

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Arte Contemporáneo

Presencias Ausentes/ Ausencias Presentes

Elías López López

Artes Visuales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Artista Visual

Quito, 20 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Arte Contemporáneo

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Presencias Ausentes/ Ausencias Presentes

Elías López López

Nombre del profesor, Título académico

Paúl Rosero Contreras, MFA

Quito, 20 de diciembre 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: Elías López López

Código: 00206412

Cédula de identidad: 1721888830

Lugar y fecha: Quito, 20 de diciembre 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UNPUBLISHED DOCUMENT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 representa mi largo proceso de sanación ante el trauma de abandono ocasionado por la ausencia paterna sucedido en mi infancia. La propuesta presenta de cinco distintas etapas: el Trauma, la Búsqueda Espiritual, la Localización del Dolor, la Recepción de la Energía y la Visión desde el Amor.

El Trauma se muestra por medio de fotografías alteradas que solo pueden ser reveladas a través de la función de inversión de colores de los teléfonos celulares. Esta acción busca crear una experiencia de intimidad. La segunda etapa, llamada Búsqueda Espiritual se materializa por medio de caleidoscopios que amplifican la geometría fractal existente en distintos elementos de la naturaleza. La intención es generar un cambio en la percepción visual para producir una interpretación distinta sobre una experiencia. La tercera etapa, la Localización del Dolor está graficada con piezas de grabado en vidrio que muestran lugares en el cuerpo donde se siente y se identifica el trauma. La Recepción de la Energía se muestra por medio de un radiómetro de Crookes que funciona con luz direccionada. La Visión desde el Amor es una instalación de fotografías iluminadas.

La intención de este proyecto es realizar un llamado a la importancia de las influencias psicológicas que recibe una persona en sus primeros años de edad contando una historia, un ciclo en el que se muestra un inicio que puede no ser agradable pero también un final en el que la situación es superable.

Palabras clave: Ausencia, Trauma, Abandono, Sanación, Vulnerabilidad

ABSTRACT

This project represents my long process of healing from my abandonment trauma caused by the absence of my father in my childhood. The proposal presents five different stages: the Trauma, the Spiritual Search, the localization of pain, the Reception of Energy and the Vision from Love.

The Trauma is shown through altered photographs that can only be revealed through the color inversion function of cell phones. This action seeks to create an experience of intimacy. The second stage, called Spiritual Search, is materialized through kaleidoscopes that amplify the fractal geometry existing in different elements of nature. The intention is to generate a change in visual perception to produce a different interpretation of an experience. The third stage, the Localization of Pain, is graphed with glass engraving pieces that show places in the body where the trauma is felt and identified. The Reception of Energy is shown by means of a Crookes radiometer that works with directed light. The Vision from Love is an installation of illuminated photographs.

The intention of this project is to make a call to the importance of the psychological influences that a person receives in their early years by telling a story, a cycle in which a beginning is shown that may not be pleasant but also an end in which the situation is surmountable.

Key words: Absence, Trauma, Abandonment, Healing, Vulnerability

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	9
DESARROLLO DEL TEMA.....	10
LÍNEA DE TIEMPO.....	10
FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO.....	12
LA LOCALIZACIÓN DEL DOLOR.....	12
MEDIOS ESPIRITUALES Y ENERGÉTICOS.....	13
LA VISIÓN DESDE EL AMOR.....	14
CONCLUSIÓN.....	15
REGISTRO DE EXPOSICIÓN POR: THAIS SALOMÓN.....	16
REGISTRO DE OBRAS POR: THAIS SALOMÓN.....	16
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	20

INTRODUCCIÓN

Este trabajo ha sido un viaje, un re descubrimiento de material que existía, pero no lo entendía en su momento. Realizar este proyecto ha sido un proceso de entendimientos conmigo mismo. Como sociedad estamos mal acostumbrados a decir “es bebé no entiende” pero cada pequeña cosa que sucede en esa etapa, se graba en el inconsciente. En este caso hablo sobre cómo viví esta experiencia emocional desde que nací, durante mi adolescencia y posteriormente, a partir de que cumplí veinte, años estuve preguntándome quién era yo. Esto se manifestó cambiando de estilo de vestir, de peinados, de amigos, de absolutamente todo intentando entenderlo desde el presente, pero con esta obra entendí que para entender quién eres ahora, tienes que entender tu historia y de dónde vienes

