

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

SIMBIOSIS FICCIONAL

Thiare Michelle Leyton Espinoza

Memoria presentada a la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae, para optar a
Licenciatura en Artes Visuales, Mención Grabado.

Profesora Guía Taller de Grado:
Natasha Pons Majmut

Profesor Guía Preparación de Tesis:
Sebastian Mahaluf Pinto

Santiago, Chile

2020

Quiero dedicar esta memoria a ti ente extraño,
que apareciste en mi vida con un simple cuerpo de plastilina.

Quiero agradecer a mi hermano
por apañarme ese día hacia aquella pequeña escuela de artes en maipú,
por cobijarme y abrir la puerta de tu casa cuando más destrozada estuve.

También quiero agradecerles a ustedes profesores Natasha Pons, Mariette Lefranc y Sebastian Mahaluf por tener la paciencia de entenderme y guiarme en esta búsqueda.

Y obvio, a todes mis amigos que conocí en estos años, saben quienes son.

Índice

Índice

Prólogo	1
Capítulo I: Entre lo que sientes tú y lo que siento yo	3
La disociación, la abnegación y la catarsis	7
Capítulo II: Lo real de tu ficción	10
Simbiosis ficcional: La desjerarquización humano-objeto	13
Contemplación	17
Conclusiones	21
Bibliografía	23
Índice de Imágenes	24

Prólogo

Hace años, cuando decidí estudiar Artes y no Medicina, noté que el arte me permite expresar de distintas formas los cuestionamientos y pensamientos que en la rutina diaria no me es del todo posible.

Cuando comencé con este proyecto no poseía una manera clara ni concreta para representar los temas que quería abordar, de hecho la calidad de obra de aquel entonces distaba mucho de la intención de su contenido. Pero luego, a partir de una acción que nació de la simple curiosidad, surgió la figura y la forma de mi obra; un pequeño ente constituido de plastilina que necesitaba de mi intervención para realizar una acción y yo de este para entenderme.

Con esto deseo enfatizar que la jerarquía que existe entre el humano por sobre el objeto puede desaparecer por escasos momentos gracias al pensamiento.

Por ello es que la ficción dentro de mi trabajo se muestra como una herramienta, una puerta e incluso una vivencia, los sucesos que transcurren en el interior de los videos que presento, son para mí tan reales como cualquier otro recuerdo que yacía en el fondo de mi memoria.

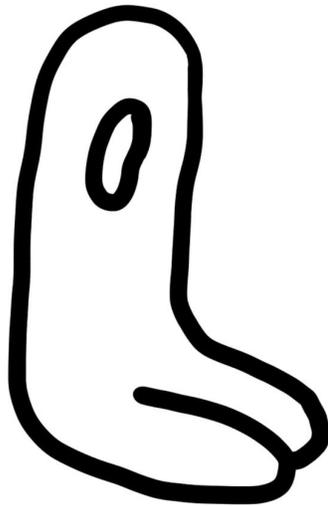
Para ser capaz de sentir más a través de un cuerpo que no es el tuyo, implica bastantes cosas. Implica al menos, personalmente una disociación entre las emociones y la racionalidad del ser. Separar tus emociones de tu “funcionalidad” como humano, y llegar a tal punto de disociación que sólo a través de una representación seamos capaces de volver a sentir, semejante al proceso catártico a partir de ser espectadores de la tragedia, del cual hablaba Aristóteles.

“La tragedia es, pues, imitación. De esta manera comienza la definición de Aristóteles. Imitación en sentido activo (es decir, el proceso mediante el cual se imita), e imitación de la realidad. El poeta, según el sentido etimológico de la palabra, es un hacedor. La poesía, entendida como imitación, no es una

copia, una mera reproducción de la realidad; es un proceso creador, una recreación de la realidad”.¹

La poesía, como pensamiento la imaginación, como la formación de dicho pensamiento, la ficción que emula nuestra realidad se manifiesta en mi obra personalmente como un proceso catártico, en el que todo lo que se presenta es de forma transparente, es decir, que todo este imaginario es muchísimo más que, algo que tan sólo sucede divagando en el interior de la mente humana.

Me hace pensar que lo que estuve guardando tanto tiempo y creí ocultarlo bien, ya sea por pena o por un intento de auto resguardarme de la exposición emocional; de una u otra manera explotó y se escabulló por el lado más impredecible como a la vez sincero que tengo, el arte.

¹ Sánchez-palencia, Ángel. (1996). Catársis en la "Poética" de Aristóteles. Anales Del Seminario De Historia De La Filosofía, 13, 127.

