

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	4
INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO 1. EXPECTATIVAS DEL AMOR: MUJER Y FAMILIA	
1.1. Representaciones del amor en la historia: La mujer, el arte y el amor	7
1.2. La mujer frente a los estándares familiares del amor.....	14
1.3. Una mirada personal del amor en mis diferentes etapas de vida.....	17
CAPÍTULO 2. EL AMOR EN EL VIDEO-ARTE	
2.1.Referentes artísticos.....	21
2.2 Pipilotti Rist.....	21
2.3 Peter Fischli & David Weiss.....	24
2.4 Peter Campus.....	26
2.5Bruce Nauma.....	29
2.6 Krzycstof Wodiczko.....	32
CAPÍTULO 3. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	
3.1 Pre-Producción.....	35
3.1.1 Estableciendo la idea central.....	35
3.1.2 Proceso de creación.....	36
3.1.3 Storyboard.....	36
3.2 Producción.....	39
3.2.1 Materiales.....	39
3.2.2 Grabación de cada escena.....	39
3.2.2.1 Globo rojo.....	40
3.2.2.2 Bolita de hilo rojo.....	41
3.2.2.3 Pies en la orilla del mar.....	41
3.2.2.4 Un ojo húmedo.....	42
3.2.2.5 Rostro femenino vendado.....	43

CONCLUSIONES.....	44
BIBLIOGRAFÍAS.....	46
PORTADA.....	47
HOJA DE AUTORIZACIÓN.....	48

Presentación

Este proyecto tiene como propósito construir un criterio personal del amor desde la perspectiva femenina, también pretende cuestionar los estereotipos que la encadenan como fuente principal del sentimiento, a través de la realización de una pieza audiovisual, hecha a partir del análisis de algunas obras de la historia de las bellas artes, tanto las antiguas como la considerada más reciente de todas, el cine o el videoarte.

La idea central era dar rienda suelta a la creatividad, conjugando todo el aprendizaje adquirido durante los cuatro años y medio de la carrera, al mismo tiempo de poder plasmar en una serie de cortos, parte de mis vivencias y sistema de creencias.

Estoy convencida que, al margen de las técnicas estéticas que tuve la oportunidad de poner en práctica, este trabajo me sirvió como un vehículo de expresión y conocer de primera mano el proceso de producción audiovisual, a manera de un primer paso para poder especializarme, más adelante, en el videoarte.

Introducción

El amor ha sido, y es, uno de los temas preferidos por los artistas de todos los tiempos. Este sentimiento, por definición humano, ha estado presente en cuantiosas obras artísticas. Ha servido y continúa siendo una fuente inagotable de inspiración para los creadores. Ellos, a través de los siglos, han recurrido a la pluma y a los relatos en los que aparece el amor como tema fundamental o detonante de la trama. Pero también lo han hecho a través de pinturas, de esculturas, de sinfonías, de piezas de danza, así también a través del diseño de edificios y la realización de películas.

Lo que inició como un proyecto sobre el amor romántico y el arte, a medida que avanzaba me di cuenta la influencia del amor femenino y su papel en la sociedad en comparación con el del hombre. El amor no es igual para hombres y mujeres, o al menos, no lo viven de la misma manera. ¿Crees que ellas son más románticas y detallistas y él, en cambio, es más directo y simple? Es bastante común.

Los hombres necesitan distanciarse para volver a recuperar su autonomía. La mujer entiende este distanciamiento como un rechazo. La clave está en entender su necesidad de distancia y no tomarla como una amenaza. Cuando una mujer tiene un problema, la mejor medicina es salir con sus amigas y hablar, hablar y hablar... Después de un rato de conversación, el problema es menos problema y la mujer se siente mejor. Un hombre, en cambio, actúa diferente. "El hombre se mete en su cueva" así lo explica el famoso libro de John Gray, *"Los hombres son de marte, las mujeres son de venus"*

A partir de lo anterior se genera la siguiente pregunta: ¿Cómo el amor en sus diversas formas se han ido nutriendo para imaginar, recrear y dar sentido a las obras de arte? ¿Cómo surgen estas bellas expresiones? pero sobre todo ¿Qué papel tiene designado la mujer al respecto? De manera muy sucinta, este trabajo de titulación busca explorar, mediante el diseño y elaboración de cortos audiovisuales, lo que esta manifestación de la condición humana nos puede llevar a concebir y crear. Con la única intención de expresar este sentimiento a partir del conocimiento teórico adquirido durante los cuatro años de la carrera.

Así, el objetivo general del proyecto es: Construir un criterio personal de las relaciones amorosas a través de la realización de una pieza audiovisual hecha a partir del análisis de algunas representaciones del amor en la historia y la percepción femenina; sus objetivos específicos son:

Caracterizar el amor romántico y mostrar las implicaciones familiares que influyen para concebirlo desde la visión femenina, interpretar el amor desde las vivencias personales a partir de la infancia hasta la actualidad y retratar en un vídeo con duración de siete minutos las vivencias de una relación amorosa de pareja de una forma no literal.

Se plantea que el amor es una de las grandes motivaciones artísticas e incontables son las obras maestras que han surgido de la inspiración de escritores, músicos, bailarines, pintores, escultores y arquitectos. Tales como “Los amantes”, de René Magritte. “El beso”, de Auguste Rodin y el Taj Mahal, esa maravilla construida a manera de homenaje por la mujer amada que falleció. Esto lleva a justificar el proyecto en tanto resolver mis propias dudas dándole una perspectiva de lo femenino a través de la realización de un audiovisual. Bajo tal criterio, este trabajo explora la forma en que este sentimiento, epítome de la condición humana, influye en el ámbito de la creatividad pero en un entorno más cotidiano.

La idea de este tema surge por el descubrimiento de la enorme importancia que el amor, en sus distintas fases y manifestaciones, tiene en los artistas y creadores para poder expresarlo a través de lienzos y pinceles; de piedras y cinceles; y de planos, texturas y colores. Con tal pretexto, en este trabajo se apuesta por entrelazar las emociones que hacen presa de los seres humanos cuando hay un interés correspondido, o no, y mostrar las distintas etapas de este proceso.

El primer capítulo de este proyecto de titulación aborda las representaciones del amor a lo largo de la historia, bajo la mirada de una mujer joven del siglo XXI y su apreciación de este sentimiento, por lo que es indispensable hacer un acercamiento, así como el papel que se le ha asignado a las féminas a través de la historia. El segundo capítulo se enfoca en el amor y la mujer a través del video-arte, con un breve listado de los referentes artísticos tomados en consideración, la mayoría de ellos cineastas reconocidos por la crítica internacional. El capítulo final se centra en el aspecto lírico de la producción audiovisual.

Capítulo I

EXPECTATIVAS AMOROSAS: MUJER Y FAMILIA

“Qué es el amor sino la aceptación del otro, lo que sea que el otro sea”.

-Henry Miller

Amor, mujer y arte han tenido una estrecha relación histórica. La idea de este apartado es dar soporte a esa relación, a manera de ensayo, entrelazando esos tres grandes conceptos. Conceptos que no han sido estáticos, sino que han ido cambiando (no necesariamente evolucionando) a lo largo del tiempo, pero siempre derivando en obras de altísimo valor estético como lo es esta pieza de René Magritte (Figura 1) en la que se muestra una pareja con sus cabezas cubiertas por telas.

Fig. 1. “Los amantes”, de René Magritte, 1928. Museo de Arte Moderno de Nueva York (Estados Unidos). Óleo sobre tela. Medidas 54x73cm

1.1. Representaciones del amor en la historia: la mujer, el arte y el amor

Considerado el sentimiento más poderoso, el amor a lo largo de la historia de la humanidad no siempre se manifestó como el concepto que conocemos en la actualidad. No era lo mismo en la Edad Media que en la época clásica. El desenfreno de las pasiones estaba mal visto en el mundo

helénico y el matrimonio estaba vacío de toda manifestación romántica (como lo muestra la figura 2). Como mucho, se admitía lo que llamaban *philia* (sentimiento de cariño), ya que el *eros* se desarrollaba fuera de la institución matrimonial. De hecho, era habitual que el marido recurriera a las prostitutas o que incluso disfrutara del placer de una esclava o concubina.

En la época del imperio romano las mujeres tenían más libertades pero compartían la misma diferenciación que los griegos en el ámbito de los sentimientos, y es que en el mundo clásico la mujer estaba atada a su deber de proporcionar hijos, esto era lo importante para el Estado.

Fig. 2. "El beso", de Auguste Rodin, 1889. Museo Soumaya, Ciudad de México Museo Rodin, París. Marmol. 1.82m x 1.12m x 1.17m

Sin embargo, en la actualidad la escritora Mari Luz Esteban dice:

El amor sexual se suele denominar también como amor romántico o pasional, por su conceptualización como por la educación y experiencias amorosas que promueve, es parte intrínseca de la subordinación social de las mujeres. Su estudio es fundamental para poder

desentrañar los mecanismos causantes de dicha subordinación; el funcionamiento del sistema de género, así como su transformación. (Távora, 2008)

Esto me lleva a pensar que la mujer es el elemento que sufre en general frente a las realidades que establecen las sociedades en diferentes etapas de la historia de la humanidad, en cuanto al amor se trata. De hecho, el matrimonio sólo interesaba a las clases pudientes que veían la oportunidad de que su patrimonio y su título de nobleza se heredara a su primer hijo varón; para la mayoría de la población no existió el matrimonio sino hasta el siglo III.

