

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

Mintiendo.com

María de los Angeles Riesco Larenas

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de Licenciado de Artes Visuales con mención en Pintura.

Profesor Guía Taller de Grado: Raimundo Edwards.

Profesor Guía Preparación de Tesis: Valentina Montero.

Santiago, Chile

2022.

1. Resumen.....	3
2. Ascuchen.....	4
3. Lo que se hereda no se hurta.....	9
• Mentira y engaño son hijos naturales del ser humano y su evolución.	
4. Roma no se construyó en un día.....	14
• Arte contemporáneo y tecnología son herramientas para crear realidades e identidades.	
5. Para bailar tango se necesitan dos.....	18
• Ciencia ficción como inspiración para “el arte de mentir”.	
6. No todo lo que brilla es oro.....	23
• La seducción de la imagen logra engañar.	
7. Colorín Colorado.....	27
8. Bibliografía.....	29
9. Índice de imágenes.....	30

Resumen

Mi obra artística trata sobre la creación de realidades a través del fotomontaje con la fotografía personal y la que no es personal también, mi obra es el perfeccionamiento del “arte de mentir”, el engañar al espectador, qué lo que se está viendo no es realmente lo que parece. Por medio de la edición de estas imágenes y una puesta en escena, por medio del photoshop, creo una nueva realidad que sea tan convincente como la realidad en sí, tocando temas como la sátira y la comedia, dentro de un drama tragicómico.

La creación de diferentes personajes ha sido mi manera de desarrollar esta temática, cada uno de ellos es particularmente interesante y muy diferente el uno del otro. La idea es que estos personajes cuenten una historia por medio de una serie de fotomontajes, de esta manera conocemos la personalidad de cada personaje solo con el contexto de lo que está puesto en escena. Otro elemento importante en mi trabajo es la teatralidad, este factor es lo que le da vida a las realidades que estoy creando y además es el elemento que da lo cómico y lo satírico.

Para las entregas de avances o entregas generales del taller de grado me he preocupado de presentar mis ideas introduciendo estos personajes, al igual que me he encargado de ir mostrando avances de las ediciones de todos los fotomontajes que he ido desarrollando.

Cada capítulo de mi tesis tiene algo que ver con aquellos personajes que he ido creando a lo largo de este semestre y del anterior, relacionando los textos de mis referentes teóricos con cada paso que tomo en la creación de realidades y del arte de mentir.

Palabras clave: Mentira - realidad - comedia - sátira - tecnología - fotografía.

Ascushen como se escucha...

En un mundo donde abunda el arte político, donde la tragedia se ha apoderado de todos los rincones de nuestro día a día y donde ya todo se ha hecho, llega para ustedes... algo que, en realidad, ¡también ya se ha hecho! pero... aquí abunda la comedia, la sátira se ha tomado todo aquello que existe y la teatralidad de un drama tragicómico intentará contarnos una historia nueva.

Debo admitir que no ha sido fácil, hasta ahora vamos bien (creo yo). Desde hace ya un buen tiempo, pienso que la risa es la mejor medicina, y por supuesto algunos podrán diferir conmigo, pero miren esta es mi tesis así que aquí redacto yo. El humor desde el arte es lo que ha dado pie a mi obra y es que hay que dejar de ser tan serios. Ya se ha vuelto demasiado tenso el arte, todo es tan trágico. Así que, en vez de lo trágico, yo elijo lo tragicómico.

Desde que comencé a interesarme por el arte siempre tuve un especial interés por la creación de imágenes que estuviesen fuera de contexto, que tuvieran algo cómico, que fuesen raras pero atractivas. Siempre me llamó la atención la cultura pop, la época de Warhol donde la publicidad se convertía en arte, donde un objeto de consumo se volvía una instalación o escultura. Son estas cosas con las que empecé a motivarme por crear mis propias imágenes. Una vez que me acerqué a la fotografía esta captó mi total curiosidad, no solo por la técnica sino por las posibilidades de la edición ahí fue cuando el photoshop se apoderó de mi vida. Comencé por tomar fotografías personales, cosas sin sentido como agua con colorante, o mediante el zoom, hice capturas de comida, flores o plantas, para luego editarlas. Deformándolas, jugando con los colores, sus intensidades, saturación, etc., recortarlas, mezclarlas y así, un sin fin de cosas. Luego de esto pasé a tomar fotografías de mi hermana chica. Para las primeras le pedí que usara el vestido de novia de mi mamá, esto dió pie a todo lo que comencé a desarrollar como obra personal.

Entonces comencé a editar un par de fotos generando escenas interesantes de mi hermana en vestido de novia poniéndola en diferentes lugares y situaciones, como por ejemplo en un bar, en el auto, en frente de una iglesia, etc. Lo interesante es ver cómo los entornos y la teatralidad de las fotografías se complementan y juegan.

Recuerdo que en uno de los fotomontajes tomé una foto de mi hermana “vomitando” en el baño, después tomé una foto mía sacando una “selfie” con ella detrás. Luego edité la pantalla del teléfono para que se viera un inverso de la fotografía en el celular, dando mucha más realidad a la imagen. Entre la escenificación y el fotomontaje se construye una realidad que en verdad no existe, pero que se ve muy convincente. Constatar esto me cautivo.

(María de los Angeles Riesco (2021).)

Desde entonces no he sacado de mi cabeza un enunciado: “el arte de mentir” desarrollado por Joan Fontcuberta, quien se convertiría en uno de mis referentes más influyentes tanto por su obra como por sus textos teóricos. Pero la pregunta es ¿qué mentiras quiero contar? Así como Fontcuberta nos miente en variadas obras yo también quería mentir en en las mías.