“Your story may not have such a happy beginning but that doesn’t make you who you are. It is the rest of your story who you choose to be” -Kung Fu Panda 2

Vivimos en un momento de la historia de la humanidad que está empezando a entender la importancia de la salud mental y del manejo de traumas pasados. Esta obra es un producto de vulnerabilidad para generar esa relación con el espectador enviando el mensaje del cuidado que debemos tener con los niños de nuestra familia y, a su vez, que nunca es tarde para conocerse y querer sanar traumas de la infancia.

En este proyecto presento cinco etapas para que las persona que observen o lean sobre mi obra entiendan que se puede venir de un lugar oscuro, pero si se trabaja para uno mismo y buscas bienestar, la puerta que te espera al final es la del amor.

DESARROLLO DEL TEMA

LÍNEA DE TIEMPO

Este proyecto empezó con un ejercicio de memoria en el que realicé una línea de tiempo de mi vida que se dividía en dos columnas. La primera tenía las experiencias que más impactaron mi vida por año y, la segunda, tenía sucesos que vivió mi país, mi continente o el mundo que yo consideré relevantes. Al haber concluido dicho ejercicio, analicé patrones de interpretación por experiencia anual e identifiqué que mi manera de medir los años era por medio de las personas que por alguna razón, tomaban cierta distancia en mi vida. En aquel momento yo lo veía como un abandono por lo que me introduje a la investigación psicológica en la que encontré puntos clave para el entendimiento de dicha interpretación y comportamientos personales.

La etapa de la niñez es la más vulnerable e intensa y es la que más peso tiene al formar nuestra personalidad para nuestro futuro especialmente en cuanto a la manera en la que sentimos y actuamos (Gonzales, 2022). Por lo que las influencias sociológicas y psicológicas que recibimos en nuestras primeras etapas de desarrollo son cruciales, en este caso para el desarrollo del tipo de apego emocional y de los traumas que podemos desarrollar en nuestra adultez. Jhon Bowlby, reconocido psiquiatra y psicoanalista infantil propone 4 tipos de apego basados en comportamientos de los padres en edades tempranas. Estos apegos emocionales que desarrolla una persona son los siguientes: 1. Apego seguro, 2. Apego ansioso y ambivalente, 3. Apego evitativo, 4. Apego desorganizado. Estos tipos de apego dependen del tipo de relación que el menor establece con su cuidador generando distintos tipos de conducta y futuras relaciones. En este caso vamos a profundizar en el apego desorganizado que es generado por situaciones de abandono temprano produciendo desconfianza y miedo hacia su cuidador. También presenta dificultades en su comunicación con sus cuidadores y con otras personas produciendo un bloqueo al momento de gestionar emociones impidiendo la expresión de las mismas. Como

menciona Bowlby, este tipo de apego se genera por situaciones de abandono temprano y este primer detonante de abandono genera un trauma conocido como herida de abandono el cual es producido por distintas causas. (pg. 3) Esta herida de abandono puede ser causada por ausencia física o emocional por parte de las personas que cuidaron del niño, esta ausencia se puede dar por fallecimiento, ausencia física por responsabilidades o divorcio.

Gracias al análisis de esta teoría y al entendimiento de mis comportamientos e interpretaciones de lo poco que me acuerdo de mi niñez, entendí mis relaciones afectivas actuales tanto con mi familia como con personas externas.

