

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

Paradigma Dicotómico

Antonella C. Berni

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae
Para optar al grado de licenciado en Artes Visuales, Mención Grabado

Profesor Guía Taller de Grado: Natasha Pons Majmut
Profesor Guía Preparación de Tesis: Sebastian Mahaluf
Santiago, Chile

2020

“era su manera de ordenar los pensamientos
-hablar, hablar, hablar-, pero sin duda,
pensé, también el síntoma de una soledad.
Me sentí orgullosamente parecida a él,
con las mismas ganas de dotarme de una
identidad culta, de imponerla, de decir:
He aquí lo que sé, he aquí en qué me
estoy convirtiendo.“ Elena Ferrante,
The Story of a New Name Gracias

A mi mamá por recordarme quien fui.
A mi familia por el cariño.
A mis profesores por ser la luz en este camino.
A Mauro por el apoyo fundamental.

ÍNDICE

PRÓLOGO.....	1
CAPÍTULO I	3
1.1 Todo se disuelve	3
1.2 <i>Cogito ergo sum</i> : el paradigma identitario.....	4
1.3 <i>26 soldados de plomo capaces de cambiar el mundo</i> : Paradigma del lenguaje.....	5
1.4 Adán y Eva: Paradigma de la libertad.....	5
CAPITULO 2	
Todo es Tangible.....	7
2.1 #et_posuit_filter_sunt: la interfaz.....	7
2.2 🖱🖱🖱🖱🖱🖱🖱🖱🖱: ciberlenguaje.....	9
OBRA FINAL.....	10
MONTAJE.....	10
CONCLUSIÓN.....	11
.	
BIBLIOGRAFIA.....	12

PRÓLOGO

Recuerdo que cuando era niña mi mamá me mandaba los fines de semana a vender libros al persa de Chillán. Permanecía en ese lugar sola por muchas horas, así que para entretenerme leía.

Conversaba con libros increíbles de historia, de ciencia y también icaritos, entre otros. Ellos me hablaban de entender el mundo, de comprender que todo tiene un motivo, un origen y una razón de ser. Me encantaba pensar en que si entendía porqué pasaban las cosas, podía ser un mediador ante los problemas y las discusiones que tenían las personas. Creía que todos podían ser más felices por medio de la comprensión.

Mi adolescencia fue eterna (creo), no recuerdo casi nada. Mi memoria se defendió ante eventos negativos y traumáticos borrando todo. Así olvidé, primero episodios pequeños, sin embargo, con el paso del tiempo ese olvido se extendió a través de gran parte de mis recuerdos bajo la acción de un trastorno llamado amnesia disociativa retrógrada, olvidé mi pasado.

No pude retener recuerdos valiosos, aquellos que hubiesen hablado de una trayectoria personal, una guía para la construcción de mi propia identidad. La base que me ayudaría a pararme frente a otro, y decir: aquí estoy, esto es lo que soy. No sabía quién era cuando entré a la carrera, no lo sabía hasta que comencé mi *memoria*.

Que ironía.

Cuando comencé este proyecto me encontré reflexionando sobre mi contexto social como única referencia de identidad, divisando una sociedad polarizada inmersa en un mundo virtual, un espacio complejo, existente pero intangible, en donde el lenguaje, el tiempo, la verdad, la libertad y la identidad, coexistían bajo códigos propios, muy diferentes a los que conocía en mis libros de historia, de ciencias, de icaritos, y que necesitaba comprender para poder construir un espejo, un reflejo de mi presente, un retrato de mí misma.

Esta memoria es una reflexión ontológica y filosófica en torno a la dicotomía entre un pasado análogo y un presente virtual, analizando los cambios paradigmáticos que ha tenido en el ámbito social el uso de las redes sociales y las distintas plataformas virtuales de información planteadas desde una perspectiva filosófica fundacional. Este ensayo busca dar una lectura a esta época desde la comprensión del pasado, de un otro, conocer las problemáticas gatillantes de las diferencias sociales generacionales, comprender el porqué de su cosmovisión, y desde ese lugar para encontrar mi propia identidad.