En busca de mis mentiras me fui topando a lo largo del camino con diferentes artistas que me hicieron pensar mucho más en aquellas ingeniosas mentiras que quería producir. Inspirada por la sátira y lo cómico me dediqué a averiguar por artistas que coincidieran con mis intereses y sensibilidad. Entonces me topé con Marcos Lopez, argentino proveniente de Córdoba y nacido en 1958, fotógrafo y documentalista. López es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos en Latinoamérica por su trabajo sobre las expresiones de la vida en las provincias de Argentina. Lo que más llama la atención de su trabajo son sus puestas en escena. Mentiras que no requieren de la intervención del Photoshop. En sus fotografías se utiliza a sí mismo u a otros como modelo también recurre al uso de utilería y de vestuario para el montaje de cada imagen. Sus escenas muestran las “personalidades criollas” del clásico argentino como; el pibe futbolista, el hincha de Boca en “Caminito”, el boliche, el tango en la calle, el balneario, etc.

El trabajo de Marcos López toma cosas de la realidad y las mezcla con lo falso, o con eventos que ya ocurrieron en el pasado, utilizando el recurso de la sátira (concepto que yo también toco en mi trabajo), recogiendo también características del kitsch y del arte pop.

Imágenes como “Asado en Mendiolaza, Córdoba” (2001), representando “La última cena” de DaVinci pero con todas las características del “pibe” argentino de la provincia de Córdoba, nos hacen reír y al mismo tiempo volver a apreciar y repensar mediante esta “parodia” una obra clásica del renacimiento. O por ejemplo, la fotografía “Autopsia” en la cual apreciamos a un hombre en una sala de hospital donde se le está efectuando una autopsia. Se encuentra rodeado por muchos médicos y un hombre de traje con un arma de fuego en su mano. Esta escena también representa la muerte del Che Guevara, en Bolivia, ejecutado por un arma de fuego igual a la que se muestra en la imagen de Marcos López.

(Lopez. M. *Asado en Mendiolaza.*)

Al igual que Marcos Lopez mi obra recoge aspectos de la realidad para mezclarlas con lo falso, tomando las fotografías por mi cuenta y poniendo en escena lo que quisiera mezclar con imágenes de stocks de internet, que no son propias para luego complementarlas y generar una total nueva realidad, en la que mi fotografía pasa a ser un personaje o una cosa totalmente diferente de lo que era. Siento que la mezcla de estos materiales son lo que a mi parecer llaman la atención, ya que puedo estar combinando una imagen completamente nueva y reciente con otra que fue tomada en 1950 y puedo hacer que ambas parezcan del mismo periodo.

Claro que luego de ver a un genio en acción como Marcos López me quedé “plop” igual que en “Condorito” porque me pregunté a mi misma, como *chucha* voy a generar un relato que enganche a mi querido público al igual que lo hace él. De una forma tan seria, pero al mismo tiempo tan graciosa, tan llamativa pero al mismo tiempo tan discreta.

Durante mi proceso de investigación logré aquello que estaba buscando. Para mi la creación de diferentes personajes ha sido mi manera de desarrollar esta temática. He creado una metodología de trabajo para trabajar.

La idea es que estos personajes cuenten una historia por medio de una serie de fotomontajes, de esta manera conocemos la personalidad de cada personaje solo con el contexto de lo que está puesto en escena, por lo que es muy importante cautivar al espectador con el personaje, lo que me lleva al siguiente punto. Otro elemento importante en mi trabajo es la teatralidad, este factor es lo que le da vida a

las realidades que estoy creando y además es el elemento que da lo cómico y lo satírico. Por lo que las vestimentas, las expresiones faciales y el maquillaje son algo clave también como parte de la metodología de mi proyecto.

1. Lo que se hereda no se hurta

Herencia es un concepto que desde el derecho se define como el acto jurídico mediante el cual una persona o en este caso heredero recibe los bienes, obligaciones (deudas) y derechos transmitidos de otra persona al momento de morir. Por el lado biológico la herencia es el proceso por el cual una célula u organismo adquiere o está predispuesta a adquirir las características físicas, fisiológicas, morfológicas, bioquímicas o conductuales de sus progenitores. Esas características pueden transmitirse a la generación siguiente o dar un salto y aparecer dos o más generaciones después.

Todo lo que acabo de decir es la *wea* más fome jamás escrita, así que... voy a ponerlo de una manera más atractiva.

Muchas veces observamos que nuestros padres tienen características que no nos gustan para nada de ellos, puede ser su “mal genio”, sus “mañas”, alguna forma de decir las cosas, su risa, la forma en en que te retan, o incluso sus ronquidos. En definitiva hay aspectos de ellos que nos pueden desagradar, y puedo asegurar que más de alguna vez te dijiste a ti mismo cuando eras menor -“yo nunca voy a ser como mi papá, mamá, abuelo, tío,etc.”

A lo largo del camino comenzaste a crecer, te cambió la voz, te desarrollaste, maduraste y de repente no te diste cuenta y ya estás imitando algún gesto, modismo, dicho o característica de aquella persona que algún día juraste nunca parecerte. Y he ahí el momento de pánico, cuando te diste cuenta que ya te estás pareciendo cada vez más a alguno de tus parientes. Es como esa escena en la serie “Friends”, “Rachel” se ofrece a enseñarle a “Joey” a navegar, pero pronto se da cuenta de que lo maltrata verbalmente por su actitud relajada y poco profesional. Su estilo de enseñanza abusivo le hace darse cuenta de que está actuando como su desagradable padre cuando le enseñó a navegar. En la serie ella dice concretamente “Estuve todo este tiempo tratando de no ser como mi madre que no ví venir esto”. Desde la realidad hasta la ficción, nadie quiere repetir las mismas malas costumbres que sus padres.

Por desgracia hay ciertas cosas que son inevitables, más de alguno de nosotros heredó o heredará algo de sus padres, y es porque aquel refrán que dice “lo que se

hereda no se hurta” describe esto a la perfección. Bueno, la mentira con nosotros funciona de la misma manera.

(“Friends”, 2001.)