El amor romántico tampoco hace su aparición en la Edad Media, donde el sentimiento que vinculaba a la pareja era el de Cáritas y las prácticas sexuales se limitaban a la honesta copulación para engendrar hijos. La pasión y el amor instintivo se producen fuera del matrimonio y aún es visto como un vicio de bajos placeres retenido en el mundo del pecado.

Más adelante se produjo la aparición del amor cortés, lo que los antropólogos marcan como el inicio del amor romántico, ya que consistía en una relación secreta con tintes de misticismo al más puro estilo del amor platónico.

Este tipo de amor solía darse en individuos pertenecientes a la nobleza, normalmente en forma de adulterio, tanto fue así que esta moda vio nacer a gran cantidad de hijos bastardos. En el amor cortés vienen a confluír los dos tipos descritos por Lee, el eros (Don Juan, Romeo, Casanova...) y el ágape (Gandhi, Francisco de Asís...), el amante sirve a la dama con la misma dedicación y renuncia. Pero éste era uno entre muchos de los placeres y privilegios de los que gozaba la clase acomodada, así que no tardó en producirse la Revolución de 1789 y con ella el amor romántico vino a unir lo que antes estaba separado: Amor, pasión, expresión sexual y libertad de elección empezaron a estar al alcance del pueblo.

Tanto es así que el XIX se convierte en su siglo. El Romanticismo impregna Occidente y con el todo lo irracional, los sentimientos, las pasiones, los sueños, el misterio, la esencia y la belleza se revalorizan, surge el concepto de amor romántico que llega a nuestros días vinculado al matrimonio.

Según Susana Eskenazi este sentimiento tiene un carácter subversivo: “Este nuevo amor es un concepto que no sólo fue subversivo en el momento imperante, sino que representó también una mirada donde los sujetos que se amaban eran los autores y protagonistas de su destino” (Leon, 2019). Era un encuentro donde dominaba el impacto intuitivo, amor a primera vista, y el

deseo de conectarse mutuamente. Efectivamente, en el siglo XX se produce la industrialización, y al individuo ya no se le juzga tanto por su procedencia sino por sus elecciones como sujeto libre en una sociedad democrática.

Así, el matrimonio deja de considerarse por razones prácticas o económicas y se consolida el amor romántico, justificando con los sentimientos la decisión personal e íntima de casarse con otra persona. No obstante, el autor José Luis Sangrador dice que:

Resulta paradójico comparar el término ‘elegir pareja’ que sugiere un acto racional (como elegir una carrera) con el término enamorarse; sugiere, más bien, algo que sobreviene, que nos sucede sin mayor control por nuestra parte. Al tratarse de una relación dialéctica, el objeto puede actuar así mismo como sujeto, o creer que es el elector. Ello nos lleva a una quebradiza (y fascinante) cuestión, sobre la que a menudo se postulan diferencias entre varones y mujeres: quién elige y quién es elegido. (Sangrador, 1993, pág. 186)

Si bien es cierto que el rol femenino sigue sirviendo de sustrato para el mantenimiento de los sentimientos que explican las uniones, las mujeres también han ganado libertades gracias a sus luchas sucesivas. También hay que tomar en cuenta que en la actualidad el matrimonio no se circunscribe a personas de distinto sexo (como concepto contractual depende del lugar, leyes, etc.) y la normalización de muchas conductas sexuales ha cambiado la forma, al menos “oficial”, de relacionarnos.

Pero el amor romántico sobrevive en tiempos de la modernidad donde parece que no tendría cabida una relación para toda la vida adornada de unos rituales de cortejo tan antiguos. Es más, con el desarrollo de países emergentes han aumentado los recursos disponibles con un progreso socioeconómico para millones de personas, sobre todo en China e India, que están propiciando el cambio del matrimonio concertado por razones prácticas de herencia al establecido por un vínculo romántico que conlleva cuestiones íntimas como el amor o el cariño.

Aunque hay que recordar que cuando la motivación del matrimonio es el amor, es lógico pensar que el fracaso de la pareja se sustenta en la típica explicación de que se acabó el amor. Cosa que no ocurre en los matrimonios concertados establecido por intereses de otro tipo, pero en los que se espera que la lealtad, el afecto, incluso el amor aparezca con el tiempo, lo que puede no ocurrir.

Fig.3 "Romeo y Julieta" Wilhelm Trübner. 1879

El amor romántico vive su auge a nivel mundial, gracias también a que es un concepto explotado en los medios de comunicación, que implícitamente han establecido las bases de este sentimiento. Claro ejemplo de lo anterior, como referente del amor romántico de todos los tiempos es la obra del dramaturgo William Shakespeare "Romeo y Julieta" (Fig.3), tragedia que idealiza el sentimiento apasionado, sacrificado y que incluso continúa después de la muerte; otro referente de las novelas románticas son las obras de la autora de "Orgullo y Prejuicio" (AUSTEN, 1813), Jane Austen, de gran auge en la época victoriana, en las que el amor prevalecía por encima de las clases sociales. Y es que los mitos que rodean estas historias pueden llegar a convertirse en fuentes de sufrimiento para las personas que idealizan las relaciones basadas en el romanticismo.

Fig. 4. “La Libertad guiando al pueblo” Eugene Delacroix. Óleo sobre tela. Museo del Louvre (desde 2013). 1830

Sin embargo, en la actualidad a la par en las sociedades más desarrolladas en contraparte ha ido emergiendo un rechazo tácito, sobre todo de los jóvenes, del mito del amor romántico en pro de la libertad sexual y de otro tipo, cambiando así valores morales e incluso culturales, y de todos aquellos conceptos que no les permitan “hacer o vivir su vida a su antojo”, aunque suene a cliché. La cantidad de jóvenes que viven solas se ha incrementado un 50% desde mediados de los años 90: al parecer, la soltería se vive con más libertad, los nuevos solteros dicen tener más tiempo para ellos mismos y para disfrutar de todo, relaciones que les permitan experimentar antes de comprometerse en relaciones formales.

Al contrario que en el Medievo, en el Renacimiento se ponderó el humanismo que valoraba al ser humano como individuo y sujeto con independencia de justificaciones externa y la búsqueda de su bien, lo que confirió a las personas una mayor libertad de expresar sus sentimientos, lo que plasmaban en sus obras, piezas como:

“La Libertad guiando al pueblo”(Fig.4) del artista Eugene Delacroix, que muestra la crudeza de una forma espléndida con el manejo de los claro oscuros, pinceladas enérgicas pero sutiles, o

como la pintura de Caspar David Friedrich “El caminante sobre el mar de nubes” (Fig.5), obra en la que prevalecen tres conceptos: La espiritualidad, lo terrenal y lo místico, con una técnica que maneja los claros oscuros y la composición donde la figura principal tapa el punto de fuga para atrapar la atención del espectador.

Así pues, en la historia de la humanidad hasta nuestro tiempo el concepto del amor y la valorización de la mujer como figura central del mismo se han visto influidos por las costumbres que regían en determinadas épocas en las que las capacidades y los procesos culturales se circunscribían al entorno en el que se desarrollaban, ya que las necesidades eran distintas y el crecimiento y aprendizaje como ser pensante, obligó al hombre adaptarse y re ponderar las relaciones humanas, incluido el matrimonio como contractual e incluso religioso.

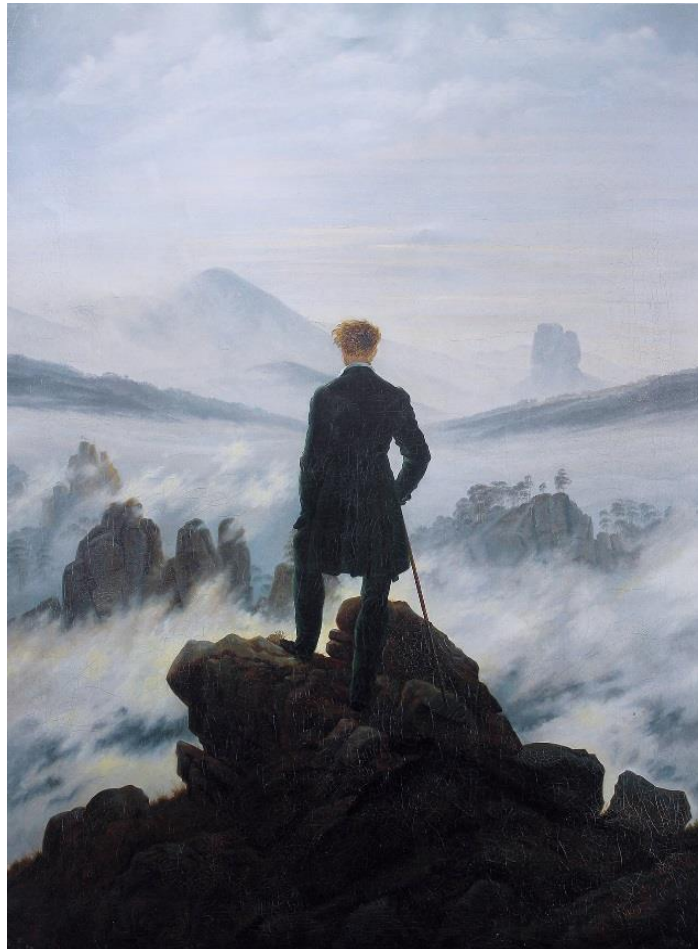

Fig. 5. “El caminante sobre el mar de nubes” Caspar David Friedrich. Óleo sobre lienzo. Kunsthalle de Hamburgo. 1818

1.2 La mujer frente a los estándares familiares del amor

“[el amor] es un pensamiento curioso, pero es sólo cuando ves a alguien que se ve ridículo que te das cuenta de cuánto los quieres”.
- Agatha Christie

Históricamente los valores sobre las relaciones entre hombres y mujeres han evolucionado, influenciados por lo que vemos y leemos en los medios de comunicación y “la modernidad” que éstos promueven, de acuerdo con los intereses económicos y culturales determinados generalmente por ideologías externas, generalmente de país a país e incluso de provincia a provincia. Los medios de comunicación, así pues, han acortado las distancias, trayendo consigo una revaloración de los conceptos morales y culturales.

