
vendrá la muerte a abrazarlos un día,
vendrá con un último suspiro azul.

Pero poco a poco se desborda el vaso.
y se libera la sombra del héroe amor.

Fig. 12. Prueba 1.1,2016.

4.3.1. Prueba 1 Desaparecer La Sombra

Siguiendo el guion conceptual la primera prueba pretende capturar un momento de malestar existencial, el vaso es un recipiente, así como el cuerpo lo es, el cuerpo muere porque es frágil, como el vidrio. El alma tiembla en el agua y la sombra de la visión de la angustia y se enfrentan cara a cara con la muerte en el filtro de transición repentina gris.

Para la filmación la ubicación de la luz en medio de la oscuridad permitió la visualización de la sombra, en primeras tomas se escapa de las normas de composición y se descubre que olvidarse del encuadre también forma parte de la captura y de la conceptualización porque es entonces cuando se atrapa el momento de angustia de un suicidio con un solo elemento, gotas de agua en un solo vaso y la sombra del mismo.

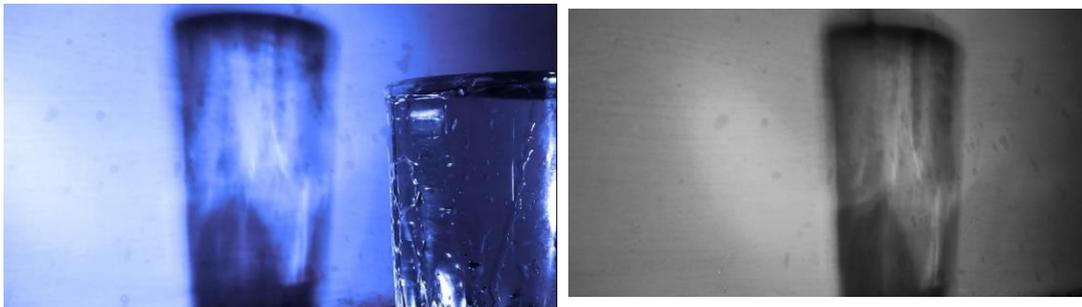

Fig.8 y Fig.11. Prueba 1 y Prueba 1.1

Para seleccionar la colonización de la imagen y la ubicación de luz, sombra y movimiento.

El vaso está lleno de pensamientos y emociones suicidas en medio de la sombra y la confusión. ¿Y si esta sombra desaparece? Un ser humano contempla la posibilidad de encontrar un horizonte un desconocido océano azul de libertad.

Fig. 13.Sombra y vaso, 2016.

Fig. 14.Escena Final,2016.

En el diseño de la primera propuesta el video se centraba en capturar el momento de angustia existencial cercana al suicidio a través del uso de elementos sencillos cotidianos y la transición de color a blanco y negro. Con la investigación se han realizado cambios intuitivos que enriquecen la comunicación de las sensaciones relacionadas al tema, decidí colocar solo la sombra del vaso para identificar soledad y oscuridad con la aparición repentina del océano para representar un nuevo comienzo, es decir libertad.

Para la construcción de la obra, en el camino se ha encontrado diversas fuentes artísticas para el lenguaje visual y la implementación del sonido. En los meses de octubre y noviembre se ha incluido la complementariedad entre sonido y movimiento.

Estructura general del video:

Tipo de Video Clip (.avi)

Tamaño: variable MB

Color

Tiempo de duración 00:03:00

Audio: Audio 48 000 hz audio- de 16 a 24 bits

Herramienta de edición: Premier Pro Cs6

En clase Taller VIII se preguntó por la expectativa de la obra y su forma de difusión mediante la selección de una palabra, luego se entregó a los estudiantes un bloc de notas para plasmarla. En la obra según el tema y aspectos que se incluye se escogió la palabra “Libertad” porque la angustia paradójicamente es la ausencia y el desencuentro con la libertad de ser.