El engaño y la mentira son parte natural de la evolución de especímenes como el ser humano y animales irracionales. Ya que de por sí no solamente el ser humano juega un rol en estos factores, sino que el reino animal también es parte de este comportamiento natural. Pero entonces si vivimos sumergidos en la mentira, en un mundo de mentirosos, recursivos, creativos, insensibles a los detectores de mentiras, ¿cómo distinguiremos la verdad? ¿Con qué criterios separaremos el grano de la cáscara?

Reconozcamos que no hay manera sencilla de salir del limbo de la duda y hacer tal separación, así que por obligación tendremos que convivir con la verdad y la mentira, entremezcladas. Somos víctimas de nuestra menuda naturaleza.

Tomemos como ejemplo el reino animal, los voy a ambientar. Estamos en la Sabana Africana, alrededor de nosotros no hay más que kilómetros y kilómetros de un vasto pastizal seco, de vez en cuando observamos árboles pequeños y de poca frondosidad. Nos rodean cerros y montañas altas, y a nuestro alrededor hay una

amplia gama de fauna de la zona. Observamos una gacela a la orilla del río tomando agua con calma, a lo lejos vemos un leopardo que poco a poco va acercándose a su presa. Ahora la pregunta es ¿qué tiene que ver esto con la mentira?, y es que el leopardo al ser un animal al igual que nosotros utilizará el engaño para conseguir lo que quiere. El leopardo engaña a la gacela poco a poco utilizando el ambiente para camuflarse con el entorno, se agacha y gatea entre la hierba imitando el movimiento del viento, por mientras la gacela sigue tomando agua sin percatarse de esto ya que para ella no hay nada fuera del lugar. Una vez lo suficientemente cerca de la gacela el leopardo emerge del pastizal y comienza a correr para alcanzar a su presa, una vez captado el movimiento del leopardo la gacela comienza a correr de la misma manera con la intención de salvarse. El problema es que, ya es demasiado tarde, el mecanismo de mimetización del leopardo fue más inteligente y su acercamiento es lo suficiente para alcanzarla. Es decir que, poniéndolo en términos burdos... la gacela está hasta el *lolly*.

(Van Den Heever. W. *Leopardo cazando una gacela saltarina.*)

En retrospectiva de toda la secuencia de cacería del leopardo nos hace pensar un poco en cómo logró su triunfo. Muchas veces las gacelas logran ganar al leopardo en velocidad, siendo que este animal es realmente rápido al igual que el otro, entonces yo igual me pongo a pensar en ¿cómo lo haría yo para poder ganar? Generalmente, cuando uno se encuentra jugando algún juego uno piensa en esas pequeñas ventajas (por no decir trampas) para poder ganar el juego. Como por ejemplo, cuando yo estoy jugando “beer pong” tengo un truco que es muy clave para mi, me preparo, lanzo la pelota, pero doy un bote si o si en la mesa para que gracias al ángulo que esta luego genera entre directamente en el vaso. El único problema con este truco es que una vez que la pelota toca la mesa, es legal que el oponente la golpee o bloquee para que no entre al vaso. Entonces... ¿cómo lo hago para que este truco me funcione? Lo que haría cualquiera, pues distraer, mentir o engañar al contrincante.

Por ejemplo si estuviese jugando con mi pololo esperarí a que en mi turno él tuviese el antojo de fumar, así que esperarí que se estuviese enrollando un pucho, de esa forma él tendría las manos ocupadas, entonces en el momento en que yo haga mi truco él no podría utilizar las manos para bloquear la pelota y así una vez más al igual que la gacela... estría hasta el *lolly*.

Como seres humanos estamos destinados a mentir o engañar, por lo que una vez que tuve el concepto del “arte de mentir” en mi cabeza no pude evitar más que responder a mi herencia genética. Así que, comencé a mentir... ¿como?

Como comenté un poco al principio dije que mi proceso de trabajo es básicamente mecánico, y que la creación de personajes es la manera que he encontrado para lograr llamar la atención del espectador. Porque estos personajes cuentan una historia mediante la puesta en escena que he creado para ellos, por lo que la imagen se vuelve mucho más potente, y es aquí donde pongo el énfasis, ya que con la complejidad de la imagen el chiste no es tan corto... sino que más profundo. Y eso esperamos... que el chiste no sea para un rato sino que dura para cada vez que se observa la imagen.

Mi mirada sobre el arte es cómica, claro está, pero de la misma forma que lo veo cómico también lo hago de una manera seria. Para mi la seriedad y el compromiso con cada personaje es de la misma manera que lo haría un actor al momento de estar caracterizando un nuevo rol en una película, ese es el tipo de fervor que le

tengo a mis personajes, ya que si no me lo creo yo no imagino como lo haría otra persona

2. Roma no se construyó en un día

¿En qué piensas cuando te dicen tecnología?, automáticamente en mi cabeza, al menos, aparece una imagen de R2-D2 de Star Wars, es muy raro o excéntrico tal vez, pero es mi primer pensamiento, de algo “super avanzado”.

Tecnología es un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos aplicados en diferentes áreas de la actividad humana, y las hay de diferentes “materias”, como en el campo de la medicina, o de la ciencia por ejemplo. Esta palabra deriva del griego “*téchne*”, esto significa arte, oficio o destreza. Por lo que la palabra tecnología no corresponde a una “cosa” sino más bien a un “proceso”.

Es la capacidad de transformar o moldear algo que ya existe para crear una cosa completamente nueva o darle una nueva función a ese “algo” ya existente.

Así que ahora... y esto lo digo de la manera más delicada que puedo... ¿Qué *shusha* nos importa esto? y he aquí una de las preguntas que me paso por la cabeza todo el tiempo... ¿*pa qué?* y es que en verdad ya casi no nos interesamos por nada, nuestra cabeza está *ni ahí* , pero *calmaoh pan tostaoh* aquí yo los voy a *enchufar* más.

