

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

**¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL SENTIDO A LA ALTA PRODUCCIÓN DE
UNA EFÍMERA FELICIDAD?**

CONSUELO BELÉN JIMÉNEZ BRAVO

Ensayo Crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para
optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Pintura.

Profesora Guía Preparación de Tesis: María Valentina Montero y Marykarla Montecinos

Profesor Guía Taller de Grado: Raimundo Edwards y Vicente Fuenzalida

Santiago, Chile.

2023.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, que son todo en mi vida.

A mis papás que han habilitado todas las puertas en el camino para lograr alcanzar lo que quiero y más. Porque el amor que nos entregan es nuestro motor de vida. Porque estoy abundantemente agradecida por todo. Por ayudarme a montar el proyecto mil veces en las noches y los fines de semanas. Porque me aguantaron mis estados de estrés durante este proceso. Porque son lo mejor. Porque los amo.

A mis amigxs de la universidad que fueron el 80% de mi motivación para ir a diario a trabajar. Porque son vida, son amor y son una hermosa parte de este tremendo camino. Porque los quiero mucho y estoy muy agradecida de que me hayan permitido y de haberme permitido conectar nuestros viajes de vida.

A mis profes, por el enorme aprendizaje, por las instancias de conversación, por inspirarnos y ayudarnos.

A mi alma, que reencarnó en este cuerpo y se aventuró en esta hermosa experiencia terrenal.

ÍNDICE

Resumen y palabras claves	4
1. Introducción	5
2. Parte I. Trabajos anteriores	6
“LA ANTI NATURALEZA ME CONDENA, A LA TRISTEZA SIEMPRE ME CONDENA.”	
3. Parte II. Teoría- Análisis	14
“DESAPRENDIENDO”	
3.1 “Para los anestesiados”.....	17
3.1.1 Psicología Conductista John Broadus Watson	
3.2. “Por los mudos”.....	20
3.2.1 Conductismo radical de Skinner	
3.3 “A decir me gusta, esto no lo quiero”.....	22
3.3.1 Relación entre Watson, Skinner y el proyecto de Grado.	
4. Parte III. Visualidad - Materialización	26
“NADA”	
4.1 “oigo sus voces que no dicen na”.....	27
4.1.1 Audio	
4.2. “miro sus ojos y no veo na”.....	30
4.2.1 Estructura de tela, Espacio, Instalación	
4.3. “todo es mentira ya no veo na”.....	33
4.3.1 Espectador	
5. Parte IV. Ed Atkins	36
“SOMETHING IS MISSING”	
6. Parte V. Descripción del proyecto	40

"ESTUDIO SOCIO-CRÍTICO SOBRE LA MANIPULACIÓN QUE EJERCE EL SISTEMA CAPITALISTA EN EL SER HUMANO, DESDE UN PUNTO DE VISTA ARTÍSTICO"

7. Referencias bibliográficas.....	45
8. Índice de imágenes.....	46

RESUMEN

Este proyecto es una exploración artística basada en la psicología conductista que intenta identificar y comprender desde la práctica de las artes visuales las reacciones de las personas ante determinados estímulos. Mi trabajo ha consistido en crear experiencias sensoriales de carácter inmersivo que son creadas a partir de grabaciones colaborativas para la realización de proyecciones de videos e instalaciones. Me interesa indagar en la percepción del espacio y los elementos que guían la interacción del espectador con la obra con el objetivo de darle visibilidad a sus estados físicos y emocionales.

Se inicia desde mi convicción de que la esencia de la vida reside en la experiencia emocional y en la conexión con nuestro entorno a través de la sensibilidad. Esta es la razón fundamental que me impulsa a crear situaciones que me permiten sentir y conectar con mis emociones. Asimismo, la esencia de proyecto artístico multidisciplinario radica en la aspiración de generar una experiencia que invite a los demás a sumergirse en un espacio desconectado de la vida cotidiana. El propósito es crear un entorno saturado de estímulos, con la esperanza de provocar una gama diversa de emociones, permitiendo así que cada individuo forje su propia conexión única con la obra, más allá de objetivos predefinidos.

Para ello, se presenta una instalación inmersiva que consta de proyecciones de videoarte sobre telas suspendidas desde el techo, que se distribuyen de manera equitativa con respecto al espectador, más un audio. En su conjunto buscan generar un entorno de estimulación para el espectador. En esta obra, se exploran elementos como luz, oscuridad, movimiento, espacio, sonido, desplazamiento, color, ausencia de color, y así varios elementos que convergen en la búsqueda por provocar sensaciones y emociones, que si bien nacen de una rerepresentación de mi perspectiva personal del daño que genera la manipulación del sistema social capitalista sobre el ser humano, afloran como una transmisión sensible de sentimientos tras la conexión con la figura humana de los videos, el ruido y la atmosfera, los cuales son subjetivos en cada espectador.

Palabras claves: Videoarte, Psicología Conductista, Instalación Inmersiva, Estímulos, Manipulación y Espectador.

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge a raíz de un interés personal que ha sido el motor de mi vida, manifestándose a lo largo de mi carrera en artes visuales a través de mis proyectos artísticos. Este interés se origina en las emociones, que considero la fuente primordial de toda existencia; la búsqueda por experimentarlas es lo que impulsa el movimiento de nuestro cuerpo.

En este contexto, me he dedicado a estudiar las emociones que me han surgido al vivir en un sistema social capitalista que domina la ciudad en la que me desenvuelvo, Santiago de Chile. Estas emociones están vinculadas a la frustración, la tristeza y la rabia, surgidas del sentimiento de tener que cumplir con un modelo de vida al que no siento conectar ni pertenecer. A partir de esta experiencia, ha crecido en mí un interés profundo por la salud mental y una búsqueda constante por comprender el estado emocional de los seres humanos.

Me motiva descubrir si estos efectos emocionales se manifiestan en otras personas, la manera en que se expresan en cada individuo y encontrar la tranquilidad en la certeza de que el modelo actual nos aleja de nuestra verdadera esencia.

Mi objetivo es demostrar el impacto que provoca la manipulación del entorno en el que vivimos, mi trabajo se enfoca en inducir un proceso de manipulación en las personas que están siendo observadas, logrando así generar una respuesta emocional a través de los estímulos que se les aplican. De esta manera, se evidencia que incluso con un bajo grado de manipulación, es posible alterar el estado de un ser humano. Esta alteración puede influir en diversos aspectos de la persona y la magnitud del efecto producido depende de la cantidad y nivel de manipulación aplicados.

El proyecto se basa en una presentación visual que sumerge al espectador en una experiencia de la obra que dura seis minutos. A lo largo de esta, se explora un proceso psicológico y conductual inherente al ser humano. El objetivo es capturar y comunicar de manera sensible la conexión del espectador con los elementos presentes, por medio de una instalación multidisciplinaria inmersiva.

El proyecto se divide en dos áreas principales. La primera área se centra en un análisis científico de la psicología conductual, enfocado en observar la conducta de un grupo de individuos. Este proceso experimental refleja mi propia perspectiva y comprensión de cómo los seres humanos, que forman parte de un entorno social, llevan a cabo sus vidas.

La segunda área se enfoca en la sensibilidad personal con la que se selecciona los elementos que componen la instalación. Se crea un espacio en el cual el espectador se familiariza, recorre y desenvuelve. Los componentes de este entorno establecen un diálogo entre sí que influye en la forma en que la persona percibe la información que la rodea.

Porque el hombre es una máquina, por eso.

El hombre tal como es, es totalmente inconsciente.

No es más que sus hábitos, la suma total de sus hábitos.

El hombre es un robot.

El hombre todavía no es un hombre.

A menos que la conciencia penetre en tu ser, seguirás siendo una máquina.

...

Es muy raro que seas consciente.

En setenta años de vida, si vives lo que se considera una vida corriente, no tendrás más de siete instancias de conciencia.

Y estos siete instantes o menos serán por casualidad.

Por ejemplo, tendrás momentos de conciencia cuando alguien te ponga una pistola en el corazón.

En ese momento se detiene tu pensamiento, tu pensamiento habitual.

Durante un instante eres consciente, es tan peligroso que no puedes seguir dormido como de costumbre.

Cuando hay una situación de peligro te vuelves consciente.

