

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Confrontando un Simbionte

José David Malan Samaniego

Artes Visuales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Artes Visuales

Quito, 20 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de 00133188

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Confrontando un Simbionte

José David Malan Samaniego

Nombre del profesor, Título académico

Camila Molestina Luzuriaga, MFA

Quito, 20 de mayo de 2022

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: José David Malan Samaniego

Código: 00133188

Cédula de identidad: 1715592968

Lugar y fecha: Quito, 20 de mayo de 2022

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

Este proyecto artístico nació de la necesidad de encontrar una respuesta a mi naturaleza exacta, pues he llegado a la conclusión que la dualidad de pensamientos negativos como positivos dentro de mi mente son favorables para mi desarrollo personal. Por consiguiente, mediante la recolección de fotografías en álbumes familiares e información fotográfica del ex terminal terrestre de Quito, pretendo indagar y realizar ilustraciones que narren parte de mis vivencias, experiencias, virtudes y fortalezas. Esto con el único propósito de confrontar todo lo que ha conllevado a la creación del ser humano que soy en el presente.

Palabras clave: archivo, fotografías, centro histórico, adición, ex terminal terrestre, parque Cumanda, dibujo, retrato, ilustraciones, Narcóticos Anónimos.

ABSTRACT

This artistic project was born from the need to find an answer to my exact nature since I have concluded that the duality of negative and positive thoughts within my mind is favorable for my personal development. Therefore, through the collection of photographs in family albums and photographic information about the former bus terminal in Quito, I intend to investigate and make illustrations that narrate part of my experiences, virtues, weaknesses, and strengths. This with the sole purpose of confronting everything that has led to the creation of the human being that I m in the present..

Key words: archive, photographs, historic center, addition, former bus terminal, Cumanda Park, drawing, portrait, illustrations, Narcotics Anonymous.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Simbionte: acercamientos teóricos y referentes artísticos	10
Metodología: proceso creativo.....	20
Procesos COCOA	27
Conclusiones	34
Referencias bibliográficas.....	37

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1:</i> Mnemosyne, Aby Warburg, 1866-1929.....	14
<i>Figura 2:</i> Atlas, Gerhard Richter, 1962.....	18
<i>Figura 3:</i> Confrontando a un Simbionte, David Malán, 2020.....	21
<i>Figura 4:</i> Poder Superior, David Malán, 2020.....	22
<i>Figura 5 :</i> Buena Voluntad, David Malán, 2020.....	23
<i>Figura 6:</i> Fotos en Mesa del Comedor, David Malán, 2022.....	25
<i>Figura 7:</i> Prueba de Montaje, David Malán, 2022.....	28
<i>Figura 8:</i> Montaje Digital, David Malán, 2022.....	30
<i>Figura 9:</i> Ensamblaje Final, David Malán, 2022.....	32
<i>Figura 10:</i> Presentación Oral de la Obra, Camila Molestina, 2022.....	33

INTRODUCCIÓN

Esta obra artística es un proyecto que comenzó con la intriga que tenía acerca de mi personalidad, es decir, con la urgencia de entender lo que he denominado como una dualidad de pensamientos positivos como negativos que interactúa entre sí para un beneficio. Es por eso que he nombrado este proyecto como: Confrontado a un Simbionte, y este representa metafóricamente mi interpretación sobre la voz interna que cohabita conmigo y que tiene una carga destructiva.

Por consiguiente, este proyecto se basó en la recolección de archivos fotográficos familiares y documentación visual del ex terminal Cumanda para discernir y retraer información que ayude a estimular mi memoria y pueda generar conclusiones sobre varias etapas de mi vida que han influenciado mi comportamiento, actitudes y decisiones sobre el proceso de vivir.

Respecto al desarrollo tangible de la obra, he decidido usar el grafito como mi medio principal para crear composiciones que abarquen varios elementos de mi círculo familiar y el medio ambiente en el que crecí. De esta forma podré narrar al espectador concretamente sobre los eventos positivos, negativos y destacables que hacen rico el lenguaje visual de las obras. Además, este proyecto pretende generar un sentimiento de empatía, es decir que incentive al espectador a hacer una retrospectiva sobre sí mismo.

Simbionte: acercamientos teóricos y referentes artísticos

El simbionte es para mí una ilusión creada por mis experiencias, sentimientos, pensamientos y acciones que funcionan como un alter ego. Es decir que dicho personaje, no es más que la interpretación de la parte negativa que convive en una dinámica continua junto a mí. Por ende, esta visión hacia este personaje es la mirada metafórica de la dualidad de mi ser, en donde pretendo encontrar varios argumentos que me ayuden a discernir todas las características positivas como negativas que existen en mi personalidad.

