

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

SISTEMA NERVIOSO

PAULA ABALOS SANTIBÁÑEZ

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis
Terrae para optar al grado de Licenciada en Arte, Mención Pintura.

Profeso guía taller de Grado: Ismael Frigerio Ibar
Profesor guía Memoria: Marcela María de la Torre Gavier

Santiago, Chile

2014

ÍNDICE

Introducción	1
1. Desde los inicios	
1.1 Multitud ausente y manifestación	3
1.2 Hastío	6
1.3 Homogeneidad	8
1.4 Metro como lugar de obra	10
1.5 Búsqueda de nuevos medios de expresión	12
2. Entorno y conducta común	
2.1 Temática en la historia	18
2.1.1 Sometimiento cotidiano.....	18
2.1.2 Aparición de aglomeraciones	21
2.1.3 Hombre masa	22
2.1.4 Conducta en el metro “Oda a la Eficacia”	23
2.2 Temática en el arte	27
2.2.1 Precursores expresionismo	27
2.2.2 Expresionismo	31
2.2.3 Nueva objetividad	33
2.2.4 Sociedad de Masas	35
2.2.5 Arte pop	36
3. Registro del cotidiano	
3.1 Fotografía	40
3.2 Video Arte	42
3.3 Imágenes de la realidad como material de arte	44
3.4 Proyecto	48
Conclusión	55
Bibliografía	56

INTRODUCCIÓN

A lo largo de mis estudios, mi interés central siempre ha estado en comprender y poner a prueba aquellas normas que las sociedades imponen a sus miembros para coexistir en lo que comúnmente se define como correcta convivencia.

Esta serie de normas de conducta -en general- no establecen un vínculo de dependencia entre individuos particulares, sino que representan la relación que debiese existir entre un individuo y la sociedad en su conjunto.

A una escala de metrópolis contemporánea, estas normas encuentran su punto más crítico, pues son puestas a prueba. La aglomeración y la velocidad de las grandes ciudades muchas veces obligan al individuo a transar su carácter individual para cumplir con los cánones de normalidad exigidos por la sociedad antes descrita. De esta manera se obliga tácitamente al individuo a hacerse parte de un conjunto, al participar de la suma de situaciones urbanas comunes a todos los ciudadanos, transando muchas veces incluso su calidad de vida a cambio de aquellos elementos que son puestos en valor en las sociedades contemporáneas. Estos elementos son la eficiencia, la eficacia y la velocidad, entre otros.

A diario me veía expuesta a esta problemática, cada vez que debía enfrentarme al transporte público, específicamente en el metro de Santiago. Esto pues vivo relativamente lejos de todo, mi hogar está en una zona donde la movilización es casi inexistente. No tengo auto, tampoco bicicleta. Por ésta razón el transporte público, especialmente el metro, se ha convertido en un elemento esencial en mi vida y sin darme cuenta pasó a serlo también en mi obra.

Desde aquí comienza la elaboración de mi proyecto final “Sistema Nervioso”, un tríptico de videos que registran la situación del hombre en el metro y como este lugar -caracterizado por ser una “Oda a la eficacia”- influye en una conducta común

1. Desde los inicios.

1.1 Multitud ausente y manifestación.

En mi obra se planteó desde un principio la temática de las multitudes como punto de partida. Este interés nació en mi por una situación personal que a la vez es un problema común entre quienes nos movilizamos en transporte público desde lugares periféricos de Santiago: El destinar cerca de 2 horas diarias a movilizarme al interior de un vagón de metro y el interior de una micro en horarios punta me hacía parte de un tipo de aglomeración que podría definirse como una *multitud ausente*. El tomar conciencia de este hecho, y el estar obligada a vivirlo por un tiempo prolongado me llevó a analizarlo de manera sistemática, cada vez que viajaba.

Durante estos viajes el tema de la aglomeración y la masa fueron el centro de mi reflexión. Esta aglomeración de la que a diario era parte, me parecía por sobre todo ausente. Notaba en los individuos una clara voluntad por abstraerse de la situación incómoda y actuar como si no estuviesen ahí y no hubiese nadie a su lado. Esta condición generaba que la aglomeración no presentara ninguna característica que la definiera o cualificara, sino que funcionaba como una suma de individuos anónimos, quienes solo tenían en común el compartir el mismo medio de transporte. Lo que me resultaba interesante en un primer momento era que a pesar de que la incomodidad de la gente era patente, nadie expresaba su disconformidad, sino que la asumían en silencio.

Como primer acercamiento a este problema quise analizar el tipo de aglomeración opuesta a la que yo me veía a diario enfrentada. El concepto que me pareció antónimo fue el de manifestación. Éste lo entendí como una oposición natural y categórica de cierto grupo de personas –agrupados en masa- al orden establecido por la sociedad, que nos obligaba –por ejemplo- a someternos diariamente al transporte público. Así, la manifestación era para mí una respuesta a aquella *multitud ausente* antes definida, pues se generaba por

voluntad de los individuos, requiriendo de ellos la conciencia de la multitud y siendo indispensable su rol activo. De esta manera buscaba manifestar ese descontento tácito que callaban quienes compartían conmigo el viaje.

A través de la pintura representaba al hombre como un ser que se rebelaba y mostraba su molestia frente a la obligación de someterse diariamente a esta aglomeración. Así generalmente pintaba a estos seres en manifestaciones masivas, siendo importante que los personajes no fuesen fácilmente distinguibles uno del otro. Dentro de esta homogeneidad se presentaba un hombre o un grupo de ellos que luchaban por ser diferentes a los demás, destacando por entre la masa y reivindicando esta condición perdida de *individuo*.

En la Imagen 1 se puede ver un ejemplo de esta etapa: *Manifestaciones de masa*.

Imagen 1: Manifestaciones de Masa (2010), 140 x 250 cm, Técnica Mixta

En esta pintura se pueden apreciar dos estratos:

El primero corresponde a una multitud de seres muy parecidos entre ellos que se mueven en una misma dirección y que son parte de una misma voluntad, conformando una manifestación. Del grupo emerge un individuo que se destaca del conjunto, y hace las veces de guía de esta masa. La manifestación antes descrita brota desde un segundo estrato ubicado en la parte inferior, compuesta por una masa de clavos y objetos metálicos mezclada con acrílicos, generando un relieve que sobresale de la pintura y que se contrapone a la manifestación. Con esta oposición quería manifestar la pugna que yo sentía entre la multitud ausente y la manifestación, siendo esta última una superación de la primera, escapando de un estado donde difícilmente se puede distinguir un individuo de otro, para convertirse en personajes distinguibles y con una voluntad común. La presencia del individuo que sobresale de la manifestación es una clara cita pictórica al cuadro *La Libertad guiando al pueblo* (Eugène Delacroix, 1830), y demuestra la esperanza que yo depositaba en esta masa manifestándose, que eventualmente mostraría su descontento y lucharía por emerger de la conformidad y el anonimato.

1.2 Hastío

Luego de mis primeras reflexiones sobre una multitud ausente y una manifestación que le respondía, mi reflexión se centró en el individuo parte de aquella aglomeración, diferenciándolo de ella y abordándolo como un tema aislado. De una extrapolación de mis vivencias, concluí que –al igual que yo- la gran mayoría de quienes compartían conmigo el viaje se sentían igualmente incómodos y disconformes con la situación que vivían. Así, esta condición de ausencia tratada en el punto anterior implicaba un retraimiento de cada individuo, quien se vuelca hacia su interior y guarda su incomodidad silenciosamente. Me pareció que esta constante acumulación resignada de inconformidades necesariamente debía tener un límite, minuto en el que el hastío debía ser insoportable y la catarsis inevitable. Este último punto fue el que marcó mi segunda etapa de búsqueda, donde se presentaban personajes totalmente individualizados -solitarios- y viviendo un proceso de catarsis mayor. En la imagen 2 se puede observar un cuadro representativo de esta etapa: *Paseo por la ciudad*.

Imagen 2: Paseo por la ciudad (2010), 100 x 120 cm, Técnica Mixta

El cuadro presenta a un personaje que se encuentra en primer plano delante de una ciudad. Éste vomita una mezcla de clavos, objetos metálicos y acrílico, similar a la utilizada en *Manifestaciones de masa*. En éste cuadro la pugna que quise desarrollar era entre el individuo y el hastío, siendo éste último representado en un lenguaje distinto al primero. Éste vómito revela lo que hay dentro de él: hastío. Esto se refuerza incrementando la deformación del cuerpo respecto a la etapa anterior y con la utilización de colores oscuros.

1.3 Homogeneidad

En una tercera etapa, mi reflexión evolucionó desde el hastío hacia la conformidad. Poco a poco fui constatando que a pesar de que la disconformidad de quienes formábamos parte de esta situación común era un hecho, la asumíamos como un costo necesario a cambio del llegar rápidamente a un destino común. De esta manera el formar parte de la *multitud ausente* se transformaba en una parte de nuestra normalidad, adquiriendo un carácter cotidiano el hecho de que el individuo activo se supeditase a una aglomeración pasiva. Durante una hora de ida y una de vuelta, todos dejábamos de ser quienes éramos para conformar un conjunto dócilmente anónimo. Fue esta condición la que me llevó al concepto de homogeneidad: Existen situaciones cotidianas que exigen que los participantes anulen su carácter de individuos y se comporten uniformemente pasivos. Esto se manifiesta en actividades que se realizan en colectivo, siendo el análisis de éstas el punto central del trabajo realizado durante esta etapa. En la imagen 3 se puede observar una obra realizada durante esta etapa: *Viendo televisión*.