² Página 1, Fanzine "Mine" (Junio 2020), .t.a.m

Capítulo I: Entre lo que sientes tú y lo que siento yo

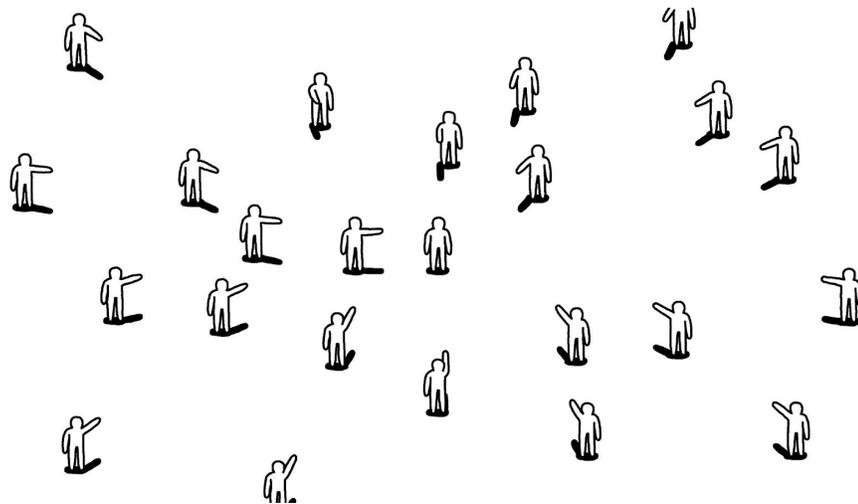
3

Como decía anteriormente, en los inicios de este proyecto me sentía bastante inquieta sobre cómo mostrar los temas que merodeaban por mi mente. Sin embargo, con el tiempo comencé a desarrollar una metodología que me permitía interactuar entre los procesos técnicos, teóricos y emocionales. Con el tiempo, aparecieron ciertas problemáticas a resolver, estaba el cómo manipular la imagen tanto al momento de realizar la foto, la composición como la edición de ésta. La distancia entre los cuerpos, su comparación, la escala, qué materiales escoger para hacer las escenografías, el tiempo que debía invertir y organizar en cada stop motion o animación digital, la narrativa visual y su diagramación (pero aún así aquel tiempo, se vuelve de una u otra manera, escaso).

La metodología del trabajo inicialmente se enfocó en desarrollar pruebas de animaciones de 10 segundos aproximadamente, en las que mezclaba animación digital con videos de estos seres hechos en plastilina, éstas representaban, primariamente, las interacciones biológicas lo cual luego se convirtió, en una serie de videos (nanometrajes y cortometrajes) de animación tradicional y digital en 2D, además de stop motion más complejos y trabajados, que

³ Captura de pantalla, video-animación, “Entre lo que sientes tú y lo que siento yo”, (junio 2020), .t.a.m

a su vez contienen pequeñas referencias entre sí y han sido diseñados previamente mediante la diagramación de storyboards y algunos escritos narrativos basados en referencias metodológicas de autores artísticos, cinematográficos y de videojuegos como por ejemplo Michael Frei con el videojuego e instalación interactiva *KIDS*, Mathew Barney con *Cremaster*, Tomoki Misato y la variedad de sus cortometrajes, Satoshi Kon con la serie *Paranoia Agent* o su película *Paprika*, Lana Wachowski y Lily Wachowski con la saga de *Matrix*, Björk y su hermosa percepción del mundo y la música, entre muchos otros.

4

5

6

⁴ Captura de pantalla, Frei, M.. (2019). Cortometraje/Animación. *KIDS*. Sitio web: de <https://playkids.ch/presskit/>

⁵ Portada promocional, Misato T. (2018). Cortometraje/Animación. *My Little Goat*. Sitio web: <https://vimeo.com/user19185087>

⁶ Barney, M. (2003). Cortometraje/Experimental. *Cremaster 3*

Aunque ahora, el conflicto no es como producirlo, sino que como llevar esta percepción a una experiencia vivencial, a algo que pueda comprenderse y compartirse como un recuerdo, por que es sólo entonces cuando esta ficción se acerca al límite con la realidad. Si bien este tema no se encuentra dentro de los más originales en este último tiempo ya sea en películas de ciencia ficción como Matrix justamente o la consideración del uso y significancia de los objetos como ha sido mencionado en la literatura, me parece importante experimentar y hacer crecer esta investigación por un tiempo más, como otra manera más de plantear arte a partir de elementos completamente cotidianos de obtener y utilizar.

Uno de los objetivos puntuales a realizar al interior de la obra es la manipulación de las escalas, ya sean físicas, auráticas o simbólicas. Las escalas en este trabajo implican una diferencia específica entre los cuerpos presentes, el tamaño puede determinar una posición de poder o simplemente ejercer una manipulación de la percepción de los planos y las distancias, determinando así una especificidad en cada elemento tanto en su significado como en su materialidad. Mientras que desde el exterior de la obra, la manipulación de la percepción del receptor es lo determinante a la hora de pensar en un video, las partes que están compuestas digitalmente en contraste a las escenas grabadas de la “realidad”.

Gran parte de estas animaciones han sido un largo proceso de exploración tras otro, algo semejante a un “ensayo y error”, por lo cual el proceso de este trabajo siempre me ha convellado a buscar nuevas técnicas como acudir a posibilidades interdisciplinarias para realizarlo de mejor manera. Para la realización de los escenarios físicos de los videos en stop motion han sido exploradas materialidades orgánicas e inorgánicas, diferentes tipos de arcillas, porcelana, plásticos, plastilinas, yeso, etiquetas reutilizadas, pigmentos, cartones, maderas y papeles. Mientras que para las animaciones digitales se han empleado programas como OpenToonz, Krita, Medibang y Davinci Resolve, siendo editadas gran parte fotograma a fotograma para unir videos digitales intervenidos con animaciones.

Pero debo destacar que existe algo cercano a la intuición, que me lleva a realizar todos estos pasos sin pensarlo mucho o tener la necesidad de realizar storyboards demasiado pauteados. Esta intuición que la veía como algo que podría dificultar aún más el proceso de la obra, por más que la escondiera, salía a la luz en procesos casi catárticos; cuando realizaba el stop motion por ejemplo, pasaba horas sin comer, sin sentir ganas de ir al baño o siquiera de preocuparme de lo encorvada de mi postura, sólo para que la serie de fotografías resultará bien,

o eso pensaba inicialmente por que la realidad es que el proceso de este trabajo es una forma de ser a través de la obra, de expresarme por este medio. Por ello es que ahora veo, que el objetivo se formuló de manera independiente o mejor dicho, inconsciente.

