

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Universidad
del Cauca

FACULTAD DE ARTES

POPAYÁN

COLOMBIA

2015

CONFINADOS

TRABAJO DE GRADO

POR: ALEXANDRA CHÁVEZ LONDOÑO

DIRECTOR: JIM FANNKUGEN

CONTENIDO

	Pág.
Introducción	6
1. SOBRE LO NORMAL Y LO ANORMAL	10
2. SOBRE LA LOCURA	18
3. SOBRE EL ENCIERRO	23
4. SOBRE EL PODER Y LA CREACIÓN	30
5. SOBRE LOS MEDIOS	33
5.1 El videoarte	33
5.2 La videoinstalación	38
6. CONFINADOS	44
6.1 Incubación	47
6.2 Los Custodiados	51
6.3 Los Insubordinados	55
6.4 Los Desorientados	59
6.5 Los Culpables	65
Plano de montaje	68
Registro Fotográfico	70
Bibliografía	76
Anexo	78

“Vengo de una raza notable por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco; pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia, si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general [...]”

Edgar Allan Poe. *Eleonora*. (1842)

Agradecimientos,

Este documento pudo ser escrito gracias al acompañamiento y guía del Maestro Jim Fannkugen, por alentar los momentos de creación.

A mi familia, quienes mantienen su fe en mí.

A mis compañeros y amigos, por su incondicional presencia y apoyo.

A Jason, por saber hacer posible lo imposible.

Introducción

Confinar,

- “1. Desterrar a una persona y llevarla a un lugar donde permanecerá como prisionera*
- 2. Encerrar una cosa material o inmaterial dentro de unos límites, especialmente estrechos.”¹*

En este documento presento a manera de ensayo la propuesta plástica titulada ‘Confinados’, la cual toma como punto de partida la observación y el estudio de ciertas normas de comportamiento que están establecidas en el contexto socio-cultural en el que habito y específicamente la manera en las que estas pueden ser infringidas.

A partir de la observación se pueden identificar, definir, clasificar y reinterpretar comportamientos sucedidos en la cotidianidad del entorno, encontrando los puntos de contraste entre las manifestaciones de conductas que siguen la norma y las que se salen de ella.

¹ Real Academia Española. (2001). Confinar. En *Diccionario de la lengua española* (22.ª ed.)

Ha sido fundamental a lo largo de mi proceso de formación académica como artista la exploración de la imagen a través del video y la video instalación. El interés que surge hacia los comportamientos anormales dentro de una sociedad aparentemente funcional nace a partir de una reflexión desde la experiencia personal, en donde son advertidas diferentes reacciones manifestadas por los individuos que componen la comunidad hacia lo que consideran como conductas no admitidas, escandalosas, impropias o anormales; dando paso a cuestionamientos acerca de cómo son estipuladas estas normas y si en realidad todas las personas se comportan según los estamentos que se han dictado, cuál es la visión que se tiene de una persona 'normal' y una persona 'trastornada' y cómo estas reciben diferentes tratos, espacios y oportunidades dentro de la comunidad.

Aunque nace de una reflexión hacia lo real es un proceso que se complementa con lo imaginario, siendo el resultado de la especulación personal acerca de qué es lo que resulta de experimentos sociales de adoctrinamiento, en donde mediante la técnica del video creo personajes que presentan ciertas actitudes características de lo que supongo es el resultado de un proceso de exclusión social derivado de las formas de relación individual y colectiva, la distribución de los roles que determinan el funcionamiento de la comunidad, el reconocimiento de los hechos, costumbres, reuniones, coincidencias y desacuerdos que se involucran en grados diversos de participación, reafirmando a través del arte las identidades personales y colectivas demarcadas por el contexto como legítimas y pertenecientes a la norma que rige el funcionamiento comunitario, así como las declaraciones que se salen de los parámetros que han sido establecidos.

El uso del video me proporciona la posibilidad no sólo de representar sino también de experimentar, permitiéndome incorporar el objeto a la obra y darle la cualidad de “espacio habitable” para los personajes que creo, estableciendo una relación entre el sujeto y el entorno mediante una acción específica.

Para la creación de estos personajes se ha planteado un patrón de sucesos hipotéticos compuestos por ciertas etapas por las que debieron pasar para concluir en la imagen resultante. En un primer momento se piensa en ellos como seres naturales integrantes de una sociedad que deben ser formados para participar activamente en ella, por lo cual fueron integrados en los sistemas sociales de adoctrinamiento propios del contexto tales como escuelas, iglesias e instituciones militares. Se sugiere que estos personajes no han de cumplir con las normas que les fueron impuestas por lo que el siguiente paso ha de ser imponerles un castigo, un método de corrección que haga que se encaminen a cumplir las reglas que se requieren para coexistir dentro de su sociedad. En última instancia, al ser individuos no aptos para vivir en comunidad, siendo diferentes a los demás por elección o por imposibilidad, son apartados de ella. Confinados son imágenes en donde propongo como artista una visión sobre un contexto social que se opone al comportamiento diferente, en donde quienes no cumplieron con los preceptos impuestos no sirven como elementos pro activos del grupo. Les proporciono entonces un espacio, un lugar en donde pueden existir llevando a cabo las acciones que en sociedad serían mal vistas o reprochadas.

Esta obra no se abastece de datos médicos o psiquiátricos sino más bien de una mezcla entre la observación, las diferencias formales y culturales que alteran la capacidad de reconocer al otro y no permiten que se reconozca como un semejante y la negación de la apariencia del otro como una forma para alimentar imaginarios, desvaneciendo las distancias entre lo anormal y lo normal, entre lo bello y lo feo o lo malo y lo bueno, poniendo por delante la humanidad que todos comparten, transgrediendo lo superficial y lo aparente del maltrato y el desprecio.

Este escrito no es necesariamente una crítica sino más bien una anotación, una observación para construir las bases de lo que es mi propuesta artística.

1. SOBRE LO NORMAL Y LO ANORMAL

Para asumir una postura acerca de lo que se cataloga como lo normal y lo anormal dentro de la sociedad, es preciso entender los conceptos básicos. Se define: *“normal. Dicho de una cosa: Que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano”*² y *“anormal. Que accidentalmente se halla fuera de su natural estado o de las condiciones que le son inherentes.”*³

El concepto que puede tener una persona acerca de qué es lo 'normal' y qué es lo 'anormal' puede diferir ampliamente del de otros, ya que existen múltiples definiciones en los diferentes campos de estudio. Además, se asumen fuertes posiciones con respecto a ello dependiendo de la comunidad en la que se haya formado el individuo. Lo que cada uno cree acerca de tales conceptos puede variar de lo que se piensa en otras culturas, pues responde también a un aspecto percibido y entendido de manera subjetiva e individual. En la mayoría de los casos se entiende por normalidad lo que es igual y pertenece al común y anormal como lo que es diferente, toda conducta dirigida a romper los valores estipulados en la

² Real Academia Española. (2001). Normal. En *Diccionario de la lengua española* (22.ª ed.)

³ Real Academia Española. (2001). Anormal. En *Diccionario de la lengua española* (22.ª ed.)

sociedad. Según el contexto en el que crecemos aprendemos cuales son las cosas que debemos admitir y nos empieza a costar aceptar y muchas veces comprender las cosas que son diferentes.

Se debe plantear qué comportamientos manifestados dentro de una cultura, espacio e ideologías determinados se apegan a las costumbres, normas y reglas de la sociedad específica y cuales irrumpen con el orden de la cotidianidad.

Las conductas anormales se han ligado siempre a la salud mental y a la criminalidad, por lo que la tendencia va a ser tratar de corregirlas o anularlas. Tendemos a ignorar todo lo que no se ajusta a los modelos que tenemos preestablecidos y que generalmente son permanentes, lo marginamos o lo escondemos porque pareciera ser indefinible y es entendido como una amenaza para la comunidad. La colectividad dicta el proteger el bien común de peligros e impurezas y anular las diferencias, evitar las ideas no categorizadas y frenar los impulsos y deseos, censurando cualquier manifestación de lo diverso, aceptar la desigualdad podría propiciar el caos.

Foucault, en su texto *Los anormales*. (1975), orienta el interés hacia los individuos considerados como “peligrosos” a los cuales, específicamente durante el siglo XIX se les denominó “anormales”, encontrando un interés evidente hacia los focos marginales de la sociedad, deteniéndose en la locura, las cárceles, la criminalidad y los delincuentes y volcándose hacia la sexualidad.

Foucault propone principalmente tres categorías para definir a los anormales, una de ellas son los monstruos, que apuntan directamente a la fractura en las leyes de la naturaleza y las normas de la sociedad.

En la cultura occidental existe la necesidad de aclarar y hasta crear la monstruosidad de formas físicas, psicológicas, sociales y moralistas que representen lo que es desconocido y lo que es diferente, con el fin de crear decretos que dicten un modelo en común acerca de lo que se debe pensar por normal y permita así obtener un rol social. Para ello, se empieza por adjudicar al individuo valores contrarios tales como bueno y malo, bello y feo, sano y enfermo, normal y anormal, que posibilitan reconocer con más eficacia lo que debe aceptarse y rechazarse en la sociedad.

Se puede pensar en cómo la manifestación de monstruo y loco propicia un fin que normaliza, al consolidar las ciencias sociales y humanas y principalmente la psiquiatría en el siglo XIX, con el fiel propósito de hacer de los individuos elementos sanos, productivos económicamente, moral y políticamente correctos y disciplinados, en otras palabras, normales.

Las anormalidades no se asocian sólo al aspecto físico sino que definen directamente las transgresiones a las reglas, que pueden ser también del comportamiento moral y social de los individuos. Lo que es disímil o anormal, representa socialmente lo perverso e impuro, generando temor y negando la inclusión de dichos seres en la sociedad. Los anormales son infractores, no sólo por ser ya representaciones de lo que no está bien, sino porque inspiran una simpatía hacia la rareza humana, dando paso a un doble conflicto moral; por un

lado advierten y desconciertan y por otro tranquilizan con la idea de que no se es como ellos.

Para la psiquiatría, el peligro social que imparten los anormales se traduce en términos de enfermedad, por lo que adquiere el papel de medicina dedicada a la limpieza pública. Se empieza a pensar en maneras determinadas de aislar y recortar zonas de peligro social. En pro del orden que cada comunidad se fija, existe la inclinación a negar y excluir todo lo que altere ese orden. Las personas que no siguen los parámetros establecidos son generalmente señalados, son vistos como ajenos al colectivo o sufren de algún tipo de discriminación y aislarlos suele ser la mejor manera de lidiar con ellos. Sin embargo, pese al intento por aplacarlos, el tipo de individuos que manifiestan rarezas se hacen notar demostrando la fragilidad a la que se exponen las sociedades no solo física sino moralmente.

Para funcionar como disciplina que regula la normalidad, la psiquiatría debió establecer relaciones directas entre el crimen y la locura, vínculo completamente necesario para justificar que en adelante la locura ya no surge únicamente por causa del delirio sino que también se relaciona con la desobediencia y la resistencia. Se convierte entonces además en un método de detección que tiene el poder de diagnosticar locura ante cualquier indicio de peligro posible ya sean tendencias, inclinaciones o automatismos. Quien es anormal, diferente o raro culturalmente es discriminado.

Todas estas ideas participan en etapas que se escriben con sus propias reglas, las constituciones histórico-políticas son dictadas por su propia época; en cuanto se fijan límites se crea la posibilidad de transgredirlos, quien manifieste un comportamiento anormal dentro de su contexto específico es excepcional por su carácter que representa rareza y combina lo posible con lo que es prohibido. Así aparece la figura del individuo peligroso.

Dentro de las comunidades también existen fallos en el sistema que propician el desbalance en las oportunidades de superación y buena calidad de vida; el concepto de exclusión social se entiende como una ruptura en los lazos, la integración y la solidaridad social, en donde, definido por la Fundación Europea en 1995, *“individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven”*⁴, refiriéndose específicamente a discapacitados, ancianos, niños que sufren abusos, drogadictos, sectores desfavorecidos, desempleados, y relacionándose con la pobreza. Son muchos los factores socio-político-económicos por los que se cree que este tipo de elementos afectan directamente el desarrollo social y son puestos al margen de la comunidad como alteradores del orden y por lo tanto también señalados como ‘anormales’.

⁴ European Foundation, (1995:4). Tomado de Pérez de Armiño. K. y Eizagirre. M. DICCIONARIO DE ACCIÓN HUMANITARIA Y COLABORACION AL DESARROLLO. <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96>

Habiendo asumido que dentro de cada contexto en particular se imponen reglas específicas, encontramos también que estas no solo se aplican para los aspectos más relevantes de la vida en sociedad como las que cuyo fin es evitar crímenes o mantener estable la economía, sino que también existen ciertas normas para las situaciones cotidianas y un tanto triviales, las cuales terminan siendo costumbres del buen comportamiento en el diario vivir.