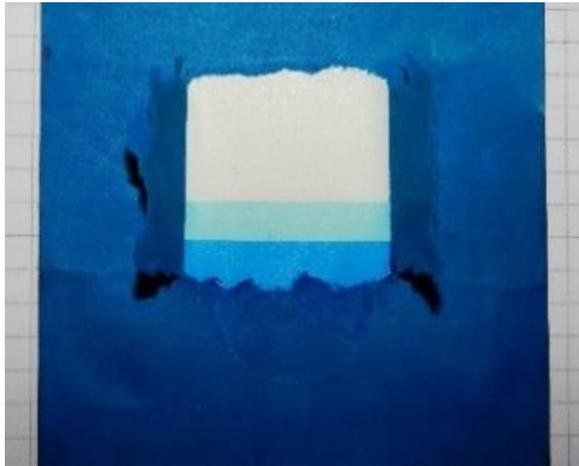

Fig. 15.Representación “Libertad”

4.3.2 Segundo Video

Este video contiene las entrevistas, voces en off que hablan de la vida, la muerte y el suicidio, opiniones distintas con diferentes escenas filmadas en la ciudad de Ibarra, estas escenas las escogí porque son lugares que, por lo general tránsito, como: mi casa, centro de la ciudad y universidad. Representa lo colectivo, lo que piensan otros acerca de la fragilidad de la vida.

Tipo de Video Clip (.avi)

Tamaño: variable MB

Color

Tiempo de duración 00:04:00

Audio: Audio 48 000 hz audio- de 16 a 24 bits

Herramienta de edición: Premier Pro Cs6

Fig. 16. Fotogramas de Video 2

4.3.3. Diseño de la propuesta

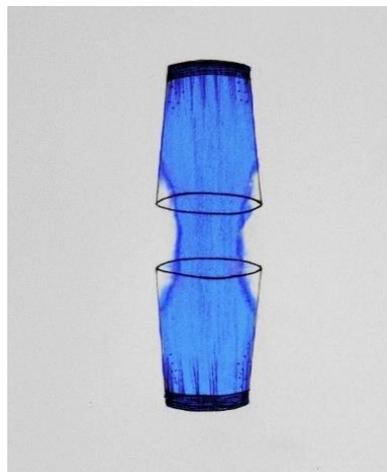

Fig. 17. Boceto que conecta Azul 1 y Azul 2

Para presentar la muestra de este proyecto se piensa en ubicar los dos videos frente a frente como una contraposición de lo individual y colectivo. El uso de un televisor led y un proyector, el video Azul 2 se presenta en un televisor porque el televisor es como una caja que encierra estas opiniones. El video azul 1 se presenta

en un proyector porque este video al amplificarse se puede destacar la imagen como si fuese libre de lo colectivo.

El objetivo es destacar la imagen de video en un espacio oscuro, también para que no exista una interrupción sonora entre los dos videos se decidió calibrar el tiempo. El primer video dura 4 minutos y se agregó 3 minutos de silencio, el video Azul 1 dura 3 minutos y se agregó 4 minutos de silencio.

Como introducción para ingresar a las salas se ubica en letras de plotter de corte la siguiente descripción que resume la idea del proyecto:

Desde la angustia y el dolor, habitando el silencio de la poesía. Desde la sombra de un océano atrapado, palabras a la deriva y un suspiro azul, posos a poco se desborda el vaso y se libera la sombra del héroe amor. Azul, todo lo que nos rodea puede ser poesía.

4.4. Difusión y Exposición

4.4.1. Difusión

Para gestionar la difusión del proyecto, envié datos y requisitos como: mi portafolio, la propuesta y un cronograma de actividades, para exponer en la galería de TOLA centro cultural, elegí este espacio porque es reciente y alternativo, “la Tola” es administrada por Francisco Palacios estudiante de la Carrera de Artes de la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador.

Las características del espacio expositivo y la ubicación de los medios para realizar el montaje de la obra son los siguientes :