Lo que en un inicio no me hacía completo sentido, como el hecho de representar interacciones biológicas o el sentirme más real y sincera por medio de este ser, ahora al ser consciente de lo que esconde y de que este proceso de realización de obra, reflejaba algo que quería manifestarse de cualquier forma, me da a entender que lo mejor que puedo hacer es continuar explorando esto, con las herramientas que tengo al alcance. Con el tiempo noté que un montón de conceptos que no coincidían entre sí, ahora lo hacían de manera armónica.

Situaciones de mi niñez fueron desencadenando una suerte de disociación en mi interior, el ser funcional y útil versus, el ser emocional e inútil frente a situaciones complejas de resolver con uno de los seres más cercanos e influyentes en mi vida.

Me han dicho que el humano no es tan hábil para tan sólo disociar las emociones que desee, sino que al disociar, comenzará a repetirlo en todo aspecto de la vida y con todo tipo de relaciones. Incluso la percepción que puedes formar de ti mismo podría verse claramente alterada, llevándote una carga encima que no podrás controlar por mucho tiempo más. Es así como este proyecto expresa por mí, las emociones que no salen a flote de manera natural, que no tienen la posibilidad de hacerlo, este proyecto creo que me marcará por mucho tiempo y permanecerá como un recordatorio constante de lo hermoso que puede ser el arte y que por eso mismo no podemos escapar de su sinceridad.

Pero se preguntarán cómo esto se une con la desjerarquización de la relación humano-objeto, ¿no es así?

Pues la cuestión es algo más simple y entrañable de lo que yo misma pensé.

La disociación, la abnegación y la catarsis

“Encontré un cuerpo que es más cuerpo que mi propio cuerpo.

Es para mí más real y vívido que el cuerpo en el que habito, porque se cuestiona y se transforma, se modifica y se relaciona de manera directa, sin máscaras o trabas. Sin embargo se presenta de manera muerta en un material plástico moldeable y si bien soy quien dictamina a dónde va o que parece pensar, lo superpongo frente a mi mano, y mi mano parece la muerta, mi mano es el objeto, mientras que este ser en cambio es el verdadero sintiente”.

7

Tal como en la reflexión anterior o en el título de este capítulo: Entre lo que sientes tú y lo que siento yo. El sentir del yo como del tú, pero de cual yo o de cuál tú estamos hablando, ¿de mi misma cuando escribo esta frase y por consiguiente obtenemos un yo producto del ego o de este ser que se ha formado de una identidad propia, respondiendo a mis cuestionamientos? ¿Cuál de nosotros es el yo o el tú?

“Las experiencias disociativas no se integran en el sentido del yo, dando por resultado discontinuidades en el conocimiento consciente. En la disociación se da una falta de conexión en los pensamientos, memoria y sentido de identidad de una persona. ”⁸

⁷ Página 11, Fanzine “Mine” (Junio 2020), .t.a.m

⁸ Muñoz, A. Disociación y trastornos disociativos, de Trastorno Límite. Sitio web: <https://www.trastornolimito.com/articulos/trastornos/disociacion-y-trastornos-disociativos>

La disociación, el cuerpo, la ficción, la escala, la desjerarquización, el humor y la interacción componen este trabajo. El esfuerzo por representar interacciones biológicas para entender las relaciones sociales, tiene que ver con el intento de acercarme a la expresión emocional e intelectual que forzaba por hacer desaparecer. Abnegando mi persona y mis emociones, albergando mis sentimientos para que no se mostrarán a la luz, y que a pesar de saber que esto no era correcto ni tenía mucho futuro para mí sanidad tanto mental como física, realmente hasta hace poco no me había dado cuenta que lo demostraba de igual forma, por un lugar al cual no puedo limitar.

Este proceso al cual lo he tildado de catártico me llevó a encontrar un suceso que a pesar de su efimeridad es algo bello, increíblemente dramático y existencial. Comprendí que este pequeño ente que nació de la curiosidad y de la plastilina, poseía algo más rotundo que cualquier imagen que pensaba cuando hablamos del cuestionamiento de la existencia. La ingenuidad de su forma, el mundo ficcional del cual proviene, lo muestra no como un personaje, sino que algo más cercano a un pensamiento capaz de mutar con mayor libertad y pasar a través de distintas dimensiones y escalas.

Aquí es donde surge el humor en algunas escenas o dibujos, cuando choca un elemento como este ser versus un contexto de constante cuestionamiento y transformación, el encuentro se produce de manera irónica.