Nuestros abuelos y padres fueron criados bajo las normas que dictaba el Manual de urbanidad y las buenas maneras de Carreño, publicación tan famosa que aunque propone actos por menos exagerados o ya obsoletos, aún en nuestros días dictamina muchas de las maniobras a seguir para verse bien en sociedad. Y es que, para la vida en sociedad es de entera importancia el aspecto y la apariencia, quien falte a las normas de higiene o presentación directamente ha de ser señalado como elemento poco deseado. En gran medida, el modo de comportarse en la calle, la mesa, la forma de expresarse y verse son clave para hacerse un lugar seguro dentro de la comunidad.

El arte en cambio no juzga ni impone, al contrario se aprovecha de toda manifestación de nuevas estéticas, enriqueciéndose de las diferencias en los roles del ser humano.

Ocampo, G. en *De la monstruosidad a la alteridad en la obra de Diane Arbus*, dice:

“la obra de Diane Arbus se inscribe en la tradición estética y artística que desde el siglo XIX se interesa por la exhibición y por una comprensión distinta de lo monstruoso y de la alteridad como algo inherente al ser humano. Este enfoque obedece a que mientras el campo médico o psiquiátrico que se ocupó desde el siglo XIX de clasificar, encasillar y documentar las diferencias físicas o psiquiátricas; el arte, por su parte, propone una mirada amoral de la extrañeza, no pretende clasificarla o normalizarla, simplemente la muestra y se interesa en ella hasta hacer evidente que la extrañeza -llámese monstruosidad o alteridad- es indesarraigable de lo humano.”

Diane Arbus, *Sin Título*. (1970 -71)

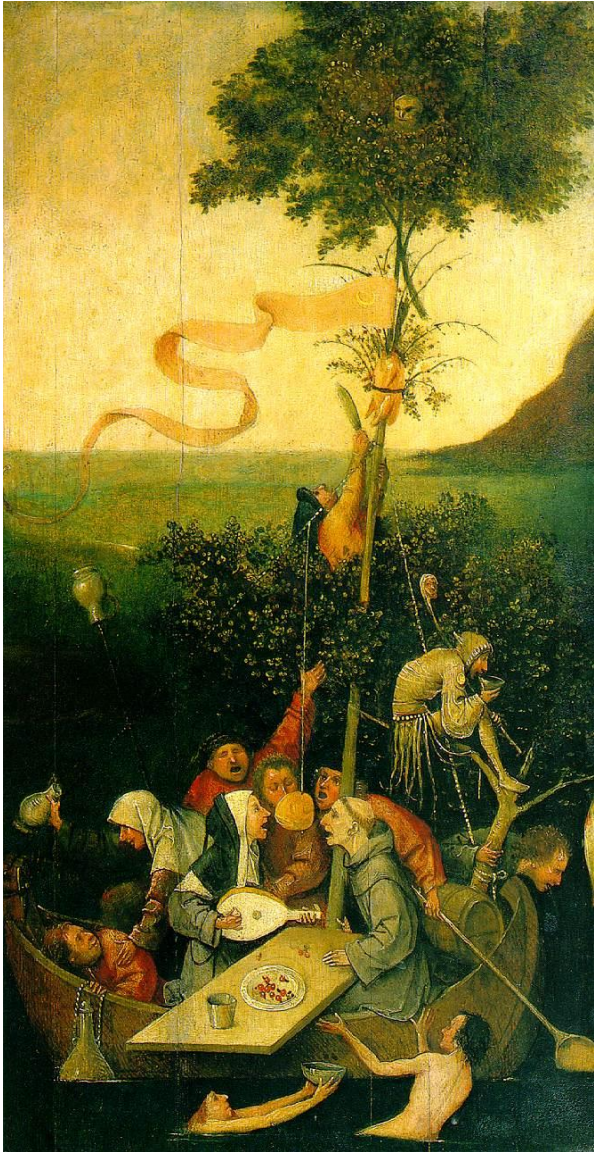
3. SOBRE LA LOCURA

Foucault propone en *La historia de la locura en la época clásica* (1961), a locura en su constitución como conocimiento y desmiente que se trate de una entidad natural y nos plantea que es constituida socialmente.

La locura a lo largo de la historia ha sido estudiada, entendida y asumida desde diferentes posiciones. Se experimentaba a la locura como lo contrario a las costumbres que se consideraban racionales y correctas. Las insensateces han sido sentenciadas, encontrándose diversas formas de recluirlas y minimizarlas en nombre del orden social.

En la antigüedad los locos eran excluidos junto con el resto de los símbolos de la no razón, pues representaban una amenaza directa hacia las bases fundamentales de la sociedad; el sistema económico, la religión, la moral.

La nave de los locos era una práctica en la que se expulsaba a los locos en barcos que recorrían a la deriva los ríos de Europa, en donde se aplica claramente el concepto de que si algo no es útil para la comunidad lo mejor será desecharlo. Esta práctica fue de gran interés para su representación en el arte. La pintura del Bosco, *La nave de los locos*, en donde presenta al espectador una escena con elementos reales e irreales; muestra una fracción de sociedad que incurre en el pecado a partir de diferentes vicios y actitudes, haciendo una crítica a la comunidad a través de la pintura.

El Bosco, *La nave de los locos*. (1503-1504)

El cambio de pensamiento que trae para los locos la era del encierro en hospitales y asilos, habiéndose reconocido ya la locura como un desorden fisiológico y por tanto considerándose el tratamiento clínico como una solución. Eran sometidos a clasificación y podían considerarse furiosos, deprimidos y tranquilos, de esta manera se consideraba el trato que se les aplicaría.

Géricault, en su serie de pinturas *Los locos en el manicomio*, muestra que la locura ya no pertenece a las fuerzas malignas del mundo, como se podía ver en La nave de los locos de El Bosco, sino que fluye del hombre, de sus debilidades, temores y la relación con él mismo.

Théodore Géricault, *El monomaniaco*.

(1821-1824)

Théodore Géricault, *La monomaniaca*.

(1822-1828)

Aun con los avances médicos, sociales y de la psiquiatría el diagnóstico de locura sigue siendo un medio para deshacerse de los que molestan, y estos siguen sufriendo la discriminación, a esto se le conoce como 'distancia social'.

Las representaciones más comunes de individuos a los que se reconoce como locos dentro del contexto son los asesinos, quienes merecen ser recluidos y de quienes hay que cuidarse; los ancianos que manifiestan actitudes infantiles y necesitan de control y vigilancia permanente y las personas creativas y libre pensadoras que cuestionan los parámetros, estas últimas muchas veces despiertan cierta admiración.

4. SOBRE EL ENCIERRO

[...] Quizá nos dan hoy vergüenza nuestras prisiones. El siglo XIX se sentía orgulloso de las fortalezas que construía en los límites y a veces en el corazón de las ciudades. Le encantaba esta nueva benignidad que remplazaba los patíbulos. Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos y de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. A los que roban se los encarcela; a los que violan se los encarcela; a los que matan, también [...]"

Foucault. M, *Vigilar y castigar, Nacimiento de las prisiones.* (1975).

A lo largo de la historia de las sociedades, desde la era medieval hasta la contemporánea han existido formas de poder que se han utilizado para controlar de una u otra manera el comportamiento de los individuos; métodos de corrección y prevención que evolucionan con el pasar de las épocas y las reformas en la legislación. Los castigos han sido materiales, físicos y hasta psicológicos; se han aplicado métodos de tortura y sufrimiento, se ha aplicado la humillación pública y hasta se ha ejecutado a quienes infringen las leyes.

La acción de castigar impone el sometimiento del cuerpo que tiene como fin dejar huellas en forma de hábitos en las actitudes, además de afianzar los roles de poder específicos; quien imparte la pena y quien es sancionado.

Las escuelas, los regímenes militares, las iglesias, las prisiones y la propia conformación del grupo familiar moderno tienen como finalidad la formación, preparación y corrección, donde se espera encauzar a los individuos para que sean seres disciplinados y productivos dentro de la sociedad.

El primer lugar de adoctrinamiento es por excelencia la propia casa, llevados a cabo por la propia familia. Los primeros ejemplos, los primeros modelos a seguir, los primeros símbolos de poder que conocemos son los propios padres. Es en la propia atmosfera familiar donde se cohiben las primeras actitudes que deben ser modificadas o erradicadas porque son impropias dentro de la sociedad en la que habitemos. Así mismo han de ser resaltadas otras precisamente porque son aprobadas dentro de la comunidad y se espera a que se actúe y a que se enseñe al niño a actuar de ciertas maneras.

En cada etapa van surgiendo diferentes modelos de poder que nos dirigen hacia ciertos carriles de conducta en los que debemos permanecer para ser considerados integrantes positivos dentro de la comunidad. En esta medida, al recibir lecciones de disciplina en todas las etapas de la vida y desde todas las visiones posibles, el individuo entiende, aunque no siempre acepta, que si ha incumplido alguna norma ha de recibir una sanción, de esta manera se suprime la intención de venganza por parte de la población, se entiende entonces que a cada cual se le dará lo que corresponde en consecuencia.

En la era moderna, aún por encima de las ilusiones de libertad de las que tenemos conciencia, la sociedad nos impone un método que controla, clasifica y encauza a las personas para hacerlas dóciles y obedientes; la disciplina. Como se cuestiona Foucault, su texto *Vigilar y Castigar: “¿Una vieja herencia de las mazmorras de la Edad Media?”*⁵, lugares donde a partir del aislamiento y la imposición de normas los cuerpos pueden ser transformados y perfeccionados.

En las representaciones artísticas del confinamiento de los locos se destaca la obra de Francisco de Goya, con *Corral de locos* y posteriormente *Casa de locos*; ambas representan un manicomio donde se puede ver a los locos asumiendo diferentes tipos de actitudes. Goya se sentía ampliamente atraído por las representaciones de la locura y las perversiones, en estas dos pinturas se puede ver la evolución de los personajes, mostrándose en la primera mucho más calmos y discretos que en la segunda.

⁵ Foucault, M. Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión. (1975). (contratapa).

Francisco de Goya, *Corral de Tocos*. (1793)

Francisco de Goya, *Casa de Tocos*. (1812-1819)

Los sistemas de encierro ya sean temporales o definitivos son métodos disciplinarios que se encargan principalmente de una estrategia correctiva y preventiva orientada al dominio de los individuos y la reafirmación de los elementos de poder en medios del buen encauzamiento, la vigilancia depende de las personas pero su funcionamiento ha sido pensado desde la organización arquitectónica para la vigilancia. Las estructuras que sobresalen en los establecimientos penitenciarios en realidad han sido copiadas por diferentes entidades que necesitan establecer relaciones de poder en donde impera el propósito de vigilar sin ser detectado, por ejemplo las escuelas.

La persona que hay que corregir se presenta en el momento en el que las demás técnicas de domesticación sociales y familiares han fallado; entonces, los encierros cumplen otra función, una aún más concluyente; la de proteger el equilibrio de las comunidades. El encierro obligatorio se emplea como método de sanción, asignando un espacio delimitado a quien no se ha comportado correctamente. Ello permite al ente de poder mantener el control y se limita la privacidad. Así nacen las reglas de los emplazamientos funcionales; dice Foucault, en *Vigilar y castigar* sobre ésta: *“Se fijan unos lugares determinados para responder no sólo a la necesidad de vigilar, de romper las comunicaciones peligrosas, sino también de crear un espacio útil”*⁶, a lo que llamaría ‘el arte de las distribuciones’.

⁶ Foucault, M. *Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión*. (1975). (pág. 132).

En los lugares de encierro se tiende a separar a las personas por rangos, ya sea por sus valores, méritos, capacidades o bien por niveles de gravedad en sus culpas. Se emplea el tiempo, se controlan todas las actividades y se crean ciclos repetitivos estableciendo rutinas ordenadas.

Me interesa el estudio visual de la repetición de acciones derivada de la sensación de la imposición de hábitos; la compulsión de repetición es un concepto que Freud ampliamente definió para dar fundamento al impulso de los seres humanos a repetir actos, pensamientos, sueños, juegos, escenas o situaciones. Se refiere a ella también en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales como un trastorno obsesivo compulsivo. Al margen de lo clínico y psiquiátrico, la asumo como una manifestación corporal como representación de los cuerpos dóciles a través de la plástica.