No desde siempre todo ha sido tan simple, es más antiguamente era impensable que pudiéramos trabajar con un computador, tal vez ni siquiera se les pasaba por la cabeza pensar en el futuro. Para nosotros ahora es casi una ofensa no tener a disposición un celular, un computador o una tablet, esto está demasiado internalizado en nosotros. Y no podemos dejar de pensar cómo evolucionará todo en el futuro y lo que depara la tecnología para nosotros años más adelante.

Ha tomado un buen tiempo poder desarrollar aquellas herramientas que nos ayudan en el día a día y más que nada para mí poder llevar a cabo mi proyecto. Es más necesario que la *cresta* darle las gracias a los *compas* que han dedicado su vida a los avances como Nikola Tesla, Thomas Edison, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, y miles de otros más.

Nuestra era está definida por los avances tecnológicos, entonces me he puesto a analizar el espectro de la era de las pantallas. Le he dado muchas vueltas y no logro quitarme de la cabeza el pensamiento de cómo los avances tecnológicos han sido la principal herramienta capaz de construir nuevas identidades. Además la

gente ahora es mucho más vanidosa, le interesa mostrar lo que hace más que vivir la experiencia de hacer lo que estás haciendo. Todo se trata de tomar la fotografía perfecta para subir a tu “historia”, o a BeReal, etc.

Ahora con todas las aplicaciones, herramientas, softwares, etc. Hay miles de millones de maneras de alterar nuestra realidad circundante. No es mentira que si hay algo que no nos gusta de nosotros en una fotografía podemos eliminarlo o editarlo inmediatamente, una espinilla, la papada que todos odian, o ese *rollito* que no te gusta.

Quieres subir una fotografía interesante a tu Instagram, tal vez caminando por una hermosa playa, tal vez en algún museo increíble como el MoMa o el MET, o *tomándote una cosita* en el techo de un hotel cinco estrellas. Por desgracia seguramente no puedes realizar ninguna de estas en la realidad, pero... quién quiere la realidad si puedes crearla por ti mismo.

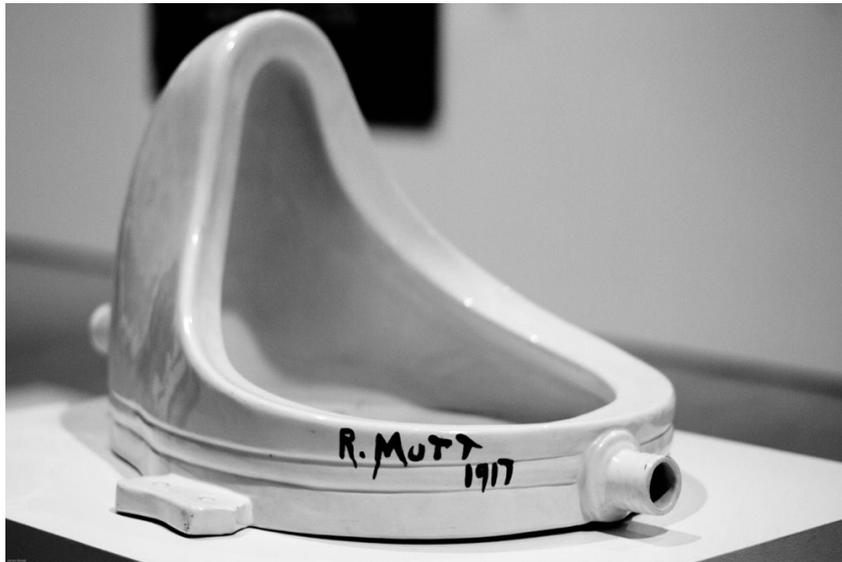
¡Editatala!, no vas a experimentar aquella experiencia en verdad pero sí vas a hacer creer a todos que lo hiciste. Pues de eso se trata el arte de la edición, el pretender, o hacer parecer como que eres lo que estás mostrando, no es algo que suene para nada bien por supuesto, es como si uno quisiera incitar a mentir pero en realidad es que todos lo hacen.

Por otro lado tenemos otro factor que ha impulsado fuertemente la creación de realidades, ya que roma no se construyó en un día, sino que se ha ido modificando y perfeccionando desde diferentes ámbitos.

El arte contemporáneo es todo lo que está sucediendo ahora, el ahora es el “ya”, el momento “in situ”. La idea de lo contemporáneo es que cualquier cosa puede ser arte, no solo hay una clara importancia de las estructuras artísticas en la validación

del arte, sino que se reafirma un perfil de artista alejado de la artesanía, es decir dando la misma importancia manual a lo intelectual. Lo contemporáneo ha sido la puerta que ha abierto demasiadas formas de arte a ser arte y a los artistas a crear diferentes identidades. “Cuando Marcel Duchamp firmó sus obras con los seudónimos ‘Rose Selavie’ y ‘R.Mutt’, con él comenzó una lista interminable de identidades robadas o construidas. Señalemos como ejemplos, entre otros, a Man Ray, VALIE EXPORT, Pipilotti Rist, Banski, Andy Warhol... todos ellos han ofrecido aproximaciones “de juego” identitario”. (Aguilar y Lara, 2016. 529-530)

(Duchamp. M. Fuente)

Pero el referente artístico que más ha marcado mi influencia, al menos, tiene que ser para mí Cindy Sherman, o mejor conocida como la mujer de las mil identidades. Su trabajo titulado “*Complete Untitled Film Stills*” (1977-1980) son autorretratos conceptuales en los cuales escenifica situaciones con vestuario y utilería para dar una apariencia de un fotograma cinematográfico. Ella utiliza estética y planos propios del Cine Negro (genero cinematográfico desarrollado en USA entre los 30’-50’ con temática criminal o delictiva y un contenido expresivo y estilización visual). Ella habla de estas imágenes como algo que va mucho más allá de un simple autorretrato, sino como roles empleados por una persona, es decir aquello que se observa no es Cindy, sino el rol que Sherman está interpretando. Su obra da como resultado algo mucho más creíble, aquella aura de fantasía de sus fotogramas nos llevan de alguna manera a pensar lo contrario, o sea, aceptar que lo que vemos

es real. Transforma su ropaje psicológico desde una ingenuidad supuestamente inocente, que luego asciende a una mujer cuyas interpretaciones alcanzan una ferocidad mítica. En obras más actuales, su trabajo sigue agitando el rol de la mujer en la sociedad, utiliza la idea de una belleza pasada, no vigente en la actualidad. Sus personajes son tan transparentes que llegan a ser repugnantes, su producción llega a ser de casi quinientas fotografías, desde donde captura la historia de la feminidad sin sucumbir a ideologías. Ella personifica e interpreta al mismo tiempo el comportamiento del género femenino.