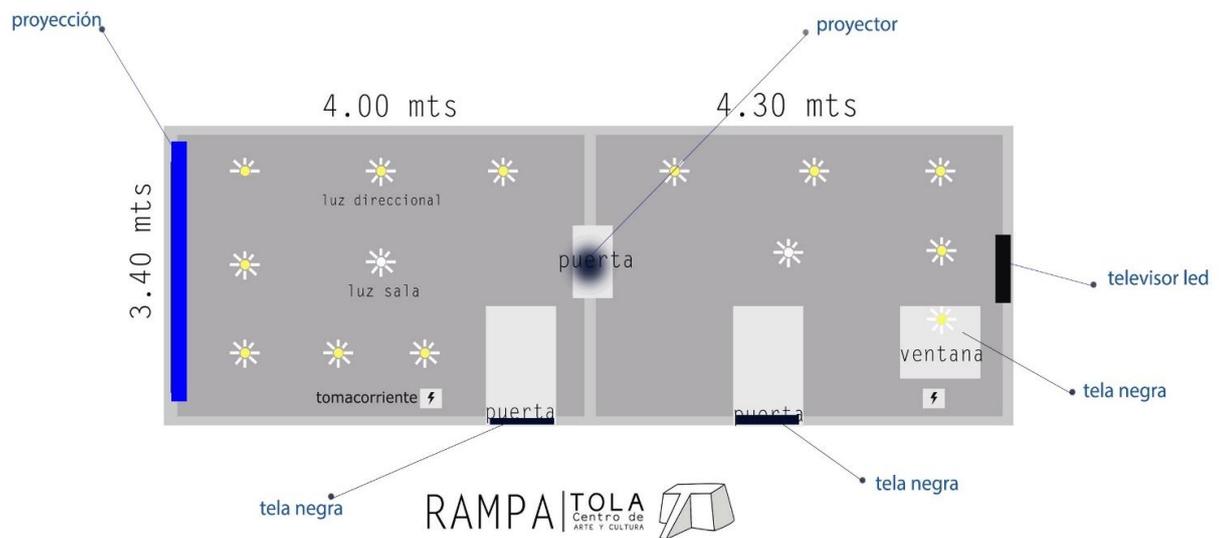

Fig. 18. Espacio-Salas, Tola Centro Cultural.

Se acordó las siguientes fechas para el montaje , exposición y duración de la muestra:

Fechas de montaje: miércoles 25 de enero del 2017 al 27 de enero del 2017.

Apertura de la muestra: sábado 28 de enero del 2017, hora 16:00 pm.

Tiempo de duración de la muestra: del 28 al 31 de enero del 2017.

La difusión de la muestra se realizó online a través de la página del centro cultural Tola y se enviaron invitaciones a familiares y amigos. Se creó una actividad en Facebook con información acerca de la muestra y se compartió el afiche de la obra, diseño que resume la idea del video en una imagen del agua, la arena y un cuadro azul.

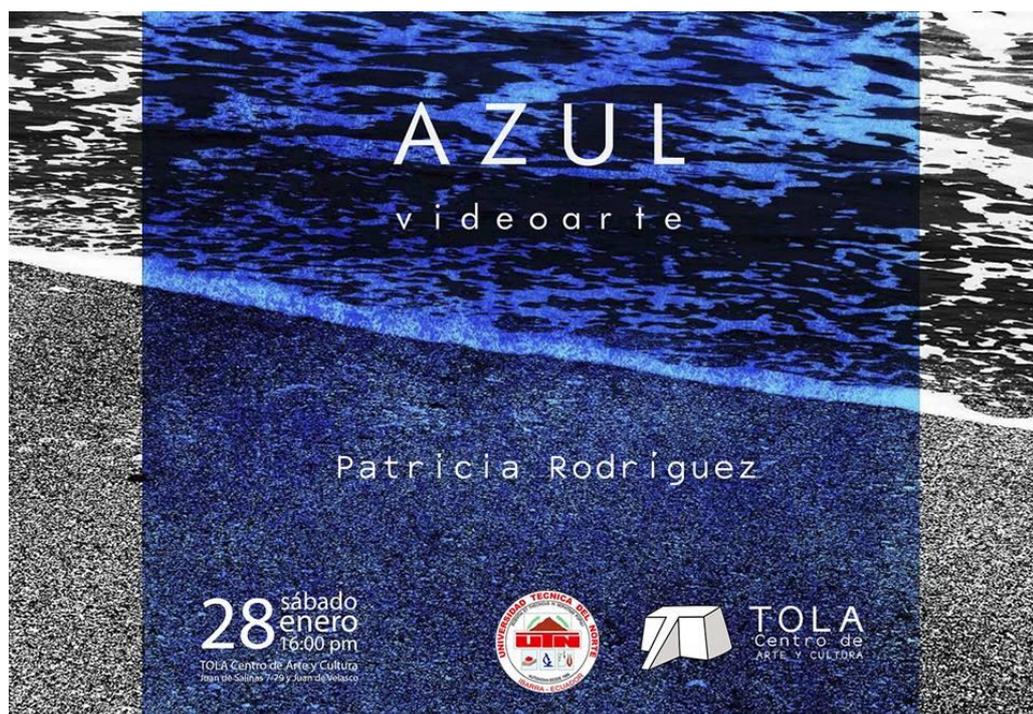

Fig. 19. Afiche

4.4.2. Exposición e inauguración

Para efectuar la inauguración se inició con un discurso por parte de Francisco Palacios acerca del lugar expositivo y de la muestra a presentarse, luego realicé una descripción acerca de los motivos del proyecto, para dar paso a la apertura de la exposición.