5. SOBRE EL PODER Y LA CREACIÓN

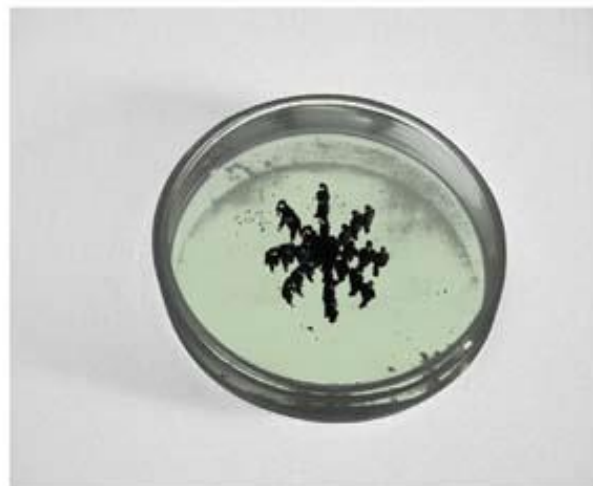
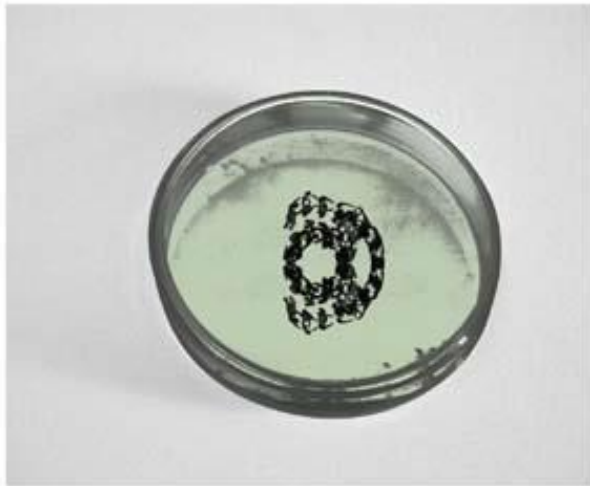
Las relaciones de poder se establecen, según Foucault, en su texto *El sujeto y el poder (1988)*, a partir de la autoridad y la obediencia. El poder para Foucault, no se limita a la exclusión, a la disciplina y la prohibición, el gobierno es parte constante de la vida pues todos gobernamos a otros o somos gobernados. Los dominados y los dominantes se manifiestan en cada aspecto de la vida, desde la familia hasta el trabajo y las relaciones interpersonales y básicamente nos permite poner cláusulas al orden de roles.

La disciplina moldea, pone a los sujetos como elementos que deben seguir un ejercicio, es un poder reservado pero efectivo para los modelos que dicta cada comunidad; paradójicamente, sus transgresores casi siempre son producto de la domesticación, el conformismo y la seguridad garantizada por el mismo ejercicio de poder.

La ciencia y la tecnología permiten experimentar el manejo de otro ser desde diferentes perspectivas. El arte por su parte, otorga el poder de creación, de pensar en los resultados como seres que han nacido de la mano de un creador, en este caso el artista; seres que existen en un espacio que se les ha otorgado y habitan dentro del mismo, actuando de la manera en la que se les ha configurado y están su completo dominio.

La obra de Michal Rovner, *Datazone*, con placas de Petri de vidrio incorpora segmentos de video que muestran minúsculos seres que parecen estar vivos, haciendo evocación directa a bacterias o insectos pero que se reconocen como formas de siluetas semi humanas.

Podría sugerirse que en la reducción de las imágenes a este nivel microscópico e irreconocible, Rovner disminuye las nociones de identidad humana individual. Sin embargo, deja huellas de la humanidad. Lo que hace que el espectador mire y luego deba mirar más profundamente. Rovner trabaja sobre el concepto base de la experiencia humana y aunque su obra tiene una carga gran carga socio- política, establece también una relación entre el arte y la ciencia.

Michal Rovner, *Datazone*, (2003)

6. SOBRE LOS MEDIOS

5.1 El videoarte

El videoarte es una técnica de producción artística que nace a partir de la aparición del video portátil, en la que se emplean para su realización y soluciones formales, elementos propios para la creación de video, tales como cámaras, videograbadoras, monitores, televisores, etc. Surge como representación del arte dentro de los medios de comunicación masiva, es flexible ante el uso de información, imágenes y audio y se concentra en el aspecto conceptual.

Desde que Wolf Vostell y Nam June Paik se presentaron en la escena del arte a comienzos de los años 60, incorporando nuevos formatos a la expresión estética y plástica, artistas de todo el mundo han aportado elementos, configuraciones y formas de uso alternativas de la tecnología y la electrónica a la creación artística.

Nam June Paik presenta al mundo obras que cuestionan de manera irónica el rol que ocupa la tecnología dentro de la vida cotidiana, resignificando los usos y conceptos de los nuevos artefactos conectándolos con el arte. Una de sus obras más representativas es *Buddha TV*, en la que propone una estatua de Buda en frente de un televisor y una video cámara que lo graba y reproduce el video en el televisor, proponiendo una confrontación entre la espiritualidad y la tecnología.

Nam June Paik, *Buddha TV*. (1974)

Es preciso pensar en el video arte desde su importancia significativa en el cambio de la historia de los medios audiovisuales, el cine y la televisión. Habiendo creado grandes obras que sobrepasaron los límites temporales, creando una ideología de creación inmediata que le insertó inmediatamente en el terreno del arte contemporáneo.

El videoarte se enriquece del constante avance de la tecnología y los aparatos electrónicos, alcanzando en nuestros días un nivel de complejidad muy alto, empleando altas definiciones, conectividad y sistemas de sensores, etc. Tiene la capacidad de congregar artistas de diferentes y tendencias integrando múltiples disciplinas.

El videoarte se convirtió en una técnica de uso predilecto para muchos artistas pues es permisivo ante las muy diferentes e innovadoras propuestas que surgen en el mundo del arte contemporáneo, admitiendo la experimentación y la renovación de las soluciones formales que pueden ser infinitas. La video artista Pipilotti Rist es muestra de ello, quien demuestra una gran versatilidad en el uso de los nuevos medios; sus trabajos se presentan formatos muy grandes o muy pequeños, explotan al máximo el color e incluyen al espectador de manera directa y contundente.

Pipilotti Rist, *Selbstlos im Lavabad (Selfless in the Bath of Lava)*, 1994.

Pipilotti Rist, *Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)*, (2008)

5.2 La Video Instalación

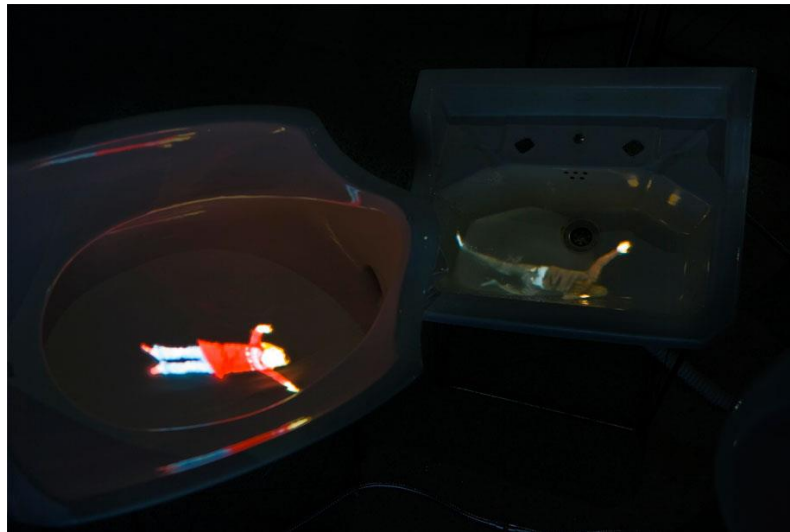
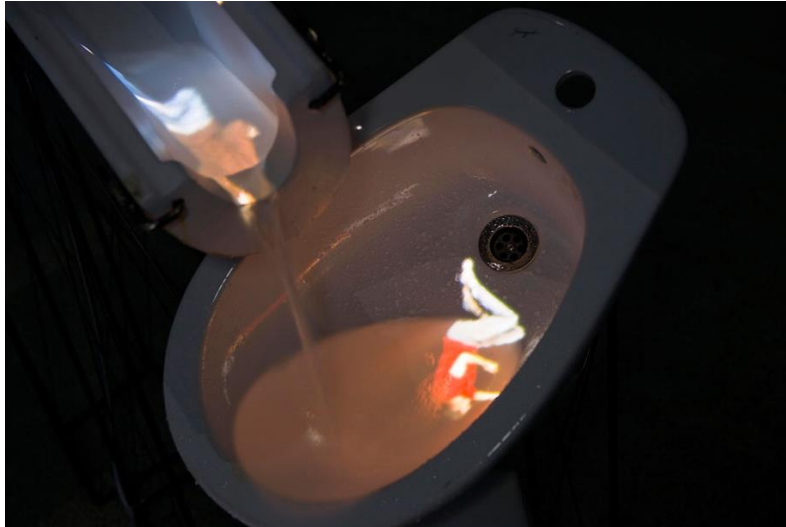
Extraer el video de la tradicional pantalla del televisor otorga al artista la posibilidad de asumir el soporte, la arquitectura y el espacio como parte de la conceptualización del video. Al pensar en el video como instalación se permite además el uso de multicanales y objetos, se establece una relación entre los elementos y el lugar.

Las video instalaciones de Gary Hill desestandarizan los preceptos que se tienen sobre el uso de los aparatos tecnológicos, creando interferencias que entrecortan y fragmentan la imagen. A través de la relación entre las imágenes, los artefactos electrónicos y la espacialidad, Hill hace relevante la participación intelectual y física del espectador, tal y como sucede en su obra *withershins*, en la que las personas deben atravesar el recorrido de un laberinto mientras los videos se reproducen.

Gary Hill, *withershins*. (1995)

En la obra de Daniel Canogar, se encuentra la presencia del cuerpo incorporada en el concepto del uso de la tecnología, los elementos tecnológicos y de reciclaje proponiendo una reflexión hacia el consumo y el desperdicio, empleando sombras que reducen el ser a una apariencia, que deja de ser el individuo y pasa a ser otro cuerpo que habita un espacio que él le asigna. Con Canogar se puede comprender la flexibilidad que la video instalación y los nuevos medios otorgan al artista permitiendo la integración a la obra de cualquier objeto, espacio o concepto. Así se puede observar en su obra *Caudal*, que es una instalación compuesta de sanitarios y lavamanos organizados por los que hace correr agua sobre la que proyecta personajes de figura humana nadando, jugando o luchando contra la corriente.

Daniel Canogar, *Cauda7*. (2011)

Para las nuevas generaciones la experiencia con el video es bastante amplia, la adquisición de video grabadoras está a un fácil alcance, crecimos registrando los acontecimientos importantes de la vida cotidiana. Dentro de mi formación académica como artista plástica sentí especial interés por el reconocimiento del video y los nuevos medios, el proceso de edición y la separación de la imagen video gráfica de las pantallas. Ha sido una exploración constante en el aprendizaje del uso técnico de los dispositivos, las calidades y formatos, los programas digitales y las soluciones formales y de montaje, las que me propiciaron aciertos y desaciertos y de los que he ido aprendiendo para producir más eficazmente.

El uso del video como medio para la creación de obras plásticas me permite la exploración de las actitudes, los comportamientos y la gestualidad a partir de la imagen en movimiento, empleando la videoinstalación como solución formal que utiliza el video como componente central, y que relaciona la imagen con otros objetos y materiales, independiza la imagen del monitor y la integra con el espacio, dando la posibilidad de crear vínculo entre el aspecto bidimensional de la imagen electrónica, lo tridimensional de la instalación objetual y el espectador.

La proyección sobre objetos como método de solución formal para presentar el video me interesa específicamente por la oportunidad de presentar las imágenes en tamaños poco convencionales, principalmente escalas pequeñas, con el fin de proponer situaciones imaginarias; proyectar por ejemplo, la imagen de una persona en miniatura que nada para no ahogarse sobre un vaso de leche hace que al verla aparezcan diferentes sensaciones como curiosidad o desconcierto. Los objetos que uso pueden ser propios del uso cotidiano o contruidos especialmente con las condiciones que los personajes en video requieran, la intención es resignificar las imágenes y darles un nuevo contexto, usando el objeto como 'espacio habitable'.