Tales medios alimentan unos tópicos culturales y concepciones como el “de cuento de hadas” o “de película”, que no siempre reflejan la realidad, pero a la que muchas personas creen aspirar. Estas construcciones sociales han designado nuevos roles específicos para hombres y mujeres en la vida social. En muchos casos, y debido a una mayor exigencia respecto al género femenino, en la mayoría de las culturas (en su mayoría occidentales) han subordinado a la mujer frente al hombre, lo que varía dependiendo de las tradiciones y sociedades.

De acuerdo con el filósofo e investigador francés Gilles Lipovetsky, el papel de las mujeres en la cultura occidental ha pasado por grandes transformaciones. Pero también otro autor dice que:

En primer lugar, la mujer ha sido desvalorizada y despreciada. Desde cuando se tiene noticia, los trabajos se dividieron en roles atribuidos a las mujeres y en roles atribuidos a los hombres esta distribución no fue simétrica, sino que se dotó a los hombres de valores superiores y positivos (la guerra, la política); mientras que las labores femeninas se estimaron inferiores y negativas, haciéndose excepción con referencia a la maternidad y su función procreadora. (Daros, 2014)

A partir del siglo XII, el código cortés crea el culto a la dama amada. El Renacimiento lleva a su apogeo este paradigma: Dante idealiza a Beatriz y Don Quijote dedica sus hazañas a honrar a su dama Dulcinea (en la realidad, una campesina del Toboso). Los siglos posteriores, alaban los méritos de las mujeres y sus aportes al mejoramiento de la cortesía y al arte del buen vivir. La mujer es, entonces, idealizada, alabada y sacralizada como la luz que engrandece al hombre. Mas

esta idealización no cambió la situación real de la mujer que siguió confinada al hogar, obediente al marido, sin independencia económica y sin desempeñar papel alguno en la política.

En pleno siglo XXI el lugar predominante de la mujer en el rol familiar se mantiene no solamente a causa del peso cultural, sino porque estas tareas enriquecen sus vidas emocionales y relacionales, y dejan en su existencia una dimensión de sentidos. La presión se palpa principalmente en el ámbito familiar de forma muy contundente hacia cómo debemos comportarnos, actuar y tomar nuestras decisiones marcadas en todo momento por los dos mandatos de género más potentes que todavía las mujeres deben cumplir: Formar una familia y tener hijos.

La presión familiar y social se palpa con las constantes: "Ya estás en edad de merecer", "¿por qué no tienes pareja? ¿Cuándo vas a ser madre? ¿Vas a estar siempre sola? "una mujer sin hijos es un jardín sin flores". "La maternidad, la mejor cosa que te puede pasar en la vida, te realiza como mujer. Se te va a pasar el arroz". Y por si no fuera poca la presión y el nivel de exigencia, una vez siendo madres se espera que lo sean de manera eficiente e incondicional, rozando la perfección y siendo capaces de conjugar estas tareas con la de buenas profesionales a riesgo de poner en peligro lo ya conseguido en el plano laboral.

En la antigüedad, se consideraba que la mujer era, a lo largo de toda su vida, propiedad de un hombre, tanto del padre, a temprana edad, como del marido, cuando el mismo padre entregaba la mano de ésta en matrimonio, logrando que las hembras dependiesen totalmente de los varones para poder sobrevivir. El sexo femenino sólo tenía obligaciones en el hogar impuestas por el marido correspondiente. Ser mujer en ese tiempo significaba ser un objeto de satisfacción para los hombres.

Desde que se nace, los padres, los familiares y la sociedad suelen asignarles atributos creados por expectativas prefiguradas. Si es niña, esperan que sea bonita, tierna, delicada, entre otras características; y si es niño, que sea fuerte, valiente, intrépido, seguro y hasta conquistador. A las niñas se les enseña a "jugar a la comidita" o a "las muñecas"; así, desde pequeñas, se les involucra en actividades domésticas que más adelante reproducirán en el hogar. Estos aprendizajes forman parte de la "educación" que deben recibir las mujeres para cumplir las tareas que la sociedad espera de ellas en su vida adulta. En cambio, a los niños se les educa para que sean fuertes y no expresen sus sentimientos, porque "llorar es cosa de niñas", además de prohibirles ser débiles.

Durante siglos, en la cultura mexicana se han construido estereotipos masculinos que caracterizan a los hombres como proveedores. Cuando el trabajo productivo se considera responsabilidad propia del varón, éste se encuentra en posición de controlar y manejar los recursos económicos y tecnológicos a los que está estrictamente ligado el ejercicio del poder, tanto público como privado. Por lo contrario, el trabajo que la mujer efectúa en el hogar es de consumo inmediato y, por ello, invisible y no valorado económica ni socialmente.

Hay conciencia de los espacios ganados por la mujer en todo ámbito ya sea político, social, laboral, cultural, religioso, etc., y a pesar de los muchos obstáculos y las barreras impuestas por la sociedad claramente dominada por varones, las féminas han demostrado la igualdad de condición y operación, que les es entregada por su calidad de ser humano, que no tiene nada que ver el ser varón con el ser mujer.

No se podría afirmar que la mujer asume un solo rol, ya que las mujeres actuales son consideradas totalmente multifuncionales; además de labores de madre y esposa, como es el caso de miles de mujeres en todo el mundo, se desempeñan como jefas del hogar y sustentadoras de una familia con el fruto de su propio trabajo. Está científicamente comprobado que la mujer usa más cerebro para almacenar y razonar información, mientras que el espacio cerebral del hombre para los mismos fines es sólo de la mitad.

Las mujeres tienen además menos accidentes, al tener un mejor sentido de la orientación, más reflejos y más velocidad para procesar información, por no hablar de que las mujeres tienen un gran gusto artístico; son más receptivas. A veces olvidamos que la vida se complementa, no se compite. Tal vez olvidar ese principio es lo nos frena a valorar a tantas mujeres de hoy.

El rol que la mujer asumiría entonces en esta sociedad sería el de cualquier ser humano capaz de pensar y discernir: Hacer el bien, ayudar a otros y ser un gran aporte para esta sociedad, y compartir los roles entre ambos. Pero lo que claramente un rol que no puede ser compartido con otro ser humano varón es el de ser madre, ya que las mujeres fueron especialmente creadas para asumir esta hermosa responsabilidad las cuales son únicamente entendidas por ellas mismas. La conexión entre ellas con el hijo es algo extraordinario y mucho más fuerte de lo que puede llegar a ser la relación padre a hijo. Por tanto, el principal papel de la mujer no es tanto funcional, sino que es ser esencial, primordial y vital para la sociedad actual.

1.3 Una mirada personal del amor en mis diferentes etapas de vida

“El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar hacia afuera en la misma dirección”.
- Antoine de Saint-Exupéry.

Reflexiones, pensamientos e inseguridades sobre el amor desde una óptica propia.

La idea central es la expresión de que las experiencias en la vida van marcando y creando criterios diferentes en los artistas. En cuanto lo que soñaba de pequeña va de la mano con el amor romántico que muestran en la mayoría de las películas que hay en Hollywood, pues claro que esa pequeña soñaba con enamorarse y así poder continuar con su ideal de vida perfecta.

Pero, ¿qué es el amor para mí? El amor es un conjunto de acciones y sentimientos por un individuo o varios. Está el amor propio que es donde aprendes a conocerte, valorarte, consentirte, te esfuerzas y luchas por lo que quieres porque te amas, quieres verte y sentirte bien contigo, la gente capta esa armonía que emana de tu ser y eso atrae. Hay diferentes tipos de amor como el que enseña la familia y los amigos.

¿Qué es el amor en general? Bueno, desde pequeña he sido una niña muy normal, soy afortunada de haber nacido en un núcleo familiar nada disfuncional, mi vida era tranquila. Sin embargo, al llegar a la adolescencia empecé a observar que no todo era blanco y negro, sino también grises; observé en el entorno cercano, que también había y se sufrían separaciones, que implicaban un proceso de negación y culpa que en muchas ocasiones asumen los hijos.

Con el paso del tiempo, llega la aceptación y comprensión de que a veces las relaciones de pareja no son lo suficientemente sanas y que la falta de comunicación conlleva a enfrentar serios problemas que en muchas ocasiones resultan insalvables. Una relación funcional, desde mi punto de vista, se basa en el trabajo en equipo para que fluya en el camino que las personas como individuos se han trazado como pareja.

¿Por qué hablar de esto? Gracias a ellos comencé a diferenciar los diversos aspectos en el tema de las relaciones sentimentales, lo que me llevó a cuestionar el ideal sobre el “amor perfecto”, y que el “felices para siempre” es solo un concepto creado por el romanticismo. Y que la base para fortalecer la unión y el amor de pareja se basa en el trabajo en conjunto.