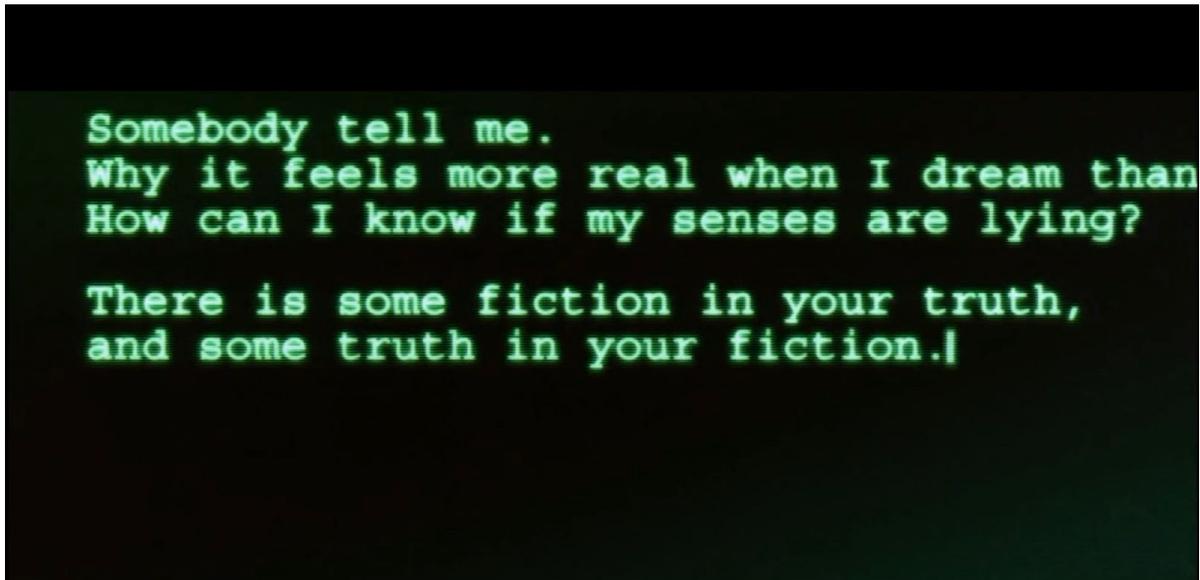

Pensé también, en que la naturaleza de este ser ficticio, de plastilina, porcelana fría, incluso constituido de papel o de una simple imagen digital puede llegar a ser algo mucho más tangible a lo largo del tiempo que el mismo ser humano. Si tan solo nos enfocamos en explorar estos cuestionamientos, la percepción de nuestros objetos se resignificarían cada día y a cada momento, siendo mucho más que sólo el material del cual está constituido. Puede entonces, que la diferencia entre un humano y un objeto no sea tanta como pensamos, porque como muchas veces sucede en la literatura, como por ejemplo en "El libro de los bolsillos" de Gonzalo Maier o en "El lenguaje de las cosas" de María José Ferrada, vemos que los objetos son algo importante para el humano y no sólo hablando de riqueza material, porque hay objetos que uno ha llevado tanto tiempo consigo o que marcó algo tan importante en tu vida que requiere de un trato y atención distintas, porque como nosotros construimos y cuidamos al objeto, el objeto nos resignifica, nos enseña y nos conecta con un recuerdo o incluso con un ser.

A través de los objetos conseguimos desprendernos de cierta individualidad, el uso de ropa que es similar a la de otros o derechamente el uso de la ropa de otra persona, la taza favorita para tomar té o café, los encendedores sin dueño, los celulares en la actualidad, que ya parecen ser indispensables para nuestra vida diaria. Las reliquias de porcelana que guardan nuestros familiares más longevos, y que a pesar de la utilidad de estos objetos descritos como comunes pueden transitar hacia al arte, puede ser parte de un nuevo lenguaje.

Y sin embargo ahora no estamos hablando de un encendedor, de un paraguas o de una taza de café, hablamos simple y llanamente de un pedazo de plasticina vieja que usábamos para jugar cuando éramos pequeños, pero en ese entonces no éramos del todo conscientes, que su utilidad no era exclusivamente para jugar, porque ahora ese juego tiene algo más en su trasfondo, ahora con esta plastilina entendemos que le damos forma a nuestros pensamientos casi instantáneamente, inclusive instintivamente, otra forma de lenguaje, otra forma de dibujar, otra manera de pensar.

Capítulo II: Lo real de tu ficción

10

“Somebody tell me.

Why it feels more real when I dream than when I am awake.

How can I know if my senses are lying?

There is some fiction in your truth, and some truth in your fiction”.

La ficción junto con la manipulación de los cuerpos y la escala determinan bastante las primeras veces que vemos esta obra, un cuerpo de plástico contrastado con el vestigio de uno humano, con el "fragmento del fragmento", interiorizándonos en un mundo sumergido en un fondo blanco, un mar realmente pictórico, restos de yeso, papeles plásticos y plastilina, que actualmente me llevan a sentir que ese mundo es más honesto que este de acá.

Cuando comencé a experimentar con estos seres, fue algo de lo más natural algo tan sencillo que incluso no considere presentarlo en clases, de hecho si no fuera por la agudeza de la profesora, que me dio a entender que no hay necesidad alguna que la gestualidad de mi obra sea de un origen formal.

¹⁰ Captura de pantalla (mín 1:51), Animatrix, Kid's Story (2003)

Muchos de los elementos que usé para desarrollar la escenografía de las animaciones en stop motion no son más que residuos, papeles de envoltorios de té, yeso sobrante de vaciados, plastilina que tenía guardada hace siglos y un montón de otros materiales que como buena acumuladora y que más está cuarentena he logrado reutilizar.

Cómo decía en el capítulo anterior, el otro método que tengo para realizar las animaciones son programas de animación casi tradicional como Opentoonz o programas de dibujo digital como Medibang. En los cuales las primeras animaciones 2D digitales que logré hacer no duraban más de 10 segundos. En ellas representé las interacciones biológicas que más me han llamado la atención, entre estas: simbiosis, en donde establecí a estos seres estando unidos por su cabeza y necesitando aprender coordinación y buena convivencia para seguir caminando. La otra es inquilinismo dentro de la cual intervine un vídeo con animación digital, referenciando a un ovocito intentando ser fecundado por espermatozoides, sólo que en este caso, todos poseían la misma forma y ninguno lograría su cometido.