Esta teoría de la psicología es importante para mí desarrollo, ya que desde que nací he experimentado heridas por abandono. La primera y, la más importante, que detonó esta interpretación de ausencia familiar fue el abandono de mi padre. Por parte de mi madre las respuestas que he recibido al respecto, han sido escasas. Quien tomó el rol de cuidador principal en mi vida por su presencia y el tiempo que pasó conmigo fue mi abuelo fallecido en el 2016. Es decir, a mis 16 años y desde entonces, la presencia de mi madre y de mi abuela fueron escasas porque dedicaban su tiempo al trabajo. Estos sucesos fueron los principales para deformar mi interpretación del movimiento de personas en el transcurso de mi vida causando que tome como abandono el que mi tío se case y forme su vida con su esposa viviendo con ella y ya no con nosotros. Así mismo, el hecho que mi tía decida ir a vivir Italia o que mi otro tío tenga que cambiarse de ciudad por trabajo para mejorar su situación económica asumiendo estos y otros procesos direccionados e intencionales hacia mi persona, pero que ahora puedo entender como normales.

Después de haber entendido el abandono principal y cada suceso por separado, me interesó profundizar en medio para sanar mis heridas y mejorar el estado emocional tanto mío individual, como hacia mi familia y también hacia para otras personas con las que me pueda relacionar en mi vida. Por esto empecé una búsqueda en archivo sobre cómo era mi familia antes y después de mi nacimiento, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre mi padre y, a la vez, descubrir la presencia de personas en mi vida que las consideraba como ausentes. De

esta manera recurrí a la fotografía familiar en álbumes antiguos, así como en rollos fotográficos en negativo.

FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO

Este proyecto empieza con imágenes de dos parejas, encontradas en un rollo fotográfico antiguo. Una de las parejas es joven y, la otra es mayor. El material fotográfico está sobreexposto por lo que no se puede reconocer quienes son, pero se nota su presencia. Asumo a una de las parejas como la que me engendró físicamente, mientras la otra, fueron quienes me criaron y me enseñaron aspectos básicos de la vida. Al tomar todo lo mejor de ambas situaciones y sumarle el poco conocimiento que tenía sobre el momento, se funde un ser humano entendiendo mi balanza con la guía de estas cuatro personas. Construí entonces una persona completa que se encuentra y a veces se pierde, que se ama y ama los demás, que no entiende el mundo y muchas veces no se entiende ni a sí mismo y ese juego le da vida, ese juego que propone la vida como un juego y es lo que le mantiene de pie y le hace que le den ganas de vivir y de ser artista. Esta obra se gesta a partir de la escucha de mis emociones. Estas cuatro primeras fotografías eran negativos por lo que el resto de fotografías tenían que tener la misma cromática y tenían que mantener este misterio de observar y al revelar por lo que empecé a alterarlas utilizando Photoshop, usando ciertas propiedades llegué a la misma cromática que tenían los negativos y recordé que los negativos pueden ser revelados mediante el uso de la función “invertir colores” de los teléfonos celulares generando una acción de revelado, de cierta forma, un cambio de óptica para poder observar las fotografías.

LA LOCALIZACIÓN DEL DOLOR

El haber escuchado mis emociones me dio paso a traer del pasado aquellos sentimientos que estaban reprimidos por no ser consciente sobre la importancia de la comunicación y la expresión de las mismas como la manera correcta para lidiar con ellas. Esto ocasionaba que se queden enfrascadas y se localicen en ciertos puntos específicos de mi cuerpo, como lo menciona Carolina Novoa Arias (2022) “El cuerpo grita lo que la boca calla” refiriéndose a que lo que no

se comunica y no se expresa se almacena y termina haciendo daño. Esta identificación de los puntos específicos en mi cuerpo se debió al ejercicio de pensar como siento yo mi obra y dibujarlo lo cual resultó en una ilustración en la que aparezco yo con vidrios apuntando a mi corazón, uno que corta mi garganta y otro que corta mi cabeza. Así pude identificar que mis dolores se encontraban en estos tres importantes puntos, donde se producen las ideas, donde se procesan las emociones y de donde se comunican estas dos anteriores. Para poder materializar estos dolores en el cuerpo realicé grabado láser sobre vidrio de dos zonas: la cabeza y el corazón. Estos grabados láser parten de radiografías de estas dos zonas para realizar una vectorización fiel a la imagen consiguiendo así un grabado fácil de entender en el vidrio. Posteriormente realicé una composición en la que se identifica el corazón y los cráneos, pero a la vez se siente esa violencia y ese peligro gracias a la textura del vidrio.