7. CONFINADOS

El arte se vincula con la sociedad a partir de la observación, el análisis y la construcción de diálogos relacionados con quienes la habitan. Así, nace una correlación en donde las identidades personales y colectivas, las cosmogonías, los planteamientos culturales y anecdóticos, el entorno y demás elementos sociales se mezclan influenciando las manifestaciones estéticas y artísticas; y el arte a su vez, proporciona la posibilidad de cuestionar y reconocer dichos aspectos otorgando sentido de sensibilidad ante los mismos.

Esta propuesta se trata de evidenciar, de observar, de mostrar y reproducir. Crear espacios, y lugares en donde se puedan llevar a cabo las acciones que serían reprochadas según las normas de la comunidad, en este caso son las normas con las que he crecido, las que han sido impuestas en mi entorno cercano las actitudes que represento son las que han sido señaladas o reprochadas dentro de la comunidad en la que yo habito. Ha sido un trabajo de observación en donde se comienzan a plantear situaciones exageradas e improbables a partir de ejemplos reales de la vida cotidiana. Es Inmiscuirse en aspectos íntimos de la vida personal hasta la exteriorización de actitudes simples o complejas provenientes de la gente común. Estos individuos parecen ser resultado de experimentos sociales, resultados fallidos de un entrenamiento que no dio resultado, están expuestos a la vista

pública, puestos allí precisamente para ser juzgados de una manera directa, para ser cuestionados y ante todo para ser vigilados.

Se ha propuesto la creación de seres miniatura con forma humana, que responden a ideas proporcionadas a partir de acciones y actividades propias de las personas del común. El uso de colores neutros, blancos y negros me permiten un tipo de limpieza, insinuación de ambiente clínicos o de laboratorio de experimentación. Llegar al blanco y negro y los altos contrastes me concede la facultad de negar la identidad del personaje, haciéndolo pertenecer a un colectivo en donde representa o podría ser cualquiera sin negar completamente su presencia. Todos los seres vivos comparten una doble propiedad, la de ser únicos en el mundo y al mismo tiempo estar acompañados por otros similares. Los personajes ya no son caracteres, pierden su individualidad y se presentan pertenecientes a un conjunto. El formato pequeño desde la distancia dificulta determinar el contexto y el sujeto. La imagen mínima simplifica la forma a una forma básica, buscando la esencia, las formas mínimas otorgan la oportunidad de suponer.

Me ha interesado siempre observar y pensar en las actitudes humanas que son consecuencia de algo. La idea del 'ser natural' y el cuestionamiento acerca de cómo sería la persona de no deber responder a las exigencias sociales.

¿Desde dónde viene esta idea de ser todos iguales? Quién otorga el derecho de catalogar a otro como inadecuado o desadaptado. Todo responde a una idea de poder. Desde la casa, en los inicios de la vida hay que obedecer a los padres, luego en la escuela está el cargo del mando en una posición 'superior'. En el orden en el que se establece la sociedad también es así; se forman personas que responden a

Los mismos cánones y parámetros ya establecidos esperando que se mantengan así y sean funcionales y eficientes para la convivencia de la comunidad.

Considero que existe una suerte de miedo en los entes que ejercen el poder, desde la casa, el miedo podría estar presente en los padres, temor a que su hijo 'se les salga de las manos', a perder el mando, a perder el poder. El miedo con encontrarse individuos libre pensantes que puedan derrocar a sus líderes.

A partir de la experiencia personal, con situaciones familiares específicas he podido vivenciar el estigma hacia rasgos del comportamiento que rayan con lo normal que han sido mínimos y en absoluto afectan a alguien, lo que me permitió pensar en qué sucede con quienes en realidad afectan la cotidianidad del común, si la respuesta de rechazo ante actitudes mínimas son ya evidentes, qué cosa experimentan quienes en verdad desafían las normas, cuáles son las repercusiones. La forma en la que son tratados, ya sea como personas de cuidado o como bobos que no pueden asumir ningún tipo de responsabilidad.

En el momento en el que algún individuo decide consciente o inconscientemente dejar de seguir las normas que se le han impuesto, pasa a ser un elemento peligroso que puede alterar el orden. Se les limita el uso de objetos con los que pudieran hacerse daño y reciben un trato "especial" que no siempre es del todo agradable. Dependiendo del grado de 'rebeldía' ante las normas ha de ser el cuidado que se les deba tener a estos personajes. Desde los que deban ser solamente vigilados hasta los que amenazan con dañar partes del sistema o simplemente sean una carga y molestia para la sociedad en la que habitan y deban ser encerrados. Presento aquí a mis confinados.

6.1 Incubación

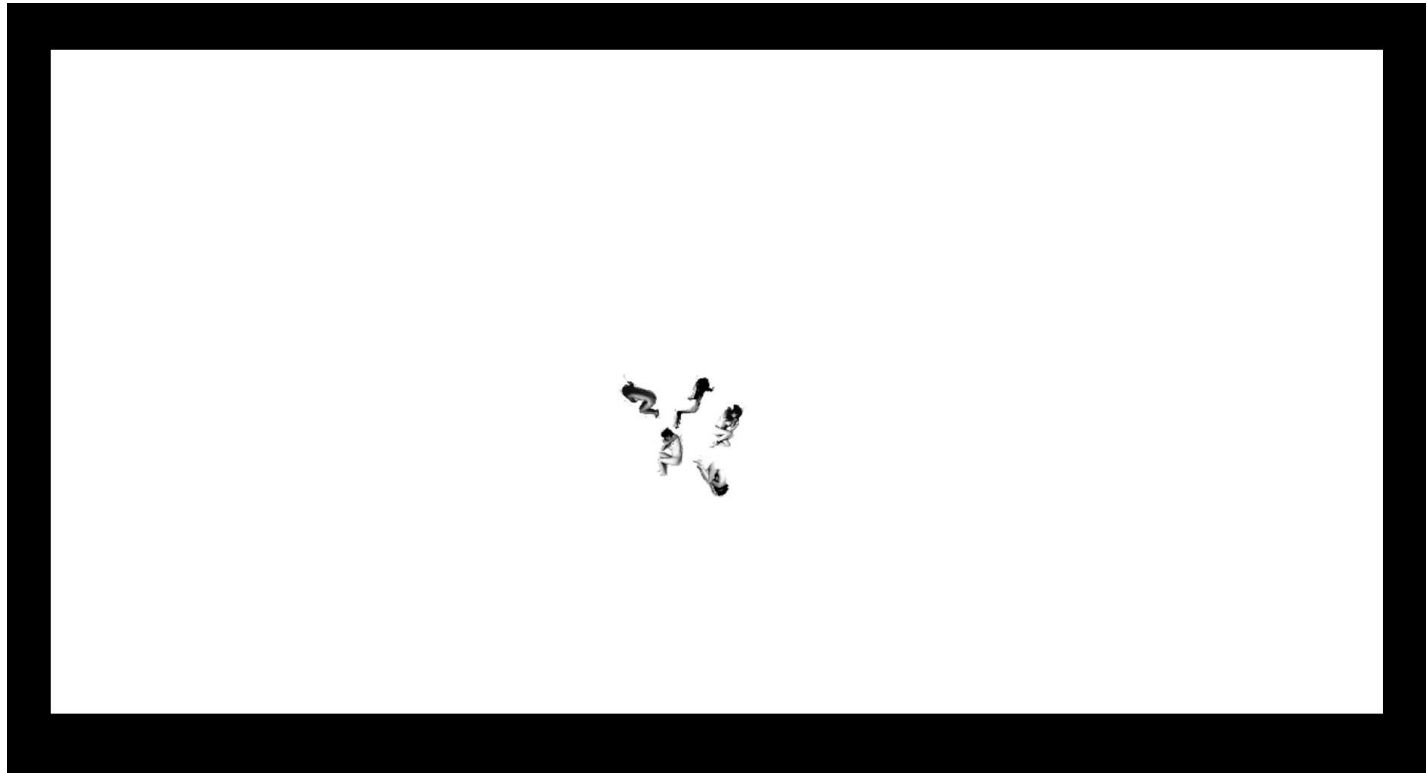
La transición que toda criatura experimenta al pasar de una etapa temprana y juvenil a su madurez completa implica gran cantidad de cambios drásticos tanto físicos como del comportamiento. Las larvas son la fase temprana de animales que experimentan la metamorfosis, ellas se diferencian significativamente de sus versiones adultas y completamente desarrolladas. La larva de un insecto puede diferir completamente en aspecto, fisiología y conducta de su versión adulta, por ejemplo, la larva de la mosca es acuática pero en su madurez es aérea.

Este periodo en esencia consiste en la preservación de los seres en sus condiciones inmaduras. Las incubadoras son máquinas usadas para mantener en condiciones físicas estables a los niños nacidos antes de tiempo o con dificultades de salud. Propongo la imagen a través del video de un conjunto de personajes miniatura con forma humana, encerrados en un espacio en común, que ejecutan movimientos semejantes a los de las larvas o gusanos, puestos a existir en un ambiente artificial compuesto por una corteza de árbol que se asume como una suerte de incubadora. El periodo de incubación ejerce la labor de madurar y preservar al individuo hasta que sea capaz de defenderse y ser productivo dentro de su hábitat o comunidad.

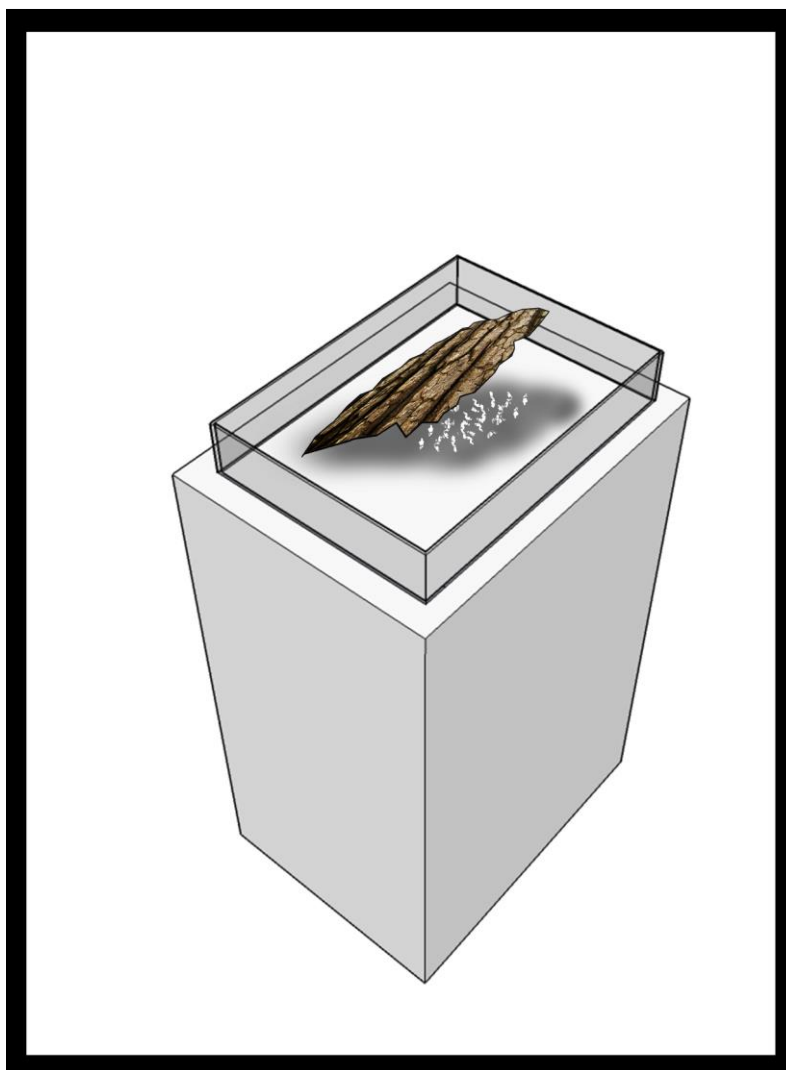
Se define también este periodo como la etapa en la que maduran dentro de los organismos vivos los gérmenes, virus o agentes infecciosos, por lo cual se puede dejar abierta la posibilidad de que estos individuos en fase larvaria se conviertan en individuos buenos o malos. Se mantienen vivos esperando el factor que condicione su forma final.

Los Incubados.

Número de Individuos: 5
Estado: En etapa larvaria

Incubación. Frame.