Imagen 3: Viendo Televisión (2010), 150 x 200 cm, Óleo sobre tela y pantalla de televisión

En esta obra podemos ver un grupo de 10 personas viendo la televisión muy cercanos entre ellos. Al igual que en las obras anteriores, los personajes siendo seres deformes, muy parecidos entre ellos y con la misma expresión, pero ahora adoptan una postura pasiva frente al fenómeno de la homogeneidad.

1.3 El metro como lugar de obra

Luego de la reflexión sobre la pasividad de la población frente a la obligación de participar de esta multitud ausente, y la toma de conciencia de que esta condición no sólo era propia de la multitud, si no que probablemente nunca dejaría de serlo, me hizo volcar el interés en aquellos lugares donde éste fenómeno se diera de forma espontánea. En esa búsqueda tuve que separar las situaciones de aglomeración en dos grandes grupos.

El primer grupo corresponde a las que se generan por decisión expresa de quienes participan de ella, haciendo de ésta un objetivo buscado. Dentro de este grupo se cuentan los conciertos musicales, las manifestaciones ciudadanas y los estadios de fútbol, entre otros.

El segundo agrupa las situaciones que se generan a pesar de quienes participan de ella, siendo ésta un costo que sus participantes deben asumir en función de un bien mayor. Dentro de este grupo distinguí dos principales: el metro de Santiago (se viaja aglomerado a cambio de velocidad) y las salas de espera (se espera incómodo y durante periodos prolongados a cambio de atención personalizada).

Durante este análisis descarté el primer grupo, pues el que los participantes de la aglomeración participasen de ésta por voluntad propia atentaba en contra de mi principal interés: Para que la sumisión del hombre a una aglomeración representase una *multitud ausente* era necesario que ésta fuese una imposición y no una decisión. Al decidir el individuo, lo hace participante activo y *presente*.

Una vez centrada mi atención en el segundo grupo, comencé con estudios de ambas situaciones, lo que me llevó finalmente a focalizarme en el Metro. De esta etapa corresponde la realización de una serie de obras cuyo tema radicaba en la fusión del individuo a la aglomeración pasiva. En esta etapa destacan dos obras, 19:00 am (Imagen 4) y Sin título (Imagen 5)

Imagen 4: 19.30 am (2010), 30 x 40 cm, Técnica Mixta

Imagen 5: Sin Título (2010), 30 x 40 cm, Técnica Mixta

En 19:30 am se observa una gran masa de gente bajando en dirección al metro, que se opone a otra gran masa que desciende del mismo. En esta obra, aún se pueden observar personas que son individualizadas del resto, siendo distinguible su sexo, expresión y vestimenta. En *Sin Título* la sumisión del individuo a la masa ausente se lleva al extremo: los personajes no se distinguen como individuos, y pasan a convertirse en una multitud anónima, siendo difícil distinguir a uno de entre el resto. Rostros y expresiones desaparecen, siendo el total una suma de sombrías siluetas que se desplazan.

1.4 Búsqueda de nuevos medios de expresión

De la realización del estudio anterior, comencé un proceso de reflexión sobre el medio mediante el cual trataba el tema de la aglomeración pasiva. Cada vez más la pintura me presentaba problemáticas que me alejaban de mi interés central, que era el análisis de la temática, más que la reflexión pictórica sobre la representación de una aglomeración. Es por esta razón que comencé a registrar fotográficamente los momentos de máxima entropía al interior del metro, buscando capturar el anonimato propio de esta gran masa de gente desde su fuente y como una manera de depurar mi búsqueda. De este registro se puede observar la imagen 6.

Imagen 6: *Fotografía estación de Metro Pedro de Valdivia, hora punta (2011)*

En una segunda etapa, sentí que la fotografía no era capaz de sintetizar uno de los principales factores que involucra el análisis de la aglomeración pasiva en el metro: El movimiento de los grandes flujos de gente, que se desplazan hacia su aglomeración final; la que igualmente se desplaza. Fue por esta razón que comencé un registro en video de las mismas situaciones. Mi acercamiento a este medio fue siempre muy intuitivo, pues nunca antes había experimentado con él.

Así finalmente surge "*Circuito cotidiano*" (véase video 1 DVD), video que fue presentado como examen final durante el semestre del año 2011. Este consta de un conjunto de imágenes registradas en el Metro de Santiago, utilizando una cámara de muy baja resolución. Sus sonidos también son registro del lugar, siendo acompañados por una música de piano de mi autoría. El video busca transmitir una sensación de angustia y encierro, exacerbando la incomodidad que a la que deben someterse quienes utilizan este medio de transporte en horas punta. Junto con el sonido, las imágenes en baja resolución buscaban apoyar la sensación de tedio frente a la aglomeración. En la Imagen 7 se pueden observar fotogramas de la obra.

Imagen 7: Fotograma "*Circuito cotidiano*" (2011)

Imagen 8, 7 y 9: Fotogramas “*Circuito cotidiano*” (2011)

Luego de haber realizado el registro, en el proceso de edición fui tomando conciencia de una serie de casualidades visuales que reforzaban mi idea de lo que representaba una aglomeración ausente. Una de ellas era el reflejo de quienes viajaban en los vidrios del tren, donde era difícil reconocer rostros o

expresiones. Reflejos anónimos de fragmentos de una aglomeración asumida. El cuerpo pierde su peso y se funde con el resto de los reflejos, para generar una azarosa multitud de imágenes superpuestas, generando una gran masa. Todo esto contrastaba con mi propio mundo interior, reflexivo e impenetrable ante una situación de aglomerada incomodidad, y con el conjunto de pensamientos que probablemente rumiaban quienes compartían el viaje. De esta reflexión nace el video “*Ausencias*” (2011, ver imagen 8).

Imagen 8: “*Ausencias*” (2011), Fotograma de video digital.

El punto culmine de mis reflexiones iniciales fue la constatación de que quienes se sometían a las incomodidades de un viaje en hora punta lo hacían a cambio de *eficacia*. La eficacia entendida en este caso como la capacidad de trasladarse de un lugar a otro en un tiempo breve y conocido. Y justamente el ser parte de este engranaje de movilidad eficaz hacía a todos miembros de la aglomeración ausente. Esta conclusión fue la que dio génesis al desarrollo de mi proyecto final, y que me impulsó a dar un cierre a esta etapa.

2. Entorno y conducta común.

2.1 Temática en la historia

2.1.1 Sometimiento cotidiano

Luego de un proceso de mayor interiorización del tema, nace en mí un interés por comprender estas conductas del hombre en el espacio del metro. Lo que me lleva a buscar respuestas a lo largo de la historia que detecten como el hombre se ha enfrentado a acciones que deban realizarse de la manera más eficaz posible, transando su individualidad y comodidad por lograr esto.

Siendo la ciudad una respuesta moderna a problemas de eficiencia y eficacia de las zonas rurales, el hombre se ve enfrentado a una serie de situaciones del tipo estudiado. Así los habitantes se deben someter a un sinnúmero de éstas, como hacer filas para acceder a servicios, instalarse en una sala de espera para conseguir atención personalizada, la espera producto de la cogestión vehicular, etc.

Junto con el crecimiento de las ciudades y la tecnología, éstas situaciones han aumentado significativamente, provocando que los habitantes deban someterse cada vez más a la aglomeración anónima para lograr un bien con rapidez. Esto ataca directamente su espacio personal, ya que éste debe sumarse al método de múltiples acciones sin importar su opinión, intenciones o sentir. Poco a poco el hombre en la ciudad ha ido perdiendo su capacidad de elección, su libertad al no tener otra opción que actuar como el sistema lo tiene predispuesto.

Agnes Heller, filósofa húngara, señala *“El hombre nace en un ambiente determinado que transmite al particular un sistema de exigencias determinado”* *“El individuo, por tanto, tiene una actitud relativamente libre hacia las objetivaciones genéricas en-sí y hacia todos los sistemas de exigencias y de usos que encuentra preformados en la vida cotidiana”*, *“Lo único que la vida cotidiana exige de cada uno es que someta, en las eventuales situaciones conflictivas, las aspiraciones particulares a las exigencias de la costumbre. Hemos dicho ya que tal “suspensión” no significa en absoluto que la particularidad se haya “detenido”, haya sido vencida, sino simplemente que es*

reprimida, inhibida” (Heller, 1970). Heller señala que el hombre, a pesar de actuar como está señalado, en su interior existen ideas, sentimientos y cuestionamientos que reprimen por el bien común. No existe otra alternativa: los individuos son “invitados” a actuar como está establecido, creándose así una conducta común.. Así mismo lo señala Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés, quién analiza éste fenómeno. “*El sistema invita al descanso, al descompromiso emocional*” (Lipovetsky, 2005,) señala que uno descansa en este sistema, construyéndose una estructura de comportamiento a seguir, donde las personas pierden su personalidad frente al sistema y se entregan a un estado de indiferencia. No se cuestionan el porqué de las cosas. Solo se va y se cumple el objetivo, lo demás sobra. Así lo que pasa en el interior de cada uno, existe pero está guardado en el interior y solo se muestra hacia fuera lo justo y lo necesario que el sistema exige. Livovetsky, plantea que el nuevo urbanismo ha contribuido al florecimiento del individualismo, el mismo describe “*la ciudad moderna es más fría, más funcional, más anónima*” (Lipovetsky,1993).