Fig. 20. Inauguración 1

Fig. 21 . Inauguración 2

Fig. 22. Exposición e Inauguración

“Desde la angustia y el dolor, habitando el silencio de la poesía. Desde la sombra de un océano atrapado, palabras a la deriva y un suspiro azul, poco a poco se desborda el vaso y se libera la sombra del héroe amor. Azul, todo lo que nos rodea puede ser poesía”. Texto de introducción a la exposición.

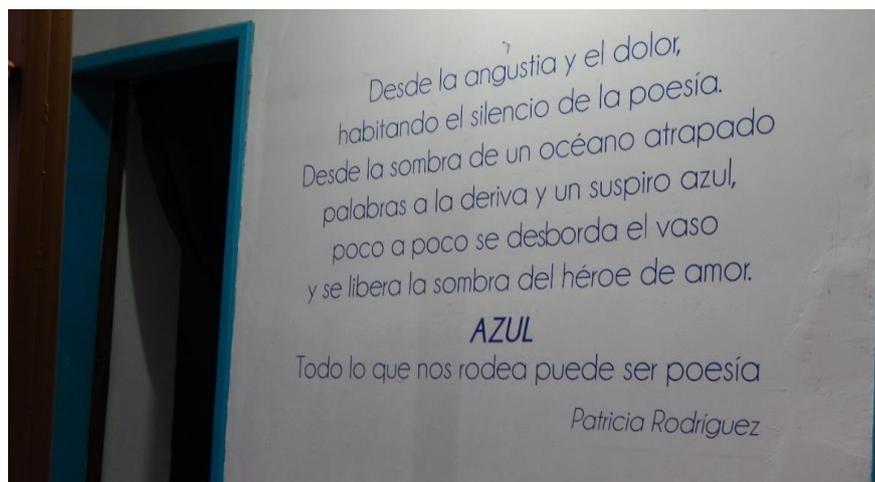

Fig. 23 . Exposición – Descripción.

Fig. 24 . Exposición e Inauguración

Fig. 25. Inauguración, invitados

4.5 Conclusiones:

Según aspectos psicológicos, sociológicos y filosóficos el suicidio parte de una primera angustia, desde el nacimiento y la relación con arquetipos como la vida, la muerte y la madre. La obra Azul resume las paradojas del suicidio en una sola, que la vida es frágil como un vaso de cristal y la libertad del ser deambula en lo desconocido.

Los poetas de la generación decapitada escribieron sus angustias y deseos en metáforas que se relacionan con las figuras de la muerte y la melancolía. Murieron atrapados por estas figuras, pero deberían ser recordados por su voluntad creadora, porque intentaron ser libres a través de cada verso. En este proyecto los escritores se encuentran transversalmente en la actividad creadora y en la influencia de sus poemas que se recuerdan a través de otras creaciones como: canciones, pinturas y otras obras.

Son diversas las opiniones acerca de la vida, la muerte y el suicidio, estas ideas se relacionan con lo que subjetivamente se piensa, se cree y se siente. así que en las entrevistas realizadas se puede denotar que en cuestiones existenciales rondamos por un lugar desconocido, que sin embargo forma parte de lo que somos.

Al realizar la obra Azul y su proceso de construcción, entiendo que el arte no es lineal, para ejecutar esta obra confié en la intuición de experiencias propias y así cada idea luego fue confirmada en la investigación y el conocimiento previo de herramientas de producción y edición. Las paradojas de lo desconocido pueden

explorarse a través de metáforas. Encuentro en la conceptualización una forma de hallar explicaciones metafísicas y también de valorar todo cuanto nos rodea.

4.6. Recomendaciones:

Para la conservación y difusión de la obra de video se puede guardar el archivo en plataformas de video como YouTube, Vimeo u otras. Así se podrá compartir el enlace de video en una página o blog, participar en concursos y festivales de video arte o permitir la descarga del video a ciertos usuarios.