En muchas ocasiones, cuando una pareja se quiebra provoca que las personas de su entorno cambien sus expectativas y repudien la idea del amor e incluso del matrimonio, por la idea de que sus relaciones también fracasarán y miedo al dolor que cualquier ruptura deja. Una gran ejemplo de pareja disfuncional son Diego Rivera y Frida Kahlo y bien ella es capaz de plasmar su sufrimiento en sus pinturas que en su mayoría son criticadas por su falta de técnica y composición, pero lo que hacen realmente grandes sus pinturas es lo que tiene plasmado, lo que muestra son solamente sus vivencias crudas y reales, como la pintura de la figura 6 que se muestra que fue plasmada después de su separación con Diego Rivera.

*Fig. 6. "Autorretrato con collar de espinas y colibrí". Pintura de Frida Kahlo, 1940.
Óleo sobre lienzo. 47 cm x 61 cm.*

Cuando era pequeña imaginaba una boda de ensueño, un gran vestido blanco, toda mi familia reunida y brindando por mi felicidad y la de ¿adivinen quién? Pues sí, la de mi esposo; soñaba en esa gran boda, en los regalos que recibiríamos, en las cosas que haríamos como viajar juntos, los trabajos que tendríamos cada uno, las casas y los lugares en los que viviríamos, cuántos perritos tendríamos; a veces imaginaba hasta la cantidad de hijos que tendríamos y sus nombres, hablo en plural porque era una niña soñadora.

Tenía todo planeado me casaría a los 23; en la actualidad estoy por cumplir 22 y la verdad es que no sé qué estaba pensando esa pequeña lunática; en fin, los tiempos, las mentes, los ideales, los estereotipos, las costumbres, las personas, las épocas, no son estáticas. El punto es que todo cambia, nada queda como era en un principio.

De pequeña, en la mayoría de las ocasiones piensas y deseas vivir en un cuento de hadas, siempre vas a ser feliz con tu pareja, estarán juntos hasta que la muerte los separe, y aun pasando la muerte en la eternidad seguirá tu alma unida a esa persona especial, pero conforme van pasando los años te das cuenta que no todas las relaciones son tan bonitas como parecen, las parejas que veías ideales o perfectas realmente no son así y es que en sí no se encuentra esa perfección ni siquiera en un individuo.

Es como cuando llegas a cierta edad y ya no te esconden cosas de tu familia, los adultos ya permiten que escuches conversaciones que años atrás te hubiesen ocultado o hablado en voz baja para que los niños no lo escuchen. Eso suele pasar con las parejas a tu alrededor, hasta que sabes de la primera pareja divorciada; quedan en malos términos y se hacen la vida imposible, y todo lo que ves en novelas y películas, empieza a tomar vida, te das cuenta que realmente los sucesos de la vida son los que inspiran esas grandes historias y melodramas. Las parejas suelen ser un poco extrañas, se hacen promesas y juran amor eterno. Al final de cuentas no logran cumplir nada, o suele ser difícil de mantener, años después se separan, se lastiman emocionalmente y a veces llegan a lo físico.

Al contrario de lo anterior, hay relaciones tan bonitas que te regresan las ganas de soñar, enamorarse con locura, aun sabiendo que todo eso te puede llevar a la destrucción emocional, pero teniendo la esperanza de que todo salga bien, llegando a idealizar a esa persona que llega a ser tu todo, a veces soportando cualquier cosa, con tal de seguir con esa persona.

También hay parejas que por comodidad siguen juntas, ya no hay amor, ya no tienen nada en común, puede que ni siquiera lleguen a soportarse pero se les hace cómodo seguir ahí estancados en ese hoyo, y es una manera muy válida de vivir, realmente no hay una forma escrita de vivir, eso es lo que le causa conflicto a otras personas y no logran aceptar.

A lo largo de mi corta vida he visto diferentes tipos de parejas, también hay relaciones que inspiran y de verdad te hacen seguir creyendo en el amor. Cuando vas creciendo empiezas a tomar lo bueno y lo malo de lo que observas para aplicarlo o no en tu vida. El amor está presente en nuestra vida. Sin embargo, el amor romántico provoca la ilusión de que algún día seremos receptores de este sentimiento, con la creencia de que seremos felices. Sin duda este es el sueño que hace que se escriban canciones, poesías, se pinten cuadros.

Capítulo 2

EL AMOR EN EL VIDEO-ARTE

En este capítulo estaremos hablando de los artistas que han inspirado de cierta forma este proyecto con sus obras y su forma tan peculiar de presentar sus creaciones a la sociedad de maneras épicas y poco convencionales, hablamos de sus técnicas, sus obras más representativas y los temas que trabajan para poder despertar de cierto modo a la sociedad o simplemente el arte es el medio que encuentran para expresar sus ideologías.

2.2 Referentes artísticos

El videoarte es un movimiento artístico que nació a mediados de 1960 en Estados Unidos y Europa con las nuevas tecnologías de vídeo portátil, como la aparición de la primera cámara de vídeo portátil Portapak de Sony, manual y que era relativamente barata, los artistas aprovecharon la oportunidad de ser los eternos inconformistas y transmitir sus quejas y denuncias a partir de grabaciones, que haciendo referencia al formato cinematográfico, criticaron la cultura, el cine y la televisión de la época.

Ya que para la realización de este tipo de arte la participación de actores consolidados no era prioridad, así como el tiempo de producción, el escenario o el audio, básicamente se podía hacer videoarte sobre todo y con todo. Se les considera pioneros en esta práctica a Wolf Vostell (1932-1998) y Nam June Paik (1932-2006).

2.2.1 Pipilotti Rist

En alusión al tema que nos atañe con el proyecto "Relaciones amorosas desde la perspectiva femenina", la obra de la videoartista contemporánea Elisabeth Charlotte Rist, mejor conocida por su seudónimo Pipilotti Rist (1962, Grabs, Suiza), mismo que hace referencia a la novela Pippi Calzaslargas de Astrid Lindgren, ha sido una importante influencia, ya que trata temas sobre la mujer en todos los contextos, fuente principal de este vídeo experimental; además de no contar con textos o argumentos

Pipilotti Rist dio el salto a la escena internacional del arte en el año de 1990 con sus videos de gran escala e instalaciones. En estas obras se tratan temas como la sexualidad de la mujer o los medios masivos, desde una perspectiva juguetona, colorida y llena de fantasía. Hoy en día se ha convertido en una de los videos artistas más relevantes en el ámbito, y sus obras forman parte de las colecciones más importantes de arte en el mundo.

La estética de su obra pone de relieve a la cultura pop, la tecnología y la sexualidad. Los colores saturados participan en la mayoría de sus videos e instalaciones, lo que enfatiza la cuestión fantástica de su obra. Aunque carentes en su mayoría de textos o argumentos, éstos invitan a la reflexión y a despertar emociones o sensaciones en el espectador. En *Ever is over all*, vemos a una mujer que va paseando por la calle mientras rompe alegremente valiéndose de una flor, las ventanillas de los coches estacionados (fig. 7). Los espectadores no se inmutan ante tal acción.

Fig. 7. Video "Ever is over all". Foto tomada en la exposición The New Museum "Pipilotti Rist: Pixel Forest" en enero de 2017

En los años 80 y 90, Rist realizó una serie de breves cortos de vídeo en los que subvertía el formato del videoclip para explorar la voz y el cuerpo femeninos en las representaciones de la cultura popular, fundiendo música rock, manipulación electrónica y performance. La estética del vídeo-creación de Rist se inspira en la televisión y la publicidad, pero también en la rica historia

de la práctica videográfica feminista. Su producción viene marcada por su visión crítica de la imbricación de cultura Pop y deseo.

Con el transcurso del tiempo, las obras se han hecho cada vez más sofisticadas. Su enriquecimiento personal, unido a los avances tecnológicos, ha dado lugar a cortos indudablemente bellos y envolventes. Lo que no cambia es que ella sigue interpretando el papel de protagonista. Se produce un cambio sustancial cuando Pipilotti decide añadir una nueva dimensión a sus creaciones. Deja atrás el formato plano y comienza a crear instalaciones en las cuales integra vídeos que proyecta directamente sobre muebles, bañeras o simplemente sobre suelos y paredes del museo, como se muestra en la Figura 8. Las imágenes invitan al disfrute. Esta “dulzura” aparente de sus obras ha suscitado críticas. Pipilotti ha respondido a sus adversarios haciéndoles la pregunta de por qué hemos de rehuir del placer.

Fig. 8. Pipilotti Rist -Homo sapiens sapiens, 2005. Instalación de audio y video. Belo Horizonte Minas Gerais 2014. Fundación Clovis Salgado.

Los videos de Rist también buscan la estimulación de todos los sentidos en el momento de la percepción al proyectarlos de diversas maneras en habitaciones para que la gente se siente en sillones agigantados o se tumbe en el suelo para verlos y escucharlos. La saturación de colores en sus vídeos –tirando hacia los azules eléctricos y los rojos- o el humor y su obsesión por el

cuerpo femenino, no son las únicas características de la obra de Rist, sino también las posibilidades que el entorno provoca sobre el espectador de sus obras.