Así mismo *George Simmel*, filósofo y sociólogo alemán, escribe también sobre la personalidad del urbanita. Propone en su obra “*The Metrópolis and the Mental Life*” que éste comienza a configurar un tipo de personalidad moderna, capitalista, indiferente y reservada, un tipo de personalidad producto de la intensificación de los estímulos nerviosos y del encuentro violento del funcionamiento de las ciudades, la sociedad y todo lo que rodea al hombre con su mundo interno.

George Simmel plantea que el hombre crea un sistema de defensa al ser víctimas de lo anteriormente señalado. Dicha defensa es definida como actitud “*Blasee*”, en donde desarrolla una suerte de órgano protector, que lo protege contra diferentes elementos de su medio que amenazan con entrar en su interior y hacer que salga fuera de si. Volverse *Blasee* sería una incapacidad de reaccionar a los impulsos mentales de la ciudad. Lo esencial de este estado es que es sumamente defensivo e impenetrable. Así éste toma solo lo esencial

en su trayecto, sólo lo que le es útil, mientras su cabeza esta en otro lado y “hace como que no ve” o toma distancia de lo que se considera no importante para sus intenciones. Simmel señala *“Estas capacidades intelectuales de la vida metropolitana, desde esta perspectiva, se ven como una forma de preservar la vida subjetiva ante el poder avallasador de la vida urbana.”* (Simmel,1903) Esta manera de actuar del hombre se debe al intento de guardar su mundo interior: si su cuerpo debe sumarse a un sin fin de reglas en pos de la eficacia, y no hay nada que se pueda hacer para revertirlo, intentarán guardar dentro de su cabeza su verdadero yo para no sentirse totalmente traicionado. Reacción que me parece totalmente entendible, pero al mismo tiempo ayuda a aumentar esta frialdad y esta individualidad, ya que al estar hacia dentro no existe un interés hacia lo que hay afuera, no hay nada que te diferencie del resto, pasas a ser uno más. Lipovetsky señala *“Desde ahora el individuo se absorbe cada vez más en su espacio privado, genera la exigencia de depender menos de los demás, de ser dueño de sí mismo”* (Lipovetsky,1993).

Así todas las relaciones o encuentros que se producen dentro del cotidiano se basan solo algo funcional –lo eficaz- para cumplir la tarea lo más rápidamente posible, con el menor contacto y seguir con la lista de quehaceres. Esto ocurre porque la integración social descansa sobre la base de cualidades y entendimientos compartidos que hacen posible la mutua sensibilidad. Las cualidades que pueden servir como base para la interacción quedan reducidas numéricamente y devaluadas cualitativamente. Es por esta razón que la ciudad se ha vuelto un inmenso lugar en donde las personas al estar reunidas en ciertos lugares no buscan bajo ningún motivo relacionarse entre ellos, sino que cumplir con sus objetivos y seguir.

Lipovetsky determina *“Desde ahora, la ciudad ha sido entregada a la atomización y a las múltiples redes donde los individuos se reencuentran, aquí o allá, pero en función de sus trayectorias personales, de sus intereses, de sus motivaciones o de sus deseos”* (Lipovetsky,1993).

2.1.2 Aparición de aglomeraciones.

Las ciudades han ido creciendo progresivamente, al igual que su población. Cada vez son más las personas con las mismas necesidades y obligaciones. Como se ha analizado en puntos anteriores, ésto ha causado que algunas situaciones urbanas reúnan a muchas personas, generándose aglomeraciones. Así, el paisaje urbano se ve inundado por grandes grupos de personas que circulan por la ciudad. Es aquí donde se hace patente la personalidad del urbanita anteriormente señalada. Se puede apreciar ésta conducta común, además de la expresión indiferente y en actitud defensiva. En estas aglomeraciones el hombre pierde su individualidad -uno dentro de miles- pasando a ser solo un número. Éste transa su individualidad, sus deseos y emociones, en pos de que la acción a la que se ve sometido se resuelva de la manera más eficaz posible, para poder salir rápidamente de estas situaciones incómodas.

Es de notar además el hecho que estas aglomeraciones humanas son bastante homogéneas. Ningún miembro de la aglomeración difiere del resto de manera considerable, en cuanto su actuar frente a la situación incómoda. Éste fenómeno de la conducta común y de la homogeneidad se hace especialmente más notorio en los lugares donde la funcionalidad y exactitud de una acción es lo más importante, como en el caso del metro.

2.1.3 Hombre Masa

Es importante volver a referirse a la causa de la formación de muchedumbre, que implica la coincidencia de necesidades, deseos, de ideas, de modo de ser, en los individuos que la integran. Ortega y Gasset se refiere a este tipo de hombre con las mismas necesidades como hombre Masa, el “*hombre medio*”. Este concepto que se relaciona con las aglomeraciones va más allá de algo cuantitativo y pasa a ser algo cualitativo, representando la cualidad común. Es un hombre que no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí una tipología genérica de personalidad. En palabras de Ortega y Gasset:

“Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo -en bien o en mal- por razones especiales, sino que se siente «como todo el mundo» y, sin embargo, no se angustia, se siente a saber al sentirse idéntico a los demás. La división de la sociedad en masas y minorías excelentes no es, por lo tanto, una división en clases sociales, sino en clases de hombres, y no puede coincidir con la jerarquización en clases superiores e inferiores.” (Ortega y Gasset, 1929)

En algunas situaciones, actuar de manera diferente, rompiendo esta barrera entre los individuos que actúan uniformemente resulta casi imperdonable. De esta manera “*la masa aplasta todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto*” (Ortega y Gasset, 1929). No solo reservamos lo que ocurre en nuestro interior para guardar nuestra identidad, sino que también nos reprimimos para no parecer diferentes al resto. Ser observado y juzgado resulta incómodo y en muchos casos intolerable.

Ortega y Gasset advierte sobre los problemas que conlleva esta forma de organización sicológica.

La ciencia experimental ha progresado en buena parte merced al trabajo de hombres fabulosamente mediocres, y aún menos que mediocres.(...) Al especializarlos, la civilización les ha hecho herméticos y satisfechos en su limitación;(...) de donde resulta que, aún en este caso, que representan un máximum de hombres cualificados –especialismo- y, por tanto, lo más opuesto

al hombre-masa, el resultado es que se comportarán sin cualificación y como hombre-masa en casi todas las esferas de la vida” (Ortega y Gasset, 1929)

Por lo pronto, somos aquello que nuestro mundo nos invita a ser, obedeciendo a un tipo de molde. Así, toda espontaneidad social es reprimida.

En donde se ve a muchas personas reunidas este modo de conducta indiferente o Blasee se intensifica. Simmel señala *“La indiferencia y reserva recíprocas y las condiciones de la vida intelectual de círculos muy grandes nunca se dejan sentir con mayor fuerza en el individuo- en tanto que impacto a su independencia. Que cuando se encuentra en lo más espeso de una multitud metropolitana. Esto se debe a que la proximidad corporal y la estrechez del espacio hacen más visible la distancia mental”*. (Simmel, 1903).

Por lo que en estos lugares, la indiferencia es mayor, o se hace más visible ya que las personas están extremadamente cerca –muchas veces teniendo contacto físico sin quererlo- y se esfuerzan por permanecer en su mundo interior.

2.1.4 Conducta en el Metro “Oda a la eficacia”.

En el metro podemos ver de manera más pragmática el fenómeno de la personalidad urbanita -actitud *blasee*-, Especialmente durante las horas punta. Esto porque la estación de metro como tipología funciona como un lugar diseñado para el transporte eficaz de una gran cantidad de pasajeros con rapidez, lo que obliga a pensarlo como un lugar de tránsito donde no se puede permanecer y del que se debe salir en el menor tiempo posible. Esto, sumado a la gran aglomeración de gente que implica, invita aún más a la introspección, en oposición al exterior hostil, generándose una fuerte distancia psicológica entre quienes comparten el viaje. A su vez, la mayor parte de los recorridos en el metro son individuales, cotidianos y obligatorios, siendo los itinerarios que a

diario se toman la única manera de cumplir con una rutina que exige puntualidad y rapidez.

El metro de Santiago es en general un método de transporte casi infalible: Rara vez presenta atrasos o cortes en sus recorridos, no debe enfrentarse a la congestión vehicular y los tiempos de viaje son fácilmente calculables, pues son poco propensos a eventos fortuitos. Esto lo convierte en parte indispensable de la vida de un santiaguino y generando que éste lo prefiera diariamente a pesar de las incomodidades que implica.

Es por esta razón que en mi obra ésta representado una *oda a la eficacia*.

Así el hombre debe adaptarse a su funcionamiento y a sus condiciones para poder disfrutar de sus beneficios, obedeciendo todas sus reglas y códigos. Entre éstos podemos nombrar la sumatoria de acciones que componen la rutina del viaje: cargar con dinero la tarjeta Bip, pasar la tarjeta por la máquina al ingresar –acompañado de un BIP- atravesar el torniquete –CLAC- , bajar al andén y esperar tras la línea amarilla, dejar bajar antes de subir –Acompañado del característico silbido-, esperar a que las puertas se cierren, soportar la trasgresión del espacio personal por parte de la masa aglomerada, bajar, ascender por el andén, traspasar la doble puerta de seguridad, ascender nuevamente y salir al exterior. Todo el rito es asumido hasta lograr el objetivo: llegar a destino. Marc Augé ilustra este punto: *“Los caminos del metro, como los del Señor, son impenetrables: uno no cesa de recorrerlos, pero toda esta agitación sólo cobra sentido a su término, en la sabiduría transitoriamente desencantada de una mirada retrospectiva”* (Marc Auge, 1987).