MEDIOS ESPIRITUALES Y ENERGÉTICOS

Desde hace unos años vengo explorando mi espiritualidad y la sanción personal por medio de la energía junto con terapias esotéricas en las que he encontrado un camino de sanación y de autoconocimiento. En este campo de estudio, encontré conceptos que me ayudaron para poder materializar mis ideas sobre cómo, posterior al trauma identificado y a la localización del dolor, identifiqué el camino de sanación y cómo mantener esa fortaleza. En este sentido, relacioné caleidoscopios que tienen como función fractalizar imágenes o figuras que están a un extremo del visor. Estos objetos representan un cambio de perspectiva que generó en mi el navegar mi espiritualidad. Cada pieza de conocimiento y cada experiencia que viví transforma mi interpretación y mi manera de ver y asumir las cosas por lo que necesitaba generar aquel cambio de perspectiva en el espectador para poder seguir observando el proyecto.

Posterior a los caleidoscopios se encuentra un radiómetro de Crookes, que es un aparato utilizado en Física para medir la presión de la radiación electromagnética. Si dividimos la palabra radiómetro en dos, es decir, la palabra “radio” que en latín significa rayo de luz y, “metro”, que en griego significa medida podemos entender que su función es medir la luz.

Utilicé este aparato en un lugar específico en el que no tenía una cantidad de luz suficiente para funcionar por lo que debía acercarme con una linterna y apuntarle directamente haciendo guiño a que yo soy el radiómetro y que la única luz que me puede mover es la mía, es la mía misma.

LA VISIÓN DESDE EL AMOR

Una persona no puede ser ayudada si no quiere ayudarse a sí misma y por más que reciba influencias positivas y aportes de lo que le rodea, solo puede levantarse con su propia fuerza.

En este camino de levantarme a mí mismo y tomar la decisión de mejorar para mí y para quienes me rodean llegué a identificar que he decidido ver mi situación y mis relaciones de manera distinta. Esto lo evidencié gracias a que analicé las fotografías que tomaba en mis actividades de fin de semana con mi familia. Gracias a una reflexión de hace muchos años entendí que un buen fotógrafo no se da ni por los mejores equipos ni por los lugares más hermosos, si no por el ojo que tiene. Al conectar esta reflexión personal al respecto de la fotografía y las fotografías que había tomado, caí en cuenta de que involuntariamente mi ojo decidía tomar mejores fotos cuando estaba una de estas personas de mi familia por quien me había sentido abandonado o agredido, entendiendo que inconscientemente quiero observar a esas personas desde el amor y quiero darles un lugar en mi corazón en el que ya no hay oscuridad ni dolor, sino amabilidad y cariño.

La intención de presentar cinco etapas dentro de este proyecto, es mostrar un ciclo integral, un proceso en el que se puede empezar desde un lugar que no es agradable, pero que, por medio del descubrimiento de una luz personal y una manera de sanar, ese lugar oscuro se transforma en un espacio de amor, tanto en tu mente como en tu corazón. Esto no es solo para uno mismo, sino también para las otras personas gracias a tu cambio de interpretación que produce un cambio de acción contigo mismo y con quienes te rodean.

CONCLUSIÓN

Puedo concluir que este proyecto ha sido un proceso de vulnerabilidad conmigo mismo como con mi familia y me ha llevado a poder tener conversaciones que nunca antes pensé que las podía tener por cuestiones de “respeto” o “fortaleza” pero al haber concluido con la conceptualización de estas cinco obras, logré identificar que lo que realicé fue la materialización de mi proceso de sanación.