2.2.2 Peter Fischli & David Weiss

Un referente para este proyecto *The Way Things Go* (originalmente, en alemán, *Der Lauf der Dinge*) una pieza en particular en la que los objetos utilizados en esa secuencia son tan cotidianos como una llanta, serillos, gasolina y en su consecuencia, el fuego. Va más a la interpretación de cada quien, pero el hecho de ver fuego me hace pensar en el amor, porque te puede hacer bien pero también es capaz de lastimarte de una forma arrasadora.

Fig. 9. Escena de la película The Way Things Go que sirvió de inspiración para la creación del producto audiovisual de este trabajo.

En esta pieza, sin seguir una narrativa lineal es reflexiva y hace uso de objetos cotidianos (Fig.9); en lo técnico es una película con una sola secuencia rodada en una sola toma, sin cortes y de casi media hora de duración, que recuperaba el espíritu dada y surrealista a la hora de enseñarnos de dónde vienen nuestras piezas cotidianas. Nos muestra procedimientos y sustancias necesarios para materializarlos activados y conectados entre sí, encadenados en relaciones que parecen azarosas pero que, en el fondo, son fruto de coreografías perfectamente articuladas.

Fig. 10. Objetos de la vida cotidiana que se utilizaron en la película The Way Things Go de Fischli y Weiss

Fischli y Weiss presentan aquí los objetos como realidades autónomas, fruto de procesos repetitivos y constantes que escapan a la comprensión de la mayoría: encuentran en ellos tanta mecánica como magia, tanta fabricación prosaica como ficción, tanta inteligencia humana como artificial.

Así podemos apreciar cómo un extensísimo efecto dominó derivado de la acción y del contacto entre sí de objetos y reacciones químicas alcanza algunas cotas de semejanza con el comportamiento humano moderno: las cosas, como un neumático, un recipiente, un globo de agua, un líquido inflamable y una superficie de espuma, actúan concatenados prestando un servicio, como individuos unidos por la inercia del hacer colectivo: corren, esperan, caen, tocan, cubren, bajan, tiran, chocan... (Fig.10)

En el fondo lo que plantea *The Way Things Go* es una representación casi duchampiana de un ciclo de la vida del que nadie escapa y en el que hay más precisión que casualidad. En ese sentido, este trabajo conecta con el resto de la obra irónica de Fischli y Weiss: se nutren de la vida, de una cotidianidad a la que conceden trascendencia artística aunando sentido del humor, crítica social y artística como se muestra en la figura 11.

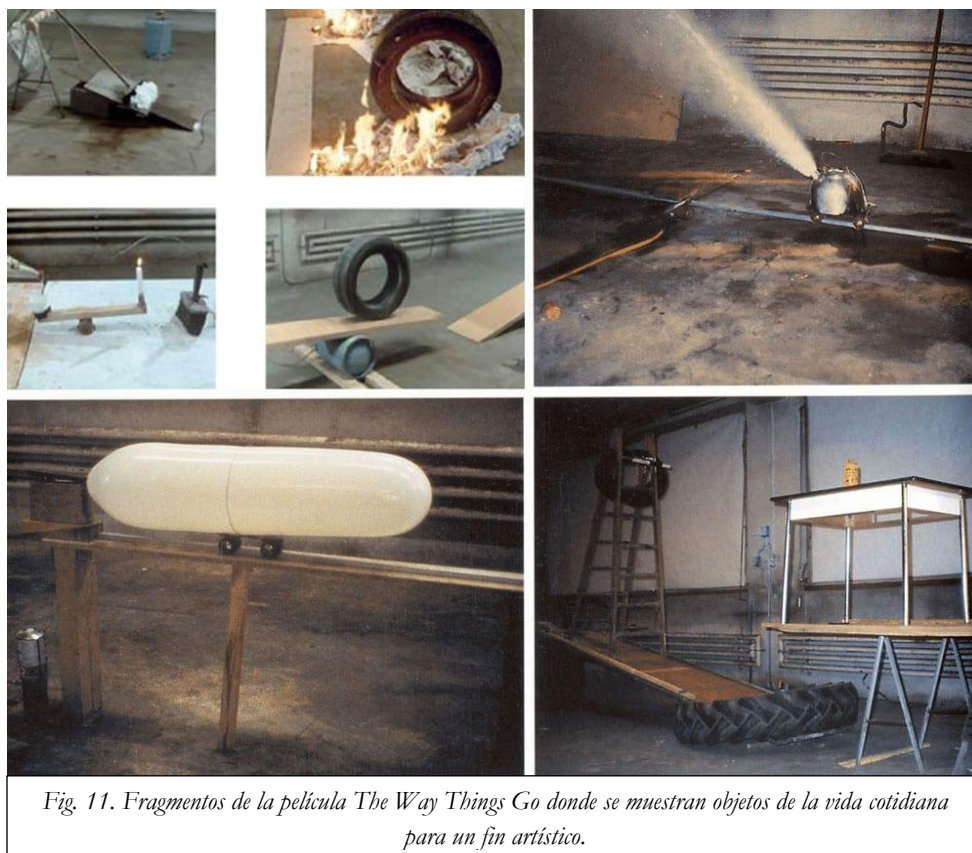

Fig. 11. Fragmentos de la película The Way Things Go donde se muestran objetos de la vida cotidiana para un fin artístico.

2.2.3 Peter Campus

Una influencia importante en el presente proyecto es el creador Peter Campus, uno de los más importantes pioneros del videoarte, quien sobresale en el vídeo experimental, en el caso del vídeo que me atañe entra en esta categoría porque no se ajusta a una narrativa ni guion literario, aunque sí se ciñe al storyboard o guion gráfico, en el cual aterrizan las ideas conceptuales en visuales; cada imagen presenta una metáfora.

En el caso de Peter Campus (Nueva York, 1937) la naturaleza de sus obras —con instalaciones especialmente complejas— ha limitado siempre su presentación. Desde las instalaciones en circuito cerrado y los vídeos realizados a partir de 1971, hasta las obras más recientes, en todas se exploran los procesos de percepción y de visión en los que se basan las particulares características de la imagen electrónica y después digital.

Influenciado por los primeros trabajos de video de un solo canal de Bruce Nauman, expuestos en la Castelli Gallery en 1969, comienza su carrera como artista y para 1971 presenta una serie de trabajos de un solo canal llamados Dynamic Fields Series. A partir de 1972, Campus empieza a mostrar sus instalaciones pioneras de video, usando monitores, cámaras en vivo y proyectores sin ningún dispositivo de grabación.

Su obra “Three Transitions” (la figura 12 muestra diferentes tomas de la obra) video de 1973 es considerada una de las obras más importantes de la historia del video arte. En tres ejercicios cortos, Campus utiliza técnicas básicas de la tecnología de vídeo y su propia imagen para crear breves metáforas filosóficas de la psicología del yo. En estas acciones performáticas emplea las propiedades inherentes de la tecnología del video para la articulación de las transformaciones de vos internos y externos, la ilusión y la realidad.

A partir de 1978, Peter Campus decide abandonar su estudio y dedicarse en exclusiva a la fotografía. A partir de entonces, su taller será la naturaleza. Cuando vuelve al vídeo en 1996, se encuentra el medio digital, con equipos mucho más ligeros. Campus afirma que “El vídeo nunca me abandonó”.

Sus obras cobran un carácter íntimo y poético, aunque siguen siendo experimentales. En 2007, decide realizar “videografías” -planos fijos sin montaje- de los paisajes de Long Island que le son familiares. Trabaja entonces durante varios años con el formato digital de las imágenes, de forma que al tratar los píxeles en movimiento les confiere un cierto grado de abstracción que compromete al espectador en un nuevo ejercicio de percepción interpretación.

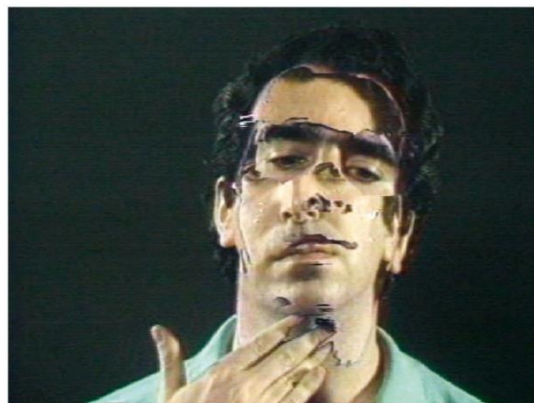
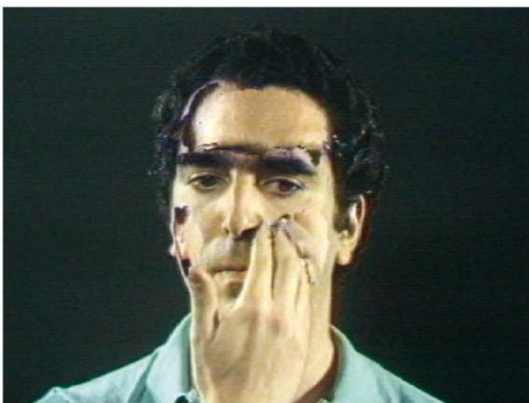
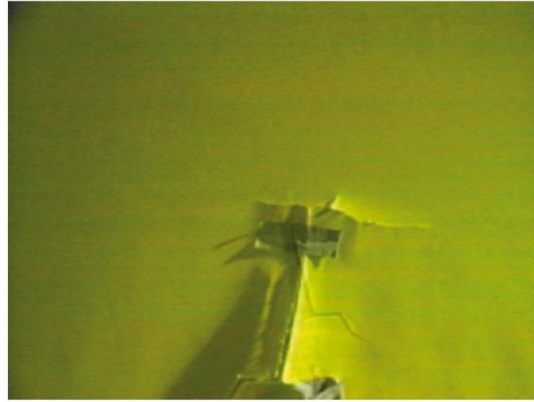

Fig. 12. Secuencias del vídeo de Peter Campus, Three Transitions del año 1973

2.2.4 Bruce Nauman

El artista estadounidense Bruce Nauman inspira con su obra a esta propuesta audiovisual que podemos entender como lenguaje audiovisual experimental, que son aquellas prácticas que socavan, niegan o reinventan las convenciones del lenguaje en general, a través de las cual reflexiona sobre la percepción de las cosas (véase figura 14).