El videoarte permite la experimentación, es un medio que requiere de una planificación intrínseca y es de libre acceso. La actividad creativa debe beneficiarse de las herramientas y plataformas tecnológicas sin perder durante el proceso el uso de otros medios.

GLOSARIO

Angustia: Temor opresivo sin causa precisa.

Concertaje: Contrato mediante el cual un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibéndolo mínimo.

Gerifalte: pieza antigua de artillería, de muy poco calibre.

Fotgrabado: Procedimiento de grabar un cliché fotográfico sobre planchas de cinc, cobre, etc.

Zafir: zafiro, mineral cristalizado de color azul.

BIBLIOGRAFÍA

- Abrams, C. Zweig y J. (1991). *Encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana*. Zweig y Abrams.
- Argullol, R. (1999). *El heroe y el único: El espíritu trágico del romanticismo*. Barcelona : Acantilado.
- Balseca, F. (2002). Medardo Ángel Silva : un raro de la lírica modernista. *Kipus*, 11-21.
- Bensson (Productor), & Bensson (Dirección). (2005). *Angel-A* [Película]. Francia.
- Calarota, A. (2015). *El modernismo en el Ecuador y la generación decapitada*. España: UNED.
- Campaña Áviles, M. (1991). *La generación decapitada . Siva , Fierro , Borja y otros*. Quito: Libresa.
- Castoriadis, C. (2004). *Sujeto y verdad en el mundo histórico - social*. Buenos aires : Fondo de Cultura Económica.
- Correa, M. L. (2009). El acto según Mishima: entre la escritura y el cuerpo. (U. N. Colombia, Ed.) *Desde el Jardín de freud(9)*, 214. doi:10.15446/djf
- Durkheim, E. s., & Sánchez, i. y. (2008). *El suicidio*. Madrid : Akal.
- Fernando, B. (2002). Medardo Ángel Silva: Un raro en la época modernista ecuatoriana. *KIpus -Revista andina de letras*, 11-21.
- Fernando, Q. (2007). *Comportamiento Suicida*. México: PaxMexico.
- Freud, S. (1910). *Contibuciones para un debate sobre el suicidio*. Argentina: Amorrortu.
- Freud, S. (1916). *Conferencias de introducción al psicoanálisis*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Godoy, C. (2013). Suicidio en azul con negra mancha. Breve historia de un balazo en la pintura de Pablo Picasso. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 11.
- Heller, E. (2009). *Psicología del color*. Barcelona: Gustavo Gilli.
- Jung, C. (1961). *Recuerdos, sueños, pensamientos*. (M. Rosas, Trad.) Aniela Jaffé.
- Jung, C. G. (2007). *Arquetipos del inconciente colectivo .* Buenos Aires: Paidos.
- Miño, J. P. (1995). Comentarios sobre la historia de la revolución liberal ecuatoriana. *Procesos: revista ecuatoriana de historia*. 7, 112- 113.
- Mora, E. A. (2008). *Breve historia del Ecuador*. Quito: Cooperación Editora Nacional.
- Pacheco, I. C. (2009). *Antología de la poesía . ESPAÑA : SANTILLANA*.
- Palacio, A. .. (2010). La comprensión clásica del suicidio. De Émile Durkheim a nuestros días. *Affectio Societatis*, 1-12.
- Pastoreau, M. (2007). Breve historia de los colores. *Radar*, 9.

- Pommier, G. (1993). *Naissance et renaissance de l'écriture*. (M. L. Correa, Trad.) París.
- Quintanar, F. (2007). Comportamiento suicida: perfil psicológico y posibilidades de tratamiento. Mexico : Pax.
- Salazar, J. (1999). Jornadas sobre escritura, letra e inconsciente. *Desde el jardín de Freud*, 158.
- Valencia, G. (2007). El círculo modernista Ecuatoriano , Volumen 74. Quito: Abya- Yala.
- Yourcenar. (1980). Mishima o la visión del vacío. En M. Yourcenar, *Mishima o la visión del vacío* (pág. 37). Triv.

Revistas:

Godoy C., I. (2013). "Suicidio en azul con negra mancha. Breve historia de un balazo en la pintura de Pablo Picasso". *Arbor*, 189 (764): a087. doi: <http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2013.764n6010>.

Noboa y Caamaño E. (1918) En la eterna armonía. Revista Patria. Guayaquil

Pommier G, (1993) *Naissance et renaissance de l'écriture*, trad. María Lucía Correa, PUF. París.