De lo contrario estás profundamente dormido.

Eres un experto en hacer las cosas mecánicamente.

Simplemente, siéntate al lado de la carretera y observa a la gente, te darás cuenta de que todo el mundo va medio dormido.

Andan en sueños. Son sonámbulos.

Y tú también. (Osho, 2004, p. 57)

2. PARTE I.

**“LA ANTI NATURALEZA ME CONDENA,
A LA TRISTEZA SIEMPRE ME CONDENA.”**

“El capital es un parásito abstracto,
un gigantesco vampiro, un hacedor de zombies;
pero la carne fresca que convierte en trabajo muerto es la nuestra
y los zombies que genera somos nosotros mismos”
(Fisher, 2009, p.27)

1

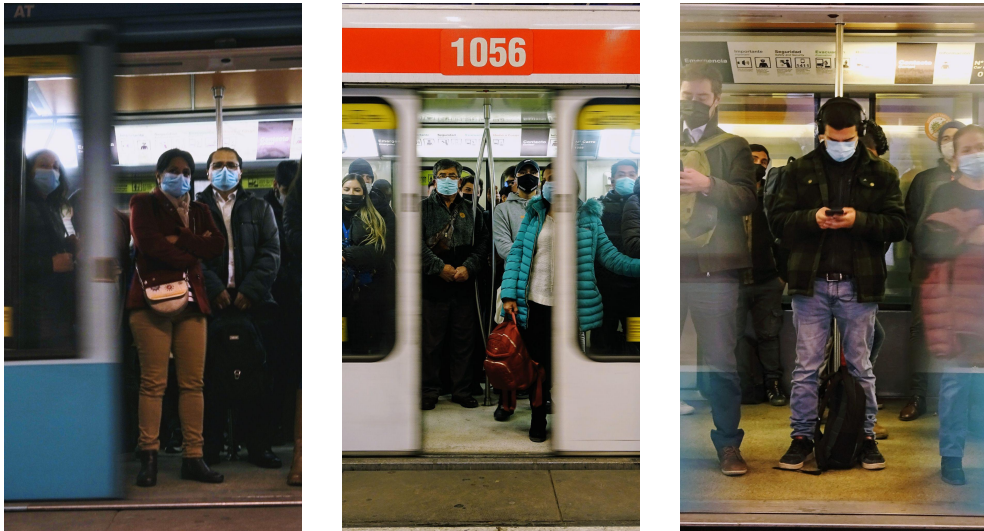
Mi proceso artístico se originó a partir de una reflexión interna, que nace a raíz de la consideración del ser humano y la máquina como sistemas con las mismas funciones operativas. Funciones controladas por un operador, que genera la interacción con el entorno. Fue a partir de ahí que despertaba en mi mente la cuestión profunda que se oculta tras el hábito sincronizado de la vida cotidiana del humano, donde individuos únicos siguen una misma rutina, compartiendo los mismos sueños y consumos. En el momento en que comencé a articular esta reflexión personal, decidí reflejarla inicialmente en torno al acontecimiento social del COVID-19, donde las mascarillas e impacto en el comportamiento humano fueron comprendidos como símbolos ocultos que susurraban entre líneas y pequeñas letras la manera en que funciona el humano y su fácil acceso a la manipulación. “las intenciones son buenas pero carecen de conciencia; están totalmente dormidos: No saben que son marionetas en manos de una fuerza ciega que se llama sociedad, todas las intuiciones y los intereses creados juntos” (Osho, 2004, 40). La cotidianidad que llevamos en nuestra vida, las fases que atravesamos, los tiempos en que nos movemos y todo aquello que configura nuestras vidas de manera involuntaria, una estructura inherente desde el nacimiento. ¿Hasta qué punto dicha aceptación es intrínseca y qué nivel de conciencia tenemos de ella?

Fue a partir de este proyecto que comencé a incorporar la fotografía como elemento que poco a poco fue tejiendo la trama actual de mi expresión artística. Estas imágenes se fueron convirtiendo en los hilos de la tela que hoy crean mi proyecto, el video. Fue una transición que

¹ “La anti naturaleza me condena, a la tristeza siempre me condena”. Canción “Anti Naturaleza” de DeRuts, 2017 (DeRuts, 2017, 1:24). Seleccionada por motivos de conexión personal con la temática que se aborda en el proyecto, experiencias personales y la coherencia entre la letra, aspectos específicos del trabajo y las emociones.

me permitió explorar el uso de lo digital en mi obra. De este modo, incorporarla en mis proyectos artísticos se ha transformado en un genuino descubrimiento.

Figura 1.

Nota. Fotografías digitales para Proyecto de pintura II, 2022. Autoría propia.

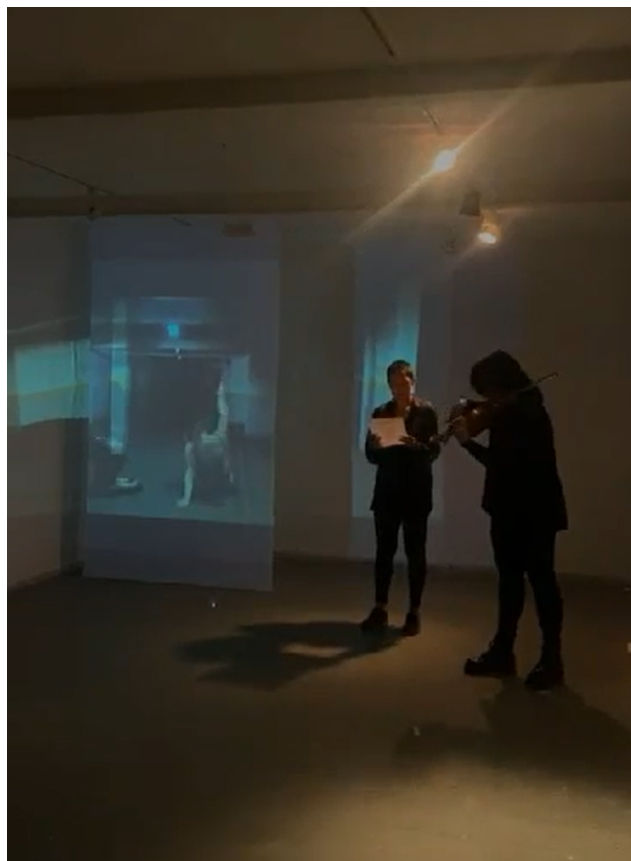
Tras concluir el proyecto relacionado con las mascarillas, enfoqué mi trabajo artístico en la exploración de las profundidades del estado emocional del ser humano, enfocándome particularmente en los signos de depresión, como consecuencia del desgarramiento que produce en el ser el estar inserto en un sistema social capitalista. En este contexto, no todos logran adaptarse de manera saludable, lo que conlleva a un daño psicológico y emocional que se entrelaza con el aliento cotidiano, aceptado como norma. En este acontecer reflejo la medicina como el velo encargado de ocultar la realidad, medicamentos que enmascaran el deterioro subyacente.

Existen decisiones que se realizan por actos de “sentido común” de una costumbre, de generaciones, cultura, pero, nos hemos preguntado ¿Qué es lo que nuestro cuerpo necesita? ¿Somos conscientes de la inteligencia de nuestros cuerpos por naturaleza? Los constructos sociales, son una creación del humano que nos aleja del mismo, tal como dice Osho en el libro El hombre, “El mundo no le permite a nadie ser lo que se supone que es por naturaleza” (Osho, 2004, p.39). El mundo y el ser humano se alejan de su naturaleza, destruyéndose, producto a las creaciones humanas.

Para estos proyectos, incorporé el uso de la performance, con lecturas y músicos en vivo. Para ello se realizó un trabajo colaborativo con otras personas que participaron de la exposición de mis proyectos. Una compañera universitaria hizo una lectura de una escritura realizada por mí, incorporando la expresión corporal como performance que formó parte de la presentación, y en otro de mis proyectos, estuvo la colaboración de una persona externa a la universidad que acompañó mi lectura con la música de un violín.

En ambos proyectos se incorporó el uso de proyecciones de videos, acercándome así a la exploración del espacio y el uso de múltiples disciplinas de arte. Esta elección se fundamenta en la realización de proyecciones entre las paredes de la sala y en telas suspendidas del techo hasta el suelo, estableciendo así una nueva relación con el entorno y determinando la disposición del video sobre ambos soportes.