Por consiguiente, el primer elemento es decir acerca de lo que la biología habla sobre el simbionte, y por el cual uso a esta como metáfora para la explicación de mi naturaleza exacta. Según Basso & Grille (2009) las interacciones entre un organismo y un simbionte son las dinámicas de forma parasitoide la cual se torna favorable para ambos (p.187-188). Es decir, la biología define de manera exacta a lo que interpreto metafóricamente como un huésped dentro de mí. Es por eso que podemos comparar mi caso con lo que sucede entre el rinoceronte negro y el oxpecker. Ya que, el pájaro habita como huésped en el cuerpo del rinoceronte donde encuentra refugio y comida. Y, para el rinoceronte negro, este huésped cumple la función de limpiar y exterminar parásitos y organismos que dañen su piel. Por lo tanto, ambos resultan beneficiados.

Por otra parte, yo hago una relación entre el concepto de simbionte y el trastorno bipolar, pues según Vieta (2000) el trastorno bipolar es en su primera instancia denominado por Wernicke como el trastorno de la psicosis y la ancianidad(p.16) Es decir cómo “el individuo a su vez enfrenta un estado de euforia y al instante un estado de depresión, de igual manera inicia en un estado completamente racional y posteriormente va otro lleno de pasión”(Vieta, E., 2000, p.5). En adición a este concepto, se puede comparar la enfermedad de la adicción con el trastorno bipolar, ya que el adicto es una persona que sufre de obsesión y compulsión. Esto quiere decir que mientras el adicto obtenga su dosis entra en un estado de

euforia y placer total, y por otra parte mientras este carece de la misma, su estado se vuelve completamente irracional, negativo, depresivo y destructivo.

El diagnóstico de un adicto puede ser comparable mediante el ejemplo literario del caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pues, Dr. Jekyll es un ilustrado personaje que enfoca todas sus fuerzas y pensamientos en un alter ego denominado como Mr. Hyde. Es decir que Dr. Jekyll es el único que tiene constancia visual y dinámica con Mr. Hyde, pues es él quien inconscientemente creó este personaje con el fin de interpretar su propia naturaleza y evolucionar a un ser mucho más poderoso. Sin embargo, al final Mr. Hyde termina haciéndose cargo de la situación y remplazando al individuo principal.

Una vez identificados los conceptos científicos tanto en la biología como en la psiquiatría, regreso a la metáfora del simbiote como concepto primordial para el desarrollo del tema. Según Borges (2019) en cuanto a la metáfora se puede ejemplificar con la palabra náusea, ya que es una palabra que no tiene una carga estética o de belleza, sin embargo está asociada a las palabras nave, navís y navío (p. 3). Por lo tanto, al usar la palabra simbiote la estamos aplicando de una manera metafórica, ya que quizá dicho ser solo sea una parte abstracta de la concepción de mi mente, sin embargo simboliza para mí la fusión con un agente interno que se comunica contrario a mis deseos.

Por otra parte, la herramienta más importante la encuentro en un texto que me ayuda a conocer los elementos que fueron a lo largo de mi vida construyendo al simbiote. Es aquí donde el cuarto paso de Narcóticos Anónimos cumple una función indispensable. Puesto que N.A.(1993) menciona lo siguiente, “ Sin miedo hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos”(p.19). Es decir, sin miedo nos enfrentamos, tal vez a las cosas más perturbadoras y ocultas en las que hayamos participado, pero también destacamos todas nuestras virtudes y entendemos la naturaleza exacta de nosotros mismos.

Es decir, el conocerse a uno mismo es una virtud ineludible que forjará una personalidad propia. Pues es de vital importancia entender las características positivas como negativas para evitar la auto-destrucción. Por consiguiente “el auto concepto juega un papel decisivo y central en el desarrollo de la personalidad, tal como lo destacan en las principales teorías psicológicas; un auto-concepto positivo está en la base del buen funcionamiento personal, social y profesional” (Escanola,I., Goñi,A., & Madariaga, 2008, p.70).

Además, en el detallado inventario moral encontraremos las influencias externas que aportan al desarrollo del alter ego. Es decir, según Cloninger (2002) si bien la personalidad se define como las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona, esta involucra múltiples influencias del ambiente (p.14). Entonces podemos mencionar a la familia, la cultura, la sociedad, la educación, los medios de comunicación, las ideologías, la modernización y todo agente externo que influyó para su desarrollo. Al mencionar un análisis profundo de uno mismo, no me refiero solamente a la genealogía o lugar de origen, sino también a la perspectiva que se enfoca en las características, adjetivos, pensamientos y acciones con los que se forma la personalidad y que se encuentran en constante debate según el tiempo y el espacio. Por ende, la cotidianidad es la manifestación inmediata en un tiempo, en un ritmo y un espacio de las complejas relaciones que regulan la vida en una época determinada. Por este motivo el análisis del simbionte tendrá diferentes enfoques según determinadas acciones realizadas en distintos tiempos y espacios.

Terminal terrestre: Analisis de un contexto

Es necesario entender de igual manera las influencias por parte de las autoridades administrativas de la ciudad, las cuales aportarían con el desarrollo de la carga negativa del simbionte. En este caso específico la reestructuración urbana de su hábitat. Con esto me

refiero exclusivamente al cambio que tuvo mi entorno a través de la reubicación del antiguo terminal terrestre, el cual afectaría tanto al sector económico como al ambiente familiar.