También trabajé una en la cual, en un inicio no me percate que la acción que había hecho me había comenzado a involucrarme más con la obra y aparecer físicamente en los vídeos; depredación, consistía en cuatro de estos seres supuestos en una fila y mi dedo aplastando a uno de ellos, al ser la primera vez que sucedía esto, era similar a romper con la cuarta pared de una escena.

Posterior a aquello quise realizar un vídeo que hablara acerca del impulso de las acciones, de lo significativo de la mano y de cómo su escala representaba también su estado frente al objeto. El cómo dialogaban estos dos elementos a lo largo del desarrollo de los vídeos e imágenes, la narrativa visual que se iba dando entre las transiciones del vídeo, entre el mundo real donde estaba la mano y el objeto, el mundo ficticio en donde está este objeto con la capacidad de moverse, el cómo se van fundiendo estas dos caras y nuestra percepción termina de unirlos.

Producto de este vídeo y el fanzine, la profesora Carla Motto me habló de la desjerarquización. Y ahí fue cuando quise presentar el vestigio del humano en lugar de la mano viva y cálida. Este vestigio es una copia de yeso de mi mano sacado con un molde de alginato dental, por lo cual la claridad del detalle potencia mucho el contraste con el ser de plastilina, en la interacción de ambos entes en el video, vemos cómo me había mencionado anteriormente la profesora guía Natasha Pons que se hace presente “el fragmento de un fragmento”, una pequeña

parte de un dedo de una “mano” de un humano, siendo enfrentado a este ente blanco, aún más pequeño.

A lo largo de este estudio están presentes tres conceptos principales, la ficción, la escala y la percepción. Dichos conceptos funcionan como pilares, como una pequeña trinidad de elementos que trabajan entre sí para potenciar la aparición y maquinación de un nuevo mundo. La ficción se retroalimenta de la percepción y de la escala, dependiendo entonces de la forma a la cual llega a los receptores utilizando la escala como una herramienta que conlleva dentro de sí diferencias mucho más profundas que sólo el tamaño o distancia físicos.

La retroalimentación de la obra sucede cuando el espectador decide sumergirse al interior de la narrativa y visualidad de la historia, que se no se presenta como un personaje y su historia sino como algo ligeramente más simple que aquello, una idea, un pensamiento. Capaz de sumergirse y transformarse, adecuándose a los razonamientos recurrentes de las personas cuando se ven enfrentados a un problema en específico.

Dentro del último tiempo, hemos visto cómo la literatura plantea la percepción y significación del objeto frente al humano, como sucede en Kramp de María José Ferrada, el objeto puede representar a nuestro seres queridos o a una generación completa, puede ser un recuerdo mismo como un souvenir y a la vez como herramientas o simple materia.

Al igual que cuando escribimos, dibujar para mí es otra manera de pensar y de formular ideas, cuando logre mezclar estas dos metodologías de la mano, entendí cómo trabajaban también las mentes de los referentes a los que suelo recurrir viendo una y otra vez sus creaciones, veo que no dejan cabos sueltos, y que de dejarlos ha sido completamente a propósito y no me refiero a ser pulcra, me refiero a que cuando estás constantemente cuestionandote las cosas o tu propia vida terminas intentado responder a todo, darle sentido a todo sin recordar que la mayoría de los mitos, religiones y explicaciones inclusive científicas que utilizamos es para no volvernos locos en el sin sentido de la vida, el eterno retorno del mito de Sísifo, donde a pesar de pasar por la búsqueda o de lograr llevas esa roca a la cima, sabes que volverá a caer, pero esa es tu vida, y volverás a intentarlo.

Simbiosis ficcional: La desjerarquización humano-objeto

"¿Sólo a través de la comparación existimos?

Como una incesante caída.

En donde

Es relativo, lo que yo veo y lo que tú ves.

Entre lo que tu sientes y entre lo que siento yo.

Si estaré inmóvil, o si te siento.

Quiero saber, ¿qué queda de ti cuando ya no estás?

¿Cuál es tu forma?

De pronto, esto se vuelve un caos.

De pronto, todos gritan.

Nadie sabe lo que ocurrirá.

Pero,

algunas veces,

hay que retroceder.