(Sherman. C. *Untitled Film Stills*. MoMa.)

En retrospectiva analizamos cómo ambos conceptos, tecnología y arte contemporáneo, han sido un tremendo factor de la creación de identidades en el arte. Por su parte la tecnología en cómo los avances facilitan un instantáneo acceso a la información y por consecuencia también aporta al proceso del arte de mentir. Por otro lado al arte contemporáneo darle las gracias por abrirnos las puertas a todo aquello que sale de las técnicas clásicas en la historia del arte. Esta se convierte en una innovadora herramienta capaz de construir nuevas identidades en la relación del ser humano con la realidad circundante.

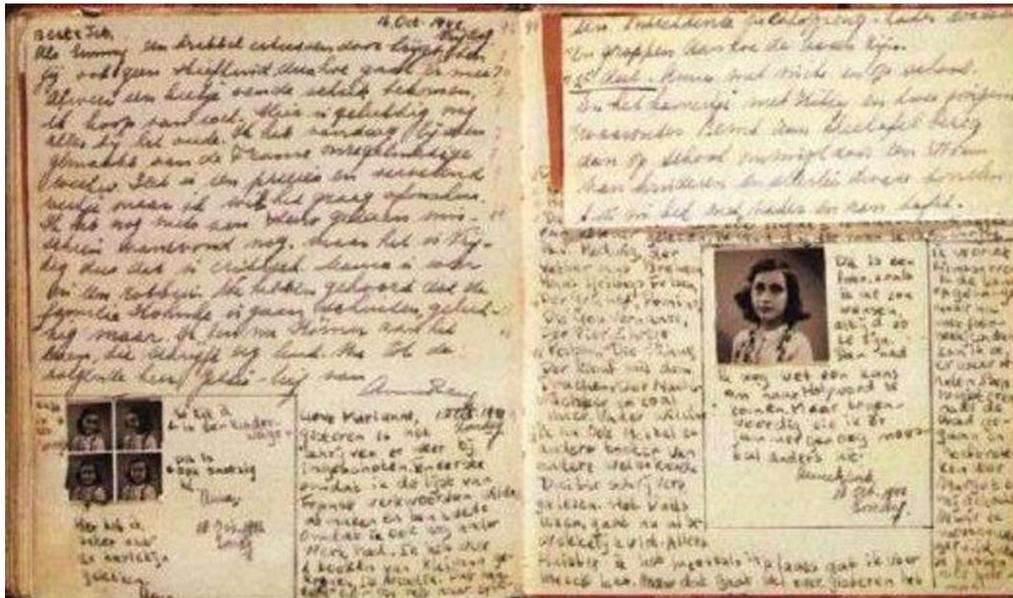
3. Para bailar tango se necesitan dos

El dicho para bailar tango se necesitan dos viene directamente del sentido de que no se puede tener uno sin el otro, y bastante cierto es que ambos bailarines se apoyan el uno con el otro. ¿Te imaginas a una persona tratando de bailar un tango por sí solo?, en el buen chileno... *la wea rara*, porque lógicamente no se puede. Esto mismo sucede con el concepto de ciencia ficción y el “arte de mentir”.

Muy bien sabemos que desde tiempos remotos hemos visto cómo la ciencia-ficción es un lugar privilegiado para analizar las relaciones colaterales entre el binomio realidad/ficción. Debido a los constantes efectos que genera en la producción de disciplinas híbridas donde confluyen imagen, sonido, y tecnología. Al mismo tiempo muchas veces la realidad supera la ficción y toma un protagonismo sumamente fuerte, por lo que la ficción no quiere quedarse fuera de la fiesta. Entonces aquí nace esa necesidad de parte de esta última de pretender aquella realidad tajante que impresiona al público. Porque queramos o no, todo lo que es real es mucho más “fuerte” o “profundo”. Como cuando leemos el diario de Anna Frank, es una adaptación de su diario de vida en el cual relata sus vivencias y pensamientos durante la época del holocausto. Aquellos cuadernos se conservan hasta el día de hoy en el museo de Ana Frank, casa en la cual se escondió durante la Segunda Guerra Mundial. Pensándolo de forma profunda, estas leyendo sus palabras escritas con horror ajustado a tu línea de tiempo. Por qué te *cagas* si hubieses vivido durante esos años.

Frente a este hecho podemos generar diferentes preguntas como... ¿Como la realidad es el principal productor de ficción, y como la ficción produce realidad, estableciendo el género de ciencia-ficción como el espacio privilegiado para analizar este conflicto?

Es una pregunta bastante dura pero sin embargo con esto podemos *estirar el chicle* cuanto queramos.

(Frank. A. *El diario de Ana Frank.*)

Una vez que leí “Viaje al Centro de la Tierra” de Julio Verne, quedé realmente impactada de como aquel autor me pudo transportar a otra realidad tan solo con mi propia imaginación desde una brecha en el mundo real. De igual forma me sucedió con el libro “Mala Onda” de Alberto Fuguet, en donde ambientaba una historia completamente ficticia pero desde un periodo de tiempo totalmente real (dictadura militar Chilena en los 80’) en donde uno mentalmente puede transportarse a aquel periodo real desde la ficción. Es aquel pensamiento intrusivo de poder introducir la ficción en mi realidad cotidiana lo que despertó mi curiosidad.