Incubación. Boceto

6.2 Los Custodiados

Al vigilar se controlan las características de los individuos, de tal manera que se puedan predecir. La arquitectura en la antigüedad a través de las plazas y parques se enfocó en posibilitar que las comunidades presenciaran los acontecimientos importantes, tales como asambleas o juicios, siendo importante el que todos vieran al individuo; la arquitectura moderna enfatizó la idea de que uno pueda verlos a todos, procurando que un individuo pueda observar a un mayor número de personas específicamente para vigilarlas. El panóptico es un modelo de arquitectura de prisiones cuyo objetivo es permitir al guardián, observar a todos los prisioneros recluidos en celdas alrededor de la torre sin que estos adviertan que están siendo vigilados, de esta manera los detenidos no saben cuándo están siendo vigilados y cuando no. Esta es una estrategia del estado y los mandos de poder que significa pasar del castigo al método preventivo.

Este método de vigilancia otorga un sentimiento de omnisciencia, el tener la posibilidad de verlo y conocer todo lo que ocurre desde la seguridad de estar oculto y la distancia. Por un lado sirve para conocer ampliamente a quienes se observa, entendiendo sus rutinas y llegando a predecir sus acciones; por otro lado, se rompe todo límite de privacidad.

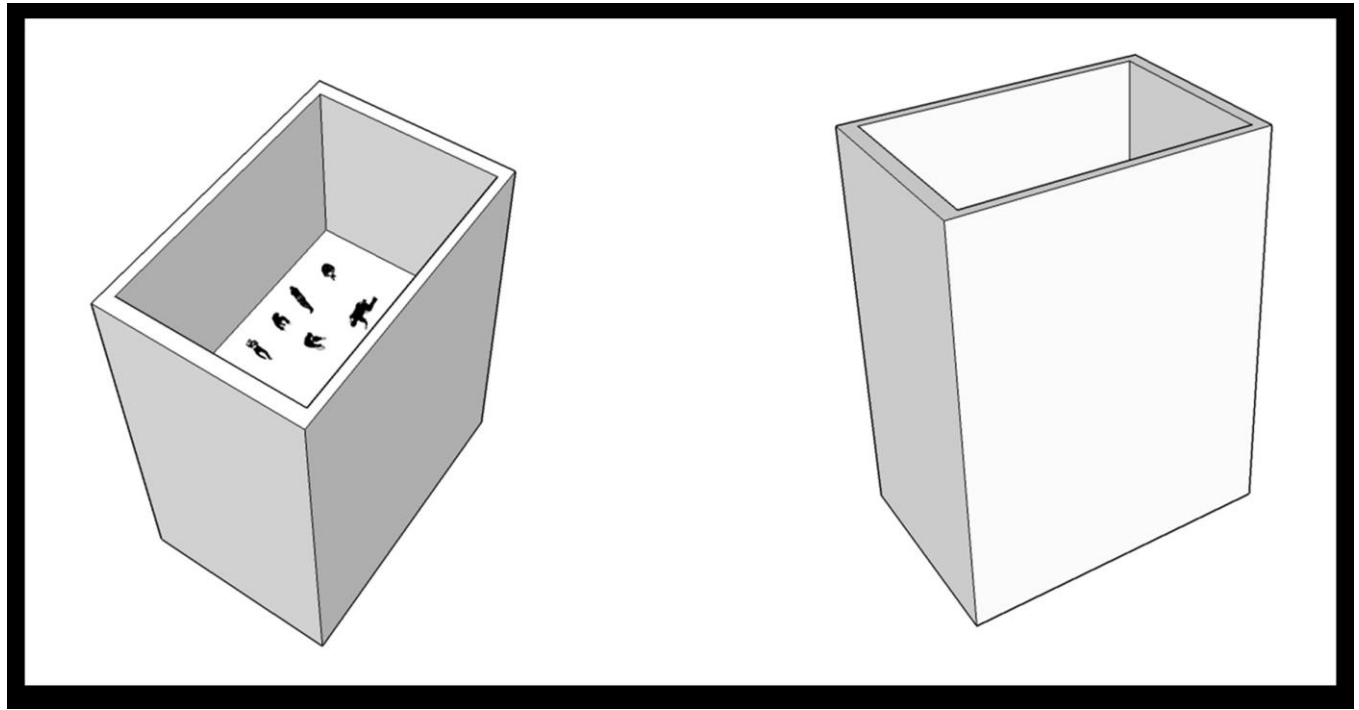
Los custodiados son un conjunto de personajes propuestos a través del video encerrados en un espacio en común, que habitan y comparten, quienes adoptan diferentes actitudes frente al encierro; saltan, corren, pelean, se desesperan, etc. y las ejecutan repetitivamente volviéndolas una pulsión, permitiendo a quien vigile terminar por conocer totalmente la situación.

Los Custodiados.

Número de Individuos: 28
Estado: Bajo Vigilancia

Los custodiados. Frames

Los custodiados. Boceto.

7.3 Los Insubordinados

“Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado.”

Foucault. M. *Vigilar y castigar*. (1975)

La función de la disciplina es hacer del cuerpo un ser manipulable que obedece casi como si fuera una máquina, creando una correlación entre el cuerpo y el gesto para obtener eficacia.

Los métodos disciplinarios aplicados a quienes son reclutados por cualquier tipo de entidad van directamente enfocados en economizar tiempo. Distribuirlo de tal manera que se debe llegar a las metas especificadas, repetir los deberes hasta que sean absolutamente dominados, crear sesiones esquemáticas, específicamente enfocarse en las repeticiones como método para alcanzar la efectividad. Al efectuar la misma acción constantemente, la misma acción que los demás individuos también efectúan constantemente se va homogeneizando el colectivo, se pierden las identidades.

Esta propuesta es un conjunto de personajes que salen de un recinto marchando en una fila organizada directamente hacia el vacío en una repetición infinita.

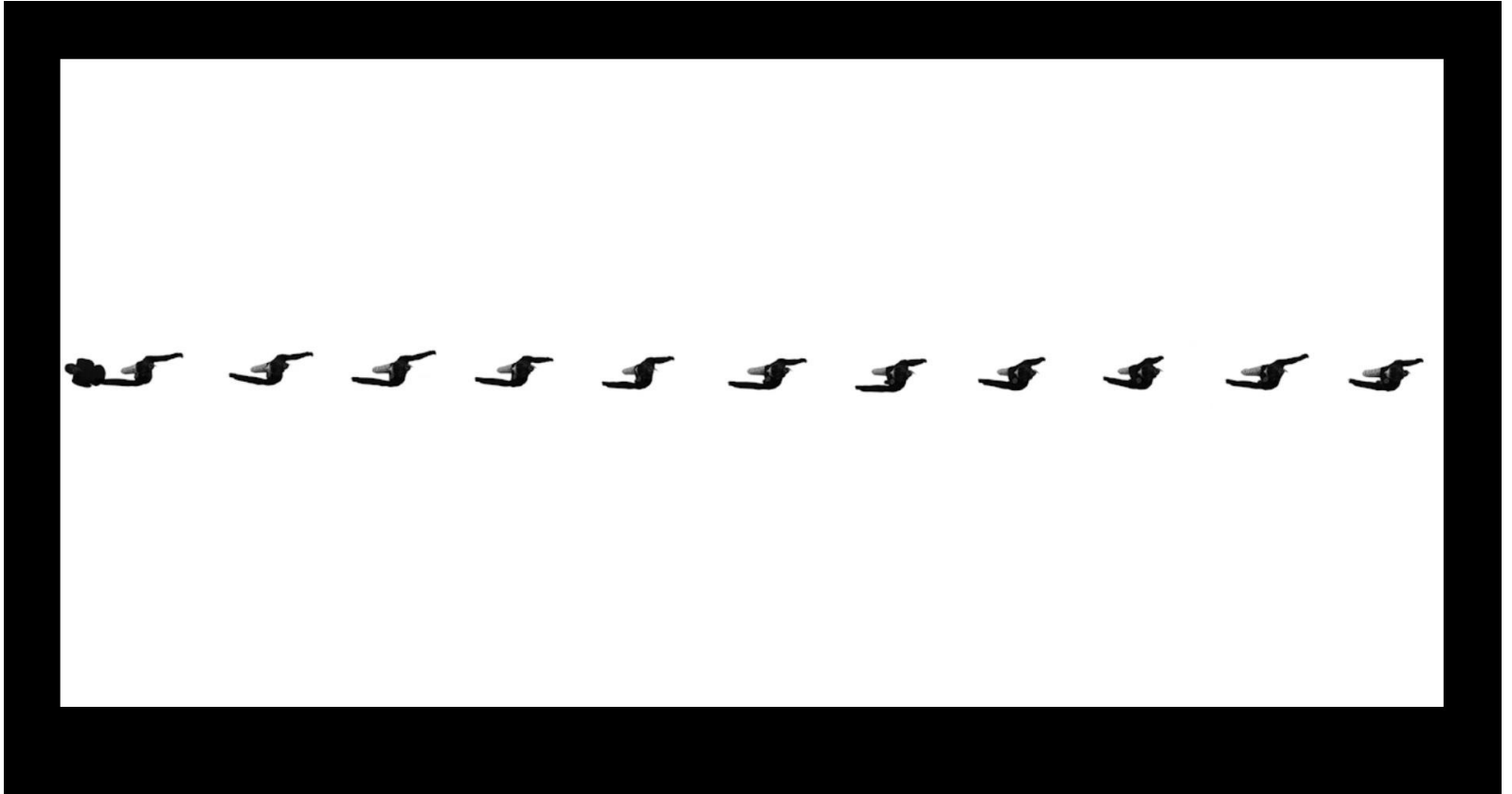

Los Insubordinados.

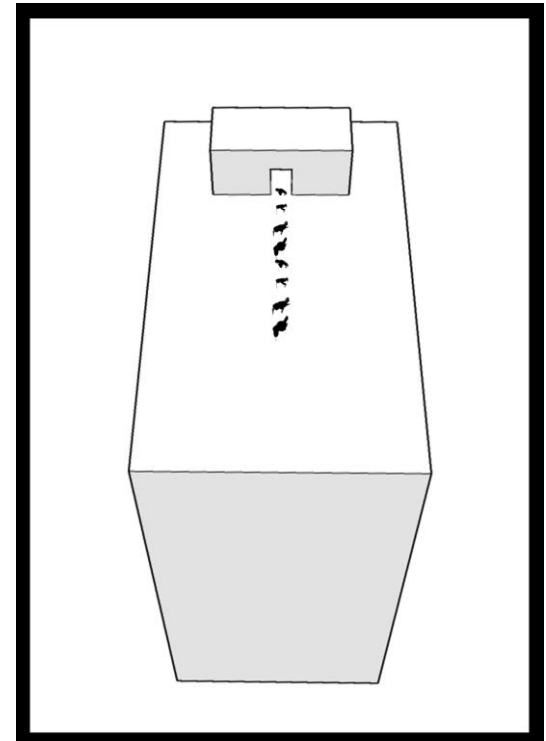
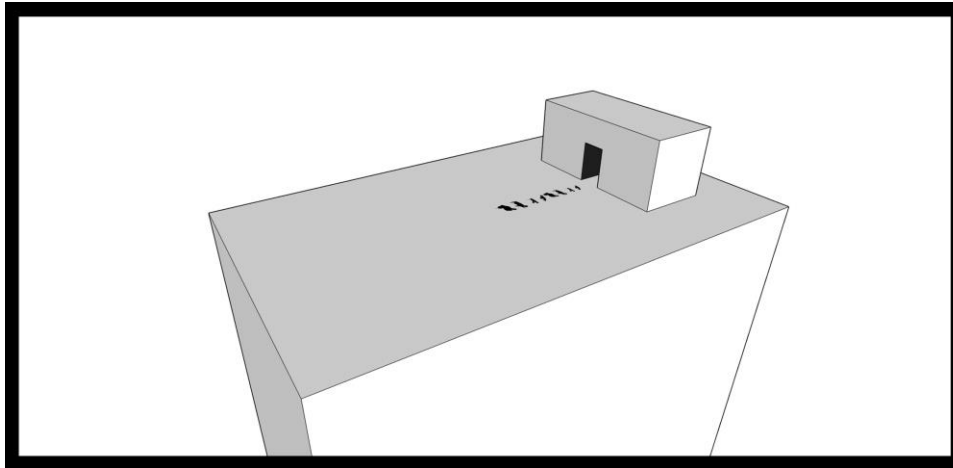
Número de Individuos: Inconcluso

Estado: Alteraciones en el orden

Los Insubordinados. Frame

Los Insubordinados. Boceto.