La obra de Nauman abarca una gran variedad de medios, como la escultura, fotografía, neón, video, dibujo y performance; siendo todavía un estudiante, Nauman realizó una serie de performances a partir de gestos sencillos y acciones derivadas de la manipulación de un tubo fluorescente con el fin de obtener formas humanas y algunas de éstas fueron grabadas en vídeo. Estos trabajos en vídeo son documentación de las acciones pero al mismo tiempo una reflexión sobre las propiedades del lenguaje fílmico.

Una de las piezas místicas del artista, su Performance Corridor, de 1969. Se trata de la primera de una larga serie de piezas de espacio con las que el artista propone una reflexión sobre la experiencia. Para Neuman «los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo», pero en realidad, en sus inicios, sus límites estaban marcados por las tierras de labor del medio oeste americano, y no parecía muy probable que un joven nacido en Fort Wayne, Indiana, en 1941, se convirtiera en uno de los cinco artistas vivos más cotizados del momento.

En algunas de sus exposiciones predominan las instalaciones audiovisuales (Figura 13); en otras las esculturas; en otras, los dibujos. En cualquier medio, Nauman busca la participación del público; sus obras no tienen sentido si no impactan, si no conmocionan al espectador. Son sus reacciones las que completan su trabajo. De ahí, los temas que encontramos en muchas de sus creaciones: el masoquismo, el sufrimiento, la manipulación a través del sexo, etc. El escritor Samuel Becket y el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein le influyeron fuertemente sobre todo en lo referente a la importancia del lenguaje, los ritmos del discurso y el poder visual del texto, que él incluiría años más tarde en sus neones.

Logra destacar especialmente con sus creaciones en vídeo. En Alemania, en 1998, en la ciudad de Volkswagen, el artista presentó una secuencia de vídeos cuya combinación de imágenes y, especialmente, de sonidos creaban todo un relato desesperado y extremo. La sucesión caótica de escenas y ruidos era tal que creaba en el espectador una sensación de aturdimiento, de pérdida,

que, incluso, terminó afectando sobre todo a los guardias de seguridad que pasaban largas horas dentro de las salas de proyección.

Grandes exposiciones suyas como la celebrada en Düsseldorf en 2006, centrada en sus obras relacionadas con el bodyart como *Mental exercises* o *Performance corridor*. Sobre su trabajo en vídeo *Incident – Man – Woman Segment* (1986), especialmente impactante en su momento al escenificar los problemas entre hombres y mujeres mediante secuencias violentas.

Fig. 13. El Schaulager de Basilea en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), presentan una impresionante retrospectiva llamada «Bruce Nauman: Disappearing Acts», la cual reúne alrededor de 170 obras del artista a través de los años.

Fig. 14. Raw Material Washing Hands, 1996, Bruce Nauman. Artist Rights Society (ARS), New York and DACS, London 2018.

2.2.5 Krzysztof Wodiczko

La razón de hablar de este artista es que la forma de presentar sus obras de una manera no convencional, el hace el uso de monumentos representativos de una ciudad para hacer un tipo de protesta o conciencia para la sociedad de ciertos tipos de temas y de esa forma exponer los temas que en ocasiones no están a la vista pero no tenemos la conciencia para darnos cuenta de la existencia del problema con la figura 17 muestra.

La Proyección de Hiroshima, un testimonial con supervivientes y personas de la segunda generación de la debacle atómica fue realizado en agosto de 1999. El vídeo fue inicialmente proyectado en la cúpula del edificio que había sido bombardeado el 6 de agosto de 1945. Durante dos noches, el 7 y 8 de agosto de 1999, unas 4000 personas vieron y escucharon las emotivas historias de varios supervivientes y sus hijos que aún sufren las secuelas físicas y psicológicas de aquel ataque. Estos testimonios, sin caer en el sentimentalismo, abordaron algunos de los mitos y prejuicios que aún hoy existen en Japón en relación a estos supervivientes (Fig. 16).

Los parámetros de la proyección de Wodiczko eran, como siempre, simples y directos: sobre el dique situado justo debajo de la cúpula, se proyectó el testimonio grabado de una serie de supervivientes de Hiroshima, mostrando solo las manos gesticulantes de cada uno de los participantes. Esta estrategia recuerda al vídeo contemporáneo de Silvia Kolbowski, *An Inadequate History of Conceptual Art* (1998-99), basado también en las manos de sus participantes como el componente visual de un testimonio dedicado a la problemática intersección entre la historia y la memoria individual (Fig. 15).

La imagen de la mano juega con dos niveles opuestos del fenómeno de la identificación: de acuerdo a una convención largamente aceptada del arte propagandístico, la mano evoca la participación colectiva como una sinécdoque para el ser humano; y al mismo tiempo sobrepasa cualquier asimilación, mostrándose como algo tan singular y fascinante como una huella dactilar.

*Fig. 15. Silvia Kolbowski,
An Inadequate History of Conceptual Art (1998-99)*

Fig. 16. Mujer de mayor edad relatando sus vivencias en el bombardeo de Hiroshima para la presentación de Krzysztof Wodiczko "Public Projection, Hiroshima, August 1999"

Fig. 17. Krzysztof Wodiczko "Public Projection, Hiroshima, August 1999"

CAPÍTULO 3.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Para contextualizar el uso del vídeo (o la imagen-movimiento) en el campo del arte, debemos entender que el medio en sí no es igual a su tecnología. Al igual que sucede con la pintura, denominamos vídeo tanto al medio técnico como a su contenido, las imágenes que presenta; y aunque éstas llevan latente la materialidad del medio (su especificidad técnica), se constituyen principalmente a través del lenguaje, condicionado a su vez por el montaje y las características plásticas y estéticas de la imagen y el sonido.

3.1 Pre-producción.

Iniciar este proceso de creación no fue nada fácil, semestres atrás en la facultad te piden/ sugieren la elección de un tema en particular para el desarrollo de tu obra y la teoría que la sustente de manera de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera. En lo personal mi proceso fue lento, ya que al principio elegir el tema implicó tomar varias decisiones en poco tiempo debido a la diversidad de temas que me interesa abordar.

3.1.1 Estableciendo la idea central

En un principio el proyecto estaba conceptualizado sobre las diferencias culturales de Tabasco, de donde soy originaria, y Chiapas y su posible fusión que denotaría en un enriquecimiento sociocultural exponencial entre estos dos estados hermanos, aparente tan parecidos pero tan diferentes, pero el tema era muy amplio y requería recursos tanto materiales como de documentación e implicaba un amplio espectro que escapaba a mis posibilidades.

Luego de un profundo análisis de introspección, al encontrar escritos que marcaron un momento crítico y emocional, me decanté por un tema presente en la vida de todos: el amor.

Bajo esa premisa inicio este proyecto de creación sobre el amor y como ha servido de inspiración a los artistas a lo largo de la historia, pero a medida que avanzaba fue cambiando mi planteamiento al amor romántico y la relación de pareja al entre mezclarse con vivencias pasadas y presentes, siendo un momento significativo por la llegada de este sentimiento por primera vez a mi vida, lo que me permitió sanar antiguas heridas en el ámbito familiar.

Sin embargo, al adentrarme en diversas lecturas sobre el tema todas llevaban a lo mismo, el amor y por ende las relaciones amorosas se analizan casi siempre desde la perspectiva femenina debido

a los estereotipos que permean en la sociedad actual y pasada. Al final la idea central del proyecto de creación se concretó en "Las relaciones amorosas desde la perspectiva femenina".

3.1.2 Proceso de creación

En este punto las ideas se iban sucediendo imparable a la par que el tema había iba cambiando. De lo que estaba segura es que el vídeo no debía tener una narrativa lineal, así que empecé hacer pruebas con dibujos, pero no me satisfacían o no eran suficientemente buenas para agregarlas a mi Storyboard.

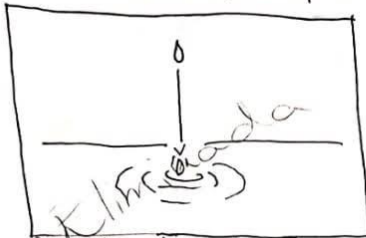
Al final fluyeron las ideas y determiné las imágenes que consideré representaban una relación amorosa de acuerdo a las lecturas utilizadas para el estudio del tema que nos atañe, una de los pasos más importante en esta etapa fue dar un significado a las imágenes y sentimientos que quise plasmar; conforme fui indagando y profundizando en mi investigación descubrí el valor real de cada imagen, de cada secuencia y de cada fotograma.