Marc Auge en su obra “Un etnólogo en el metro, el viajero subterráneo”, señala: *“El usuario del metro, en lo esencial, sólo maneja el tiempo y el espacio”* (Marc Auge, 1987). El hombre no puede hacer nada más en el metro que desplazarse al interior del vagón según el tiempo que sea necesario para llegar a su destino. Están en un espacio de tránsito que acoge temporalmente al viajante y que ofrece -o impone- ciertas experiencias particulares a través de señalizaciones.

Así, nadie tiene una total libertad en este espacio, ya que el metro y la masa que es transportada impone a cada cual comportamientos obligatorios. La sanción que corresponde al no cumplimiento de estas normas va desde la desaprobación de los demás usuarios hasta la fuerza pública.

De esta manera, el Metro puede entenderse como un espacio específico cuya infraestructura y condiciones particulares tienen una fuerte incidencia sobre las expectativas de comportamiento de los individuos. Ellos deben responder a este bombardeo de indicaciones que se deben seguir, como por ejemplo: “*No pasar*”, “*Cambio de anden*”, “*Salida*”, “*Boletería*”, “*Dirección San Pablo*”, etc. Inclusive existe una voz dentro del tren y de la estación, que anuncia diferentes instrucciones como “Se inicia el cierre de puertas”, “Se ruega no traspasar la línea amarilla”, “Deje bajar antes de subir”, entre otros. Éstas son condiciones que se deben seguir fielmente, ya que gracias a ellas es todo más eficaz.

Es en éste contexto donde podemos observar la conducta homogénea anteriormente mencionada: una masa uniforme, donde todos responden a lo mismo, no existiendo ninguna manifestación individual que sobresalga de los demás. Esta suerte de *carácter automático* que asume la masa al interior del metro se ha instaurado en las conductas de sus usuarios, siendo ellos parte vital de su funcionamiento, volviéndose inexpresivos y funcionales. Una identidad común entre los pasajeros, que actúan en colectivo.

Al interior del metro existe una trasgresión del espacio privado. Ésta es sobre todo a nivel sensorial. Constantemente el individuo se debe enfrentar a una serie de estímulos ajenos, como por ejemplo una conversación cruzada imposible de no escuchar, olores, el roce del cuerpo de un extraño, miradas que se dirigen directo a los ojos, etc. Se puede apreciar levemente en sus rostros y en sus cuerpos un tedio generalizado, el cual apenas se manifiesta. Se siente la incomodidad, sin embargo ninguno es capaz de expresarla libremente. Esta represión autoimpuesta hace que el cuerpo esté ausente en el espacio, ya que a pesar de estar presente físicamente, no se expresa

La actitud *Blasee* se intensifica como una manera de proteger el mundo interior del individuo, tomando medidas drásticas de definición de límites entre el individuo y la aglomeración. El acto de leer o escuchar música durante el viaje son claros ejemplos de límites que el individuo fija unilateralmente para oponerse a esta masa ausente. A través de estas prácticas, el espacio privado se fortalece, y se posibilita una cierta evasión fuera de la realidad que se está viviendo en el momento.

Así finalmente se puede concluir que el metro es un lugar en donde se manifiesta claramente el nuevo tipo de personalidad propio del urbanita: reservado, individualista e indiferente. Esto debido principalmente a la dicotomía que existe entre la proximidad de los cuerpos y la gran distancia que cada individuo traza entre su mundo interior y la aglomeración. Se puede ver grupos grandes de personas que se mueven en base a la necesidad de transportarse y son capaces de transar su comodidad en pos de la eficiencia, pero que en contraposición a esto fortalecen su individualidad en su interior. El metro sería por lo tanto un lugar en donde las relaciones de las personas están enmudecidas, inhibidas en pos de la eficacia de los tiempos contemporáneos.

Según Marc Auge, la palabra *Soledades* sería sin duda la clave de la descripción que haría un observador exterior del fenómeno social del metro. La describe como una *“concentración de multitudes solitarias cada individuo parece movido y guiado por la idea fija de un horario estrictamente calculado”* *“El metro no es un lugar de sincronía, a pesar de la regularidad de los horarios: cada cual celebra allí por su cuenta sus fiestas y sus cumpleaños”* (Marc Auge, 1987).

2.2 Temática desde el arte

La temática de cómo el hombre es afectado por su entorno, transando su individualidad en pos de “un fin mayor” y creándose un estado de descontento general, ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia del arte. Lo podemos encontrar particularmente en el Expresionismo. Me referiré a este movimiento, su contexto y artistas para comprender su relevancia, vigencia y como esto ha llegado a relacionarse y a influir en mi obra.

2.2.1 Precursores Expresionismo

El expresionismo corresponde a una corriente artística que se desarrolló principalmente en Alemania desde 1905 hasta finales de la década de 1920. Éste buscaba plasmar la expresión de los sentimientos, las emociones y el mundo psicológico por sobre la representación de la realidad objetiva, deformando la realidad para poder aludir a las cosas intangibles.

Van Gogh, Ensor y Munch son conocidos como precursores del expresionismo. Sin embargo estos no llegaron a formar parte oficial del movimiento.

Estos tres artistas -considerados pre expresionistas- se caracterizaron por poseer un punto de vista muy crítico respecto a la sociedad en la que vivían. Su arte en conjunto marca las bases del arte de expresión, buscando mostrar - más que una verdad aparente- la sustancia misma de las cosas. Así centraba su interés en las problemáticas propias del hombre.

El contexto en donde desarrollaron sus obras fue en la sociedad previa a la primera guerra mundial. Así, la modernización y sus consecuencias; como la industrialización, la masificación, la explotación obrera, la alineación, el aislamiento y el crecimiento de la burguesía, influyeron fuertemente en estos tres artistas quienes tenían una posición crítica hacia la modernización buscando mostrar siempre su cara oculta.

La obra de *Vincent Van Gogh* se caracterizaba por tener un fuerte trazo expresivo, formas retorcidas y colores fuertes. Pintaba paisajes dramáticos,

buscando traspasar la emocionalidad a su pintura. También tenía un potente interés por lo social, retratando innumerables veces a personajes humildes. Van Gogh buscaba captar más allá de lo visual: la verdad no objetiva, el sentir, el sufrimiento de los personajes, el ambiente psicológico, el interior de cada ser marcado también por su propia mirada.

“Yo busco ahora exagerar lo esencial. No quiero reproducir exactamente lo que tengo delante de los ojos, sino que me sirvo arbitrariamente del color para expresarme con más fuerza” Carta de Vincent a su hermano Theo (Van Gogh, 1890).

Imagen 9: Vincent Van Gogh: Los comedores de patatas (1885)

“Con mi trabajo he procurado dar a conocer a estas pobres gentes, que, a la luz de su lámpara, comiendo sus patatas, tomando el plato con las manos, las mismas que han cavado la tierra en la que han crecido las patatas” Carta de Vincent a Theo (Van Gogh, 1885).

En esta obra existe una intención de denuncia social. Van Gogh realiza una dramatización de la escena para captar el ambiente psicológico y la emocionalidad. La iluminación contribuye en esto. Así, elige una paleta oscura

con tonos marrones y pardos para reflejar el sufrimiento y penurias por la que pasan los personajes. El dibujo de las formas es energético, de trazos gruesos, resaltando los duros rasgos de los rostros y las manos. A pesar de ver figuras reconocibles, el artista no tenía el interés de representar lo real desde el naturalismo, intentaba captar aquella verdad no objetiva definida anteriormente.

En la obra del belga *James Ensor* generalmente se pueden apreciar eventos masivos en la ciudad. En éstos se retrata una apretada multitud, con extraños personajes de la sociedad. Ensor buscaba mostrar a estos seres humanos como si no lo fueran, como si hubiesen perdido toda su humanidad.

Ésta manera de representación estaba inspirada en la falsedad de la burguesía, la cual formaba una sociedad hipócrita, con caras falsas y expresiones traidoras. Ensor fue un visionario: captó las personas absorbidas por el constante aparentar, la vida viciosa de las ciudades y la mediocridad de las gentes. Era irónico y captaba lo absurdo, de un mundo repleto de alegorías.