Y es que en retrospectiva podemos decir que existe una relación recíproca entre realidad y ficción. Es decir podemos analizar cómo la realidad es el principal productor de ficción y como la ficción produce realidad al mismo tiempo, señalando al género ciencia-ficción como el espacio privilegiado para definir dicho conflicto.

La película “12 años de esclavitud” cuenta la historia de Solomon Northup, un culto músico negro libre que vivía con su familia en Nueva York (U.S.A). Luego de tomar unas copas con dos hombres busca talentos él descubre que fué drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de algodón en Louisiana (U.S.A). Al ver cómo todos a su alrededor se dejan sucumbir frente a la

violencia y el odio, él por su parte decide nunca ceder y esperar a que llegue su oportunidad de ser liberado para volver con su familia.

Esta historia ocurre durante el siglo XIX, aquella trama es un hecho real ocurrido el año 1841 al violinista Solomon Northup quién fue secuestrado y vendido por comerciantes de negros cuando él iba a una entrevista de trabajo. Trabajo para diferentes dueños en el estado de Lousiana durante doce años hasta ser liberado el 3 de enero del año 1853, fue uno de los pocos esclavos negros que han vuelto a recuperar su libertad. Luego de los sucesos Northup decidió inmortalizar sus vivencias en su libro autobiográfico “12 años de esclavitud” (1853) para luego ser adaptado por el director afro-británico Steve McQueen y llevado a la pantalla grande en el año 2013.

Al igual que doce años de esclavitud, muchas otras películas basadas en hechos reales que cumplen con recrear una parte de la realidad como lo hace este film, como por ejemplo “La lista de Schindler”, “Ciudad de Dios”, “Green Book”, “Dallas Buyers Club”, “En busca de la felicidad”, “Atrapame si puedes”, “Ford v/s Ferrari”, “Lo Imposible”, “The trail of the Chicago 7”, “Capitán Phillips”, “The Darkest Hour”, y un millón de películas más son parte de esta lista.

(McQueen, S.R. (2013) 12 Años de Esclavitud.)

Ahora volviendo a lo anterior... La película tuvo una muy buena crítica diciendo que "Está lejos de ser cómoda para la vista, pero *12 Years A Slave* resuelta en una brutal mirada en la esclavitud americana que es también brillante - y muy posiblemente esencial - al cine." Sin embargo a pesar de las buenas críticas se dijo que si bien tiene un buen acercamiento a lo que fue la esclavitud en Estados Unidos, es tan solo una pincelada de lo que significó y pudo ser aquellos acontecimientos, y que las escenas por más fuertes que fuesen en la película jamás se acercarían a lo que fue la realidad, que según la historia fue un millón de veces peor.

Es decir, una vez más la realidad supera a la ficción, aún así aunque la película fuese un extracto de la vida real no es una copia fidedigna de la realidad. Pero si bien no es una copia exacta y no es más que una "mentira" esta igual tuvo una acogida impecable por el público y la academia, llegando a tener nueve nominaciones a los Oscars, ganando tres de ellos incluyendo mejor película. O sea de igual forma que la realidad fue impresionante, la película también, así compartiendo el podio en la atención del público, y de la crítica de los espectadores. Entonces aquí tenemos a la realidad que produjo una película ficcional que a su vez generó realidad, es casi como un trabalenguas pero hace mucho sentido.

(REUTERS_LIVE. (2014).El País)

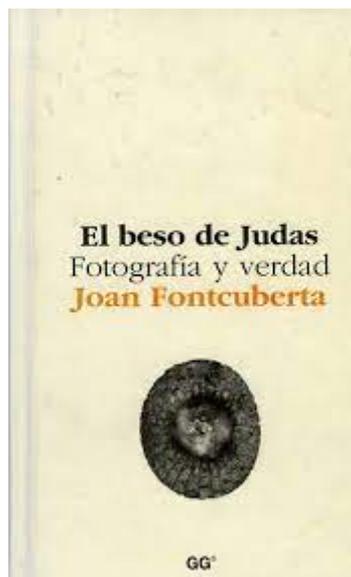
Puede que estemos siendo testigos del diseño y la elaboración de una realidad a propósito deleitada por lo hiperreal. Cientos de artistas, ingenieros e investigadores han titulado a la ficción como la principal herramienta para la producción de realidad mediante el desarrollo de dispositivos de multimedia, la presentación de conciertos audiovisuales en directo, la ejecución de dispositivos artísticos que interactúan con el público, u obras de teatro donde el público es el principal actor. Un sin fin de idealidades se han ingeniado para la producción de realidades, pero al mismo tiempo estas mismas realidades son lo que han creado ficción y viceversa.

4. No todo lo que brilla es oro

En el ámbito de la fotografía Fontcuberta se inscribe en la línea crítica con el fin de evidenciar la realidad, sin embargo, esta no es necesariamente la realidad en sí.

En el mundo contemporáneo las apariencias se han hecho cargo de reemplazar la realidad. La fotografía es una herramienta que le ha sido fiel al servicio de la verdad y continúa siendo un mecanismo de la mente moderna, postulando lo siguiente: “la cámara no miente, toda fotografía es una evidencia” (Fontcuberta, 1996). La obra teórica de Fontcuberta “El Beso de Judas: Fotografía y Verdad” hace una crítica sobre esta creencia y hace una reflexión sobre diferentes aspectos fundamentales sobre la creación y la cultura actual en ocho diferentes ensayos.

Él le dió el título “El Beso de Judas” ya que su obra exhibe a la producción fotográfica como una traición que se oculta detrás de un acto otrora interpretado como inocente, como la naturaleza de un beso. Su producción es una farsa equiparable a uno de los episodios más clásicos de la infamia y la hipocresía: el momento en el que Judas Iscariote, en el huerto de Getsemaní, traiciona a Jesús de Nazareth y lo delata.