6.4 Los Desorientados

El Laberinto

*No habrá nunca una puerta. Estás adentro
y el alcázar abarca el universo
y no tiene ni anverso ni reverso
ni externo muro ni secreto centro.*

*No esperes que el rigor de tu camino
que tercamente se bifurca en otro,
que tercamente se bifurca en otro,
tendrá fin. Es de hierro tu destino*

*como tu juez. No aguardes la embestida
del toro que es un hombre y cuya extraña
forma plural da horror a la maraña*

*de interminable piedra entretejida.
No existe. Nada esperes. Ni siquiera
en el negro crepúsculo la fiera.*

Borges. J.L. Elogio de la sombra. (1969)

El laberinto es un lugar formado por calles e intersecciones, con un complejo diseño intencional que tiene como propósito desorientar a quien se adentre en él.

A lo largo de la historia y a través de muchas culturas, los laberintos tienen diferentes connotaciones y simbolismos, que van desde aspectos religiosos y espirituales hasta experimentales y científicos.

Se podría pensar en el laberinto como un complejo espacio de desafío al pensamiento, en el que depende absolutamente de la habilidad personal para lograr salir de él. En la modernidad, se ha planteado que el laberinto es un espacio en el que se exploran las habilidades del hombre para alcanzar su propio destino. Pero, ¿qué pasaría si es un engaño y en realidad el laberinto no tiene salida?

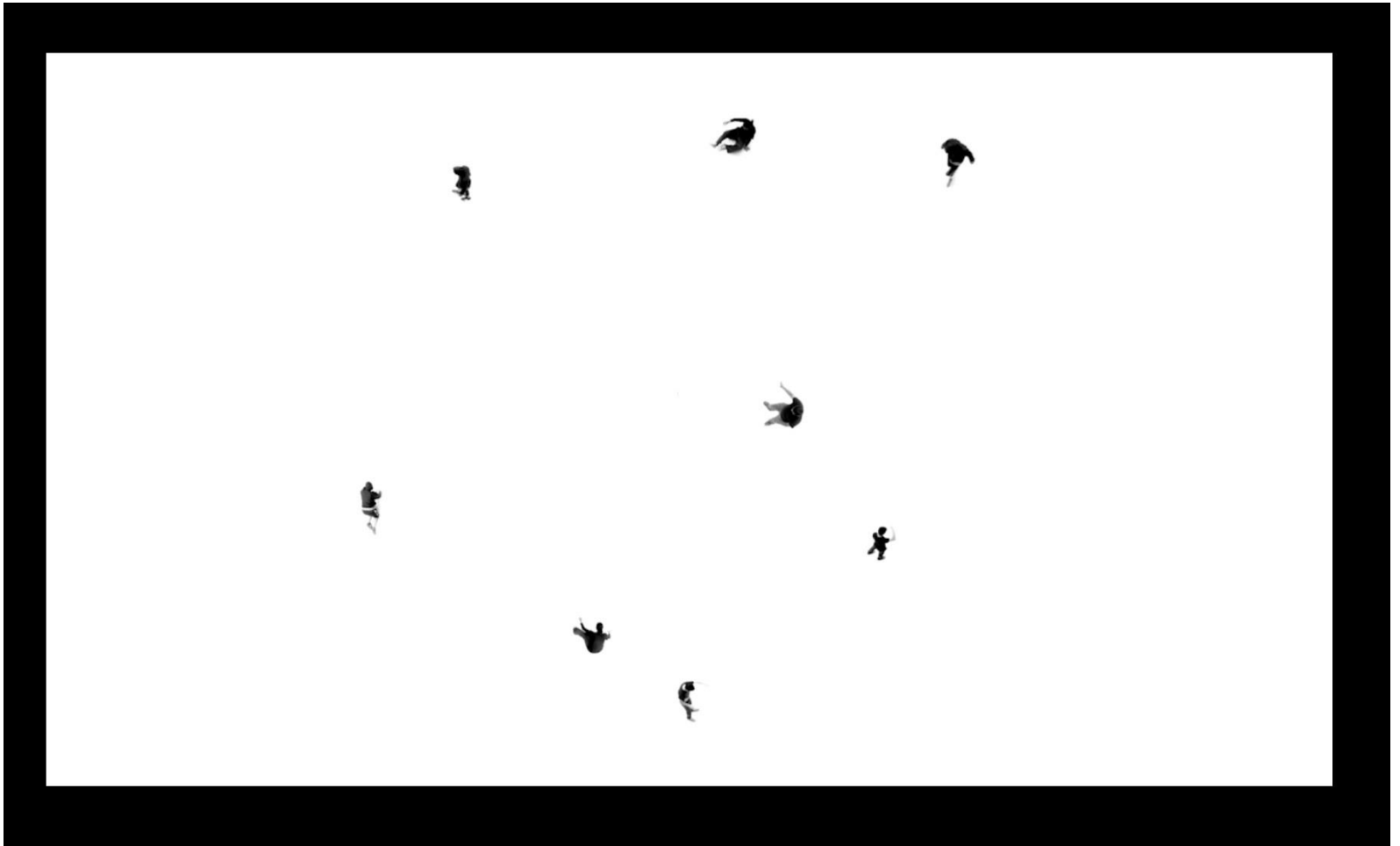
Los personajes de esta obra habitan a partir del video dentro del laberinto, algunos intentando salir y otros habituándose al hecho de deber permanecer dentro de él. No está hecho para ser solucionado sino para ser habitado. El laberinto aparece como analogía a un estado mental, social o anímico que represente una situación sin salida.

Otra consideración que debe tenerse en cuenta es la idea de laberinto como espacio de experimentación, así como se estimula a las ratas en los laboratorios a resolver el camino de salida del laberinto a cambio de comida, se asume que el personaje está estimulado por la intención de liberarse, intención que se desvanece por la fuerza del desgaste y hábito.

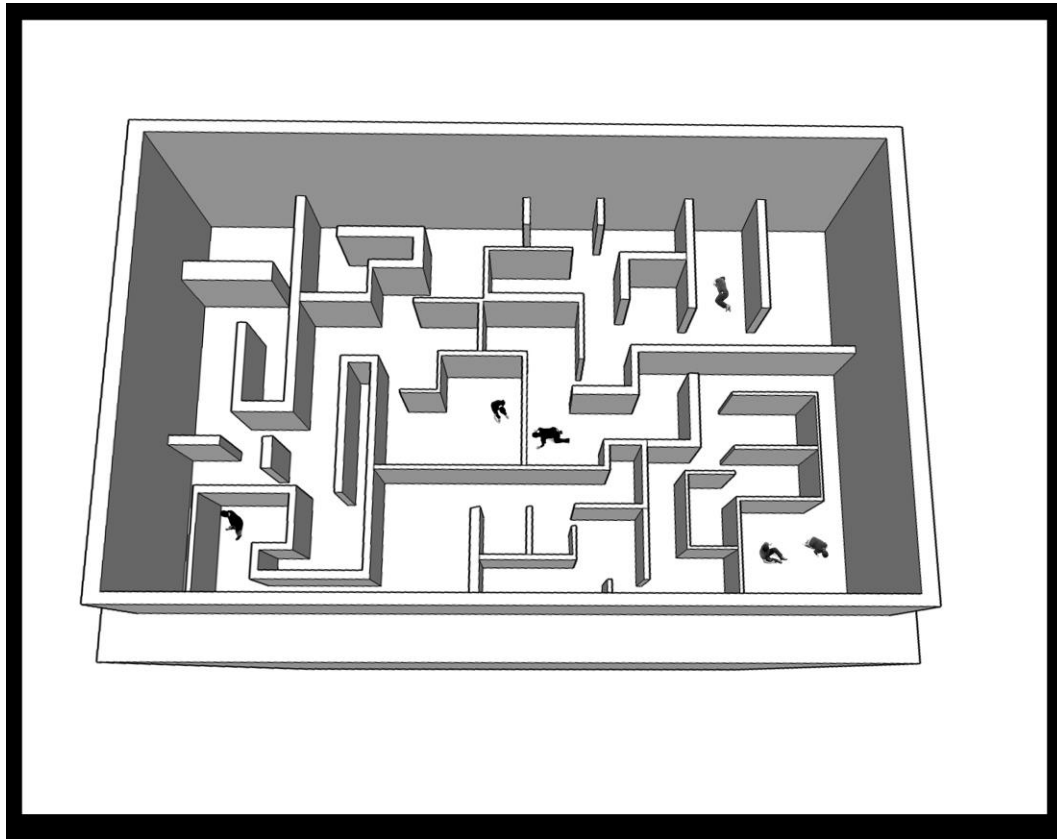
Los Desorientados.

Número de Individuos: 8

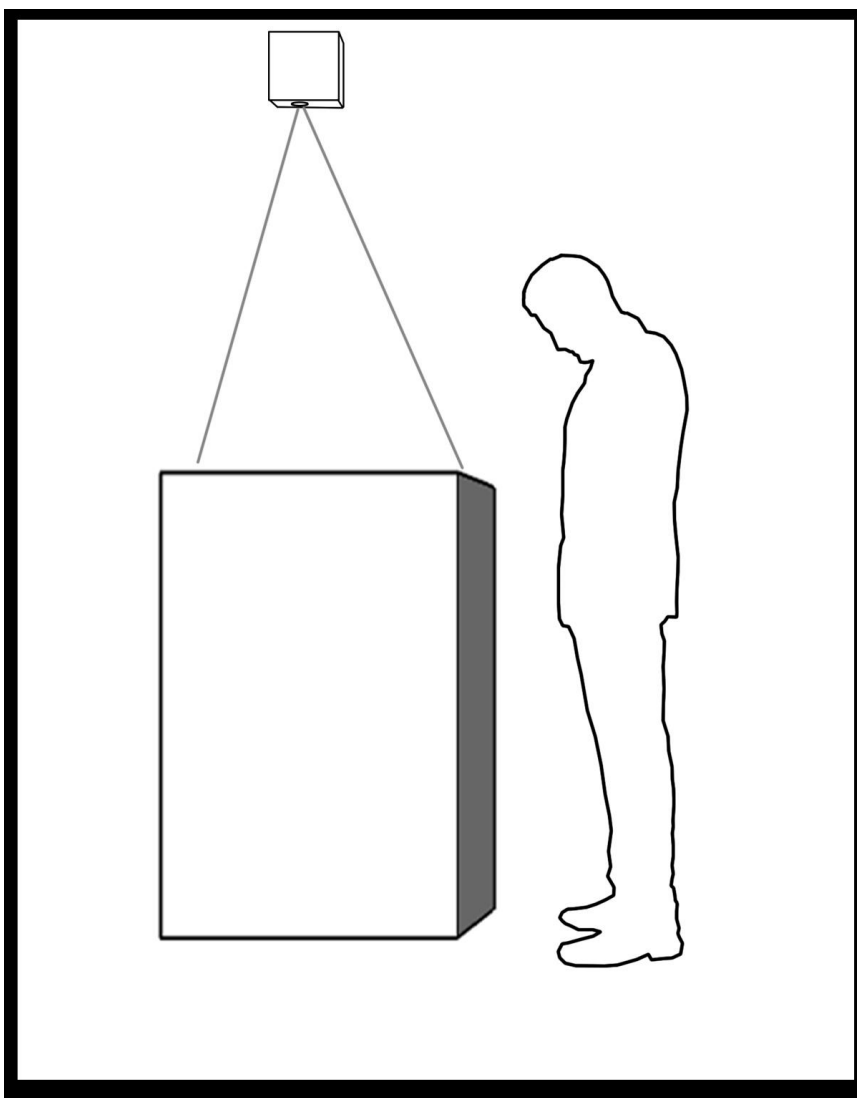
Estado: En etapa de prueba

Los desorientados. Boceto

Los desorientados. Boceto.

Los desorientados. Plano de montaje.

7.4 Los Culpables

“I. – Llamase URBANIDAD el conjunto de reglas que tenemos que observar para comunicar dignidad, decoro y elegancia a nuestras acciones y palabras, y para manifestar a los demás la benevolencia, atención y respeto que le son debidos.”

Carreño. M. A. *Manual de urbanidad y buenas maneras.* (1853)

La vida en comunidad exige que nos comportemos de ciertas maneras. Algunas personas son más rígidas que otras en la exigencia de las buenas conductas, sin embargo existen comportamientos que aunque parezcan insignificantes son duramente reprochados a la hora de manifestarse en la vida pública; escupir a la vista de otro, limpiarse la nariz con la manga de la camisa, vestirse de manera exagerada o muy diferente son cosas que atraen miradas y malos juicios. La conciencia social tiende a interpretar que si una persona no sigue las buenas conductas básicas puede representar problemas más severos y hasta delictivos dentro de la sociedad.