El paso a paso de esta búsqueda, me llevó a identificar un trauma y esto me llevó a entender que eso ha estado almacenado por mucho tiempo en varias zonas de mi cuerpo. Luego, voluntariamente buscar sanar y entender que solo yo mismo puedo sanarme y al final se siente el cambio y es un logro muy grande.

Este proyecto me ha acercado a personas ajenas a mi familia que se han sentido identificadas tal vez o han tenido cierta relación con el proceso o buscan una manera de sanar, lo cual desde mi punto de vista como artista considero, que es lo mejor que puedo recibir de recompensa.

REGISTRO DE EXPOSICIÓN POR: THAIS SALOMÓN

Montaje Global: obras 1, 2 y 3

REGISTRO DE OBRAS POR: THAIS SALOMÓN

1. Fotografías Alteradas:

Figuras pertenecen a "Fotografías de Archivo"

Autor: Elías López

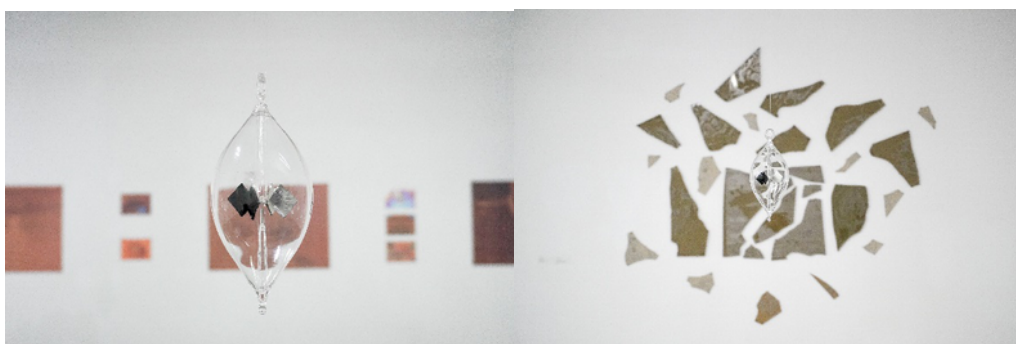
2. Radiograbado

Figuras pertenecen a "Localización del dolor"

Autor: Elías López

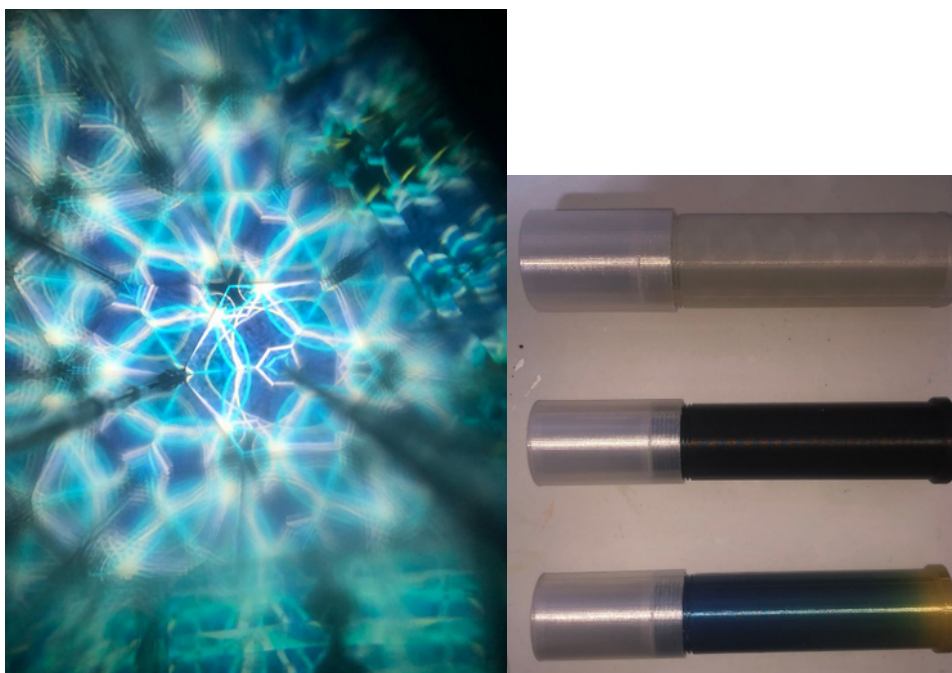
3. Radiómetro

Figuras pertenecen a "Medios Espirituales y Energéticos"