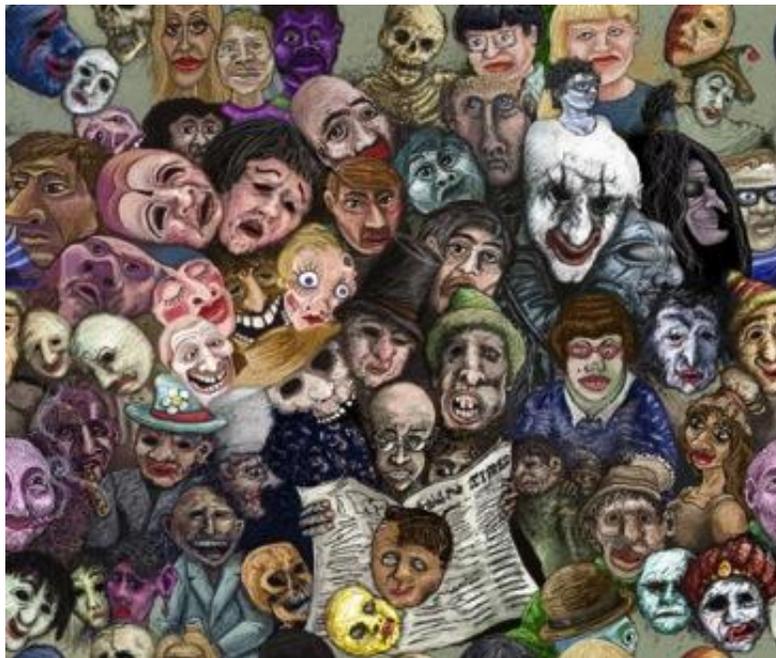

Imagen 10: James Ensor: El asombro de la cámara de Wouse (1889)

En esta obra se puede ver una aglomeración de personajes fantasmales, enmascarados y caricaturescos. Estas personas sin almas transitan mostrándose con grandes adornos, formas y colores brillantes pero sin ninguna expresión más que el terror de esto mismo. La máscara se convierte en la expresión de lo amenazador y lo desconocido que refleja la ironía sobre la condición humana.

Edvard Munch, artista Noruego, buscaba mostrar en su obra toda la verdad, por muy aterradora que fuera. De estos tres artistas Munch era quien retrataba de manera más cruda la desolación interior del hombre. Pareciera que sus personajes hubiesen perdido toda humanidad, deformados. Se evidencia en sus representaciones la represión, el miedo y la desesperación. Esta represión, manifestada por medio de la inexpresividad y la homogenización de los cuerpos, la podemos ver en su obra “Los trabajadores que regresan a casa”.

Imagen 11 : Edvard Munch: Los trabajadores que regresan a casa (1913 – 1915).

En esta obra se puede apreciar las figuras de estos trabajadores homogéneas entre sí. Todos los cuerpos se desplazan de la misma manera, no existiendo diferencias ni siquiera en las vestimentas que utilizan. En cuanto a la inexpresividad, en este caso se refiere a la ausencia absoluta de gesticulaciones que pudiesen sugerir algún estado de ánimo de los personajes retratados, actuando ellos como una gran masa ausente. Esto se refuerza a través del color con el que es representado el ambiente psicológico de estos hombres, mediante colores violentos y de tubo como el azul, verde, rojo y café, revelando así la angustia de esta situación cotidiana.

2.2.2 EXPRESIONISMO

Este movimiento reflejó la amargura y la angustia que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania antes y durante la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) y en el periodo entreguerras (1918-1939).

El expresionismo se caracteriza por la deformación de la realidad para expresar de manera subjetiva la naturaleza del ser humano, dándole más importancia a la expresión de los sentimientos que a la descripción objetiva de la realidad.

El expresionismo logró ser muy revolucionario y transgresor en cuanto a lo formal. Poseía una base de protesta y crítica, era anti positivista, anti impresionista y anti naturalista.

El movimiento se gestó en el espíritu de una sociedad positivista, esperanzada por un creciente desarrollo económico y tecnológico, donde imperaba un ambiente de supuesta paz y equilibrio. El expresionismo nació como consecuencia y oposición al ambiente artístico de esos tiempos, que era el impresionismo y el naturalismo. En éste se pensaba que el positivismo, el impresionismo y el naturalismo concebían la realidad desde una posición superficial, exteriorizando y banalizando el arte y la vida. Para los expresionistas, los impresionistas y naturalistas veían las problemáticas humanas desde el exterior, siendo vital el entenderlas desde el interior del

pensamiento y sentir humano. Así los artistas sentían una urgente necesidad de situarse en el centro de la realidad, de plasmar lo que en verdad pasaba en estos escenarios, donde existían emociones y miedos aterradores que nadie querían ver. Ellos querían mostrar esto que inundaba sus almas y que les era imposible no plasmar en sus obras, y frente a lo cual la mayoría cerraba sus ojos.

El grupo “Die Brücke” o “El puente” fue el primer grupo de expresionistas alemanes organizados; su fundador era Ernst Ludwig Kirchner. Este fue fundado para revitalizar el arte: para ellos el contenido y la propia emotividad superaba a la importancia de la perfección formal. Buscaban plasmar las angustias interiores del hombre y sus preocupaciones existenciales. Nolde y Kirchner destacan en este grupo, artistas comprometidos con la situación social y la política de su tiempo.

Kirchner captó la indiferencia del hombre en la metrópolis, y como estos circulaban por la ciudad en el periodo antes y durante la Primera Guerra.

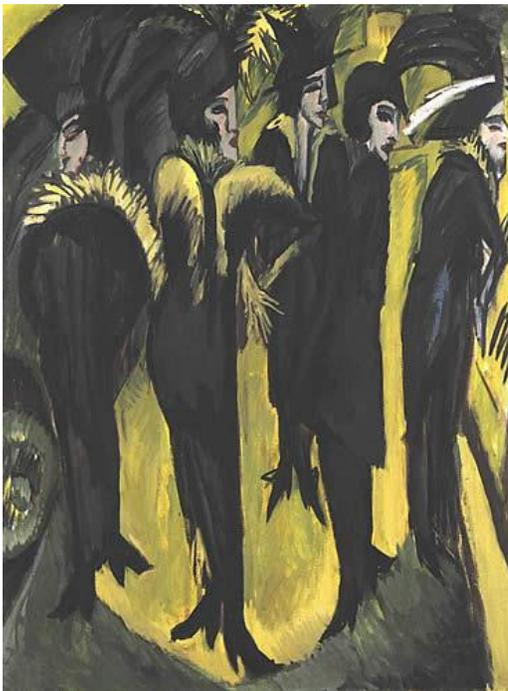

Imagen 12: "Cinco mujeres en la calle" (1913)

En esta obra se puede ver a cinco mujeres vestidas a la moda del momento, con trajes y posturas aparentemente normales. Pero, si miramos un poco más, vemos una imagen fría, calculada, frívola e incluso decadente. Las figuras están estáticas, casi petrificadas. Puestas imitando adornos, pero sin mostrar nada particular, a modo de presencias ausentes.

2.2.3 Nueva objetividad

Este segundo grupo expresionista se desarrolló en el periodo entre guerras (1923 y 1924). Nació como reacción al Expresionismo abstracto del grupo “Der Blaue Reiter” o “El jinete azul”, el cual se había desligado de la sociedad y pintaba temas propios del arte, siendo fieles a la concepción de poder encontrar en la abstracción la esencia del mundo. Un camino que podía parecer escapista momentos tan dramáticos como los que vivía Alemania después de haber sido derrotada en la Gran Guerra. La Nueva Objetividad renuncia a cualquier afán de introspección de carácter psicológico e individualista y al espiritualismo del Jinete azul e ignora a los constructivistas rusos. Optan por ser fieles a la figuración, a estar cercano a lo real. Los artistas y la sociedad ya conocían los horrores e injusticias de la primera guerra mundial, y presentían lo que venía. En este contexto el arte no podía estar ajeno al horror y a los actos inhumanos. El artista debía ser un crítico que debía reflexionar, condenar y dar a conocer las acciones del mundo. Éste debía ser duro como la realidad misma.

Las dos figuras sobresalientes de este grupo fueron Otto Dix y George Grosz, artistas que quieren provocar al público por medio de una figuración distante, fría y con imágenes chocantes.

George Grosz plasmó en su obra la mezquindad y fealdad de la vida contemporánea, la crueldad de la guerra, las desigualdades, los abusos de poder y la falta de respeto por las libertades individuales. Tiene una lucha obsesiva contra el estamento militar, la iglesia, la burguesía y la autoridad. Para él, tenía mucho que ver también en el descontento y terror social el cambio del ambiente, en donde las ciudades se transformaban en grandes metrópolis.

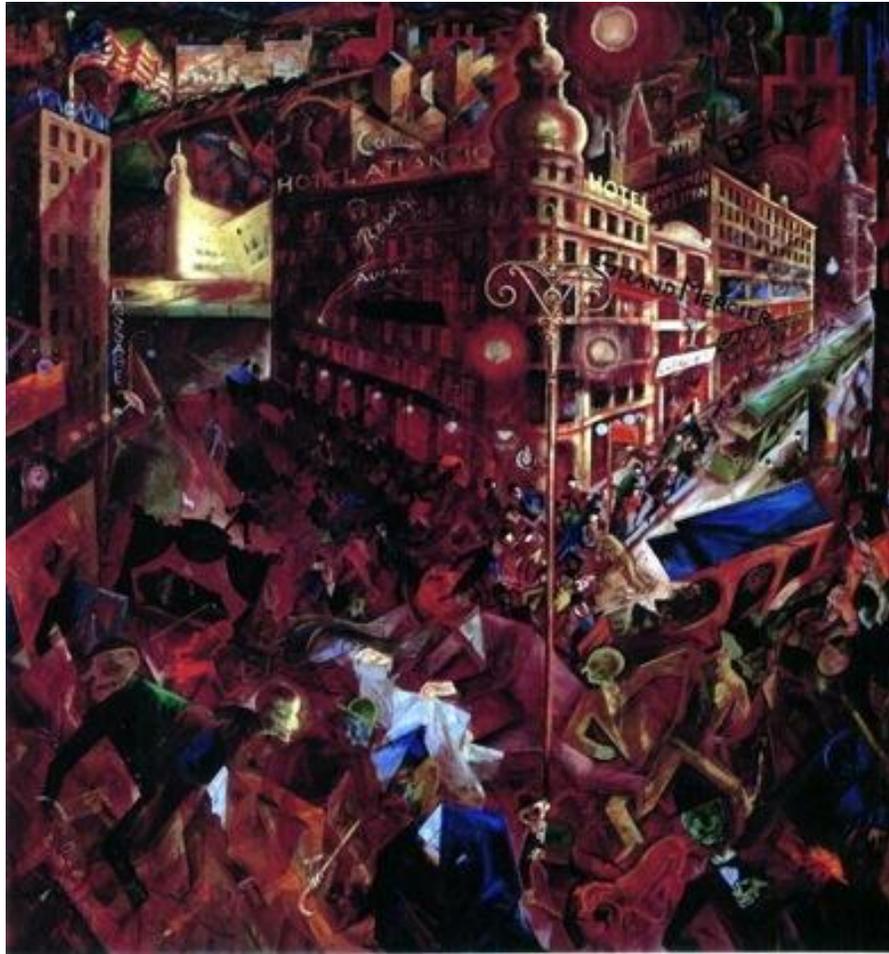

Imagen 12: George Grosz, Metópolis (1916-1917)