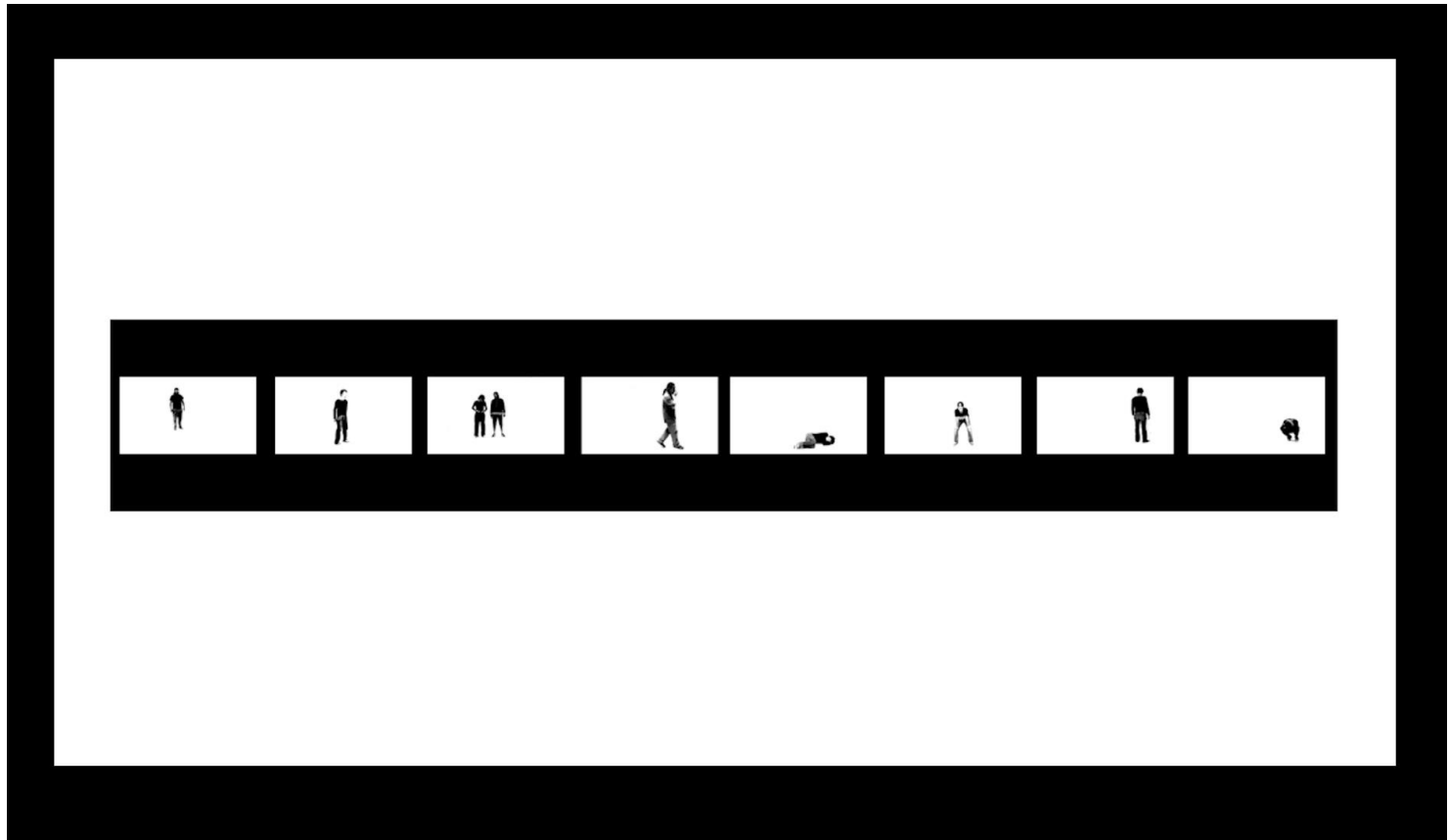
Propongo diferentes individuos que personifican estas actitudes molestas y que nos encontramos en el diario vivir, aprisionados con máxima seguridad por actuar o verse de manera inapropiada en sociedad.

Los Culpables.

Número de Individuos: 8
Estado: Aislados.

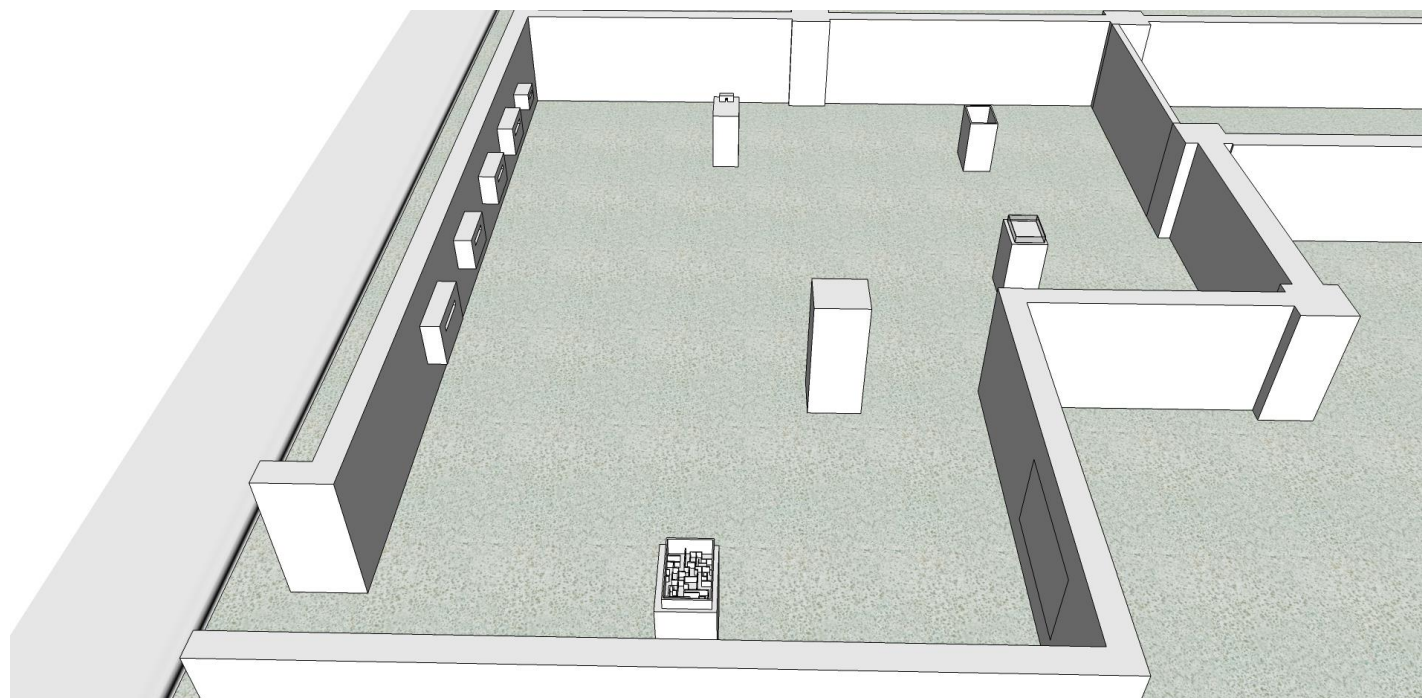

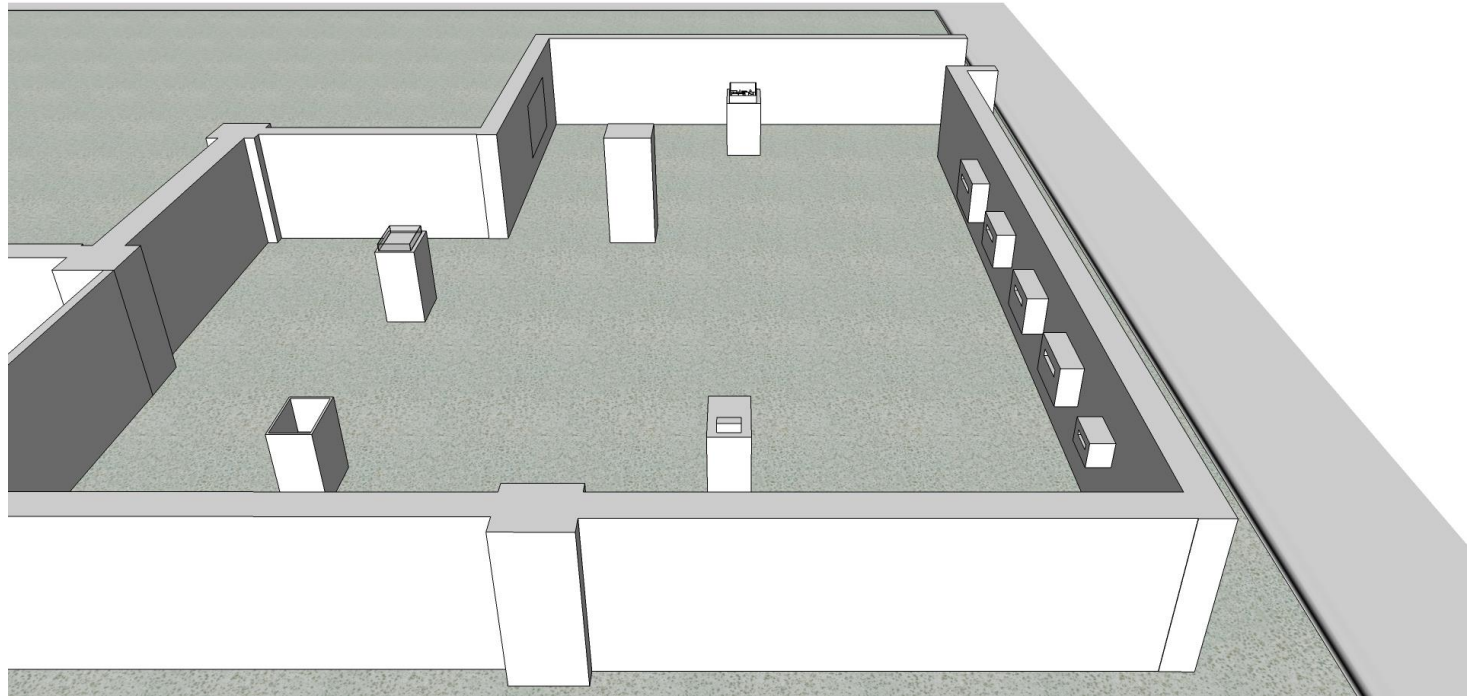

Los culpables. Frame.

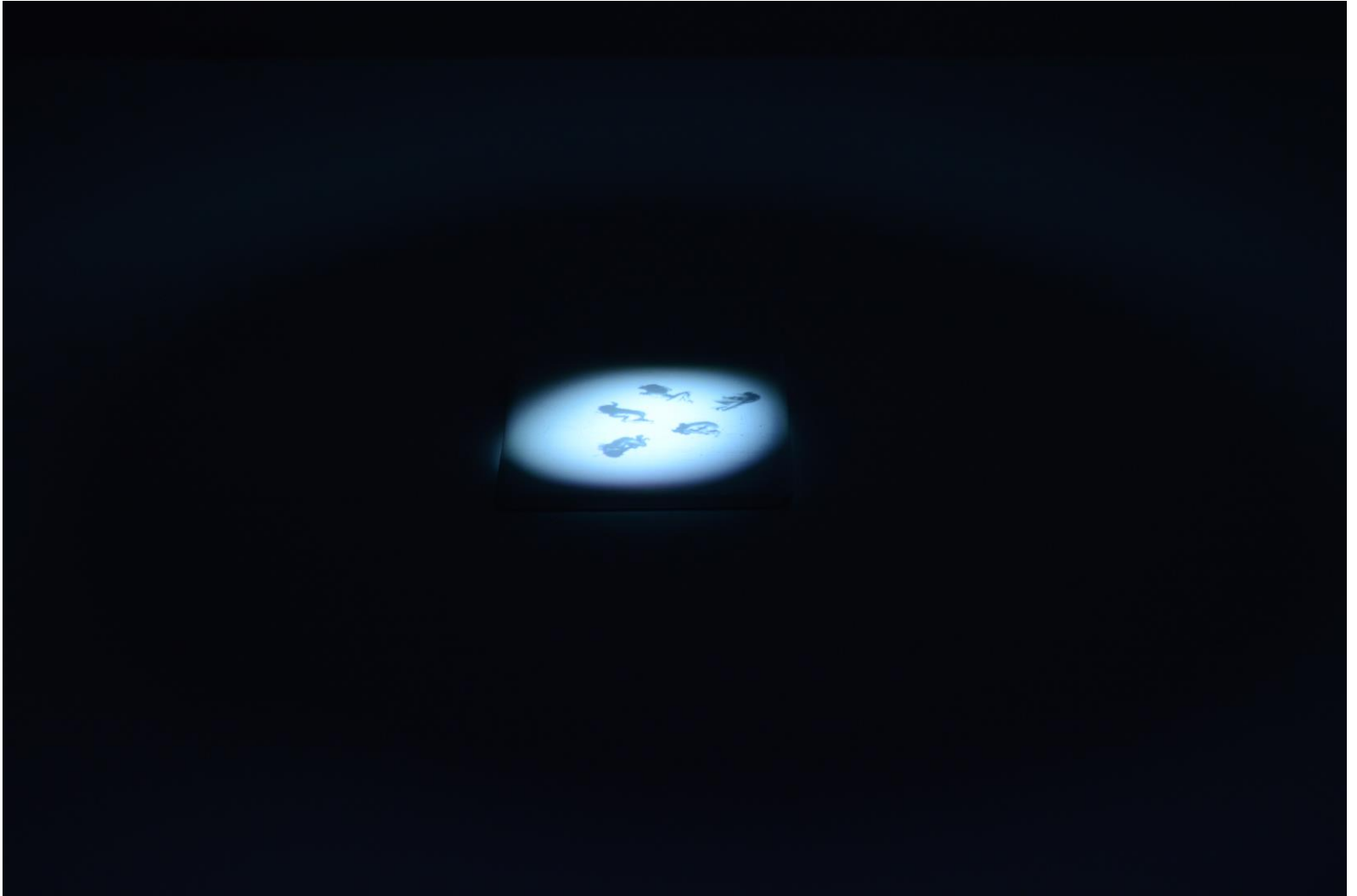
Plano de montaje

sala de exposiciones - Facultad de Artes. Universidad del Cauca.