Figura 2.

Nota. Registro de exposición Proyecto de pintura II, 2022. Autoría propia.

En el umbral de esta exploración, desarrollé algunas de mis primeras instalaciones multidisciplinares, en donde se le otorga al espacio una voz igualitaria junto a los demás elementos visuales y sonoros. A partir de estas obras, mi enfoque en las instalaciones artísticas experimentó una transformación significativa, permitiendo dar inicio a una búsqueda de conexión más profunda con el espectador, convirtiéndolo en elemento de la obra, involucrando sus cuerpos en la experiencia artística. El recorrido y la forma en que se enfrentan a la exposición se convirtieron en el lenguaje a través del cual reciben el mensaje, que se descifra por su propia manera de relacionarse con la obra.

Figura 3.

Nota. Instalación. Proyecciones de videos sobre muro. 2022. Autoría propia.

Por consiguiente, la composición de todos los elementos utilizados adquirió una importancia crucial en términos de su significado en relación con la narrativa que se busca comunicar.

Finalmente, he llegado al proyecto en el que actualmente me encuentro trabajando. Un proyecto de arte de constante metamorfosis en torno a la rama de la psicología conductista, que explica de manera concreta una búsqueda personal por comprender el modo en que funciona el ser humano dentro de un sistema social capitalista. Por consiguiente una observación a la forma en que se ve influenciada el área psicológica y emocional. Esta dirección se reveló a partir de mi observación de un patrón recurrente de interés en mis trabajos anteriores, todos relacionados con el misterio de la existencia, reflejado en el funcionamiento de los individuos en su vida cotidiana. Paralelamente, me embarqué en un viaje de exploración hacia el mundo de las instalaciones inmersivas, con el objetivo de exaltar la importancia del espectador como un participante activo en mi obra.

“Escribo para concentrarme en el tiempo pausado
que avanza por toda la extensión del espacio
que es idéntico es decir igual
es decir totalmente imaginario”

(Anguita, 1981, p. 372)

3. PARTE II.

TEORÍA - ANÁLISIS

“DESAPRENDIENDO”

¿Los estudiantes son los usuarios del servicio o su producto?

(Fisher, 2009, p. 57)

2

Este proyecto consiste en una continua exploración destinada a reflejar mi perspectiva personal sobre la observación y comprensión de cómo los seres humanos se desenvuelven en el seno de un sistema social que estructura su cotidianidad. Esta expresión se materializa a través de investigaciones en el ámbito de la psicología conductista, focalizadas en el comportamiento humano.

El enfoque del presente trabajo se basa en la aplicación de los principios de la psicología conductista en un experimento específico. En dicho experimento, se selecciona al azar a un grupo de individuos y se les somete a un ambiente oscuro, donde se lleva a cabo una prueba mediante estímulos auditivos. Durante esta prueba, se observa detenidamente cómo reaccionan física y emocionalmente ante éstos. El propósito es inducir a una respuesta molesta y perturbadora en todos los participantes, independientemente de su estado emocional inicial, y analizar las diferencias en sus reacciones a nivel físico, lo cual, refleja la capacidad de manipular al ser humano a través de un medio, que en este caso es el sonido. “El éxito es una forma del fracaso desde el momento en que tener éxito solo significa convertirse en la nueva presa que el sistema quiere devorar” (Fisher, 2009, p.21). Esta cita refleja mi perspectiva personal, de que si bien podemos estar logrando lo que deseamos, ese deseo se ve fuertemente influenciado por lo que el sistema nos hace creer que queremos y necesitamos.

Este enfoque busca ilustrar la influencia del entorno y de los estímulos en la conducta humana, y tiene su raíz en mi interpretación personal del sistema social capitalista. Por lo tanto, mi objetivo es crear un paralelismo entre la manipulación que ejerce el sistema sobre los individuos y la manipulación que yo genero en las personas a las que someto a este experimento. A través de este trabajo, se pretende demostrar la capacidad de maleabilidad del ser humano, es decir, la facilidad y rapidez con la que las personas pueden ser influenciadas.

² “Desaprendiendo” (Pastor, 2016, 0). Canción Desaprendiendo de Pedro Pastor, 2017. Seleccionada por motivos de conexión personal con la temática que se aborda en el proyecto, experiencias personales y la coherencia entre la letra, aspectos específicos del trabajo y las emociones.

Es importante señalar que el mensaje que se busca transmitir no pretende ser interpretado de manera literal, sino más bien como una experiencia provocadora en el espectador. La combinación de la instalación, los videos y el audio tiene como objetivo generar sensaciones de desesperación o alteración. Sin embargo, se deja espacio para una interpretación subjetiva que dependerá de la percepción individual de cada observador y su manera de relacionarse con los elementos.

3.1. “PARA LOS ANESTESIADOS”³

3.1.1. Psicología Conductista John Broadus Watson

Para dar inicio a las teorías y conceptos que dieron origen al enfoque cognitivo-conductual, es esencial mencionar a John Broadus Watson (1878-1958). En 1908, Watson propuso un enfoque conductual en la psicología animal, plasmado en su artículo "La psicología tal como la ve el conductista" (1913). En este escrito, dejó en claro su visión de que la psicología necesitaba una nueva perspectiva: el conductismo. Desde su punto de vista, la psicología debía ser objetiva y experimental, enmarcada en los principios de la ciencia natural. Su objetivo teórico era predecir y controlar el comportamiento, minimizando la introspección como método esencial (Patiño, 2018). Al igual como se describe en la siguiente cita:

... una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia natural. Su objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos(...) El conductista (...) no reconoce una línea divisoria entre el hombre y el animal. El comportamiento del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, forma solo una parte del esquema total de investigación del conductista. (Ardilla, 2013, p.5)

Watson dejó una marca duradera en la comunidad científica internacional y un impacto significativo en el estudio del comportamiento, también conocido como psicología conductual. En su artículo mencionado anteriormente representó tanto una crítica a la psicología mentalista como una propuesta de enfoque alternativo, que se centraba en el análisis objetivo del comportamiento. En este enfoque, no se consideraba la conciencia ni se empleaba la introspección como método para recopilar datos válidos en psicología, de manera similar a cómo

³ “Para los anestesiados” (Pastor, 2016, 1:08) . Canción Desaprendiendo de Pedro Pastor, 2017. Seleccionada por motivos de conexión personal con la temática que se aborda en el proyecto, experiencias personales y la coherencia entre la letra, aspectos específicos del trabajo y las emociones.

la física o la química no las necesitan. En esencia, la psicología que él promovía podría describirse como una "psicología en tercera persona" (Patiño, 2018).

Dentro de la definición que Watson entregó a la psicología conductual, determinó varios otros conceptos como el de las emociones, la manera en que las divide y define se puede ver en la siguiente cita, a modo de hacer una conexión con la manera en que luego se ocupan las emociones a lo largo de la realización de mi proyecto.

El miedo, la ira y el amor, tres respuestas conductuales complejas que vienen desencadenadas por estímulos específicos: el miedo es la respuesta innata a los ruidos súbitos y a la falta repentina de sustentación, la ira es la respuesta a la limitación de los movimientos, y el amor es la respuesta a las caricias o manipulación de las zonas erógenas... El patrón de reacción hereditario característico del miedo consiste en contener de pronto el aliento, cerrar los ojos, fruncir los labios y realizar movimientos involuntarios para empeñar manos y brazos. Las respuestas de la ira son endurecer el cuerpo, gritar y agitarse o golpear con los brazos y piernas. (Tortosa Gil & Mayor Martínez, 1992, p.11)

El motivo por el cual estudiar la definición de Psicología Conductista era importante para el respaldo teórico de mi proyecto, se debe a que tal como definió Watson, el conductismo, se centra en el estudio y la comprensión del comportamiento observable y medible. Este enfoque se alinea con la idea de representar la manipulación del sistema capitalista sobre el ser humano, ya que el comportamiento humano en respuesta a influencias sociales y económicas es claramente observable, tras la modificación que lleva a cabo Watson en cuanto a la consideración de relacionar las reacciones al condicionamiento más que a un mero instinto. Tal como se menciona en el texto "Watson y la psicología de las emociones: evolución de una idea", "esta perspectiva nos enseña que el ser humano se construye, no nace." (...) "la personalidad no es sino el producto final de nuestro sistema de hábitos, de nuestro condicionamiento" (Tortosa Gil & Mayor

Martinez, 1992, 13). Este proyecto de arte multidisciplinario podría utilizar este enfoque para explorar y representar cómo las personas reaccionan y se adaptan a las presiones del sistema capitalista.