3.1.3 Storyboard

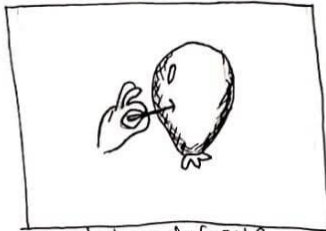
Este proyecto se basa en el Storyboard o guion gráfico, sin una narrativa literaria, que funciona como boceto o borrador del vídeo. En estos casos el acomodo y descripción de cada secuencia puede variar al momento de grabar, en el editor de vídeo y cambiar lo planeado, se van ajustando ya que al momento de ponerlo en marcha funciona mejor de manera diferente.

En lo que respecta al presente trabajo el guion gráfico no es muy estricto, solo es una especie de estructura que sirve para no perder la idea original. En lo particular el Storyboard solo me sirvió de guía. A continuación se presentan ejemplos de los storyboard de este proyecto:

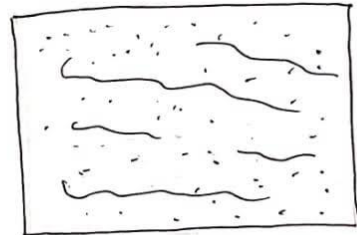
Primer Parte. (Se repite 3 veces).

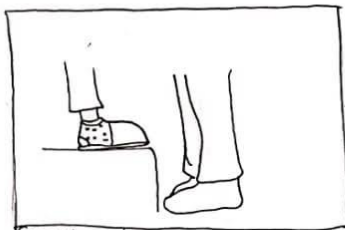
Primer toma de Frente
Una gota de Agua cayendo
Constantemente
(Lento)

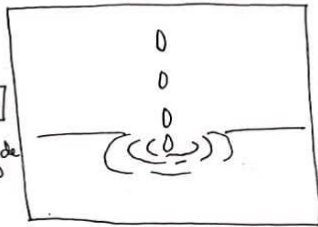
Segunda toma de frente
Una mano sosteniendo un globo
color rojo
Otra mano sostiene y dirige una
aguja en dirección al globo
rojo con el fin de picarlo
y reventar

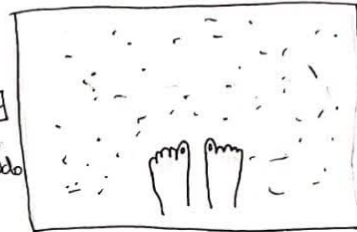
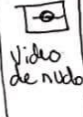
Tercer toma
Vistas de la orilla de la playa

Cuarta toma
Rotoscopia del escalón
~~Eliminada~~

Quinta toma
La misma gotera de la
primer escena con mayor
velocidad
~~Eliminada~~

Sexta escena
Video de pies enterrados
en arena (Orilla de la playa)

(El tercer Lunes de Junio, '17)
Proceso Audiovisual e Instalación

Fig. 18. Esta es la imagen de la primera parte del storyboard, claramente con correcciones y anotaciones

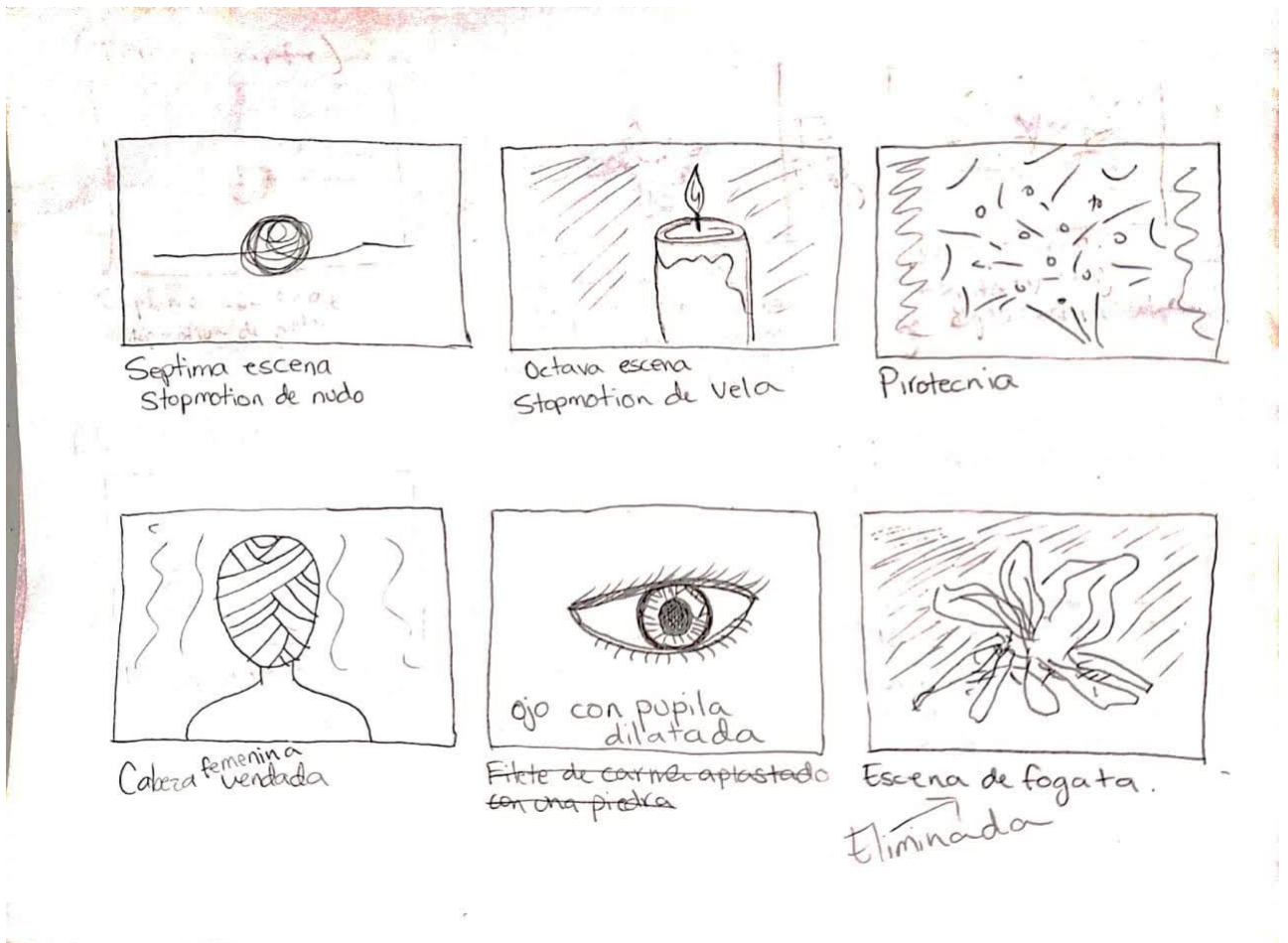

Fig. 18a. Aquí continua la secuencia que tenía pensada en un principio, pero al avanzar fueron cambiando mis ideas como se pueden observar en las imágenes 17 y 17a

3.2. Producción

El proceso de producción en cada proyecto puede variar, ya que cada artista tiene diferentes formas de pensar y de trabajar. El arte no tiene normas o reglas establecidas, pero puedes tener un tipo de orden que te ayude a organizar mejor tu tiempo y tus ideas.

3.2.1 Materiales

Una vez teniendo listo el storyboard decidí y fui juntando poco a poco los materiales que quería utilizar para la creación de cada uno de los videos: telas de color negra y tela de terciopelo rojo, cintas de papel, una cartulina negra, un rollo de hilo color rojo, una vela blanca, cerillos, dos rollos de vendas de 10 cm, globos color rojo, madrera, guantes de látex, agujas capoteras y clavos de dos pulgadas.

3.2.2 Grabación de cada escena

Ya teniendo el material me puse de acuerdo con mis compañeros de taller para las sesiones en las que cada uno usaría el taller de video, así no chocar los días de trabajo, en ocasiones cuando no tenía algo listo para el día que me tocaba trabajar, intercambiaba con algún compañero el día para no perder el espacio, o también pasaba que nos quedábamos grabando toda la tarde hasta que oscurecía ya era la señal de concluir las grabaciones.

Fig. 19. Detrás de cámara de la toma final "Globo Rojo"

3.2.2.1 Globo rojo

Esta escena es la representación de lo débil que puede llegar a ser las emociones, no solo respecto al amor, en realidad en cualquier otro ámbito, para mí representa fragilidad al igual que la confianza, con un solo error esta se revienta como un globo y nunca vuelve a ser igual. Ya que al momento en que estás frente a frente con la persona que te gusta o la persona que amas, dejas ver lo que eres realmente, tus fortalezas pero más que eso tus debilidades, en lo personal es de las cosas más difíciles que he hecho, dejar ver lo vulnerable que soy frente al ser amado.

Fig. 20. Está es una fotografía que capture en una de las pruebas que tomé para el vídeo

3.2.2.2 Bolita de hilo rojo

Lo primero que pensé cuando decidí hacer esta escena fue en la antigua leyenda japonesa del hilo rojo, que dice: *“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo rojo se puede estirar, contraer o enredar, pero nunca romper”*. En lo personal soy fiel creyente de dicha leyenda, pienso que todas las personas que nos topamos en la línea de nuestra vida tienen un fin sumamente importante, de lo cual nos damos cuenta hasta mucho tiempo después, en algunas ocasiones.