¿Pero cómo se podrá identificar de manera objetiva y clara todos estos puntos de inflexión? La respuesta recae en la práctica del archivo, la cual “es el suplemento mnemotécnico que preserva la memoria y la rescata del olvido, la amnesia, la destrucción y la aniquilación, hasta el punto de convertirse en un verdadero memorándum”

(Guasch, A.M., 2011, p.24). Con esto me refiero a la recolección de información mediante fotografías o elementos que ayuden a refrescar la memoria con el único objetivo del autoanálisis y el conocimiento consciente de uno mismo. Tal cual lo hizo “Aby Warburg con la práctica del archivo anómico de heterogeneidad y discontinuidad de información documentada” (Guasch, A.M., 2011, p.28).

Figura 1: Aby Warburg Builderatlas, Mnemosyne, panel 39. Photo: Wootton/fluid. Courtesy The Warburg Institute, London, 1866-1929.

Sin embargo, la información que se rescata mediante la práctica del archivo no tendrá ninguna connotación si esta no funciona como una forma de cartarsis. La cual según Solbakk (1992) se puede interpretar como un proceso natural de descarga y liberación de emociones (p.89). Es decir, las fotografías serán un libro de respuestas a las incógnitas que han causado

vacíos dentro de mi personalidad y en la cual pretendo resolver todo tipo de carga negativa dentro de mi memoria. En otras palabras, podré confrontarme de la manera más honesta posible, aunque el proceso cause nostalgia y dolor a todo lo que implica incertidumbre dentro de mi propia concepción sobre mi círculo familiar, mi hábitat y mi entorno.

Por lo tanto, es necesario ver esta dinámica de la manera más cruda posible, puesto que he entendido que son las eventualidades trágicas las que denotan y reafirman los comportamientos que construyen traumas dentro del ser humano. Por consiguiente, sino podemos mirar la espina no podremos quitarla. Tal cual la explica Solbakk (2006) según los argumentos de Bernays cuando el espectador presencia una obra trágica, puede tener efectos terapéuticos directos, debido a que puede ver aliviada la acumulación de emociones no deseadas (p.112). Pero es preciso recalcar que no serán las fotografías directamente las que muestren este tipo de carga negativa, sino más bien será la memoria la que se encargue de abstraer dicha información mediante dibujos o ilustraciones.

Por otra parte, creo que es importante analizar un punto de inflexión específico dentro de mi inventario, ya que este tuvo gran magnitud negativa en el desarrollo del simbionte. La situación que se analizará es la connotación que tuvo la prosperidad de la ideología moderna por parte del municipio de Quito en las instalaciones del antiguo terminal terrestre. Y posteriormente la connotación de la ideología post-modernista que esta teniendo cabida en la administración actual del municipio de Quito hacia lo que ahora se conoce como el parque Cumando (ex terminal terrestre).

¿Pero porqué indago estas ideologías como influencias hacia mi entorno? Primero, porque encuentro consecuente al planteamiento de la reubicación del antiguo terminal como el plan de modernización organizado por el municipio, ya que según Martínez (2007) la modernidad se basa en la imposición de una visión uniforme de construir las sociedades y las relaciones humanas con un carácter de universalismo (p.14). Es decir, que el proyecto de

reubicación del municipio fue planteado con un objetivo de organización dentro de la ciudad de Quito.

Sin embargo, en el presente, el antiguo terminal terrestre, nombrado actualmente como Parque Urbano Cumanda, tiene una característica asociada a la ideología pos-modernista. Por ende “deberemos entender al pos-modernismo explicado por Lyotard como la revelación de los micro- relatos ante los meta-relatos. Lo cual no es más que la contraposición de dos ideologías que se rechazan mutuamente” (Martínez, 2007, p. 22). Es decir que la modernidad por una parte busca a la ciencia y la doctrina como verdad absoluta. Y por otra parte la corriente pos-modernista busca respuestas en los micro-relatos como: subculturas, culturas ancestrales y todo conocimiento alternativo a la verdad absoluta impuesta por la ciencia. Por lo tanto, la administración del parque actualmente se enfoca en dichas características pos-modernas, pues busca una identidad mediante actividades deportivas, culturales, ancestrales, y de medicina alternativa. Sin embargo, la ideología de modernización por parte del municipio con este sector, siempre ha estado camuflada mediante este proyecto. Pues sus principales objetivos en el desarrollo del plan han sido una reestructuración en la organización del antiguo terminal terrestre.

Con esta breve explicación de lo que considero como el quiebre de dos etapas importantes de mi vida que influenciaron a la construcción del simbiote, me refiero a la influencia de las ideologías socio-políticas del momento que forjaron indirectamente consecuencias permanentes en mi ser. Ya que, si bien el municipio tenía la intención de tener una mejora en la distribución urbana para la ciudad, no tomo en cuenta las consecuencias devastadoras que afectaron tanto económicamente como emocionalmente hacia mi familia. Puesto que, el parque contribuye por una parte al espacio cultural y deportivo, y por otra parte representa un ambiente desolado e inseguro.