Objetividad y experimentalismo: Watson aboga que la psicología fuera un campo objetivo y experimental, basado en principios científicos. Esto es relevante para respaldar un proyecto de arte que busca analizar críticamente la influencia del capitalismo en la sociedad. Al adoptar un enfoque objetivo y experimental, el proyecto puede ofrecer una representación más rigurosa y fundamentada de cómo el sistema capitalista afecta a las personas en términos de comportamiento y decisiones.

Minimización de la introspección: Watson argumentó en contra de la introspección como método esencial en psicología, enfatizando que no era posible abordar temas subjetivos como la conciencia, la mente o el alma de manera objetiva (Patiño, 2018). Esta perspectiva respalda un proyecto de arte que busca exponer las fuerzas invisibles y a menudo subyacentes que influyen en las personas dentro del sistema capitalista. Al minimizar la introspección y centrarse en el comportamiento observable, el proyecto puede destacar cómo las influencias externas y estructurales moldean nuestras acciones y decisiones.

En resumen, la definición de psicología conductista de Watson proporciona un marco teórico sólido y relevante para respaldar este proyecto. Un enfoque que se dirige al comportamiento observable, promueve la objetividad y la experimentalidad, minimiza la introspección y ofrece una visión despersonalizada del impacto del capitalismo en la sociedad, lo que puede enriquecer la representación artística de un tema complejo, amplio y subjetivo.

3.2. “POR LOS MUDOS”

3.2.1. Conductismo radical de Skinner

El conductismo radical persigue la determinación de las causas subyacentes a la conducta humana, sirviéndose de esta metodología para deducir los principios generales que rigen las interacciones desplegadas durante los acontecimientos examinados. Skinner postula que las conductas no son el fruto de acontecimientos fortuitos, sino que derivan de variables inherentes al entorno. En consecuencia, la correlación entre las variables ambientales y las conductas conlleva a la capacidad de previsión y control. Este enfoque aporta un matiz científico al análisis psicológico del comportamiento humano. Dentro de este contexto científico, se presupone la existencia de fenómenos regidos por un orden establecido, surgidos de una lógica específica. El estudio documenta tanto la lógica empleada como la organización que gobierna la ocurrencia de los sucesos. Así emergen los siguientes elementos en el proceso de concepción y realización. (Patiño, 2018).

- Objeto de Estudio: El enfoque se dirige hacia lo observable, lo medible y lo cuantificable. La conducta, sujeto a análisis, debe ser susceptible de medición y cuantificación con el propósito de obtener registros precisos y verificables.
- Propósito: El propósito central radica en la predicción y control de la conducta, lo que conlleva a la obtención de respuestas más efectivas en diversas disciplinas. A través de este enfoque, se busca influir de manera significativa en la comprensión y el manejo de la conducta humana.
- Concepción del Sujeto: La percepción que se tiene del individuo orienta las acciones que éste llevará a cabo. La concepción del sujeto influye en la interpretación de su comportamiento y sus motivaciones.
- Método: El proceso se basa en el desarrollo de conceptos y teorías, las cuales obtienen validación mediante la experimentación y la observación empírica. Esta metodología permite establecer fundamentos sólidos y verificables para la comprensión de la conducta.

- Pragmatismo: Se emplean conceptos poderosos, de naturaleza práctica y sencilla, que poseen la capacidad de explicar fenómenos específicos. Estos conceptos simplificados son capaces de esclarecer y abordar determinadas manifestaciones conductuales.⁴
- Monismo Metodológico: Se supera la dicotomía entre mente y cuerpo. El ser humano se contempla como una entidad integrada, donde lo inmaterial y lo físico se hallan interconectados y son aspectos inseparables.
- Evolucionismo y Determinismo: Se reconoce que, además de la influencia ambiental, la biología también desempeña un papel relevante a través de factores genéticos. Esto explica similitudes en las respuestas conductuales entre diferentes individuos.
- Causalidad y Determinismo: La búsqueda de causas se orienta hacia las variables ambientales como el factor principal que impulsa todo comportamiento observable.
- Contextualismo y Funcionalismo: El contexto en el que se manifiesta la conducta ejerce una influencia determinante en su expresión. El funcionalismo, por su parte, conlleva la habilidad de comprender cómo las conductas se mantienen y adaptan en función de su utilidad.
- Empleo del Lenguaje: Se fomenta el desarrollo de conceptos explicativos que facilitan la comprensión y la comunicación de las ideas fundamentales en este ámbito de estudio. (Patiño, 2018).

⁴ **“Por los mudos” (Pastor, 2016, 1m10s.). Canción Desaprendiendo de Pedro Pastor, 2017.** Seleccionada por motivos de conexión personal con la temática que se aborda en el proyecto, experiencias personales y la coherencia entre la letra, aspectos específicos del trabajo y las emociones.

3.3. “A DECIR ME GUSTA, ESTO NO LO QUIERO”

3.3.1. Relación entre Watson, Skinner y el Proyecto de Grado.

La razón detrás de mi estudio de estos psicólogos y filósofos radica en su relevancia para mi proyecto de grado. En el marco de este proyecto, llevo a cabo una fase preliminar antes de la exposición y la producción audiovisual. En esta etapa, interactúo personalmente con un grupo de individuos seleccionados de manera aleatoria, quienes se han ofrecido voluntariamente para colaborar en mi investigación. En esencia, mi investigación involucra la aplicación de principios de la psicología conductual en un contexto específico.

Este estudio se desarrolla al encerrar a cada participante en una habitación negra, iluminada únicamente por una tenue luz que permite la grabación audiovisual. Dentro de la sala, se instalan 2 cámaras, una GoPro con perspectiva general de la sala y otra reflex enfocada en las personas. El propósito central es que cada individuo, al ingresar a la sala, se coloque unos auriculares a través de los cuales se emite un audio compuesto por ruidos predefinidos.

El audio está diseñado en base a las experiencias anteriores de mis proyectos de arte, donde realicé múltiples audios compuestos por ruidos con el fin de generar en el espectador sensaciones ligadas a la desesperación y perturbación, generando molestias con el fin de que las personas se quieran retirar del espacio de exposición. En base a lo observado en mis trabajos anteriores, los audios han logrado su finalidad y, por ende, he continuado con la creación de éstos, con la intención de guiar a cada participante a través de un proceso que culmina en la experimentación de emociones relacionadas con la frustración, la alteración, el agobio y otros estados emocionales similares. Con la siguiente definición de ruido se da a explicar el motivo por el cual el uso de éstos han logrado propósito en el proyecto.

La Directiva europea 2002/49/CE - Evaluación y gestión del ruido ambiental, transpuesta a la legislación española por la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,

define el ruido ambiental como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas... (Ballesteros Arjona & Daponte Codina, 2020, p.7)⁵

El modo en que se utiliza el estudio de la psicología conductista para el desarrollo de este trabajo, es por medio de la realización de un espacio experimental, en donde se observa la conducta con la que el cuerpo de los participantes se desenvuelve ante ciertos estímulos. Teniendo como finalidad causar una perturbación en el estado interno, logrando que concluyan la experiencia con los cuerpos físicos y emocionales alterados.

Por lo tanto, la creación del audio es un aspecto crítico de la investigación, ya que elementos como su narrativa, la secuencia de los ruidos, la tonalidad de la voz, el ritmo, el tiempo y otros componentes son esenciales para lograr el efecto emocional deseado en las personas participantes. Tal como dice Ballestero en el texto Ruido y Salud, “El ruido es por tanto un caso particular de sonido, una emisión de energía originada por un fenómeno vibratorio que es detectado por el oído y provoca una sensación de molestia” (Ballesteros Arjona & Daponte Codina, 2020, p.7).