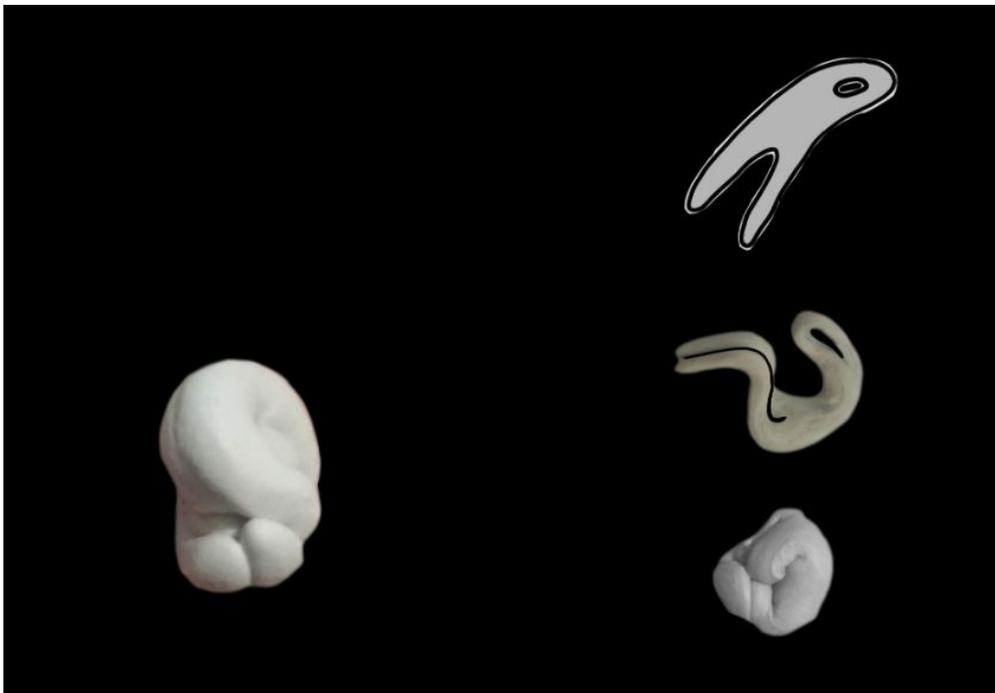
Volver al caos

Volver a entender

A ser

Ver quién eres tú y quién soy yo.

En dónde estoy "

11

¹¹ Páginas 26-27, Fanzine "Mine", (Junio 2020), .t.a.m

“Los distintos medios del proyecto cremaster están en simbiosis, no hay relaciones jerárquicas entre ellos”.¹²

Cuando escuché este comentario de Barney acerca de la relación que tienen sus libros storyboards de Cremaster, y él antes de sumergirse en el arte, estudió brevemente medicina, sentí una pequeña conexión o mejor dicho un pequeño encuentro en la manera de pensar y de percibir el mundo. Lo que para algunos es un hecho y se da de manera natural, para otros es vital analizarlo y entenderlo, no por encontrar una lógica preestablecida sino como una necesidad de compartir ese aprendizaje de la manera más clara posible, dentro de cada mundo interior, claramente.

En la narración del fanzine que está escrita al inicio de este apartado fue cuando la intuición volvió a hacerse presente y supo cómo narrar cada imagen, lo que está ahí escrito, habla de la conexión y el cuestionamiento de este pensamiento sobre sí mismo, de su posicionamiento frente a otro ser diferente a él tanto en tamaño como en escala, sobre su tamaño frente a la mano, sobre su semblante, sobre lo que implica la comparación entre dos cuerpos de distinto origen y de distintos mundos, representaciones de representaciones discutiendo acerca de qué implican verdaderamente.¹³

¹² Lingwood, J. & Ulrich Obrist H. (2002, Diciembre 1). Interview Artist project: Matthew Barney. Tate Magazine, Issue 2.

¹³ Frame de animación en Stop Motion, “Entre lo que sientes tú y lo que siento yo”, (junio 2020), .t.a.m

Ésta es una simbiosis ficcional, entre un objeto inerte, totalmente expresivo con un humano vivo pero que con el tiempo se ha vuelto casi inexpresivo de sus verdaderos sentires, es una analogía entre las relaciones que no se logran establecer ni desarrollar producto de un estado mental y físico de disociación versus una relación ficticia, controlada, previamente pautada pero que aún así, a pesar de su falsedad, escapa de su control, se manifiesta y se expande como un aprendizaje entre célula y célula.

La obra busca establecer esta relación recíproca con su receptor, con todo aquel que se permita botar esta barrera entre los conceptos, los tamaños y las realidades, que logre y quiera entender que su mundo no se construye ni se basa más que en las percepciones de los otros, que sin esos otros los límites serían difíciles de establecer, que por eso mismo su mundo al poseer control, podría ser tan ficticio como lo es éste. Quebrantar la relación jerárquica establecida entre el humano y el objeto, sin caer en simplemente cambiarlos de posición, sino que desarrollar más profundamente esta idea, destacar la existencia del objeto como igual a la del humano. Entender que la utilidad de un objeto en comparación a la inutilidad del objeto artístico es determinada nuevamente por nuestra percepción, por el orden que hemos establecido desde un inicio, para dar sentido a nuestra vida, a nuestra existencia.

Volver al inicio para comenzar en el final, volver a ser inertes para sorprendernos nuevamente con nuestra memoria y nuestra imaginación, percatarnos de que lo aprendido fue aprendido por otros antes, entender que estos seres pasan por lo mismo, por la misma situación de nosotros cuando despertamos nuestro cuestionamiento filosófico o cuando vemos la película *The Truman Show* por primera vez, es una sensación algo desorientada que no remite a buscar respuestas, tal vez no muy coincidentemente es importante para mí mostrar el mar, el límite que no podemos atravesar si estamos desnudos, que a su vez marca un horizonte, es nuestro origen y nuestro fin.

El agujero que poseen estos seres resume sus brazos, cabeza y visión, los vuelve simples, logrando mostrar directamente aquella dependencia que poseemos con nuestros pares, al menos para seguir actuando como nosotros mismos, es importante ver que ese agujero nos permite ver hacia el otro lado, semejante a un ojo, semejante a esa expresividad que crees ver en los ojos de un animal pero solo resulta ser el reflejo de tus propias emociones. Lo inerte de un ser conlleva más sólo su movimiento.

Contemplación

Un fondo blanco, casi infinito.

La imagen descrita a continuación corresponde a un frame no incluido de una animación stop motion. La imagen, de formato horizontal, contiene tres elementos principales, los cuales son diferentes entre sí tanto en material como en su ubicación entre los planos.

El primer y más pequeño elemento consiste en una masa blanca ubicada hacia la esquina inferior izquierda, sentada observando hacia el horizonte.