Sin embargo ¿que tiene que ver esta dicotomía de ideologías en el aporte constructivo del simbiote? Pues nuevamente al mencionar dichas consecuencias en el ambiente del simbiote esta toma como irrefutable verdad la apatía por parte de las autoridades municipales de Quito, ya que posterior a estos cambios encuentra o interpreta este lugar como tétrico, inseguro y lleno de indigentes que consumen droga. Sin embargo, el simbiote llegaría a identificarse tanto con el lugar como con las personas destructivas de su hábitat.

Finalmente se ha expuesto la teoría sobre las situaciones, características y detonantes que han forjado dos tipos de personalidades dentro de mí ser gracias a la recolección del archivo. Cabe mencionar que todo el material conseguido a lo largo del proceso de creación de la obra está vinculado hacia el desarrollo de una especie de atlas familiar. “Por ende un ejemplo de ello es el proceso que realizó Richter en 1962, donde comenzó con la acumulación de fotografías, recortes y material que pudiera estar asociado a su investigación artística. Esto durante cuatro décadas” (Giaveri, 2011, p.225-239). Pero para mí dicha acumulación de contenido tiene un sentido de percepción único respecto a eventualidades específicas que narran de manera metafórica la concepción de mi personalidad.

Con esto me refiero al desarrollo de un tipo de autobiografía que no tenga énfasis en lo superficial, es decir que no narre el proceso lineal de tiempo y espacio de una familia, y en este caso específico de un personaje, sino más bien que interprete lo que no es visible a primera instancia. “Tal cual lo hacía Richter con su proyecto, en donde el proceso hacía actuar al atlas como una forma de espejo, como una peculiar versión de una autobiografía en donde se hallaba líneas narrativas sobre su intención y personalidad” (Giaverri, 2011, p.225239).

Figura 2: Gerhard Richter, Atlas, plate 2, Photo: <http://www.medienkunstnetz.de/works/atlas/images/3/>, 1962.

Por consiguiente, esta obra tendrá un análisis de carácter “genético” el cual significa según Barbosa Martínez (2006) la forma de analizar una obra de arte como un derivado del compuesto social e histórico con la intención que fue realizada, es decir consiste en analizar el génesis social y los acontecimientos que hicieron posible su aparición” (p.391-414). Es por eso que no sólo las fotografías son partes indispensables de la misma, sino también los lugares y objetos que vengan a colación para la recolección de información. Ejemplo de ello es algún lugar u objeto de valor nostálgico. “Esto lo podemos comprobar en el método documental del proyecto de los Pasajes de Walter Benjamin, donde los principales pasajes de Europa son

analizados como documentos que demuestran la impronta del capitalismo” (Barbosa Martínez, 2006, p.391-414).

En otras palabras, el artista que trabaja mediante la documentación de la imagen es un sociólogo que se niega a la doctrina de la entrevista, es decir que busca sus fuentes de información en todo objeto visual, cultural, ideológico e histórico. Esto lo ejemplifica Barbosa Martínez (2006) de esta manera el investigador que trabaja con información del mundo visual se transforma en una especie de traductor que enfoca toda su concentración en relatar las imágenes mediante escritos (p.391-414). Por lo tanto, este proceso se convierte en parte fundamental de mi intención para extraer a través de la recolección visual de información la cual posteriormente se trasladará a escritos, notas, bocetos o simplemente ideas.

Finalmente, una vez explicado el concepto, los indicios teóricos, científicos y artísticos de la obra, concluyo en qué es mucho más importante el proceso de la misma, ya que esta contribuirá con el propósito inicial, el cual se refiere a la búsqueda de la autoconcepcion y a los criterios sobre uno mismo. Por ende, todo análisis minuciosamente detallado fue fundamental para la impronta de conclusiones y extensiones sobre este proyecto. Además, el efecto purificador del conocimiento sobre uno mismo tiene un valor adherido para la acción de la identificación por parte del espectador. Es decir que servirá como una guía tipo documental para que pueda ser empático con el contenido, y por el cual pueda extraer de la obra las mejores experiencias y herramientas para consigo mismo.

Metodología: proceso creativo

En una primera instancia este proyecto artístico estaba hecho con la intención de representar los doce pasos de Narcóticos Anónimos mediante la realización de ilustraciones, por las cuales pretendía entender mi naturaleza exacta. Por ende, planifiqué realizar los tres primeros pasos usando el dibujo, la pintura y el tatuaje. Además, las composiciones de estas obras estarían basadas literalmente en la interpretación personal de cada paso del libro del texto básico de N.A. Sin embargo, estos tres pasos iniciales servirían como una guía para desarrollar la obra final.

Primero, tomé como referencia el paso número uno de N.A. que menciona lo siguiente, “Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, y que nuestra vida se había vuelto ingobernable” (N.A., 1993, p.15). Con esta información decidí crear un dibujo donde me tomé como principal personaje del mismo, y en el cual me encontraba de espaldas frente a un espejo que reflejaba un personaje sombrío y tétrico. Sin embargo, el dibujo no cumplió mis expectativas, y es ahí que tomé la decisión de interpretar esta misma idea en una pintura al óleo de formato A3.