Para realizar la relación de la psicología conductista de Watson y de Skinner con el proceso de investigación artística que se lleva a cabo en el proyecto, se abordan los siguiente vínculos:

En base al foco de mi trabajo de arte, que se resume como una constante observación e intento de comprensión del comportamiento humano dentro de un contexto social, la psicología conductista de John B. Watson y B.F. Skinner proporcionan un respaldo teórico sólido, debido a que se centran en el estudio objetivo y medible del comportamiento humano, que puede ser observable, lo cual se alinea con la metodología experimental que se propone en el proyecto.

⁵ “A decir me gusta, esto no lo quiero” (Pastor, 2016, 1m16s). Canción Desaprendiendo de Pedro Pastor, 2017. Seleccionada por motivos de conexión personal con la temática que se aborda en el proyecto, experiencias personales y la coherencia entre la letra, aspectos específicos del trabajo y las emociones.

Como bien se menciona anteriormente, Watson, fundador del conductismo quien abogaba por un estudio del comportamiento observable y medible, rechazaba el estudio de la psicología que se relaciona con la introspección. Skinner por su lado, quien compartía esta metodología de estudio y quien desarrolló el concepto del condicionamiento operante, que implica generar una asociación entre comportamiento y consecuencia. En el experimento aplicado en el proyecto se busca inducir a una respuesta molesta y perturbadora en los participantes a través de estímulos auditivos específicos, se les está aplicando principios de condicionamiento operante. Las reacciones observables, tanto físicas como el resultado emocional final, refleja la capacidad de manipulación a través de un medio, en este caso, el sonido.

El experimento se vincula también con el concepto de condicionamiento clásico, lo que implica hacer una asociación de un estímulo con una respuesta automática. En este caso, la sala oscura y los estímulos que produce el audio estarán actuando como los estímulos condicionados, mientras que la respuesta molesta y perturbante por parte de los participantes son la respuesta condicionada.

Y sobre la maleabilidad del ser humano se realizó una reflexión sobre cómo el proyecto artístico refleja la manipulación en un entorno controlado, asociándolo con la idea de la maleabilidad del ser humano en el contexto del sistema social capitalista.

En resumen, el enfoque de la aplicación de la psicología conductista de J.B. Watson y de B.F. Skinner, relacionado con el proyecto de arte llevado a cabo, se encuentran alineados con la perspectiva objetiva del trabajo. Las respuestas emocionales y físicas por parte de los participantes ante los estímulos aplicados, es una manera de explorar un modo de representación sobre cómo los seres humanos se desenvuelven en un entorno social y cómo pueden llegar a ser manipulados a través de diversos medios, pero plasmado en este ejemplo por un medio en particular. La intención del uso de este enfoque teórico para la obra de arte, se debe a una búsqueda por enriquecer el trabajo desde un mejor y mayor entendimiento ante lo que yo misma estaba buscando comprender, y también debido a que proporciona una base científica objetiva que permite la exploración artística del comportamiento humano.

Por los desaparecidos del Estado
Porque no siempre estuvimos a la altura
Y puede ser que mereciéramos lo que votamos
Desde lo luchado, por las luchadoras
Por las madres que crían sus hijas solas
Por las que sembraron soles que alumbraron el camino
Las que aullaron a la luna y así hallaron un sentido
Desde lo ganado, contra el patriarcado
Este verso va cargado de futuro
Para los parados, por tirar los muros
Para los anestesiados, por los mudos
Desde lo cedido, hacia lo ocupado
La liberación nos lleva a recuperar lo nuestro
A decir: "esto me gusta, esto no lo quiero"
A doblar la punta de su pipa con los dedos
Desde lo mamado, para las maestras
Para agradecerles tanto que nos muestran
Para reanimar conciencias, para encontrar la nuestra
Pa' arrancarle a los ojos la venda
Porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS
Y en todo el mundo, lágrimas por la desgracia de París
Así no hay quien se entere del asunto del petróleo

Por todo el odio que infunde la tele y no se ve

(Pedro Pastor, 2017)

4. PARTE III.
VISUALIDAD - MATERIALIZACIÓN

“NADA”

4.1. “OIGO SUS VOCES QUE NO DICEN NA”

4.1.1. Audio

En el marco de este proyecto, el componente auditivo adquiere una significativa relevancia. Este hecho se fundamenta en su aplicación a lo largo de la formación de la obra, tanto para alcanzar sus objetivos como para comprender su trasfondo. En otras palabras, el audio se implementó inicialmente en las grabaciones de video, las cuales son posteriormente editadas y presentadas durante la exposición. Durante dichas grabaciones, los participantes se sumergen en un espacio-tiempo en el que, mediante auriculares, escuchan un audio compuesto por una amalgama de ruidos y ciertas indicaciones. La premisa del audio consiste en inducir un cambio en el estado interno de los individuos, con el propósito de que al ingresar y salir de la sala donde son grabados, experimentan una modificación en su estado de ánimo, centrada específicamente en sensaciones de inquietud o malestar. “Quienes promueven estas prácticas las llaman “Tortura sin contacto (no touch torture)” (Cusick, 2006, p.7).

La finalidad de este enfoque radica en evidenciar, ejemplificar y representar, a través del estímulo sensorial auditivo, la capacidad de maleabilidad y manipulación inherente al ser humano.

A modo de referencia e inspiración, he recurrido a la información histórica relativa al uso de la música como forma de tortura. Con base en lo que la autora Suzanne G. expone en su texto:

"La música como tortura / La música como arma", la música era utilizada con el fin de ocasionar dolor tanto psicológico como físico, pudiendo generar daños en la salud mental a largo plazo. El objetivo subyacente consiste en propiciar entornos que fomenten el

⁶ “Nada”(Lacunza, 2019, 45s). *Canción Nada de Natalia Lacunza, 2019*. Seleccionada por motivos de conexión personal con la temática que se aborda en el proyecto, experiencias personales y la coherencia entre la letra, aspectos específicos del trabajo y las emociones.

miedo y el terror, logrando así desorientar a las personas. “El objetivo es desorientar y confundir al enemigo para ganar ventaja táctica”. (Cusick, 2006, p.5)⁷

Ya en Mayo de 2003 la BBC informó que el ejército estadounidense utilizó “Enter Sandman” de Metallica y “*I Love You*” de Barney el Dinosaurio Morado en las interrogaciones de detenidos Iraquíes, repitiendo las canciones una y otra vez a alto volumen dentro de contenedores de transporte. (Cusick, 2006, p.6)

Posteriormente, durante la presentación del proyecto, se introduce un componente auditivo que, al igual que el anterior, está conformado por una mezcla de ruidos. Se utiliza el mismo material sonoro que fue implementado durante las grabaciones, aunque con ciertas adaptaciones. La razón subyacente para incorporar un elemento auditivo en la exhibición del proyecto radica en la búsqueda de inducir en el espectador una experiencia similar a la de la fase de grabación de videos. El propósito es demostrar y generar una situación en la cual, al exponer la obra de arte, se esté simultáneamente generando el mismo impacto en el espectador. Este enfoque se fortalece adicionalmente mediante el uso de otros recursos, tales como la instalación y los videos.

Este audio representa una composición de carácter personal en la cual se ha efectuado una recopilación de aproximadamente nueve ruidos distintos, obtenidos a partir de recursos disponibles en línea. Para su creación, se ha tomado un fragmento de, por ejemplo, cinco segundos, de una fuente de audio descargada desde YouTube, y dicho fragmento se reproduce de manera constante a lo largo de un periodo de un minuto. Esta repetición tiene como finalidad generar una respuesta de molestia o fatiga en el oyente debido a la monotonía del sonido. La elección de cada uno de los ruidos se basa en una apreciación subjetiva, derivada de la observación llevada a cabo durante la creación de este proyecto y otros similares, en los cuales se ha empleado el audio con una intención similar. A lo largo de estas experiencias, se ha

⁷ “**Oigo sus voces que no dicen na**” (Lacunza, 2019, 36s. Canción Nada de Natalia Lacunza, 2019). Seleccionada por motivos de conexión personal con la temática que se aborda en el proyecto, experiencias personales y la coherencia entre la letra, aspectos específicos del trabajo y las emociones.

comprobado que la intención de causar molestia en el espectador se ha logrado con éxito. De este modo, a partir de los audios que he ido creando en diversos proyectos, he formado un repertorio de múltiples archivos MP3 en los que se pueden encontrar sonidos que por medio de la edición son usados como ruidos en mis audios. Como resultado de este proceso, se ha desarrollado una metodología para la selección y combinación de diferentes ruidos que contribuyen al propósito último de mi proyecto de grado. “El ruido es una sensación o percepción que tenemos cuando una onda sonora, de suficiente magnitud y de frecuencia de onda adecuada, llega a nuestro oído” (Bernabeu Taboada, 2007).