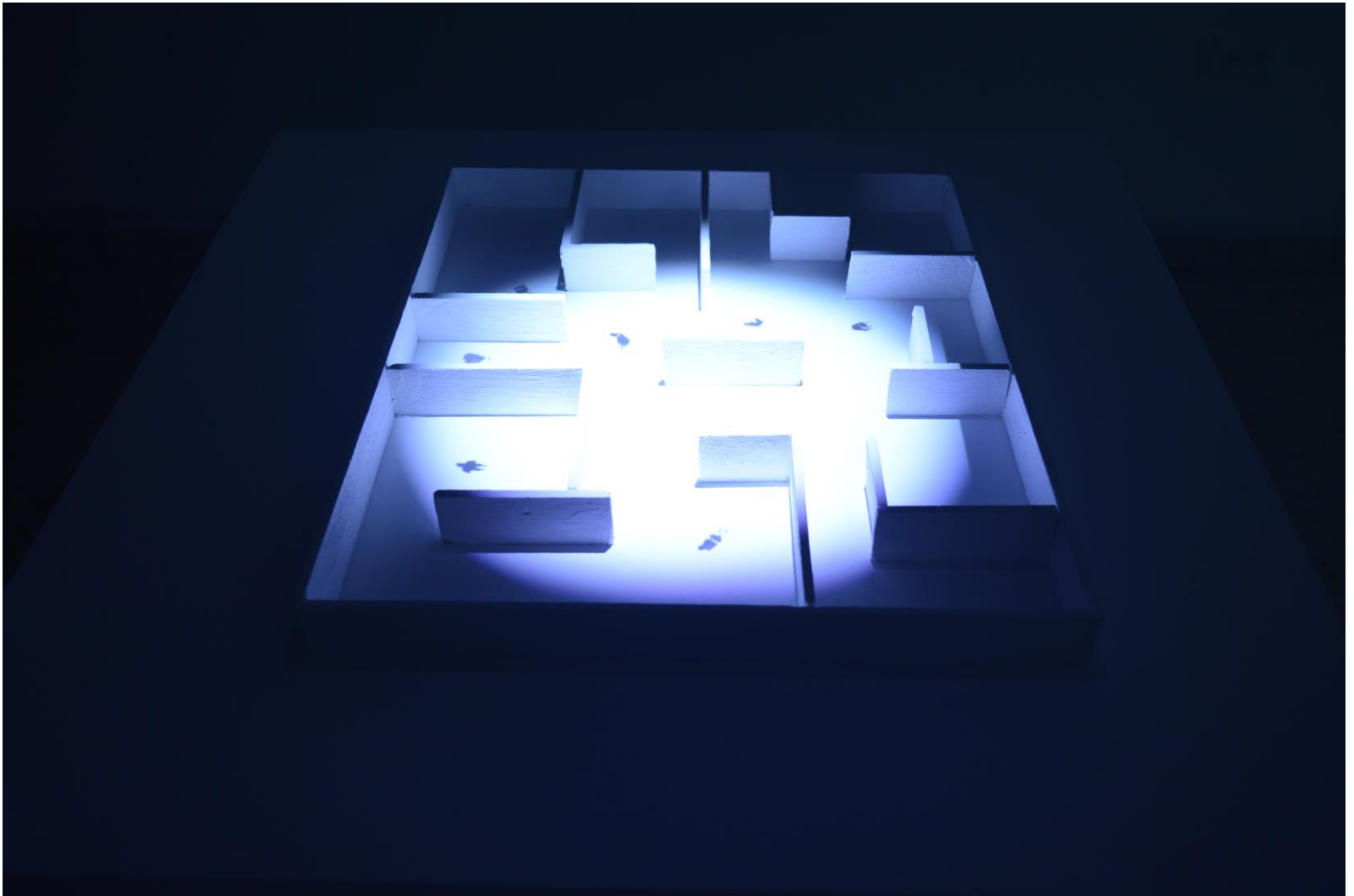

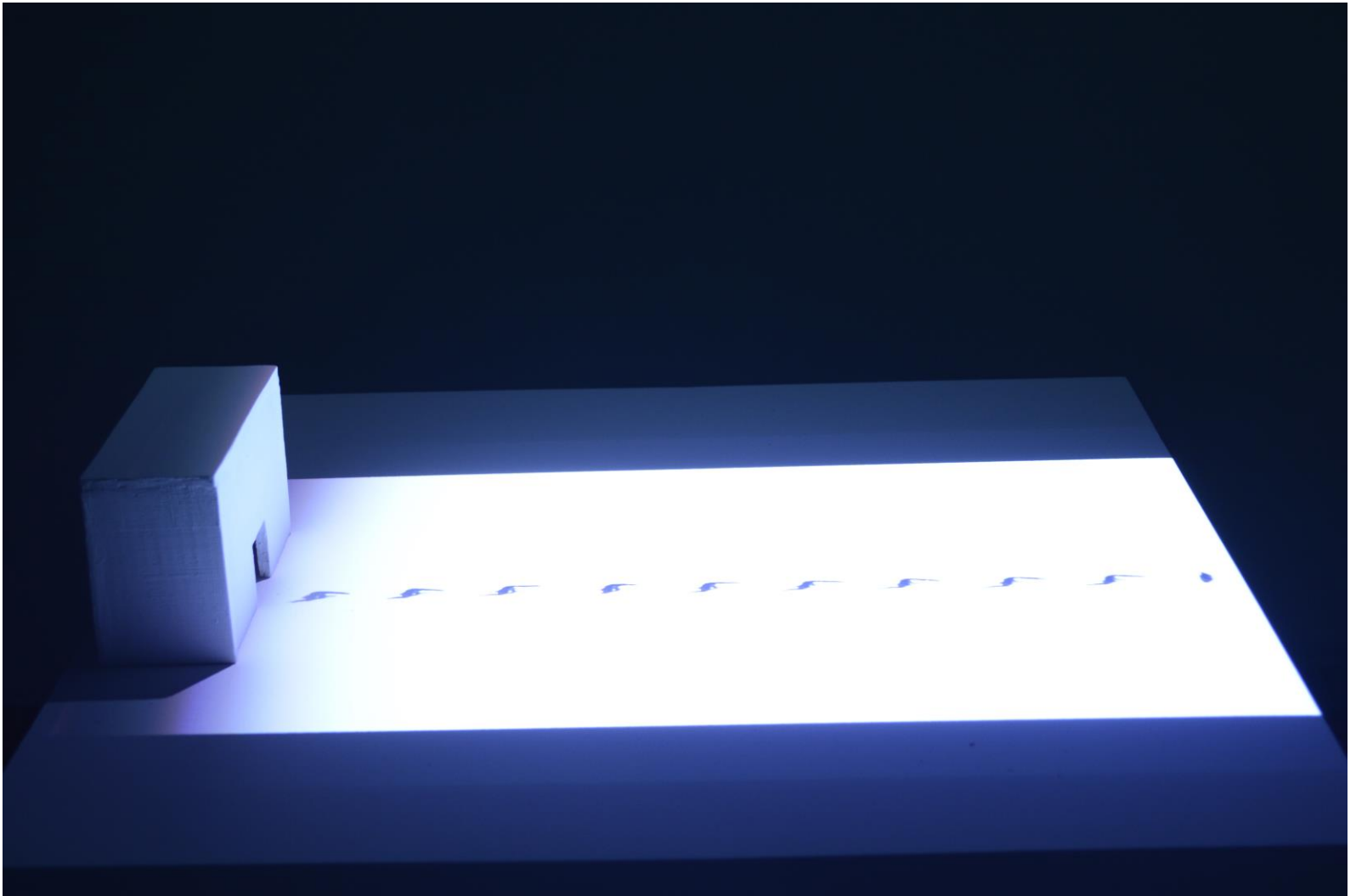
REGISTRO FOTOGRAFICO

Los Incubados

Los Desorientados

Los Insubordinados

Los Custodiados

CONFINADOS

Alexandra Chaves Lombardi

[...] Quizá nos dan hoy vergüenza nuestros padenas.
El siglo XIX se sentía orgulloso de los edificios que
construía en los límites. A veces en el corazón de las
ciudades. Le encantaba esta nueva tecnología que
reemplazaba los patibulos. Se maravillaba de encontrar
ya los cuerpos y de saber corregir en adelante las
almas. Aquellos muros, aquellas celdas, aquellas
celdas figuraban una verdadera escuela de disciplina
social. A los que robaban se les encarcelaba, a los que
se los encarcelaba, a los que mataban también...]

Montaje

Bibliografía

ALLAN POE, E. (1842.). *Eleonora*.

ARTE, H. D. (s.f.). *Historia del videoarte en Colombia*. Recuperado el 2014, de <http://bitio.net/vac/contenido/historia/index.html>

BORGES, J. L. (1969). *El elogio de las sombras*. Buenos Aires: Ediciones Nepeus.

CARREÑO, M. (1853). *Manual de urbanidad y buenas maneras*. Caracas: Panamericana.

FERNÁNDEZ, F. (s.f.). *Arte y Sociedad*. Recuperado el 2014, de http://www.islabahia.com/arenayca1/2008/147_marzo/colaboraciones147.asp

FOUCAULT, M. (1967). *La historia de la locura en la época clásica I*. Fondo de Cultura Económica D. R.

FOUCAULT, M. (1975). *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. México: Siglo XXI editores.

FOUCAULT, M. (2007). *Los anormales*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica de argentina. S.A.

FOUCAULT, M. (s.f.). *El sujeto y el poder*. Recuperado el 2015, de Escuela de filosofía Universidad de ARCIS: www.philosophia.cl/

Giannetti, C. (2002). *Estética Digital*. Barcelona: ACC L'Angelot.

GIANNETTI, C. (2002). *Estética Digital*. Barcelona: ACCL' Angelot.

HICKMAN, C. P. (2006). *Principios integrales de zoología*. Madrid : 13.ª edición. McGraw-Hill-Interamericana.

- MARTIN, S. G. (s.f.). *Videoarte*. TASCHEN.
- OCAMPO, G. (s.f.). *De la monstruosidad a la alteridad en la obra de Diane Arbus*.
- PÉREZ DE ARMIÑO, K. (s.f.). *Diccionario de Acción Comunitaria y Cooperación de Desarrollo*. Recuperado el 2014, de <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96>
- PÉREZ, J. (1991). *El arte del video. Introducción a la historia del video univerversal*. Barcelona: RTTV & Ediciones el Serbal.
- QUIROZ TREJO, J. O. (2009). *Arte, sociedad y sociología*.
- RIVERA, R. (s.f.). *Conducta Anormal y Salud Mental*. Recuperado el 2014, de <http://www.monografias.com/trabajos62/conducta-anormal-salud-mental/conducta-anormal-salud-mental2.shtml#ixzz3PoAt0VLW>
- SEVILLA, C. É. (s.f.). Principios éticos que deben regir la experimentación con sujetos., (pág. 1:4). Sevilla.

Anexo

- CD cc: Documento .pdf, registro en video.