Figura 3: David Malán, Confrontando a un Simbionte, 2020.

Segundo, el siguiente paso nos mencionaba acerca del contacto consciente con Dios tal cual lo concebíamos. Para esta obra opté por tatuar una representación de un rostro que transmitía fortaleza, seguridad y jerarquía. Además, dentro de la composición se encontraba una figura humana masculina elevada por este poder superior. El resultado final fue una pieza

incompleta por la gran demanda de esfuerzo que requiere tatuar, además supe que la obra al pertenecer al colector, esta será muy difícil de exhibir en vivo.

Figura 4: David Malán, Poder Superior, 2020.

Tercero, la última ilustración representaba la decisión que tomamos los adictos en recuperación para entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Por ende, en

cuanto a su composición, use dos elementos claves. Por una parte, una figura humana femenina que caracterizaba la libertad y la voluntad. Y, por otra parte, un navío que se acercaba a esta figura con una voluntad inquebrantable. De las tres ilustraciones, la tercera fue la que más me gustó pues interpretaba de manera exitosa mi intención.

Figura 5: David Malán, Buena Voluntad, 2020.

Una vez finalizadas estas tres ilustraciones, pasé a uno de los procesos más importantes del libro. En este caso específico me refiero al cuarto paso. Este paso es la indagación que tenemos que realizar todos los adictos sobre nuestro pasado, es decir que es de vital importancia entender todos nuestros resentimientos, nuestra ira, nuestras ideas negativas y todo lo que nos ha conllevado a la autodestrucción. Pero también el texto menciona que es importante entender lo positivo de nuestra personalidad para llegar a un equilibrio.

En cuanto a esta premisa, me puse a reflexionar sobre cómo podía transferir esta idea para que se convirtiera en una obra de arte. Lo primero que se me vino en mente fue la investigación de los álbumes familiares que se encuentran guardados en mi casa, ya que en ellos podía obtener información sobre mi pasado. Sin embargo, al momento de recolectar estas fotografías, tomé conciencia del verdadero lenguaje visual que quiero construir para el desarrollo de este proyecto artístico.

A partir de aquí, mi proyecto tendría un punto de inflexión, pues he analizado que las ilustraciones iniciales sólo se apegan a una mera representación de cada paso del libro, y no describen mi intención de lo que quiero transmitir al espectador. Sin embargo, no descarté que el inicio fue primordial para llegar a esta conclusión. Por ende, me decidí a trabajar mediante la recolección de archivo para ejercitar la memoria como práctica del autoconocimiento.

Lo primero que realicé fue seleccionar todas las fotografías que me recordaron a mi infancia y adolescencia. Durante este proceso me di cuenta que podía dividir la información fotográfica en dos partes. La primera se distribuiría en las edificaciones que mi familia realizó para la construcción de negocios de hoteles y restaurantes. Y la segunda contendría información sobre todos los miembros de mi familia que yo recuerde. Por lo tanto este registro fotográfico lo organicé a mi manera en el comedor de mi casa.

Figura 6: David Malán, fotos en meza del comedor, 2022.

Luego de ello, me resultó bastante difícil decidir qué hacer con las fotografías, es decir como podré transformar esta información tan personal en un proyecto artístico. Al principio pensé en extraer mediante escritos todo el contenido que me ayudase hacer una autoevaluación. Sin embargo, discerní que es parte de mi ser el dibujo, pues este medio ha

estado junto a mi desde que tengo uso de razón. Por consiguiente, decidí dibujar estos estratos de mi vida usando como referencia mis archivos familiares.

Procesos COCOA

Dentro de este proceso de instalación y montaje de la obra, ser organizado y creativo tuvo su complejidad. Ya que si bien la misma se había planificado con anterioridad fue una experiencia nueva poder exhibirla de una manera convincente por lo menos desde mi punto de vista. En una primera instancia, se pensó en la distribución de la obra en las dos paredes de la galería que me fueron asignadas, por lo cual tomé la iniciativa de colorcar de manera lineal las nueve ilustraciones que logré realizar durante el semestre, sin embargo éstas no se encontraban alineadas cronológicamente según la información que proviene de las fotografías.

Para el montaje de las obras se necesitó como herramientas una cinta adhesiva, un nivel, clavos y martillo, pues los dibujos iban a ser sujetados por imanes. Sin embargo, antes de realizar los huecos con el martillo se experimentó colocándolos con cinta adhesiva. Al final de la instalación me pude percatar que ciertos dibujos perdían fuerza por el formato A4 en contraste de la pared. Por este motivo, y luego de tomarle fotografías y organizar de mejor manera digitalmente la exposición, llegué a la conclusión de expandir e imprimir ciertas ilustraciones en formato A0 con el objetivo de presentar al espectador mayor detalle de elementos claves en el lenguaje visual de la obra.