El ruido, como agente estresante que es, provoca diferentes reacciones conductuales que, aunque normalmente son pasajeras en tanto dura el estímulo adverso, pueden cronificarse y constituirse en enfermedad (depresión, conductas paranoides, etc...) si el ruido como elemento agresor persiste en el tiempo. Las posibles reacciones ante el ruido incluyen: inquietud, inseguridad, impotencia, agresividad, desinterés, abulia o falta de iniciativa, siendo variables en su número e intensidad según el tipo de personalidad. (Bernabeu Taboada, 2007)

4.2. “MIRO SUS OJOS Y NO VEO NA”

4.2.1 Estructura de Tela, Espacio, Instalación.

En el proceso de creación de la estructura destinada a ser el soporte de los videos y un componente esencial de la instalación de la obra, se tomó en consideración el espacio y la forma en que el espectador asimila la información. Se busca alcanzar una coherencia visual entre el mensaje que se quiere entregar y los elementos visuales, contribuyendo así al flujo de información y a la comprensión intuitiva de la instalación.

La configuración de la estructura consiste en dos círculos confeccionados mediante tubos de PVC, cada uno con un diámetro de 18 metros. Dichos tubos se insertan en los extremos de una tela blanca, tanto en su parte superior como en la inferior, permitiendo que la tela se despliegue desde el techo hacia abajo. Esta disposición genera una pantalla circular y luminosa que, con la proyección de los videos sobre ella, se convierte en la única fuente de iluminación en la sala. Al aproximarse al soporte, el espectador tiene la opción de ingresar al interior del círculo, obteniendo así una visión de trescientos sesenta grados, o bien puede recorrerlo por el borde exterior.

La elección de la forma circular para esta estructura obedece a dos razones fundamentales. En primer lugar, se busca direccionar de manera específica el recorrido del espectador, de modo que la intencionalidad del artista pueda ser apreciada por los espectadores que observan la presentación desde lejos, pudiendo percibir que todos comparten un mismo espacio, siguiendo un recorrido en conjunto, lo que les permite saber que para recibir la información del trabajo se deben sumar a la experiencia del proyecto. En segundo lugar, la elección del círculo hace referencia al concepto del panóptico. “El concepto panóptico fue ideado por Jeremy Bentham como un mecanismo aplicable al control del comportamiento de los presos en las prisiones.” (Mimenza, 2017, p.1)

Dicha estructura suponía una disposición circular de las celdas en torno a un punto central, sin comunicación entre ellas y pudiendo ser el recluso observado desde el exterior. En el centro de la estructura se alzaría una torre de vigilancia donde una única persona podía visualizar todas las celdas, siendo capaz de controlar el comportamiento de todos los reclusos. (Mimenza, 2017)⁸

La teoría del panóptico se vincula con la aplicación del control sobre el individuo. La finalidad de la estructura en cuestión es inculcar la conducta de las personas mediante la percepción constante de estar bajo vigilancia. Dentro de este paradigma de control, se busca promover un comportamiento específico, castigando desviaciones y premiando conductas adecuadas. La vigilancia, el control y la corrección de comportamientos constituyen ejercicios de poder.

Según el texto "La teoría del panóptico de Michael Foucault" (2017), esta teoría no se limita únicamente a la estructura circular, sino que se extiende a diversas instituciones en la sociedad contemporánea. En la actualidad, se ha configurado una sociedad disciplinaria en la cual se regula el comportamiento de los individuos mediante la imposición de la vigilancia. La sociedad contemporánea es consciente de la presencia constante de la vigilancia, lo que provoca una modificación en el comportamiento de las personas. De esta manera, se sugiere que la teoría del panóptico ejerce influencia en la sociedad actual al propiciar cambios en el comportamiento a través del conocimiento de estar siendo observado, constituyendo así un mecanismo de control social.

El uso de mecanismos basados en el mismo principio del panóptico permite que el poder no tenga que ser ejercido y manifestado de forma continua, puesto que si bien en la antigüedad había una persona que ejercía el poder y vigilaba si era obedecido, ahora cualquier persona o incluso objeto puede ser un representante de dicho poder. (Mimenza, 2017)

⁸ "Miro sus ojos y no veo na" (Lacunza, 2019, 41s). Canción Nada de Natalia Lacunza, 2019. Seleccionada por motivos de conexión personal con la temática que se aborda en el proyecto, experiencias personales y la coherencia entre la letra, aspectos específicos del trabajo y las emociones.

Este hecho se corresponde con el condicionamiento operante según el cual la emisión o inhibición de una conducta vendrá dada por las consecuencias de dicha acción. Así el hecho de saberse vigilados implica, según el caso, la expectativa de un posible refuerzo o castigo si realizamos determinadas conductas. Ello provocará que se lleven a cabo las respuestas que se procure realizar el comportamiento que provoque consecuencias positivas o que evite la imposición de un castigo, mientras que se evitará toda aquella conducta que suponga consecuencias aversivas. (Mimenza, 2017)

La instalación de la presente estructura se lleva a cabo en una sala de configuración rectangular, caracterizada por la ausencia de luz externa, lo que mantiene el entorno en total oscuridad. La apreciación visual de la obra se logra exclusivamente a través de las proyecciones de video sobre una tela blanca, la cual, al ser delgada y relativamente transparente, permite que la luz rebote con suavidad en las paredes circundantes. El componente sonoro emana de cuatro parlantes estratégicamente ubicados en las cuatro esquinas de la sala, con el propósito de saturar el espacio con sonido. En este sentido, la instalación se clasifica como inmersiva, brindando al espectador la oportunidad de sumergirse en una experiencia sensorial artística que abarca diversas disciplinas. La estructura envolvente contribuye a intensificar la inmersión de la instalación, la cual busca estimular al espectador a través de múltiples sentidos.

4.3. “TODO ES MENTIRA YA NO VEO NA”⁹

4.3.1. Espectador.

En el presente capítulo, se abordará el papel del espectador en las artes visuales, una función que ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo. Inicialmente concebido como un sujeto pasivo cuya labor se limitaba a la mera contemplación, el espectador ha transitado hacia un papel más activo, caracterizado por la interacción y la intervención directa en la obra de arte, generando modificaciones en la misma.

La concepción tradicional del espectador, establecida durante la época de la Ilustración y la modernidad, ha experimentado un cambio sustancial a medida que se ha explorado las diversas posibilidades de involucramiento con la obra. Esta transformación ha culminado en la atribución de un rol activo al espectador, incorporando su creatividad directamente en la obra de arte.

Este cambio de paradigma ha modificado la relación entre el artista y el espectador, ya que la participación activa de este último influye incluso en la materialización de la obra. La ampliación de los límites del arte se evidencia en la medida en que el espectador se integra al proceso creativo, asumiendo un papel fundamental en la producción de la obra.

En este contexto, la presencia del espectador en instalaciones artísticas contemporáneas se erige como un elemento crucial para la percepción y sus significados. La conducta del espectador, desde la manera en que recibe la obra hasta sus acciones al interactuar con ella, adquiere un carácter libre y determinante.

La evolución del rol del espectador también ha llevado a los artistas a explorar nuevas formas de interacción con su audiencia, considerándola como un elemento participativo

⁹ **Todo es mentira ya no veo na” (Lacunza, 2019, 43s). Canción Nada de Natalia Lacunza, 2019.** Seleccionada por motivos de conexión personal con la temática que se aborda en el proyecto, experiencias personales y la coherencia entre la letra, aspectos específicos del trabajo y las emociones.

intrínseco a la obra. Esta dinámica ha propiciado que la interacción entre la obra y el espectador confiera significados y experiencias específicas, aunque subjetivas para cada individuo. Se genera así una experiencia única con la obra, permitiendo una relación más personalizada y diferenciada para cada espectador.