Leídos:

Abrams, C. Zweig y J. (1991). *Encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana*. Zweig y Abrams.

Ayala Mora, E. (2008.) Breve Historia del Ecuador, Cooperación editora nacional, Quito

Freud, S. (1916-1998)., *Conferencias de introducción al psicoanálisis*. Obras completas t. XVI. Buenos Aires: Amorrortu.pag 361.

Freud.(1910) Escritos breves . *Contribuciones Para Un Debate Sobre El Suicidio*. obras completas Vol XI. Argentina: Amorrortu Editores

Freud, S. (1916-1917)., *Conferencias de introducción al psicoanálisis*. Obras completas t. XVI. Buenos Aires: Amorrortu Ediciones. Descargado el 27 de agosto del 2017 , de <http://www.bibliopsi.org/docs/freud/16%20-%20Tomo%20XVI.pdf>

Inculture frame art tv design: <http://www.inframe.tv/people/bill-viola.html?v=102>

Revista De Psicoanálisis, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá (pag.158)

Salazar J. (1999) *Jornadas sobre escritura, letra e inconsciente*. Desde El Jardín De Freud

Yourcenar M, (1980) *Mishima o la visión del vacío*. Trad. Enrique Sordo. Editorial Trivilius.

ANEXOS

Nro.	Aspecto	Costo unitario	TOTAL
1	Laptop	800	800
2	Cámara Linux y Nikon	750	1500
1	Tascam Dr22wl	100	100
2	Linterna	10	20
-	Transporte y viáticos	-	50
4	Tela color negro	6	24
1	Televisor led	-	700
1	Proyector	-	599
1	Parlantes	-	15
2	Canaletas y extensiones de luz	-	10
1	Letras Plotter	-	22
			TOTAL= 3840

Tabla 2. Presupuesto

ACTIVIDADES	Año 2016								
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO			
1.-. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO	█	█	█						
2.-CORRECCIÓN Y AVANCES DEL PROYECTO		█	█	█					
3.-PREPARACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.			█						
4.-SELECCIÓN DE CONTENIDO.			█						
5.-ELABORACIÓN DE BOCETOS			█						
6.-ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DEL PRIMER BORRADOR			█						
7.-DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.				█					
8.-ENTREGA Y CORRECCIÓN.				█	█				
9.INFORME FINAL.					█	█			
10.- DOCUMENTACIÓN Y DEFENSA.						█	█	█	█

Tabla 3.Cronograma

TOLA

CENTRO DE ARTE Y CULTURA

REQUISITOS Y NORMAS PARA EXPOSICIONES EN LA GALERÍA

TOLA Centro de Arte y Cultura, es un proyecto de arte y gestión cultural en la ciudad de Ibarra, su espacio se define como una plataforma cultural autónoma para el intercambio de saberes y experiencias en ámbitos artísticos, investigativos y multidisciplinarios.

RAMPA es el espacio de exposición, donde se realizan muestras de arte-investigación, éste da lugar a los artistas emergentes de la ciudad brindando la posibilidad de exponer sus trabajos y generar cuestionamientos de las distintas formas de representación y acciones que se realizan en el ámbito artístico en la actualidad.

Los artistas que requieran exponer en el lugar deberán tomar en cuenta los siguientes requisitos:

- Presentar un portafolio de artista en el que conste: biografía, statment de artista, fotografías y explicación breve de trabajos anteriores, exposiciones anteriores.
- Presentar en una hoja escrita los conceptos que se quieren exponer en RAMPA, añadir fotografías de la obra artística.
- Cronograma donde se indique: fechas de montaje, apertura de la muestra, tiempo de duración de la muestra, eventos a realizarse (foro, charla, conversatorios, etc.)

Observaciones en el montaje, mantenimiento y difusión:

- El montaje de la obra está a cargo del artista expositor.
- Los implementos o materiales necesitados para el montaje serán costeados y a cargo del artista expositor.
- El artista expositor estará encargado de dejar el espacio RAMPA en las mismas condiciones que se le fue entregado para su exposición.
- TOLA Centro de Arte y Cultura, prestará toda la ayuda posible al momento del montaje, desmontaje de la exposición y durante la muestra.
- La difusión de la muestra y su procedencia se definirá entre el centro TOLA y el artista expositor

Tabla 4. Requisitos y normas para exposiciones en Galería Tola.