Por otra parte, la organización de las fotografías era algo incierto y que no había sido predeterminado. Pretendía dar mayor peso a las ilustraciones, sin embargo me di cuenta del impacto visual que la información fotográfica tendría en diálogo con los dibujos, y por lo cual sería clave para el entendimiento e interpretación del espectador. Por ende, preferí dejar esta parte del proyecto una vez que esté estructurada completamente la distribución de las ilustraciones.

Figura 7: David Malán, prueba de montaje, 2022.

Finalmente, tomé la decisión de desinstalar todo el previo montaje que había realizado. Pues creía prudente que era mejor tener una planificación concreta de cómo quería que se presentara al espectador. Con esto me dispuse a tomar las últimas fotografías de las paredes para reorganizar mis ideas mediante Photoshop. Sin embargo, el mayor problema lo vería en las

impresiones con los nuevos formatos, ya que en este caso influía el factor tiempo. Es decir, no sabía si podrían entregarme a tiempo las nuevas impresiones de las ilustraciones.

Debido al tiempo que tendrían para entregarme las impresiones el material más rápido y factible sería la lona, es por eso que decidí imprimir tres de mis ilustraciones en este material.

Con estos antecedentes y características comencé a organizar de manera digital mi exposición. Con la ayuda de Photoshop coloqué una de las ilustraciones de formato A0 en el centro de la pared que quedaba junto a la entrada de la galería, y la que iba a estar sola. Por otra parte, los otros dos dibujos de formato A0 se instalarían en la otra pared de forma central con un margen de separación aproximado de sesenta centímetros. Además, los otros seis dibujos de formato A4 restantes serían instalados junto a las dos ilustraciones que no estaban en la pared que quedaba junto a la entrada. A pesar de que había resuelto la organización de los dibujos, me restaría planificar la distribución de las fotografías de los álbumes familiares que recolecté. Por esta razón decidí que las fotografías tendrían que ser colocadas de manera aleatoria junto a cada ilustración, ya que estas representarían la manera en la que funciona la memoria.

Figura 8: David Malán, montaje digital , 2022.

Una vez establecido digitalmente el montaje de la obra, me propuse ejecutar el plan dentro de la galería, sin embargo esta parte de la instalación no resultaría tan sencilla como pensaba. Pues para armar esta propuesta tendría que seguir con algunos parámetros como: medidas de las distancias entre obra y obra, nivelación de cada una de ellas (es decir que se encuentren alineadas y rectas) y realizar los huecos con el martillo para que pueden ser colocadas. Después de haber

realizado este procedimiento, continúe con la distribución e instalación mediante la ayuda de imanes, los cuales fueron súper prácticos y sirvieron como una especie de soporte para las ilustraciones.

Por ende, apenas terminé de organizar las ilustraciones como ya lo tenía preestablecido, me dediqué específicamente a colocar las fotografías. Y, si bien tenía planeado colocarlas de forma aleatoria, al contrario, se me ocurrió que estas pueden tener relación directa con los dibujos. Es decir que si en una ilustración estaba retratado mi papá la fotografía que lo acompañaba tenía al mismo personaje como protagonista. Esto ayudó a que la presentación tome mucha más fuerza y guíe al espectador con suficiente información para que entendiera sobre mi propuesta. Al final las fotografías terminaron alrededor de todas las ilustraciones, organizadas en una especie de zigzag que traía a colación, desde mi punto de vista, cómo funciona la memoria.

Figura 9: David Malán, ensamblaje final, 2022.

Al día siguiente se realizó la presentación formal de los proyectos y la visita guiada en la Q galería. Por este motivo tenía como obligación describir oralmente sobre mi proyecto. En una primera instancia me propuse practicar sobre lo que tenía que exponer el día siguiente, pero decidí confiar en lo que ya sabía. En su momento cuando me tocó exponer, hablé sobre mi

intención inicial del proyecto, en el cual mencioné que esta obra de arte tenía como principal objetivo retratar parte de mi vida, y a su vez ser una guía para que mucha gente pueda identificarse y tomar la decisión de encontrar respuestas sobre sí mismo.

Por lo tanto, la experiencia del montaje y exposición de este proyecto artístico fue un ejercicio práctico para entender el proceso que realizamos los artistas al presentar nuestra obra al público dentro de una galería. Entender que para el éxito de la misma son importantes puntos claves como la planificación y organización visual de la obra y posteriormente buscar el lenguaje correcto para transmitir la información al público. Por este motivo, me resultó sumamente beneficiosa esta práctica para las futuras exhibiciones de obras de arte.