Para este trabajo, se concibe al espectador como un elemento fundamental en la creación del ciclo completo de la obra de arte. Esto se debe a que, a pesar de la inherente libertad que caracteriza su rol, se busca generar el mismo efecto que en las personas de la experimentación, es decir, sensaciones ligadas a la molestia, inquietud, etc.

En este proyecto, para que el espectador pueda verdaderamente formar parte de la obra, se requiere que acceda a una sala que se encuentra en una penumbra controlada, iluminada únicamente por la proyección de videos sobre una tela. Este espacio se satura de estímulos, a través de: sentido auditivo, haciendo uso del mismo audio que en la experimentación, sentido visual, con los videos de las personas del experimento y sentido espacial, con la estructura en la que se proyectan los videos, que toma la forma de un círculo, guiando la trayectoria del espectador por la instalación, ya sea desde el exterior o adentrándose en él para experimentar una visualización en 360 grados.

“Todos se están tapando los ojos
 Cómo pueden no mirar
Si siento que quema por dentro
 Que ya no va más hacia atrás
 Sigue avanzando lento
Todos se han quedado quietos
 Alguien ha parado el tiempo
 Nunca ver y despertar
Que alguien me saque del cuerpo
 De este pez soy la mitad
 Oigo sus voces que no dicen na'
Yo no tengo miedo, me quiero marchar
 Miro sus ojos y no veo na'
 Todo es mentira ya no veo na'
 Nada”
Natalia Lacunza, 2019

5. PARTE IV.

ED ATKINS

“SOMETHING IS MISSING”

En base a la entrevista “Something is missing”, realizada al artista Ed Atkins el año 2017 y publicada en la plataforma Vimeo, el artista comparte información sobre arte, su manera de trabajar, los medios que utiliza y sobre la pulsión que lo lleva a crear sus obras.

Ed Atkins es un artista contemporáneo británico que trabaja con el videoarte, la poesía, música e instalación. Durante la entrevista, el artista expuso de manera destacada su proceso significativo al aventurarse en la creación de videos, la escritura y la exploración de estructuras visuales en movimiento. A través de esta exploración, logró desarrollar un entendimiento personal sobre la interacción entre la realidad y la virtualidad. Aunque mi experiencia en el ámbito digital de las artes visuales ha sido relativamente breve hasta ahora, es un trayecto que ha transformado mi relación con la tecnología, el arte y conmigo misma.

Este cambio ha influido en mi comprensión de las artes visuales, ampliando sus horizontes y estableciendo un vínculo entre la sensibilidad humana y la tecnología. A pesar de la inicial desconexión que experimenté con el arte digital debido a su aparente alejamiento de la esencia natural humana, he llegado a percibirlo como un medio para expresar de manera sensible y penetrante, creando espacios-tiempos de conexiones emocionales entre los espectadores y la obra.

Durante su proceso creativo, el artista Ed Atkins, inmerso en la exploración del universo digital, descubrió su habilidad innata para la edición. Esta capacidad le permitió fusionar diferentes áreas del arte que le apasionaban, como videos, escritura, música y animación. La experimentación en el ámbito videográfico se convirtió en el catalizador que resolvió la incertidumbre inicial sobre cómo integrar sus diversos intereses.

En este contexto, el artista comparte su experiencia personal al sumergirse en las artes visuales, destacando la importancia de abordar y fusionar sus diversas pasiones en una única obra de arte. Personalmente, considero una de las mayores gratificaciones en mi vida la capacidad de experimentar diversas pasiones y una fuerte energía por abarcar un amplio espectro de ellas. Esta es una de las razones por las cuales estudio la carrera de artes visuales, ya que he encontrado un mundo de constante movimiento y creación que evoluciona y se conecta con el estado emocional humano, una esfera tan inquieta de nuestra naturaleza.

Al utilizar la tecnología, específicamente en la grabación, edición y producción de sonido, descubrí un campo que, gracias a su conjunto de herramientas sensoriales, me permitió alcanzar algo que no sabía qué buscaba. Lo describiría como la capacidad de generar diversas sensaciones corporales, conectadas a diferentes emociones, pero convergiendo en el efecto global de abundancia.

En los videos de Ed Atkins, la percepción de carencia es central, siendo esta ausencia la esencia de la obras. El artista sugiere que la carencia proviene de la falta de vida en sus creaciones, describiéndolas como entidades nacidas muertas, emergiendo desde el vacío. Aunque el motivo de este vacío permanece desconocido, las sensaciones que provoca se convierten en el impulso creativo de Atkins. La pérdida, arraigada en su propia experiencia, se refleja en personajes melancólicos y deprimidos. La confrontación con este sentimiento de pérdida se convierte en un tema recurrente, explorando la melancolía como la pérdida de algo cuya naturaleza escapa a la comprensión. Surge una paradoja al desconocer qué está mal o qué se perdió, pero al mismo tiempo estar consciente de la pérdida, creando una mezcla activa de este sentimiento en la búsqueda de significado en la melancolía y la depresión representadas por sus personajes.

Visualizar que sus proyectos provienen de un origen emocional personal que no se explica desde un evento literal y específico sino un sentir general, tan natural y tan universal que permite una conexión con éstos desde la empatía, fue uno de los grandes motivos por el cual lo menciono como artista influyente en mi trabajo. Su forma tan sensible y exacta de cohesionar las distintas disciplinas, los ritmos y el orden en que posiciona cada elemento te hace sentir que logra entender la forma de insertarte en un viaje que inevitablemente te conecta con tus propias emociones. Lo cual, como bien mencioné en la introducción, es el único sentido que tiene para mí el arte, es decir, que lo que impulsa mis proyectos es el crear situaciones que permitan conectar con las emociones tanto a mí como a otros.

6. PARTE V.

“ESTUDIO SOCIO-CRÍTICO SOBRE LA MANIPULACIÓN QUE EJERCE EL SISTEMA CAPITALISTA EN EL SER HUMANO, DESDE UN PUNTO DE VISTA ARTÍSTICO”

Descripción del proyecto artístico:

La presente sección aborda el uso de un estudio en el marco de un proyecto de arte que busca reflexionar sobre la manipulación del sistema social capitalista en la experiencia humana. Este proyecto se fundamenta en dos elementos centrales: el primero es una referencia a la psicología conductista de Skinner y Watson. El segundo elemento consiste en un experimento, en el cual se somete a 13 individuos por separado a una experiencia sensorial auditiva de 6 minutos en una sala completamente oscura. Durante esta experiencia, se emplea un audio compuesto por mí, que involucra una mezcla de ruidos perturbadores para el oído humano, caracterizados por su volumen, tonalidad, repetición, duración, velocidad, entre otros.

El objetivo del experimento fue evaluar el impacto del efecto auditivo en la respuesta emocional y física de los participantes. Analizar las sensaciones y emociones generadas por la experiencia auditiva.

El diseño del estudio fue llevar a cabo un experimento controlado, en el cual se incluyeron 13 participantes, cada uno sometido individualmente al mismo estímulo auditivo. Antes y después de la experiencia, se administraron preguntas que recopilaron datos sobre el estado emocional y las percepciones de los participantes. Esta recopilación de datos fue realizada mediante preguntas diseñadas específicamente para el estudio. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes, y se aseguró que se sintieran seguros durante la experiencia.

Análisis:

Tabla 1.

Tabla de Resultados del Experimento de Exposición a Estímulos Auditivos del Ruido

Nombres	Antes	Después
Ignacia	Relajada Curiosa	Angustiada Ansiosa
Amanda	Normal	Nerviosa Estresada
Toru	Nervios	Tension
Marmota	Relajado	Agotado Exhausto
Jacinta	Tranquila Curiosa	Pérdida sentido espacio, molestia.

Nombres	Antes	Después
Noe	Feliz Intriga	Inquieta Estridente
Fernanda	Tranquila	Intensidad Caótico
Reno	Nervioso	Abrumador Envolvente
Ignacia	Espectante	Abrumador Ansiedad
Matilde	Normal	Voces oscuras de mi cabeza Tenebroso

Nombres	Antes	Después
Catalina	Relajada	Desesperación Angustia
Francisco	Curioso	Caótico Angustia
Génesis	Curiosidad Tranquilidad	Desesperación Descontrol

Nota. Tablas de Encuesta para experimento de Proyecto de grado, 2023.