(Google books. *El beso de Judas.*)

La obra artística “Fauna” fabricada por el mismo autor durante 1885-1989 es un claro ejemplo de lo que él escribe en aquel libro. Este trabajo muestra el inédito criptozoólogo alemán Peter Ameisenhaufen, cuyo trabajo fué silenciado por razones de seguridad científica. La serie de imágenes muestra los especímenes ensamblados que Fontcuberta había creado, se observa los ejemplares de animales que la zoología no había querido reconocer. Esta obra presenta en esencia la creación de realidades, es un montaje tan tremendamente realista que la gente se cree por completo lo que está viendo. El mismísimo Joan Fontcuberta habla sobre “el arte de mentir” y su interés en cómo estas impactan en la conciencia del espectador, le sacuden, la agitan, la hacen entender que las fotografías más allá de lo que puedan representar son interpretaciones, no necesariamente un reflejo fidedigno, sino formas de ver absolutamente subjetivas.

(Fontcuberta. J. *Fauna*.)

Mi proyecto tiene mucho que ver con lo que dice Fontcuberta, presentar estas realidades creadas. Por ejemplo una de las primeras series de fotomontaje que hice fue “La Novia”, esta historia cuenta sobre una novia en el día de su matrimonio, ella es una novia ejemplar con su vestido prístino y blanco. Luego de la ceremonia y al llegar la fiesta ella se comporta como una “señorita” y se expresa de una forma modesta y elegante, pero de pronto todo se va a la *mierda* cuando la novia se pone a *chupar como orilla de playa* y termina como *zapato*, avergonzando a su recién marido e incomodando al resto de los invitados. La historia termina con ella y el

novio en la noche de bodas con una novia vomitando en el baño y un marido sin *cachita*. Aquella serie La Novia y todas las fotografías son reales pero detrás de todo aquel producto en si es inventado en el fondo, Estamos viendo una realidad alterna puesta en escena, y no solo ha sido la fotografía la que nos ha engañado, sino que también nuestro ojo nos ha dejado ser engañados.

(María de los Angeles Riesco (2021). "La Novia")

En el capítulo "El fantasma de la verdad" cuenta la anécdota del general Francisco Franco dando una entrevista a la ABC de Sevilla, él le muestra una imágenes de la guerra de Guernica al periodista que lo está entrevistando, aquel le dice que las fotografías "como un tiraje magníficos, positivados sobre papel satinado, que reproducen las ruinas de una ciudad totalmente destruida por la metralla y la dina- mita: casas hundidas, avenidas enteras destrozadas, montones

informes de hierros, piedras y maderas" (fontcuberta, 1996. 141) luego exclama "¡es horrible mi general!" (Fontcuberta, 1996. 1941) Luego Franco responde:

A veces las necesidades de una guerra o de una represión pueden conducir a tales horrores. Esta consideración es una de las razones que me han movido a no utilizar estas fotos que me enviaron hace unos días. Porque fíjese usted: no son de Guernica..." Acto seguido muestra los pies de foto auténticos de esas imágenes que Franco tiene en la mano. Efectivamente, no corresponden a Guernica sino a otra ciudad situada a miles de kilómetros de España. Franco no añade ningún comentario: la demostración ha terminado. Y el periodista liquida la entrevista aventurando "lo bien que quedarían esas maravillosas fotografías, por ejemplo. en la primera plana del *Daily Express*. (Fontcuberta, 1996. 141-142)

Estas son aquellas cuestiones que se generan alrededor del documento que incitan a ciertas prácticas fotográficas gracias a los desarrollos de tecnologías en su metodología de trabajo.

Y es que no todo lo que brilla es oro, al igual que el periodista nos podemos encandilar con una imagen increíble y nosotros mismos podemos hacerla pasar por algo que realmente no es. Hemos generado una nueva conciencia en cuanto al documento, finalmente el ojo humano le ha dado el significado que quiere a lo que ve. Entonces con lo que está en contra Fontcuberta es cierto, no toda fotografía es una evidencia, y la cámara sí puede mentir.

Colorín Colorado

A lo largo de esta investigación hemos tocado diferentes temáticas todas con un mismo enfoque. Un método artístico creativo, un fenómeno alumbrado por las mentiras y los engaños que envuelven nuestro día a día.

La motivación principal de mi proyecto ha generado un hilo pensado desde diferentes aspectos del desarrollo de la humanidad.

En primer lugar averiguando por nuestro propio material genético, haciendo una introspección de nuestra naturaleza humana y realizando una pregunta sensata ¿Como distinguimos la verdad de la mentira? a lo que concluimos que finalmente no podremos y que somos víctimas de nuestra menuda naturaleza. De la misma manera que lo vimos también en el reino animal con ejemplo de la gacela y el leopardo, y es que el engaño jamás se alejará de nosotros porque como ya lo hablamos es parte de nosotros.

Por otro lado nos fuimos más a lo concreto del mundo del arte viendo como el arte contemporáneo nos ha hecho reflexionar en tanto a como esto ha abierto una puerta a un nuevo mundo de diferentes identidades a lo largo del arte. Junto a ello la tecnología a tomado un rol importantísimo en el desarrollo de aquellas identidades dándonos cada vez más métodos de trabajo para acceder y manipular aquel mundo de personalidades falsas y alter egos, tomando como ejemplo a Marcel Duchamp, Magritte y cientos de otros artistas que han llevado a cabo esta creativa metamorfosis.

Ahora siguiendo por el lado de la tecnología nos encontramos también con un concepto que sustenta el lado de la imaginación y creación. La ficción ha sido uno de los motores más interesantes descritos en esta investigación y el cómo se pone de acuerdo con la realidad para dar más veracidad y generar aquel impacto que da el mundo real, imitando desde lo más simple hasta lo más estrambótico. Tomamos la ficción como una herramienta esencial en la creación de realidades, siendo que aún así a veces puede ser una copia de la realidad, no es más que eso, una copia, una falacia, una mentira, un engaño.