En contraposición a éste, tenemos la imagen desenfocada de una pintura de aspecto pastoso que parece estar representando un cielo y un mar, situada en el plano más lejano, siendo el elemento de mayor tamaño, simulando así ser un fondo más real (ideal), que el fondo existente.

Entre esta masa pálida y la pintura del mar, hay un espacio ocupado por una numerosa cantidad de papeles plásticos rectangulares que gracias a su materialidad reflejante integra el entorno tonalmente.

¹⁴ Contemplación (2020) (Frame no incluido Stop Motion), .t.a.m

La escena nos sitúa como espectadores cercanos, nos presenta una realidad distorsionada, consciente de ser un escenario, donde un ser desconocido está sentado frente al mar de papeles, contempla la misma representación del mar sin ser conocedor del real, sumergiéndonos en su percepción.

¿Creen que este ser, sea consciente de la ficción que observa como de la ficción en la que existe?

En este frame la pintura pastosa que se sitúa en el fondo no busca ser real, sólo representar un ideal, un horizonte, un límite, un punto que divide el mundo, que le da gravedad y equilibrio, que nos contextualiza a semejanza de nuestro mundo.

El mar de papeles que a pesar de lograr apreciar movimiento en su forma, sirve como un puente de unión entre el fondo blanco y antinatural, con el pequeño ser y la pintura. Ahora me pregunto si: ¿estamos o no, en la misma situación acaso?

Nuestra percepción confirmada por nuestros semejantes construye nuestra realidad, afirma nuestra existencia, ¿por qué entonces esta ficción que es entendida por otros no sería igual de real, vívida y emocional como la nuestra?

Si ahora está vivo en tu cabeza, en tu memoria, recordarlo y atesorarlo como cualquier otra experiencia, ¿podría al fin desjerarquizar nuestra relación con los objetos?

El acto contemplativo creo que diferencia mucho a un objeto inerte de uno animado, o de un objeto frente a un ser vivo, es una pequeña pausa que todo ser existente posee aunque sea por escasos segundos una pausa en su rutina, en su accionar y en su pensar, es un momento inmóvil ciertamente, donde si eres un animal de presa podrías estar bajando demasiado tu guardia, si eres un animal depredador puedes estar enfocado en la curiosidad como lo haría el cachorro de un puma. Pero muy por el contrario, si eres un objeto inerte como una roca, siempre permanecerás ahí, hasta que tu entorno te modifique, hasta que la contemplación sea tan larga que carezca de sentido y tan sólo sea una imagen de fondo. ¿Y qué ocurre cuando eres un humano?, no es como que no pueda sucederte el ser presa o ser depredador, lo que ocurre es que hasta lo que sabemos y creemos saber, podemos entender esta contemplación como una pausa, un riesgo que no considerarías porque tienes la capacidad de dissociarte de tu entorno en lo profundo de un paisaje o de un libro por ejemplo, aquí es cuando las necesidades primarias se mueven de jerarquía y nos asemejamos a un objeto, el entorno y los factores podrían modificarte, pero tu acción ya está establecida y no cederás hasta que ese breve momento

terminé, porque posterior a eso, te cuestionas, cosas que no habían pasado por tu mente antes, cosas que transcurren y ocurren siempre, pero que no le damos cabida en nuestra rutina.

Personalmente no veo la disociación como algo enteramente negativo, cada trastorno tiene algo que produce en tu cerebro una percepción especial y única, un comportamiento propio que nos conduce a entendernos de otra manera más. El estar separando las emociones de nuestro actuar no es muy honesto, tampoco muy saludable, pero me ha permitido establecer una cercanía con los objetos, con la forma inerte del cuerpo, con el hecho de que el cuestionamiento existencial es tan fuerte que podemos encontrarlo en pequeñas figuras de plastilina y que presentarle lo aprendido a otra persona y esta ser capaz de entenderlo y empatizar con dicha disociación.

15

El paso de la imagen a través de la cámara evoca a nosotros su vista, la vista de este ser, mostrándonos su mundo, su ficción. Nos sumerge en aquella nueva realidad. Simplemente dejándonos llevar por un mar pintado que se transforma lentamente en papeles. La forma de las cosas al interior de este mundo es algo metamórfico, cada uno de estos cambios evidencia su falsedad, su ficción pero también demuestra su esfuerzo por representar estos componentes, todo se convierte en un juego de transiciones que ejemplifican las distintas percepciones que pueden existir para una misma cosa, lugar o suceso. Mientras que por otro lado, tenemos a este ser o a estos seres interactuando ya sea con el entorno o con sus pares, compitiendo,

¹⁵ Frame de animación en Stop Motion, “Entre lo que sientes tú y lo que siento yo”, (junio 2020), .t.a.m

aprendiendo, comparándose, corriendo, depredando, parasitando, cumpliendo funciones intrínsecas, cuestionando, existiendo, siendo, sintiendo.

Me pregunto qué ocurriría si fuésemos tan transparentes como estos seres, tan sólidos como podamos ser en la mente del otro, tan reales como puedan recordarnos, y qué ocurrirá cuando ya no exista otro humano que nos recuerde, que ocurrirá cuando el mundo ya no sea mundo porque no estaremos para verlo, oírlo o escucharlo, qué ocurriría si encuentran estos seres y a lo mejor piensen que estos seres existieron a la par de nosotros.

Conclusiones

Quiero destacar que esta investigación me ha llevado a tener una mayor consciencia sobre mi misma y volver a afirmar lo hermoso y necesario que es el arte para el ser humano.