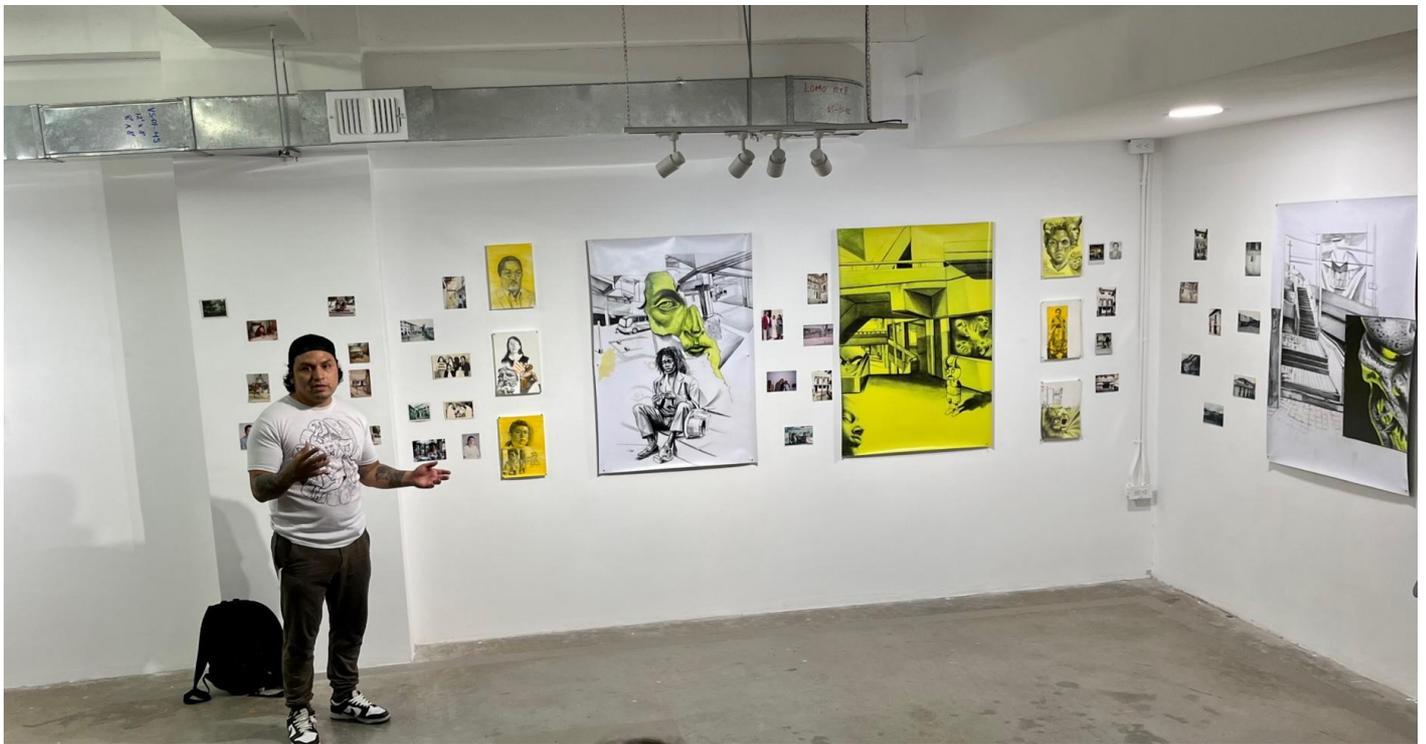

Figura 10: Camila Molestina, presentación oral de la obra, 2022.

CONCLUSIONES

Este proyecto artístico nació de la necesidad de encontrar respuestas sobre mí identidad, y en el cual he interpretado un proceso con variantes y aciertos. En una primera instancia, todo mi énfasis se enfocaría en la propuesta de transmitir al público, mediante el uso del dibujo, el tatuaje y la pintura, el proceso que me salvó la vida. Por este motivo usé como principal referente al texto básico de Narcóticos Anónimos. Mi idea se basó en relatar mi personalidad a través de la metáfora del simbiote, la cual se refería a los dos organismos que trabajan en conjunto para el beneficio mutuo.

Con esta premisa discerní crear un proyecto artístico que ilustrará los doce pasos de N.A. Por lo tanto, tomé la decisión de iniciar con un boceto en grafito que representaría una especie de autorretrato con la temática de la doble personalidad. Es decir, dibujé sobre un papel mi figura que se encontraba de espaldas mirándose frente a un espejo en el que se reflejaba una personalidad negativa sobre mí. La idea de este esbozo fue satisfactoria, pero el medio y el formato que use no me convencieron. Por lo cual, transforme esta idea a una pintura de óleo en formato A3.

Una vez finalizada la primera obra, recurrí al medio del tatuaje para plasmar el segundo paso de manera narrativa. En mi concepto ilustrativo, me dio por tatuar una representación escultórica sobre lo que en mi entendimiento concibo por Dios. Además, agregué una figura humana masculina con la idea que representase la impotencia sobre las decisiones ante un poder superior. Sin embargo, el resultado fue una pieza incompleta, debido a la gran demanda de tiempo y esfuerzo que requiere terminar un tatuaje. Por otra parte, al final del proceso analice que, al tatuaje ser una pieza que el lienzo lo lleva a todas partes junto con él, la manera de mostrar la pieza dentro de la galería podría complicarse, pues esta tendría que ser

exhibida mediante fotografías o videos. Por tal motivo, ya contaba con uno de los primeros problemas que tendría que solucionar.