Como material final tenemos la obra notable de Joan Fontcuberta “El Beso de Judas”, aquel libro me dió a entender que no todo lo que brilla es oro teniendo claro que no todo lo que vemos es una verdad fidedigna, sino que a veces como seres humanos nos dejamos seducir y engañar por el impacto de la imagen en sí, dejándonos más que asegurados de que la fotografía no es una evidencia de la realidad. Al igual que Judas Iscariote, la imagen nos puede traicionar hipócritamente e infamemente como él lo hizo con Jesús, de ahí el nombre del título.

Y una vez más Fontcuberta también “culpa” o más bien “delata” a la tecnología como gran factor e impulsor de las practicas nuevas para engañar al ojo humano, tomándolo como una exquisita herramienta y apoyándose en esta para su beneficio propio, generando sus propias obras gracias a estos avances.

Como proyecto actual me encuentro desarrollando una nueva serie de fotomontajes sobre la visión del arte chileno durante la década de los setenta-ochenta desde una perspectiva histórica y del documento archivado en las diversas instituciones y memoria de Chile. Una serie de fotomontajes sobre el arte de la época y el archivo de este. En los fotomontajes yo me introduzco en aquellos momentos del arte chileno con los grandes artistas y trabajo en conjunto con ellos. Es una especie de “Forrest Gump”, aquella película donde él aparece en momentos de la historia y con personajes de la historia como, Elton John, Neil Armstrong, Elvis Prestley, el presidente Richard Nixon y tantos otros que notamos en esta película. Esta serie de fotomontajes intenta hacer lo mismo, pero con grandes artistas chilenos.

Nada más que darle gracias a la mentira y al engaño, han sido mis fieles compañeros durante mi investigación y mi proceso de obra y debo decir que sin ellos estaría *más perdida que el teniente Bello*. Han hecho de mi una fiel creyente en la materia de la creación de realidades y una mentirosa compulsiva desde el día en que opté por darles la mano, espero seguir mintiéndoles a menudo y más importante que ustedes se coman todas ellas. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Bibliografía

- Gil Carrasco, C.A. (2016). El conflicto entre realidad y ficción: hibridaciones entre imagen, sonido y tecnología en el arte contemporáneo. Disertación doctoral no publicada, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España.
- Sherman, C. (2003) *Cindy Sherman: The Complete Untitled Film Stills*. Museum of Modern Art.
- Bronfen, E. (2002). *Cindy Sherman: Photographic Works 1975-1995 (Paperback)*. Schirmer/Mosel.
- Cruz, A. (2000). *Cindy Sherman: Retrospective (Paperback)*.
- Rice, S. (1999). *Inverted Odysseys: Claude Cahun, Maya Deren, Cindy Sherman*.
- Fontcuberta, J; Formiguera, P. (1989). *Fauna*. Macba.
- López, M. (2000). *Pop Latino*. La marca editora.
- López, M. (2007). *Pop Latino Plus: Fotos y Textos*. La marca editora.
- Vélez, A. (2010). Engaños y Mentiras. *Revista Universidad de Antioquia*.

- Aguilar nuevo, R. Lara Barranco, P. (2011). Simulación en arte contemporáneo: Creando identidades en la era de las pantallas. *Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla*. <http://dx.doi.org/10.12795/LA.2011.i23.26>

- Fontcuberta Villà, Joan. (1996). El Beso de Judas: Fotografía y Verdad. Gustavo Gil, S.A. Barcelona, España.

- Northup, Solomon. (1853). Doce Años de Esclavitud. Derby & Miller. Auburn, Nueva York, Estados Unidos.

- McQueen, S.R. (2013) 12 Años de Esclavitud.

Imágenes

Propias:

Imagen 1. María de los Angeles Riesco (2021). Sin Nombre

Imagen 17. María de los Angeles Riesco (2021). “La Novia”

Imagen 18. María de los Angeles Riesco (2021). “La Novia”

Imagen 19. María de los Angeles Riesco (2021). “La Novia”

Imagen 20. María de los Angeles Riesco (2021). “La Novia”

Externas:

Imagen 2. Lopez. M. *Asado en Mendiolaza*. (106,3 x 284,4 cm)

<https://marcoslopez.com/series/subrealismo/>

Imagen 3. Crane, D. & Kauffman, M. (Productores). (1994-2004). *Friends* (Serie).
Bright/Kauffman/Crane Productions; Warner Bros.

Imagen 4. Van Den Heever. W. *Leopardo cazando una gacela saltarina*.

<https://www.wimvandenheever.com/Images-Media-Awards/Cool-Images/>

Imagen 5. Cara Delevingne (@caradelevigne). (7 de enero del 2016). *Oh Mona, why did you say no? #imculturedme*. Instagram.

https://www.instagram.com/p/BAP2_kvjKEj/

Imagen 6. Duchamp. M. *Fuente* (61 cm x 36 cm x 48 cm). Original extraviado.

Imagen 7. Sherman. C. *Untitled Film Stills*. MoMa.

Imagen 8. Sherman. C. *Untitled Film Stills*. MoMa.

Imagen 9. Frank. A. *El diario de Ana Frank*. Museo de Ana Frank.

Imagen 10. McQueen, S.R. (2013) *12 Años de Esclavitud*.

Imagen 11. REUTERS_LIVE. (2014). El País

https://elpais.com/cultura/2014/03/03/actualidad/1393822193_463170.html#

Imagen 12. Google books. *El beso de Judas*.

https://books.google.cl/books/about/El_beso_de_Judas.html?id=1qolywAACAAJ&redir_esc=y

Imagen 13. Fontcuberta. J. *Fauna*.

Imagen 14. Fontcuberta. J. *Fauna*.