CAPÍTULO I

1.1 Todo se disuelve

1.1 *Cogito ergo sum*: el paradigma identitario

El racionalismo filosófico alcanza su apogeo en el siglo XVII con la figura de René Descartes quien planteaba que solo por medio de la razón es posible alcanzar el conocimiento verdadero concreto, el racionalismo. Sin embargo, este no surge de la nada, sino que es una respuesta crítica a una serie de cambios significativos que se venían dando en Europa a desde fines del siglo XV.

La crisis moderna comienza con la invención de la imprenta como acto revolucionario de democratización de la información, se suma la segmentación de la iglesia católica gracias a la Reforma Protestante, además la caída de la teoría geocéntrica que nos confirmaba que no éramos el centro del cosmos sino un planeta más en el infinito, y como antecedente desencadenante de crisis paradigmática: el mal llamado “descubrimiento” de América. Y es que, sumados los puntos anteriores, el ser humano descubre que la certeza en la que se basaba su conocimiento del mundo es falible y que lo que daba sentado como verdadero de hecho no lo era. Y si lo que sabía es verdadero resultó no serlo, ¿por qué lo que pensamos ahora sería verdadero?, ¿cómo podemos asegurar con certeza algo?, ¿cómo se si se puede conocer algo verdaderamente?

Descartes propone un método que garantiza alcanzar un conocimiento seguro y que sirve para unificar todos estos bajo una misma base: la duda. Plantea que si el ser humano pretende fundamentar de una vez por todas su conocimiento debe dudar de todo (duda metódica), incluso de su existencia.

En su libro *Discurso del método* (1637) señala:

“Pero enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad: yo pienso, por tanto, soy, era tan firme y cierta, que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que estaba buscando.”

(Descartes, 1637)

Para saber que el mundo es verdadero, tengo que primeramente ser yo mismo verdadero, pero ¿cómo sé que soy verdadero? porque pienso, mientras pienso existo. Sin embargo, no refiere a un método causa-efecto ni sistema cronológico, sino que posee un principio de simultaneidad, la facultad de pensar y dudar de mi existencia evidencia mi existencia.

Este racionalismo afectó significativamente el espíritu de una época de la humanidad que se reflejó directamente en la producción (sentido) y reproducción (medio) de imágenes especialmente desde la gráfica.

1.2 26 soldados de plomo capaces de cambiar el mundo: Paradigma del lenguaje

Una de las invenciones más importantes del siglo pasado sin duda fue la imprenta, creada por Johannes Gutenberg en 1440 con el fin de acelerar los procesos de producción de textos e imágenes que se generaban, desde la antigüedad, a través de lentos procesos xilográficos. La práctica artística del grabado posee un carácter reproductivo intrínseco, no solo por la masificación de su alcance en términos de democratizar el conocimiento sino también actúa como potenciador en apoyo y difusión de corrientes filosóficas como el racionalismo, el humanismo o movimientos artístico-culturales como el renacimiento. La creación de la imprenta mueve las estructuras de poder político, social, cultural y artístico que se venían construyendo desde la antigua edad hasta la alta Edad Media despojando a las obras de su carácter único e irrepetible con acceso de una élite privilegiada, permitiendo ampliar el rango de acceso hacia los sectores más populares.

1.3 *Carpe diem, quam minimum crédula postero* : Paradigma de la verdad

El t3pico literario del lat3n *carpe diem* significa “aprovecha el d3a, no conf3es en 3l ma3ana”, aparece por primera vez en un poema de Horacio durante el periodo renacentista. Este concepto tambi3n constituye un paradigma de cambio respecto a la Edad Media, ya que se consideraba desde el cristianismo occidental a la vida terrenal como un lugar de penitencia y sufrimiento, que culminaba al momento de la muerte con la traves3a hacia el para3so al encuentro con Dios, y la obtenci3n por gracia de la paz.

A su vez constituye un t3pico de vida y un cambio de eje con respecto a la verdad de la existencia terrenal, limitada hasta ese momento por la predominancia de dogmas cristianos. Horacio se enfrenta al concepto mismo de verdad trascendental, poniendo en las facultades del hombre y no de Dios el destino del d3a, descartando la posibilidad de un ma3ana real y una recompensa posterior. Desde el punto de vista art3stico, se reformula el arte a partir de este movimiento literario, ya que el periodo del renacimiento implica el “volver a nacer” del periodo de “oscuridad” que signific3 la Edad Media.