A pesar de las circunstancias, no me permití una pausa dentro del desarrollo de la obra. Por consiguiente, determiné que para el paso número tres usaría nuevamente el grafito como material para la creación de la misma. En esta ocasión realicé una figura humana femenina como principal protagonista, la cual representaba a un poder superior. Además, en el fondo se podría observar una balsa que navegaba sin tripulación o navegantes y este significaba la voluntad a ciegas que requiere el tercer paso del texto básico de N.A. Por ende, una vez finalizada la obra fue con la que más me identifique, puesto que los resultados en cuanto a técnica y concepto me gustaron mucho.

Habiendo concluido las tres primeras obras, tenía que seguir la cronología y orden de el proceso de los pasos. El cuarto paso que se regía al inventario moral y personal de cada adicto, me tenía en cierta incertidumbre. Luego de un tiempo de análisis y reflexión, decidí recolectar información que resuelva este inventario, y no encontré mejor fuente de información que las fotografías de los álbumes familiares que le pertenecen a mi madre. Estas imágenes tendrían la narrativa exacta para evocar a mi memoria y en ella sacaré todo tipo de conclusiones sobre los factores que me han construido como persona.

Por otra parte, las obras no me convencían como producto final porque se quedaban como una interpretación ilustrativa de cada paso, y mi intención era proporcionar un lenguaje visual que transmita más vivencias, experiencias y características sobre mí. Es decir, crear una especie de diario visual para entender mi naturaleza exacta. Sin embargo, he llegado a la conclusión que estas obras fueron esenciales para descubrir el proceso correcto que debí tomar para el desarrollo de mi proyecto artístico.

Por este motivo al haber encontrado una visión más concreta de lo que quería hacer, me propuse a recolectar toda la información posible mediante los álbumes familiares. Sin embargo, se presentaría aquí otro de los problemas ya que no sabía qué medio usar para este proyecto. Tome como medio inicial a la pintura, pero me di cuenta que este proyecto sería muy ambiciosos para el tiempo establecido que tenía para entregar las obras. Entonces, concluí que el dibujo era el medio adecuado para crear una serie de ilustraciones porque conocía muy bien de su material y sus características.

Por consiguiente, empecé a construir dibujos con diversas composiciones, es decir junté varios elementos de retrato o figura humana junto con cómics, cartoons y paisajes urbanos del ex terminal Cumanda. Mi intención tenía el objetivo de crear un lenguaje visual que evocó a los recuerdos de mi infancia y todas las etapas que vive el ser humano junto a su círculo familiar y las cuales son responsables de todo su auto-concepto. Además, dentro de esta narrativa agregué elementos de factores externos como la remoción del ex terminal cumanda, y el cual tuvo un impacto negativo en el factor económico y familiar.

Finalmente, en cuanto al formato, me decidí a usar el tamaño A4 para cada una de las obras, pues consideré prudente esta medida por los innumerables y minuciosos detalles que tendría cada composición. El resultado de esta acción fueron nueve dibujos que explicarían la relación familiar y con el entorno socio-económico. Pero al momento de instalarlos en la exposición me di cuenta que el formato estaba demasiado pequeño, para tener ese impacto deseado en el espectador. Por ende, decidí ampliar tres de ellos, y por lo cual me di cuenta que uniera hecho una sola composición en formato A0 o más grande inclusive. En cuanto al desarrollo a futuro de este proyecto he planificado exhibirlo en el Parque Cumanda, pues creo que servirá como testimonio de los hechos que sucedieron en este lugar y el porqué sigue teniendo impacto a sus alrededores. Sin embargo, para su exposición pretendo crear ilustraciones en formatos más grandes y a color.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anónimos, N. (1993). Texto básico. *Chatsworth, NAWA, Inc. (tradução da quinta edição do livro Narcotics Anonymous)*.

Basso, C., & Grille, G. (Eds.). (2009). *Relaciones entre organismos en los sistemas hospederos-parasitoides simbiotes*. Facultad de Agronomía.

Barboza Martínez, A. (2006). Sobre el método de la interpretación documental y el uso de las imágenes en la sociología: Karl Mannheim, Aby Warburg y Pierre Bourdieu. *Sociedade e estado*, 21, 391-414.

Borges, J. L. (2019). La metáfora.

Cloninger, S. C. (2002). *Teorías de la personalidad*. Pearson Educación.

Esnaola, I., Goñi, A., & Madariaga, J. M. (2008). El autoconcepto: perspectivas de investigación. *Revista de psicodidáctica*, 13(1), 69-96.

Filloux, J. C. (1992). *La Personalidad*. Publicaciones Cruz O., SA.

Giaveri, F. (2011, January). El Atlas de Gerhard Richter. In *Anales de historia del arte* (pp. 225-239). Universidad Complutense de Madrid.

Guasch, A. M. (2011). *Arte y archivo, 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades*. Ediciones Akal.

Martínez, D. G. (2007). *La posmodernidad de Lyotard explicada a los posmodernos*. El colegio Mexiquense.

Solbakk, J. H. (2006). Catarsis y terapia moral II: Un relato Aristotélico. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 9, 141-153.

Stevenson, R. L. (2012). *El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr Hyde*. Nordica.

Vieta, E. (2000). *Trastornos bipolares*. Springer Science & Business Media.