Autor: Elías López

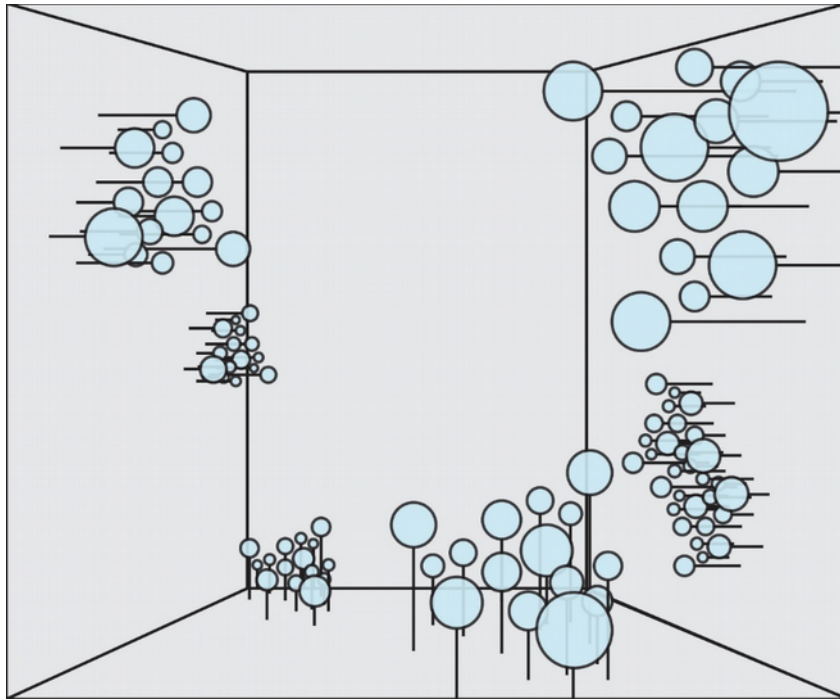
4. Caleidoscopios

Figuras pertenecen a "Medios espirituales y energéticos"

Autor: Elías López

5. Visión desde el amor

Figuras pertenecen a "Visión desde el Amor"

Autor: Elías López

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arias, C. N. (2022). *El cuerpo grita lo que las emociones callan*. Diana.

AVB. (2016, noviembre 1). *¿Cómo funciona un radiómetro de Crookes?* Solo Para Entendidos. <https://www.soloentendidos.com/como-funciona-un-radiometro-de-crookes-1653>

González, B. (2019, marzo 28). *Traumas infantiles*. Somos Psicología y Formación. <https://www.somospsicologos.es/blog/traumas-infantiles/>

Línea, T. P. en. (2022, abril 12). *Heridas por abandono ¿cómo nos afectan de adultos?* Terapify. <https://www.terapify.com/blog/heridas-por-abandono-como-nos-afectan-de-adultos/>

Tipos de Apego y sus implicaciones psicológicas - Psicólogos a tu alcance en Madrid

Capital - Mentas Abiertas Psicología. (s/f). [Mentasabiertaspsicologia.com](https://www.mentasabiertaspsicologia.com).

Recuperado el 20 de diciembre de 2022, de

<https://www.mentasabiertaspsicologia.com/blog-psicologia/tipos-de-apego-y-sus-implicaciones-psicologicas>

Villines, Z. (2022, septiembre 9). *Abandonment issues: Signs, symptoms, treatment, and*

more. [Medicalnewstoday.com](https://www.medicalnewstoday.com).

<https://www.medicalnewstoday.com/articles/abandonment-issues>

Yuh Nelson. J (Director). (2011). *Kung Fu Panda 2 (Película)*. DreamWorks.