1.4 Ad3n y Eva: Paradigma de la libertad

Desde el punto de vista del Cristianismo y la historia de la religi3n occidental, Ad3n y Eva son 2 representaciones simb3licas binarias de lo que es el hombre y la mujer, creados por

Dios a su imagen y semejanza. Se han creado miles de representaciones pict3ricas y escult3ricas al respecto, pero me centrar3 en la representaci3n de la 3poca renacentista y el grabado de Albert Durer o “Ad3n y Eva” (1504), que seg3n el Museo del Prado describe:

“La mano izquierda de Ad3n se extiende al sexo de Eva, mientras esta va bajando sus ojos hacia la zona viril de aquel... Es evidente la intenci3n de Ad3n de apoderarse de Eva, al sobrepasar con su mano izquierda el espacio asignado a ella, delimitado por el 3rbol del Bien y el Mal. De esta manera Durer o culpabiliza tambi3n a Ad3n de la Ca3da del Hombre, causada por el deseo sexual que los une. “

(Karasenko, I. 2019)

Durero no solo se cuestiona el rol de género que sitúa a la mujer “Eva” como la encarnación del pecado y la provocación promiscua que plantea el hecho de morder la manzana, sino que le atribuye al hombre “Adán” una responsabilidad que desde el cristianismo recae solo en la figura de la mujer. Desde ese sentido Durero ¿estará cuestionando y poniendo en jaque a la propia iglesia liberando a ambos del juicio valórico negativo que implica el pecado original, y poniendo el concepto de la sexualidad y la libertad sexual como un don de Dios que el hombre termina por valorizar negativamente?.

1

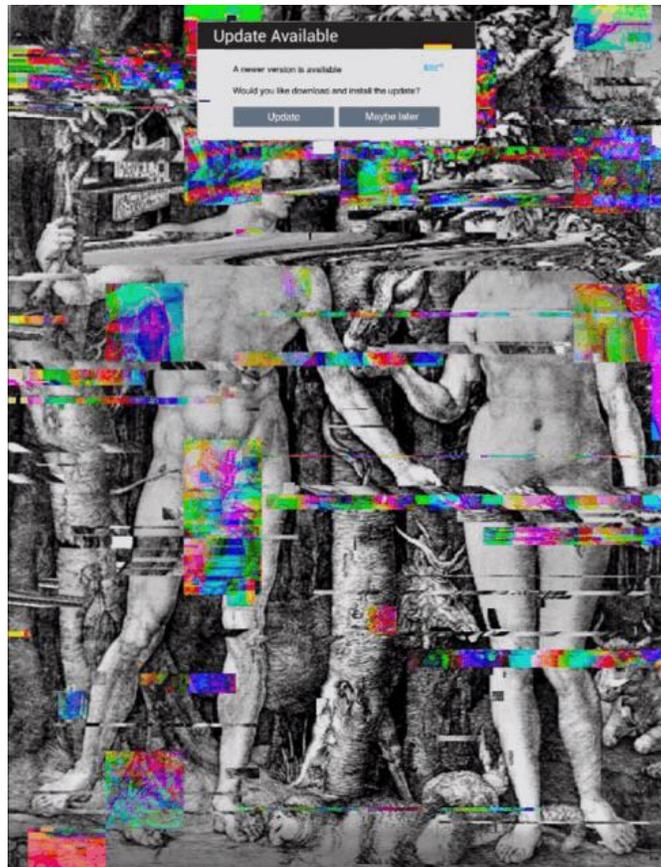

¹ Durero, A. (1504) Adán y Eva [Grabado]. Recuperado de: <https://madridtouristguides.com/es/alberto-durero-1472-1528/>

CAPITULO 2

¿Todo es intangible?

Situémonos en la actualidad, año 2020, rodeados y mediados por pantallas táctiles, internet, celulares, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Google, casi sin contacto físico, parece todo muy diferente a cómo construimos sociedad desde el paradigma de la modernidad, ¿o no?