Esta temática fue uno de los temas que más apasionaron a los artistas de comienzos del siglo XX. Berlín es retratada por Grosz durante la Primera Guerra Mundial en un estilo expresionista, siendo el rojo el color dominante. La escena está construida por medio de una perspectiva muy forzada y por superposición de figuras esto da cuenta de la aceleración de la vida urbana. Grosz da a su obra un aire apocalíptico que pone en evidencia la alienación del hombre y su camino de autodestrucción.

2.2.4 SOCIEDAD DE MASAS

Al mismo tiempo y durante esos años, al ir creciendo cada vez más las ciudades, la vida se volvió más rápida. El sistema capitalista, las maquinas, el crecimiento de las ciudades y los avances tecnológicos han hecho que la mayor cantidad de la población se fuera concentrando en las grandes metrópolis, acompañado de un fuerte aumento en la población mundial. Por reunir las metrópolis a muchas personas que adolecen de las mismas necesidades básicas –como transporte, vivienda, comida, etc- ocurre el fenómeno de las aglomeraciones humanas.

En este periodo marcado por las guerras, fueron naciendo nuevos problemas que afectan a la población, siendo el descontento y la crítica elementos ineludibles de la sociedad de la época. El hombre deja paulatinamente de rebelarse contra las guerras y comienza lentamente a quejarse por el silencioso conflicto existente entre la metrópolis y el interior de lo más profundo de cada ser.

El hombre con el tiempo fue sobre-estimulado. Se crearon nuevas necesidades, algunas de las cuales se han transformado en vicios difíciles de abandonar. Estos comienzan a convertirse en los nuevos medios inevitables para la vida del urbanita, como son los vastos avances tecnológicos, la rapidez, la eficacia, entre otros. La dependencia que generan estos objetos inunda silenciosamente el interior de cada ser, haciéndolo cada vez más parte de la masa definida por Ortega y Gasset anteriormente.

La publicidad surge como un nuevo elemento, asumiendo un rol potente en la sociedad. Ésta influencia constantemente a las personas, imponiendo modas, hábitos de consumo y de acción.

Así comienza a crearse una cultura de las masas, donde todo es al por mayor. Todos comienzan a tener los mismos intereses y necesidades, en parte a causa de la publicidad, en otra por la nueva forma de vida metropolitana

Así, este exceso de información no solo crea una apatía social, sino que también nos obliga a comportarnos de la misma manera.

Así comienza a producirse una sociedad de masa, en donde nace el Arte Pop, un referente importante para mi obra. Esto se debe -más que por el ámbito del consumo y de la seducción de los nuevos medios de expresión- por el tratamiento del tema una sociedad de masas que supedita la individualidad a una colectividad masiva.

2.2.5 ARTE POP

El Arte Pop fue un movimiento que surgió a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos, en rechazo al Expresionismo Abstracto. Este consideraba a sus predecesores como un arte sin contenido. El Pop Art buscaba dar sentido a su obra observando lo que ocurría en el mundo que los rodeaba, al que consideraban vacío y elitista. Así el arte Pop, hace referencia explícita al consumo, al movimiento de masas y a los elementos superficiales de una sociedad.

El Pop es la manifestación plástica de una cultura caracterizada por la tecnología, la democracia, la moda y el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie, al igual que los individuos insertos en una metrópolis “dejan de ser únicos”, y se vuelven parte de una masa, donde una serie de personajes no difieren ni en su conducta ni en sus necesidades.

Este movimiento se sirve de los objetos industriales, de los carteles, y de los artículos de consumo comercial para llevarlos al arte, surgiendo así un estilo desnudo y mecanizado de series reproducidas, que enlaza directamente con el mundo de la publicidad.

En este movimiento, la expresividad queda desplazada a un segundo plano, siendo un estilo impersonal que retrata su contemporaneidad con sutil conformismo.

Su arte se aleja de mostrar el subjetivismo y la espontaneidad. Los artistas en su proceso artístico toman sistemas propios de la época como el capitalismo, el consumo masivo, la serialización y el distanciamiento. Así en su producción artística, captan la frialdad de la sociedad hoy en día, en donde los personajes son seres impersonales que no entran más allá en lo emocional, seres impenetrables e indiferentes.

Richard Hamilton fue uno de los pioneros en el Pop Art británico, su collage titulado *¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos?*, ha sido considerado la primera obra del Arte Pop.

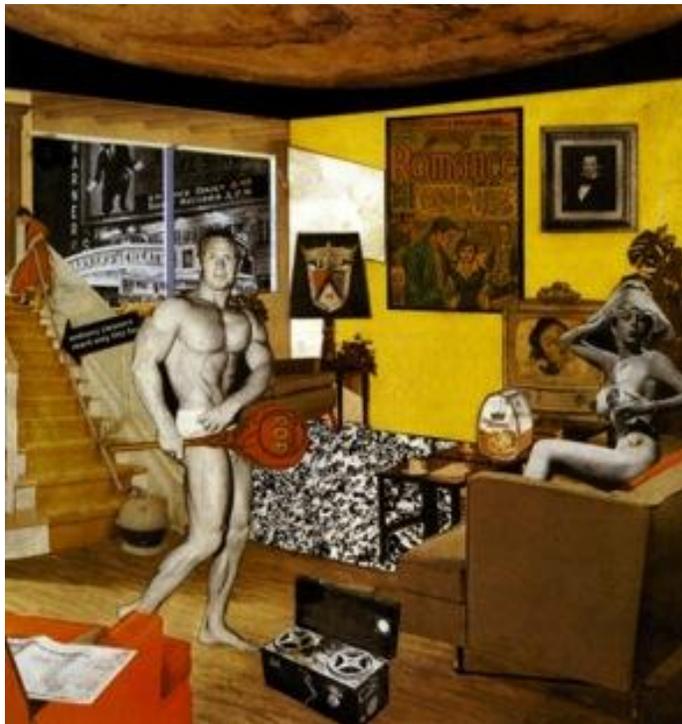

Imagen 13: Richard Hamilton: *¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos?* (1956)

Este collage fotográfico ataca directamente a la sociedad de consumo, al culto al cuerpo, a la publicidad y a la tecnología doméstica. Con ellos se intenta disimular una sociedad vacía de contenido y que tan sólo elogia lo superficial. En esta obra se muestra como el espacio interno de cada ser está contaminado con los estímulos de la metrópolis, el cual ha llegado a su espacio privado, inclusive a sus hogares. Así, este tipo de conducta que adquieren los individuos en la ciudad para cumplir los objetivos del día son parte de su composición y se han adentrado a sus casas. El título irónicamente hace referencia a lo igual que son los espacios privados en general, haciendo hincapié en el hecho que la sociedad de masas no solo es aglomeración, sino que es un efecto cualitativo de una acción común entre todos.

3. Registro del cotidiano como material de arte

3.1 FOTOGRAFÍA

La fotografía aparece como uno de los más grandes acontecimientos de las artes plásticas. Ésta causó una ruptura en los pensamientos convencionales del arte, especialmente en la pintura, e impulso a nuevas formas de creación artística. Hizo que la pintura se liberara de la obsesión realista y que recobrar su autonomía estética, mientras que ésta retrata nuestra realidad tras el ojo del artista. *“La cámara ha tenido una importancia trascendental en la relación del hombre contemporáneo con la realidad y consigo mismo”* (Sontag, 1992).

La fotografía retrata el mundo en fragmentos. Registra la realidad, de manera subjetiva, según la mirada del artista, quien elige qué registrar y cómo, tras pasando a la fotografía su mirada e ideas. El fotógrafo puede revelar verdades ocultas y conflictos sociales que están presentes en nuestro mismo entorno.

Luego de la aparición de la fotografía, los avances tecnológicos dieron a luz el cine. Éste contiene los fenómenos del sonido, movimiento y temporalidad, elementos que luego tomaron los artistas para trabajar en algo que finalmente se convirtió en video arte.