Fig. 21. Bolita de hilo color rojo bajo cartulina negra como fondo, está foto es parte del stop motion del video

3.2.2.3 Pies en la orilla del mar

Esta escena me remite a los pensamientos que se tienen en un principio antes de comenzar una relación sentimental, ya que estás acostumbrado a la soledad, a no tener la atención de nadie, y cuando llega el momento que te topas a la persona indicada en esa etapa de tu vida, te sientes atrapado y sin saber qué hacer, ya que no sabes cuál es la decisión correcta si arriesgarte e iniciar una relación o mantener tu soledad, en lo personal prefiero tomar el riesgo y aprender de la experiencia, a ver qué pasa. Como lo dice el título de este apartado en esta escena se muestra un par de pies en la orilla de la playa, es una toma fija, el movimiento se genera a través de las olas

del mar, la arena y el viento; no cuento con una fotografía de referencia solo con la toma que pueden encontrar dentro del vídeo.

3.2.2.4 Un ojo húmedo con pupila dilatada

Esta escena invita al espectador a entrar en contacto, de cierto modo, con la mirada del creador y sensibilizar de forma que sienta empatía con cada una de las escenas. Esta imagen hace alusión a la escena icónica del filme “Un perro andaluz” de Salvador Dalí y Luis Buñuel, en la que un hombre hace un corte en el ojo de una mujer con una navaja, escena que hizo mucho revuelo en su época ya que llega a ser impactante para los espectadores.

22. Fotografía utilizada para el vídeo

22a. Imagen del filme “Un perro Andaluz” de Salvador Dalí y Luis Buñuel

3.2.2.5 Rostro femenino vendado

Esta escena, juega el papel de pieza central de todo el vídeo, ya que la finalidad de este vídeo es el representar de forma implícita una forma particular de ver la vida; como las vivencias o la falta de ellas hacen que veas la vida. Se inicia la secuencia con una mujer vendando su cara, esto lo hice con intención de retratar mi sentir: “Al principio cree una venda invisible para omitir ciertos temas y sentimientos ya que así todo era más cómodo para mí, con el paso del tiempo me di cuenta que la venda que había formado con los años fue cayendo lentamente y me dejó ver la vida de una mejor manera”

23. Esta es de mis fotografías favoritas en cuanto iluminación y el contraste de color que hace el tono de piel de la modelo, el rojo del fondo y el tono blanco de las vendas.

CONCLUSIONES

Este proyecto tuvo un proceso de profunda introspección y lenta transformación, que sin duda no concluirá con este trabajo. Los diferentes escenarios de la vida hacen que nuestras relaciones se transformen y el panorama cambie continuamente, al igual que nuestras relaciones personales y sentimentales. Al inicio de mi relación tenía mucho miedo de amar, porque tenía cierta percepción de que las relaciones siempre fracasaban. Desde pequeña siempre quise experimentar el amor, qué se sentía el recibir amor romántico, las muestras de cariño y el afecto que tanto veía en las novelas y películas.

Mis ilusiones se fueron marchitando con el paso del tiempo y todo estaba bien, disfrutaba mi tiempo sola, en un lapso de dos años y medio aprendí a conocerme (aparentemente), pero en el momento en que me encuentro frente a un ser maravilloso con buenas intenciones hacia mi persona se me hace difícil de creer y puso mi mente en duda.

Sentí que me enamoré realmente de él y salieron todos los fantasmas que atormentaron en algún momento mi mente, tuve mucho miedo de sentir. El amor sin duda es para los valientes que se arriesgan a vivirlo. No estaba segura de qué era lo que me pasaba, tenía muchas cosas taladrando mi cabeza porque lo que yo pensaba que el amor era dolor, sufrimiento y como mujer tienes que cumplir ciertos parámetros ante la sociedad, sino “no eres una buena mujer y/o una buena novia y por lo tanto no eres una buena esposa”.

Gracias a este proyecto percibo las cosas de una manera distinta, mis ideas se han ampliado un poco más, no puedo decir que completamente cambie mi forma de ver y de pensar, pero mi mentalidad ya no es cerrada me permito cuestionarme no solo sobre este tema sino la vida en general. Las parejas funcionan hasta que dejan de lado la confianza y la comunicación, ahí es cuando todo se va por la ventana. Sin duda, uno de los miedos más grandes es terminar con el corazón roto, cuando vienes de una familia disfuncional.

Tengo la fortuna de experimentar esta etapa de mi vida con una persona noble y de buen corazón, sería erróneo decir que es perfecto ya que es imposible ser un humano perfecto, me lleve una gran sorpresa con él ya que es mucho más bueno de lo que creí antes de conocerlo profundamente (ya que los prejuicios nublaron mi mirada hacia él sin antes conocerlo).

Antes de este proyecto era una niña llena de miedos e incertidumbres que temía experimentar el amor; ahora soy una mujer llena de buenas y malas experiencias que me han ayudado a crecer

como persona. Los miedos no han desaparecido en su mayoría, pero estoy aprendiendo a lidiar y enfrentarlos a pesar de que sigan allí y sobre todo no limitarme.

En cuanto a la técnica, elegí el video arte para trabajar mi proyecto, me gusta mucho la dirección creativa, tener el control de crear todo un espacio para trabajar la fotografía del vídeo fue lo que más me encanto del proceso. En realidad la pre-producción y la producción del proyecto que es donde surgen las primeras ideas y buscar los medios más acercados para desarrollar la idea original con mejoras o suele suceder que la idea original evoluciona tanto que no se parecen a tus primeros bocetos pero mantienen la esencia principal.

Descubrir que es lo que me encanta trabajar fue algo muy satisfactorio, por otro lado en cuanto la post-producción es la parte más pesada y tediosa personalmente hablando, realmente no me gustó trabajar esa parte del vídeo ya que no me llevo tanto con los programas de edición en video y estar muchas horas frente al monitor cuidando cada detalle de las tomas juntando, cortando y pegando video tras video, agregando efectos de sonido, haciendo transiciones para que no se vean los cortes que no desees y queden los sonidos exactos con las escenas que necesitas.

Con este proyecto me di cuenta de mis fortalezas y debilidades en cuestiones técnicas, de mis favoritas con las que he trabajado es el stop motion, ya que, una de mis pasiones es la fotografía y me causa maravilla que con las secuencias de ella puedo generar movimientos y con un poco de edición crear un video. Este video lo cree para poder darle cara a mis pensamientos y mis sentimientos para poder liberarme de forma que haya un registro como un diario lo es para un adolescente normalmente y poder voltear al pasado, recordar y reconocer mi crecimiento y logros personales.

En la presentación de forma pública me gustaría poder presentarlo en febrero de 2021 ya que tendrán una exposición con tema del amor y queda perfecto para poder presentar mi vídeo de una nueva forma sin tener contacto directo con los espectadores, ya que actualmente estamos viviendo la pandemia del Covid-19, en estos meses de “cuarentena” surgió un proyecto llamado “Calli Gallery (www.calligallery.com)” es una galería virtual que da la oportunidad de exponer a artistas emergentes y artistas con una larga trayectoria, es un espacio de arte libre para el que tenga ganas de mostrar sus obras.

Bibliografía

- Daros, W. R. (julio-diciembre de 2014). La mujer posmoderna y el machismo. *Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu*, LVI (162), 107-129. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343532033005>
- Fromm, E. (s.f.). El arte de amar.
- García, E. C. (2008). LA FUNCIÓN DE LA MUJER EN LA FAMILIA. PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 1-21.
- Gutiérrez, A. S. (enero-abril de 2000). De la mujer ideal a la mujer real. Las contradicciones del estereotipo femenino en el siglo XIX. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, vol. 7(núm. 18), p. 0. Recuperado el 2019, de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101813>
- Illouz, E. (2009). *El consumo de la utopía romántica: El amor y las contradicciones culturales* (1ra edición ed.). Buenos Aires: Katz Editores.
- Leon, S. E. (2019). El amor romántico, una mirada revolucionaria. *Letra Urbana al borde del olvido*. Obtenido de <http://letraurbana.com/articulos/el-amor-romantico-una-mirada-revolucionaria/>
- MJA. (11 de 07 de 2019). MILENIO. Recuperado el 2019, de <https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/amor-desamor-y-enamorarse>
- Sangrador, J. L. (1993). Consideraciones psicosociales sobre el amor romántico. *Psicothema*, vol. 5(núm. Sup, 1993), pp. 186.
- Singer, I. (1999). *La naturaleza del amor 2: Cortesano y Romanticismo*. Chicago, Illinois, Estados Unidos: Siglo XXI editores.
- Távora, M. L. (2008). El amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas. *Anuario de Psicología*, 59-73.
- Austen, J. (2015). *Orgullo y prejuicio (Los mejores clásicos)*. Penguin Clásicos.
- Tibol, R. (1998). *Frida Kahlo: una vida abierta* (Vol. 11). UNAM.

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

**LICENCIATURA EN ARTES
VISUALES**

ELABORACIÓN DE TEXTOS

**Relaciones amorosas desde la
perspectiva femenina:
Representación audiovisual**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
**LICENCIADA EN ARTES
VISUALES**

PRESENTA
ALEJANDRA CAPETILLO JIMÉNEZ

ASESORA
DRA. CLAUDIA ADELAIDA GIL CORREDOR

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

Autorización de impresión

Lugar y Fecha: Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a 09 de Febrero de 2021

C. Alejandra Capetillo Jiménez

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Artes Visuales

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Relaciones amorosas desde la perspectiva femenina: Representación audiovisual

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Dra. Gil Corredor Claudia Adelaida

Arq. Argüello Méndez Andrea Guadalupe

Dr. Champo Martínez Jorge

Firmas:

Adelaida Gil
Argüello
[Signature]

c. c. p. Expediente