Este proyecto en sí, ha significado una exploración tanto física como psicológica de los elementos con los que nos desarrollamos a diario, que han estado desde nuestra infancia, objetos realmente cotidianos que pueden hablarnos de cosas tan profundamente existenciales y a pesar de ello conservar su forma, tal como partieron para hablarnos de este existencialismo con humor e ironía.

Muchas personas a quienes les mostré estos seres, sin darles mayor explicación, me comentaron que les parece estar viendo: “calzones rotos con vida”, “amá, mi muela tiene pena”, “los cromosomas”, “las masitas”, “los entes blancos”, etcétera. Me parece importante destacar estas percepciones porque ni yo tengo la seguridad absoluta de cómo se identificarían estos seres, pero ya que el entendimiento colectivo de su existencia reafirma su forma, creo que en sí la subjetividad de estas descripciones son de hecho, el resultado de integrar un pensamiento en la percepción de los otros, otorgando así el espacio a una ficción tal como si fuera una nueva realidad.

Las imágenes que componen mi obra son mis percepciones subjetivas de la realidad, llevadas a un estado simplificado pero no por eso menos rotundo, el humor que uso en algunas acciones, la ironía que se da entre el dibujo de este ser y el contraste al que se enfrenta con un fragmento humano de carácter tan realista como puede lograr serlo una copia en yeso y que a pesar de ser solo una parte de esta “humanidad”, sigue siendo considerablemente mayor en tamaño. La implicancia de estas escalas ahora ya no son sólo físicas, sino que conllevan a un dilema más profundo entre los entes presentados en esta obra.

El proceso de simbiosis habla de que dos especies trabajan juntas para beneficiarse la una a la otra en un pequeño estado de codependencia. Cuando veo a este ser pienso en eso de esta forma, se mueve gracias a mí, realiza acciones, cambia su postura y forma, de lugar y de espacio, pero este ser me ha dado esa libertad, lo creo así porque nuestra relación parece ser recíproca, a través de este ser siento, me expreso, no siento trabas para demostrar lo que ocurre en mi interior y a través de mí este ser es, existe y gracias a todo el que lo vea, crecerá más y

será tan real como nosotros podamos entender, ser formará finalmente de una identidad su figura será recordada y el pensamiento que es, quedará en los otros a lo largo del tiempo.

Lo que me conlleva a pensar en que si otros son capaces de ver este mundo de ficción y recordarlo, de contemplar a este ser e identificarse como un igual, debo abrir dichas puertas, debo estrechar aquellas percepciones, debo acercarlos lo más posible a este mundo para que lo reconozcan con cada forma única y extraordinaria que posean.

La tecnología actual y los nuevos medios han sido mi principal herramienta para masificar este trabajo, su origen en medio de la cuarentena por el Covid 19, irónicamente me ayudó enormemente para aprender a usar las herramientas necesarias y las plataformas adecuadas en donde hacer entender este proceso de dibujos, vídeos y animaciones.

Bibliografía

- Animatrix, Kid's Story, 2003.
- Ferrada, María José & Carrió, Pep. (2011). El lenguaje de las cosas. Chile: El jinete azul
- Lingwood, J. & Ulrich Obrist H. (2002, Diciembre 1). Interview Artist project: Matthew Barney. Tate Magazine, Issue 2. Sitio web:
<https://www.tate.org.uk/art/artists/matthew-barney-2362/artist-project-matthew-barney>
- Maier, Gonzalo. (2016). El libro de los bolsillos. Chile: Minúscula
- Muñoz, A. Disociación y trastornos disociativos, de Trastorno Límite. Sitio web:
<https://www.trastornolimito.com/articulos/trastornos/disociacion-y-trastornos-disociativos>
- Sánchez-palencia, Ángel. (1996). Catársis en la "Poética" de Aristóteles. Anales Del Seminario De Historia De La Filosofía, 13, 127. Recuperado a partir de
<https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/article/view/5837>

Índice de Imágenes

Imagen 1: Página 1, Fanzine “Mine” (Junio 2020), .t.a.m.....	2
Imagen 2: Captura de pantalla, video-animación, “Entre lo que sientes tú y lo que siento yo”, (junio 2020), .t.a.m.....	3
Imagen 3: Captura de pantalla, Frei, M.. (2019). Cortometraje/Animación. KIDS. Sitio web: de https://playkids.ch/presskit/	4
Imagen 4: Portada promocional, Misato T. (2018). Cortometraje/Animación. My Little Goat. Sitio web: https://vimeo.com/user19185087	4
Imagen 5: Barney, M. (2003). Cortometraje/Experimental. Cremaster 3.....	4
Imagen 6: Página 11, Fanzine “Mine” (Junio 2020), .t.a.m.....	7
Imagen 7: Páginas 30-31, Fanzine “Mine”, (Junio 2020), .t.a.m.....	8
Imagen 8: Captura de pantalla (mín 1:51), Animatrix, Kid’s Story (2003).....	10
Imagen 9: Páginas 26-27, Fanzine “Mine”, (Junio 2020), .t.a.m.....	14
Imagen 10: Frame de animación en Stop Motion, “Entre lo que sientes tú y lo que siento yo”, (junio 2020), .t.a.m.....	15
Imagen 11: Contemplación (2020) (Frame no incluido Stop Motion), .t.a.m.....	17
Imagen 12: Frame de animación en Stop Motion, “Entre lo que sientes tú y lo que siento yo”, (junio 2020), .t.a.m.....	19