Me quiero detener en el cine, específicamente en el film “Tiempos Modernos” (1936) de Charles Chaplin (1889 – 1977), actor cómico, compositor, productor, director cinematográfico y escritor inglés. Este es un importante referente para mí, ya que trata sobre la temática del hombre afectado por su entorno, la ciudad y su crecimiento. Como fue visto anteriormente, esta temática ha sido constantemente tratada por grandes artistas, evolucionando con el tiempo en formatos, profundidad y recursos.

En esta película se ve el descontento y la angustia de las clases menos favorecidas durante la depresión norteamericana. La falta de trabajo, la delincuencia, la violencia y la intolerancia política son situaciones que sufre el protagonista. Sin embargo, también se ve la esperanza por mejorar su situación para poder obtener un mejor futuro. Muestra de manera cómica la problemática

en cuestión y la ridiculiza. Se pueden ver numerosas escenas en donde el hombre está reprimido y subordinado a las máquinas, siendo éstas las que han venido a superar y muchas veces a reemplazar al hombre en el trabajo. Este film critica el reemplazo del hombre por la máquina, poniendo especial énfasis en demostrar que, a pesar de ser la máquina muchísimo más rápida, eficaz y certera que el hombre, es incapaz de sensibilizarse frente a las distintas necesidades específicas de la humanidad. En ese sentido, Chaplin muestra al hombre perdido y ahogado en sus grandes creaciones.

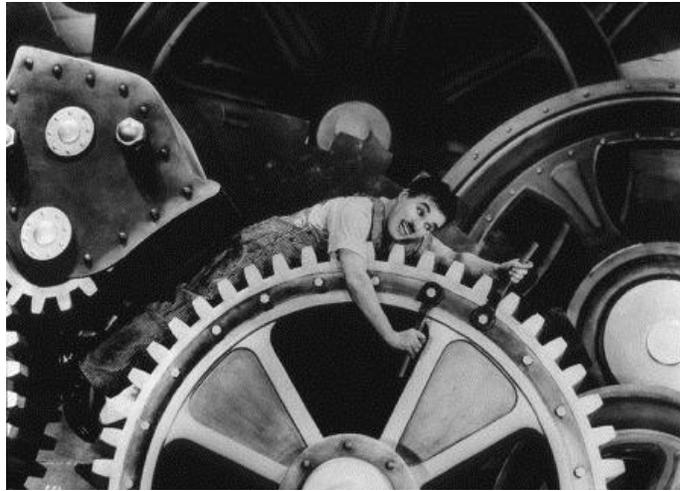

Imagen 14 y 15: Fotogramas de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin (1936)

Otro elemento relevante de este film y que tomo como referente para mi trabajo es la imagen en blanco y negro. Ésta sirve para sintetizar lo visual, depurando la información y quitando de la obra aquellos elementos que sobran. El blanco y negro permite que exista una mayor interpretación de lo que se ve, pues se aleja de la realidad y lo cotidiano, transportando al espectador a un estado analítico y abstracto. Por otra parte, le imprime un carácter melancólico, evocando diferentes sentimientos.

3.2 VIDEO ARTE

El video arte es una de las tendencias artísticas que surgieron tras la consolidación de los medios de comunicación de masas. Pretendían explorar los medios tecnológicos de la grabación con un fin artístico. Una de las diferencias entre el videoarte y el cine es que el videoarte no necesariamente cumple con las convenciones del cine, ya que este no está obligado a utilizar actores, diálogos, guión, etc. Es una manifestación que significa una ruptura con lo convencional o “visualmente correcto” del video, presentando diferentes modos de interactuar y diferentes parámetros espacio - temporales. Se abre paso a la experimentación y a cuestionar desde el mismo soporte.

La aparición del video en el arte como una proyección de la pintura fue un nuevo medio para poder plasmar diferentes intencionalidades del hombre y registrar su realidad. Salir así de la bidimensionalidad y jugar con material existente fuera del mundo del arte, reemplazándolo por la realidad. Al ser el mundo cada vez más complejo y al aparecer nuevos elementos en éste, para algunos artistas fue imposible no poder trabajar con las nuevas posibilidades que los nuevos tiempos entregaban. Así, el movimiento y el sonido adquirieron protagonismo paulatinamente.

Para ilustrar lo anterior, es pertinente referirse a que el director de cine David Lynch empezó como pintor en la escuela de Bellas Artes, que necesitó ver su obra en movimiento: un artista que llevo su arte al video, y del video al cine.

En sus obras se pueden apreciar historias dramáticas y de suspenso, con un contenido extremadamente particular. La estética en este pintor-director tiene gran importancia, siendo siempre relevante la plástica: desde los colores, el sonido y la atmosfera creada por la decoración, vestuario, maquillaje y la fisonomía de los actores eran para él una preocupación vital. Es por eso que su obra siempre estuvo totalmente ligada a las artes plásticas. Para ilustrar este punto me parece interesante referirme al ritmo de una de sus primeras obras, una animación catalogada como Video-Arte que realizó cuando era estudiante: *“Six men getting sick”*.

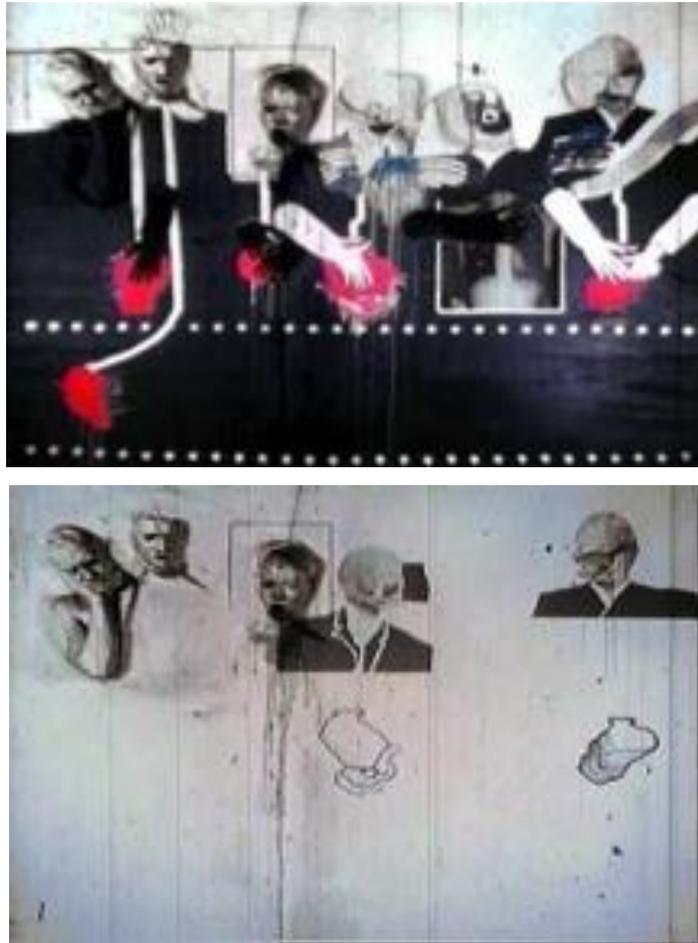

Imagen 16: Fotogramas del video arte *Six men getting sick* de David Lynch.

Se pueden apreciar seis cabezas, desde las que nacen esófagos y estómagos y luego vomitan, así se repite la acción constantemente. El sonido de esta animación consiste en sirenas que nunca acaban. Muestra a través del aspecto de los personajes que vomitan como el hombre se ha ido enfermando en la ciudad, y el espacio insoportable acompañado de molesto sonido. El ritmo reiterativo de su animación crea esta sensación de tragedia, de agobio perpetuo del que es imposible de escapar.

Lynch muestra una mirada negativa del hombre en su entorno, haciendo especial énfasis en lo enferma que está la sociedad. Me parece interesante como en su animación -a través de la constante reiteración de imágenes que nunca acaban- se da la sensación de encierro y agobio. Es como si fuéramos víctimas de nuestro entorno y fuese imposible escapar. Me interesa además como como los personajes se mantienen indiferentes a esto, actuando como seres estáticos que no se rebelan y que solo sufren esta situación. Todo esto se ve fuertemente reforzado por la música y el ritmo constante de la obra. Todos estos elementos fueron recogidos para la realización de mi obra.

3.3 IMÁGENES DE LA REALIDAD.

Tras la aparición del video, diferentes artistas comenzaron a registrar diferentes lugares de nuestra realidad y a utilizarlos como material de arte, este es el caso del proyecto "Video Trans America" (1973-1977) de Juan Downey (1940-1993), artista chileno que trabajó en este proyecto con el tema de la documentación. Este proyecto consiste en un viaje que realizó el artista a través del continente americano en busca de denominadores comunes de identidad y comunicación entre los distintos pueblos. El documentaba estos pueblos en su cotidianidad y lo más interesante a mi parecer es que les entregaba la cámara a ellos mismos para que grabaran lo que quisieran desde su propia perspectiva -desde sus

ojos- haciendo así más completa esta documentación de la realidad. Al hacerse a través de las personas que vivían en el lugar, se lograba documentar exactamente la cotidianidad del mismo. El artista luego reunió todos estos registros y los puso rodando simultáneamente en una instalación de televisores montados uno sobre otro.

Imagen 17 y 18: Juan Downey *Video Trans- America* (1973 – 1977)

El artista crea esta obra a partir de la documentación de un tema de contingencia actual: la pérdida de identidad latinoamericana. Él toma estos documentos y los pone sin censura frente a los ojos del espectador, mostrando la realidad tal cual es para estos nativos.