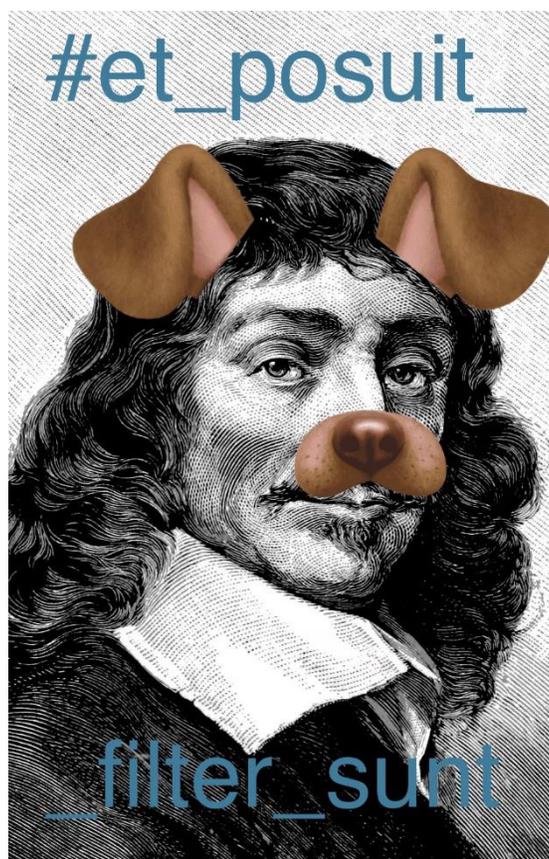
2.1 #et_posuit_filter_sunt: la interfaz

En términos generales podemos entender la interfaz como una superficie de contacto y encuentro digital: la interfaz es una simbiosis hombre-maquina donde la creación humana y artificial se fundan y entremezclan (Cilleruelo, 2000)

Esta creación alude a la idea de pasaje, umbral o vía de conexión hacia un cuerpo, espacio y temporalidad ajenas al individuo, que se desconecta con la propia humanidad promoviendo trasposos y modificaciones de los pilares formadores de identidad.

La interfaz actúa como un catalizador de la red donde influye recíprocamente tanto el individuo en la red, como el medio en el individuo, afectando sustancialmente la manera en cómo el ser humano percibe su realidad, su identidad y su existencia.

La interfaz no es un objeto sino un efecto, es un proceso de traducción, donde se interiorizan y resignifican los códigos del lenguaje oral y escrito para dar paso a la iconografía y código propio del ciberespacio

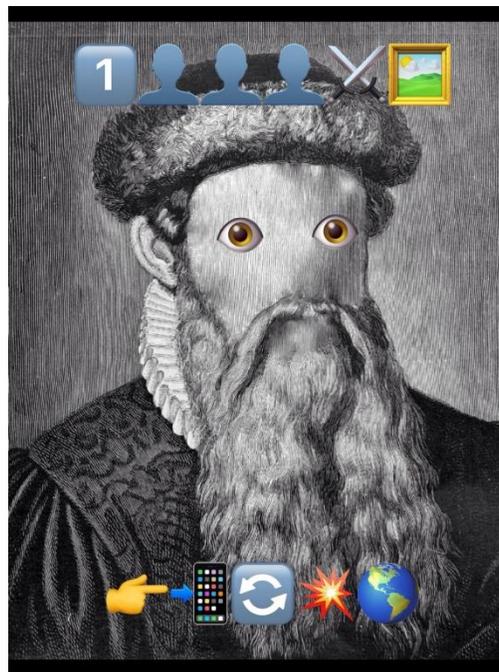

2.2 🖱️🖱️🖱️🖱️🖱️🖱️🖱️🖱️🖱️: Ciberlenguaje

Comprenderemos el concepto de ciberlenguaje como la codificación adicional al propio idioma que se aplica al mensaje. Este se usa en contextos SMS, chat, mensajería instantánea, red social, Word Wide Web y que por medio de la cual se relacionan los miembros de un grupo o usuarios.

Este modo de comunicación esta caracterizado por el uso abundante de abreviaturas con el fin de acortar y agilizar el mensaje. Incluye la utilización de

emoticones e imágenes para expresar sentimientos y emociones.

A lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha ido construyendo un complejo sistema de códigos los cuales ha ido significando con el tiempo, en un proceso de carácter cronológico lineal. Sin embargo, en el ámbito virtual suceden simultaneidad de tiempos, espacios, códigos, datos, registros visuales, representaciones, que configuran complejos sistemas de códigos que se actualizan y resurgen todo el tiempo. A sí mismo tienen un carácter intrínsecamente subjetivo e interpretativo, ya que al ser tan complejos el usuario se

apropia de ellos en base a la intuición y no desde un real conocimiento de lo que engloba la red y su forma de actuar frente al usuario.

OBRA FINAL.

Las imágenes de las que se vale mi trabajo para hablar son de grabados tomadas de internet, ya que el grabado es y ha sido siempre una forma de democratizar la información y hacerla accesible al común de las personas y les ha permitido a los artistas hablar desde una informalidad que, para estos efectos, también es propia del medio digital.

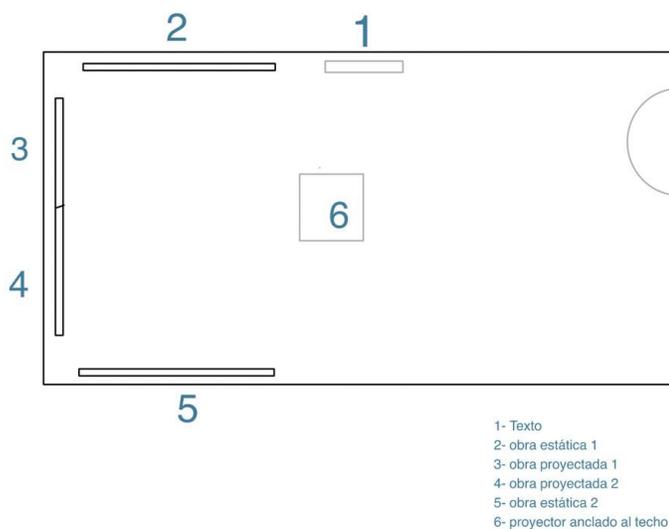
Me apropio a su vez de estas imágenes que concibo como arquetipos filosóficos y sociales, conectados profundamente con el concepto de paradigma, que interpelan a su propia naturaleza compositiva y dicotomía temporal y generacional, a su lenguaje, a sí mismas y al espectador.

MONTAJE

Propuesta de montaje para la sala 10 de exposición de la Facultad de Artes visuales para exponer 4 obras de gran formato, 2 proyectadas y 2 impresas en escala mural.

El texto estará a costado derecho de la sala a modo de introducción.

Las imágenes de tamaño mural estarán adheridas al muro, con un carácter temporal efímero, ya que al terminar la presentación la obra se romperá al quitarla del muro, aludiendo al concepto de imágenes transitorias.

CONCLUSIÓN

Durante el transcurso de la carrera, siempre tuve miedo de mirarme al espejo y reflejar en mi obra una ausencia que no me sentía capaz de enfrentar. Luego de mirar en el abismo y serme sincera con todo lo que cargaba, entendí, comprendí mi propio ser, mi identidad heterotópica. Logre conectar con el vacío y la incertidumbre en un acto catártico de creación. Habitar ausencia para comprenderla vivirla y vincularla.

Con este proyecto comprendí lo que significa crear, el artista le da significado a la obra en la medida que la obra significa para el artista y ese significado es el sincero reflejo de la identidad.

Bibliografía

- Borradori, G. (1999). Virtualidad, arquitectura, filosofía. Ideas y Valores, 48(110), 33-56.
- Recuperado a partir de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/article/view/21906>

- Padilla Córdova, A. J. La virtualidad como elemento disolutivo del objeto artístico en el arte contemporáneo. Una alternativa en proceso. Obra digital: revista de comunicación, [en línea], 2014, n.º 6, pp. 51-73, <https://www.raco.cat/index.php/ObraDigital/article/view/282682> [Consulta: 11-12-2020]

- Parra Valencia, J. D. (2017). Imagen, virtualidad y heterotopía. Reflexiones acerca de la imagen y su función heterotópica. Civilizar, 17(32), 229-244. <https://doi.org/10.22518/16578953.828>

- Karasenko, I. (2019). Alberto Durero. Sitio web: <https://madridtouristguides.com/es/alberto-durero-1472-1528/>