Los resultados del experimento revelaron un impacto significativo de la experiencia auditiva en el estado emocional de los participantes. La mayoría reportó sensaciones de molestia, perturbación, ansiedad y nerviosismo después del experimento.

La interpretación de los resultados subraya la efectividad del proyecto artístico en inducir emociones negativas en los participantes. Estas emociones se relacionan con mi propia reflexión y visión sobre cómo el sistema social capitalista puede influir de manera negativa en las experiencias humanas.

Este trabajo contribuye a la comprensión de la experiencia del proyecto artístico y su conexión con la crítica social y política que se busca realizar. Los resultados respaldan la efectividad del proyecto para transmitir su mensaje y provocar una respuesta emocional en el público.

Este estudio ha demostrado el impacto que la manipulación del entorno puede tener en la respuesta emocional y física de los individuos. Tal como mencionamos al comienzo con la psicología conductista de Watson, en los videos realizados durante el experimento, los participantes tuvieron una reacción física ligada al estado emocional que les provocó el audio,

cerrando los ojos, agarrándose la cabeza, movimientos innatos, fruncir el rostro y así varias otras reacciones que reflejaron cómo el estímulo auditivo manipuló sus conductas. A través del experimento, una forma relativamente leve de manipulación, se puede observar una alteración significativa del estado emocional de un ser humano.

La efectividad de este experimento, con todos los participantes experimentando un impacto negativo por el audio, confirma la hipótesis inicial y resalta la importancia de comprender cómo la manipulación ambiental puede tener un efecto significativo en la vida de las personas. En un mundo donde la manipulación sutil es una constante en la sociedad, este estudio nos brinda una comprensión más profunda de cómo los estímulos pueden afectar la experiencia humana y subraya la necesidad de abordar esta cuestión en la búsqueda de un mayor bienestar y autonomía individual.

A modo de conclusión y cerrando este proyecto artístico, he reflexionado en torno al proceso de creación de una obra de arte y la manera en que lo abordé a lo largo de la trayectoria universitaria. Se dio inicio a conexiones con las emociones e intereses personales, a partir de ahí me aventuré en viajes de sueños y deseos de crear obras de arte, y a medida que estas ideas se iban materializando y se enfrentaban a la realidad, se producía una evolución. Se toma conciencia de que no siempre se logra alcanzar exactamente lo que se desea, pero dentro de este proceso, se descubre algo más que emerge de manera inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? A que cada trayectoria es perfecta. Si se logra el objetivo deseado desde el principio, es perfecto porque quizás el proyecto madure rápidamente y evolucione hacia algo nuevo. Si, por el contrario, se cometen errores al principio, esos errores también son perfectos, ya que representan aprendizajes necesarios para alcanzar un resultado diferente, aunque no inicialmente imaginado, que será igual de perfecto.

Este proyecto me ha brindado varios regalos, entre ellos, el lenguaje entre los materiales y mi persona. Conectar con los medios utilizados implica generar lazos, comprenderlos y leer el lenguaje que emana de cada elemento. En el caso de la experimentación con la tela, vivenciar el movimiento se convirtió en un soporte para mi arte, permitiéndome delimitar el recorrido de la obra. Esto abrió la posibilidad de sentir el efecto de que la obra se componga de un trayecto,

posibilitando la interacción del cuerpo humano con el trabajo e interpretando esto como una introducción literal del espectador en el proyecto.

En cuanto al uso del videoarte, establecí una conexión con la tecnología, como mencioné anteriormente en el cuerpo del trabajo. La edición me permitió experimentar con la forma en que este medio expresa la información, es decir, la selección de elementos como la saturación de información, o bien la escasa información, decisiones que entregan un lenguaje específico, que incluye colores, temperaturas, la oscuridad, la luz; todos estos elementos presentes en la obra tienen una razón de ser.

En función de la conclusión del párrafo anterior, con la frase "todos estos elementos presentes en la obra tienen una razón de ser", inicio otra área que he ido percibiendo con la evolución de mi proyecto de arte. Siempre pensé que los resultados a los que llegaba eran aleatorios, basados en tomar un elemento y utilizarlo, elegir un color y emplearlo en el video, definiendo así cada componente del trabajo una decisión azarosa. Sin embargo, con el tiempo y la fusión entre la teoría del proyecto y la práctica de su composición, me he vuelto consciente de que nada en esta vida es aleatorio. Las cosas no suceden sin razón, y depende de cuán despiertos y conectados estemos con nosotros mismos y el presente para percibir la información que se está generando.

Considero que, si bien he alcanzado un resultado y hoy me encuentro presentando mi examen de grado, esto no marca el fin. La formulación de un proyecto de arte con una delimitación temporal me ha llevado a realizar determinaciones a nivel más micro con lo que mi pasión aspiraría a lograr. Esto es positivo, ya que me permitió llevar a cabo un ejercicio más pequeño de algo que nunca antes había intentado, permitiéndome aprender y demostrarme las capacidades que poseo, así como las infinitas posibilidades que se presentan.

Ahora, con esta experiencia de crear un proyecto de arte y la sensación de ser un ser diminuto con ansias de comerse el mundo, vivir y experimentar mucho más, agradezco este camino por el que he transitado y continúo transitando. Ha despertado infinitos cuestionamientos

basados en los múltiples aprendizajes que he adquirido. Esto no es más que una red enormemente compleja que se teje y se expande a medida que avanzamos.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- Anguita, E. (1981). *Nueva antología de poesía castellana* (1a ed.). Macarena Varela.
- Ardilla, R. (2013). *El mundo de la Psicología*. Revista Latinoamericana de Psicología, 45(2), 315 - 319. <https://www.redalyc.org/pdf/805/80528401013.pdf>
- Ballesteros Arjona, V., & Daponte Codina, A. (2020). Ruido y Salud. *Osman*, (n° 978-84-694-5930-0), Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=72b1d2fd-c5e5-4751-b071-8822dfdfd&groupId=7294824
- Bernabeu Taboada, D. (2007). *Efectos del ruido sobre la salud*. https://www.dormirbien.info/wp-content/uploads/2012/03/Ruido_y_Salud-2007.pdf
- Cusick, S. G. (2006). La música como tortura / La música como arma. *Revista transcultural de música*, (10). 2 - 22. <https://www.redalyc.org/pdf/822/82201012.pdf>
- DeRuts. (2017). Anti Naturaleza [Canción]. Novopangea. Estudio Madre Selva y Santuario Sónico.
- Fisher, M. (2009). *Realismo Capitalista ¿No hay alternativa?*. Titivillus. <http://comunizar.com.ar/wp-content/uploads/Fisher-Mark-Realismo-Capitalista.pdf>
- Mimenza, O. C. (2017). *La teoría del panóptico de Michel Foucault*. http://www.kaleidoscopio.com.ar/fs_files/user_img/Problematica_Filosofica/La%20teoria%20del%20panoptico%20de%20Michel%20Foucault.pdf
- Osho. (2004). *El libro del hombre* (1era ed., Vol. 5). Editorial Debate, S.A.
- Lacunza, Natalia. (2019). *Nada*. [Canción]. Otras alas. Universal Music Spain.
- Pastor, Pedro. (2016). *Desaprendiendo* [Canción], Solo Luna. Marcos Bayon.
- Patiño, L. (2018). *Teorías y métodos conductismo y enfoque cognitivo*. Eduardo Mora Bejarano. [https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/3530/68%20TEOR%C3%8DAS%](https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/3530/68%20TEOR%C3%8DAS%20Y%20M%C3%89TODOS%20CONDUCTISMO%20Y%20ENFOQUE%20COGNITIVO.pdf)

[20Y%20M%C3%89TODOS%20CONDUCTISMO%20Y%20ENFOQUE%20COGNITIVO.pdf?sequence=1](#)

Tortosa Gil, F., & Mayor Martínez, L. (1992). Watson y la psicología de las emociones: evolución de una idea. *Psicothema*, 4(1), 297-315.
<https://www.redalyc.org/pdf/727/72704122.pdf>

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imágenes de autoría propia

Figura 1: 2022

Figura 2: 2022

Figura 3: 2022

ÍNDICE DE TABLAS

Tablas de autoría propia

Tabla 1: 2023