A mi parecer, es de suma importancia el hecho de que las imágenes fuesen hechas por los mismo indígenas, pues busca crear una mirada objetiva desde el mundo de estos mismo, y no subjetiva de él grabándolos.

Aquí vemos como el simple (y complejo) registro de diferentes realidades en lugares tan cercanos pero al mismo tan lejanos puede transformarse en material de arte.

Otro artista que es importante mencionar en el tema del video arte es Antoni Muntadas (Barcelona 1942), quién muestra las problemáticas que están insertas en la sociedad. Este artista trabaja en su obra temas sociales, políticos y de comunicación, la relación entre el espacio público y privado dentro de un marco social, e investiga los canales de información y la forma en que son utilizados para censurar información o promulgar ideas. Trabaja proyectos en distintos medios como la fotografía, vídeo, publicaciones, internet e instalaciones multi-media. Quiero citar su obra "*El aplauso*" (1999) video instalación.

Imagen 19: *El aplauso*. Antoni Muntadas. (1999)

Esta obra consta en un tríptico de videos proyectados. Los videos constan de imágenes de aplausos en un estadio, vistos de diferentes ángulos. También se pueden ver en pocos segundos imágenes de guerra, destrucción, muerte y contaminación. Estos aplausos que parecieran dirigirse a los acontecimientos que se revelan en imágenes negativas. La ironía está presente en esta obra.

El autor ilustra el desinterés y la apatía que ha provocado en la sociedad la cotidianidad con que se nos presenta la información de acontecimientos tan crudos, como la guerra. Éstos se han vuelto tan comunes y aceptados que muchas veces ni se les presta atención. Este hecho se ve acrecentado por una suerte de indolencia que sufre la sociedad frente a información e imágenes fuertes, obligando a los medios de comunicación a exacerbar el contenido violento de las imágenes en un intento por conmocionar a las masas.

Me parece interesante que en ésta obra se trabaje con imágenes de registros de la realidad. Imágenes tan reales y opuestas al mismo tiempo, que finalmente se relacionan y crean un discurso en conjunto.

El que esté montada en un tríptico de video también me parece relevante y le da importancia y fuerza a la obra ya que envuelve al espectador, juega con la tres temporalidades en una, al igual que en el sonido y en los tiempos, así entrega contrapuntos de ideas y contrastes entre las imágenes.

3.5 PROYECTO:

Mi proyecto consiste en un tríptico de videos titulado “*Sistema Nervioso*”. Éstos serán proyectados en el muro del fondo de la sala de examen de grado de la Universidad Finis Terrae, abarcando toda su totalidad.

Imagen 20: Boceto Tríptico

Los videos de esta obra están realizados a partir de diferentes registros en blanco y negro y de baja resolución capturados durante el año 2011 y 2012. Estos documentan el movimiento y estado cotidiano del hombre en el Metro de Santiago. Éste se compone de imágenes que describen como se circula en estos lugares y como se dispone en el espacio las aglomeraciones de pasajeros. Esto se funde con imágenes dentro del vagón, otras que describen el desplazamiento por la estación, la espera de la llegada de un tren, reflejos, etc.

Fotogramas de los registros.

Fotogramas de los registros.

En el cuadro central del tríptico se puede ver, a lo largo de toda la obra, el registro del flujo de personas en una escalera mecánica de la estación Baquedano. Ésta a ratos se ve vacía y progresivamente se va llenando, para luego volver a vaciarse y así sucesivamente. Esta imagen es un acercamiento que encuadra cuerpos que pasan por esta escaleras de manera silenciosa, siguiendo el camino que está establecido para ellos.

Fotograma del cuadro del centro tríptico.

En los cuadros de la derecha y de la izquierda se pueden ver los diferentes registros del metro antes descritos en distintos momentos del día: En hora *peak* cuando está vacío, las aglomeraciones, reflejos de los cuerpos dentro de un vagón, etc. Las imágenes de estos dos cuadros son en general distintas, aunque en algunas partes esenciales de la obra son iguales. Estos dos cuadros llevan el ritmo disonante del video, elemento que se contrapone al ritmo constante de la imagen del cuadro del centro.

El ritmo de esta obra es esencial, ya que es el elemento responsable de sacar las imágenes de su contexto y tiempos reales, en un intento por producir en el espectador una sensación de angustia y encierro. El ritmo de “Sistema

Nervioso” podría catalogarse como "In crescendo". En un comienzo es tranquilo y durante el desarrollo del video la disonancia y arritmia va en aumento, alcanzando un climax de saturación total. En este minuto se pueden apreciar planos cada vez más breves dentro del video, lo que le otorga tensión. Esta tensión culmina en una extrema lentitud que pareciese interminable, para luego comenzar otra vez.

También es importante mencionar el movimiento de la cámara, pues se utilizó sin trípode. Esto le da un aire de cotidianidad, algo cercano y casero.

Fotogramas de los registros.

Su título “Sistema Nervioso”, pone de manifiesto –mediante un juego de palabras- la dicotomía que existe entre la condición de “sistema” que presenta la línea de metro, como un medio de transporte eficaz, sistemático y reiterativo en situaciones y la influencia que esto tiene en el comportamiento de los pasajeros a bordo del tren, que a modo de un “sistema nervioso” define los movimientos y comportamientos que cada uno tendrá al interior.

Ficha técnica

Nombre: “Sistema Nervioso I”

Autor: Paula Abalos.

Video digital.

Imagen en blanco y negro.

Audio: Local alterado y piano.

Duración: 3:00 min

Formato: NTSC

CONCLUSIÓN

El querer comprender el comportamiento humano, del cual soy parte y que observo día a día, me ha llevado a lo largo de mi carrera buscar y a trabajar con temáticas que influyen directamente sobre la conducta del hombre. Esto siempre fue enfocado a la búsqueda de aquellas acciones que convertían al hombre en un ser predeterminado por la sociedad y por sus reglas, donde no cabe lo individual y viéndose como resultado seres homogéneos que circulan por la gran ciudad.

Mi proyecto busca, a través del análisis de la influencia del medio sobre el individuo, mostrar como en el metro se ejemplifica claramente lo que pasa en la sociedad actualmente, actuando como un lugar en donde se extreman casi al absurdo ciertas reglas que determinan al hombre en el espacio y al mismo tiempo, como consecuencia, su conducta atterradoramente homogénea.

Esta temática se vuelve interesante para mí en gran medida por ser imágenes de una situación cotidiana. En mi obra busco alterar aquella realidad mediante elementos que logren sacar al espectador de la misma, como la eliminación del color, el sonido agregado y un ritmo de sucesiones de imágenes. Esto permite que el espectador se conecte con la obra desde su imaginario cotidiano, pero desde un estado psicológicamente reflexivo y abstracto.

Con mi obra no busco soluciones, ni grandes respuestas, sino deseo reflexionar: dar una postura y compartirla. En ese sentido la obra misma se justifica en la medida de que logra generar en el espectador esa cuota de introspección necesaria para que se desarrolle en él un momento de reflexión respecto a la temática desarrollada.

Si bien llamo obra a este ejercicio que presento para el examen de grado, no quiere decir en ningún caso que este proceso haya terminado: es más bien el inicio de una investigación que me plantea una gran variedad de problemáticas sociales que nutren día a día mi obra.

BIBLIOGRAFIA

Aristóteles. (2006). *Poética*. España: Alianza.

Augé, M. (1993). *Los no lugares: espacios de anonimato*. España: Gedisa.

Augé, M. (1987). *El viajero subterráneo: un Etnólogo En El Metro*. España: Gedisa.

De Micheli, M. (2002). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 2ª.ed. Madrid, España: Alianza.

Derrida, J. (1987). *Las Muertes De Roland Barthes*, México: Taurus.

Dubois, P. (1986). *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Barcelona: Paidós.

Foucault, M. (2008). *Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Heller, A. (1977). *Sociología de la vida cotidiana*. Barcelona: Península.

Koolhaas, R. (2006). *La ciudad genérica*. Barcelona: Gustavo Gili.

Koolhaas, R. (2022). *El espacio basura*. Barcelona: Gustavo Gili.

Lipovetsky, G. (May-Ago 1993). Espacio privado y espacio público en la era posmoderna. *Sociológica*, 8(22), 227-240

Lipovetsky, G. (2005). *La era del vacío*. Barcelona, España: Anagrama.

Nichols, Bill (1997). *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós

Ortega y Gasset, J. (1930). *La rebelión de las Masas*. Santiago, Chile: Andres Bello.

Barthes, R. (1990). *La Cámara Lúcida*. Barcelona: Paidós.

Simmel, G. (1977). La metrópolis y la vida mental. *Revista Discusión*, (2)
Recuperado el 1 de Julio 2014 de: <http://es.scribd.com/doc/57018592/G-Simmel-La-Metropolis-y-La-Vida-Mental>

Simmel, G. (1923). Filosofía de la moda. *Revista de Occidente*, (1), 42-66.

Shutz, A. y Luckman, T. (1977) *Las Estructuras Del Mundo De La Vida*. Buenos Aires: Amorrortu.

Sontag, S. (1922). *Sobre La Fotografía*. Barcelona: Edhasa.

Tarkovski, A. (1967). *Esculpir en el tiempo*. Madrid: Rialp.

Van Gogh, V. (1972). *Cartas A Theo*. Barcelona: Barral.

Universo David Lynch. (2011). Recuperado el 1 de Julio 2014 de:
<http://www.davidlynch.es/>