

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE ARTES VISUALES
TESIS

AUTORRETRATO DE LA CONFUSIÓN: Acerca de la identidad y el existencialismo

Nombre: Pamela Andrea Muñoz Reyes
Profesor Patrocinante: Rodrigo Torres
Profesor Responsable: Iñaki Ceberio
Profesor Informante: Paola Lagos
Laboratorio de Investigación Fotográfica
Valdivia – 2010

Universidad Austral de Chile
Conocimiento y Naturaleza

RESUMEN

El presente trabajo fotográfico se inspira en el foto futurismo fotográfico, una técnica artística trabajada por los hermanos Bragaglia durante las primeras décadas del siglo XX. Esta técnica se entiende como la realización de una captura fotográfica con bajas velocidades de obturación, mientras el sujeto u objeto fotografiado se encuentra en acción, lo cual deja una estela como continuación del movimiento ejecutado.

Es una obra que reflexiona acerca del lenguaje de la fotografía, del existencialismo y del sentido de la vida, de la identidad de las personas sobre todo por el contexto en que nos encontramos, la posmodernidad, y sobre cuanta identidad podemos encontrar en un autorretrato de nuestro tiempo. También se reflexiona acerca de las características propias del autorretrato y sobre las causas por las cuales se ve a las personas en un constante letargo, al cual, Karl Marx llamaría alienación.

Lo más importante de este trabajo fotográfico se ubica en el desarrollo de una obra consistente y consciente de parte de la ejecutora, por lo cual las fotografías se ven sometidas a un análisis semiológico según el método de Martine Joly, donde se revisan distintos aspectos de éstas, desde la descripción del contexto hasta el significado de los elementos utilizados.

Palabras clave: Fotografía, foto futurismo, identidad, existencialismo, capital y posmodernidad

ÍNDICE

RESUMEN	1
AGRADECIMIENTOS	3
INTRODUCCIÓN	4
I. Existencialismo en el arte.....	11
II. Autorretratos e identidad.....	16
III. Foto futurismo o fotodinamismo.....	24
3.1 Metodología de obra.....	27
IV. Acerca de la confusión.....	32
4.1 Polisemia.....	33
4.2 Existencialismo.....	34
4.3 Dotar de sentido la vida.....	35
4.4 Existencialismo y contexto social actual.....	36
4.5 Reflexión final.....	39
V. Análisis semiológico de la obra.....	41
CONCLUSIONES	50
BIBLIOGRAFÍA	54
ANEXOS	56
1. Trabajos fotográficos anteriores acerca del existencialismo.....	56
2. Primeros acercamientos al foto futurismo o registro de movimiento.....	58
3. Fotografías finales.....	61

AGRADECIMIENTOS

Hay que dar gracias a muchas personas que me han ayudado en este largo proceso universitario.

Para empezar a mis padres. A papá por permitirme estudiar la carrera y no mostrar ningún tipo de arrepentimiento, a mamá, por tratar de convencerme siempre de que me cambie de carrera y a mi hermana.

A Paz Jara, mi primera modelo y a Paula Bastian por ser la segunda. Gracias a ambas por la buena disponibilidad, por el tiempo y por la ayuda prestada.

A Oscar Sobarzo por ser un máster en photoshop. Gracias por el tiempo, la buena disponibilidad siempre y por salvarme en más de varias ocasiones.

A Claudio González por haberme ayudado en todo lo que se me antojó hacer, porque sin su ayuda muchas obras no existirían hoy. También gracias, por ser el dedo que aprieta el botón.

A María Paz Basso por dejarme probar con su cabeza en movimiento qué tal quedaban las fotografías con cámara análoga.

Y de seguro que se me olvida gente, pero a todos ellos, muchas, muchas gracias.

INTRODUCCIÓN

La fotografía como arte tiene un lenguaje propio y específico, lo que se hizo notar desde su comienzo, con la aparición y uso masificado de la cámara fotográfica. Este nuevo medio nos permitió ver retratos de nuestro entorno en sólo unos minutos, quitándole así cierto protagonismo a la pintura, que se demoraba bastante más en reproducir lo visto, y sólo con un talento desmesurado se podía obtener una buena copia de la realidad, por lo cual, la fotografía y su tipo particular de reproducción de los objetos, remeció el campo de la pintura, la cual posteriormente tomaría otro rumbo, dirigiéndose hacia la economía de lo figurativo y llegando incluso a lo abstracto. Pero la influencia de la fotografía fue más allá y llegó a ser vital en la democratización de la cultura, porque permitió que muchas personas pudieran ver en un papel, imágenes de lugares y de cosas que nunca habían visto, lo que hizo de este lenguaje, un medio de propagación masiva de conocimiento. Con esto podemos darnos cuenta de que en una fotografía encontramos un tipo de imagen totalmente reconocible, esto quiere decir que lo que se muestra en ella son los objetos del mundo real, con un efecto de congelado preciso del tiempo. Es en relación a esto que Susan Sontag en el libro, *Sobre la fotografía*, precisa: “La imagen puede distorsionar, pero siempre hay la presunción de que existe o existió algo semejante a lo que está en la imagen” (1996: 16).

Ese mundo real puede ser perfectamente un montaje a través de un escenario ficticio, lo que nos lleva a reflexionar acerca de éste como un medio vulnerable en cuanto a la fidelidad completa acerca de la realidad. También es cierto que una fotografía muestra sólo un pedazo y un instante de esa realidad que está plenamente manejado por la mirada subjetiva del observador detrás del lente. “Las fotografías son una interpretación del mundo tanto como las pinturas y los dibujos” (Sontag 1996: 17).

La fotografía nos narra el mensaje visual a través de los objetos del mundo, esa es su máxima cualidad como fenómeno del lenguaje visual y es a través de este tipo de representación que yo me expreso y comunico. En mi

obra: “La cámara no es más que una herramienta y, a pesar de los avances tecnológicos carece de gusto” (Calder y Garret 2000: 34).

Dentro de un contexto artístico, las fotografías que componen este proyecto fueron tomadas bajo un escenario artificial, que alude a un lugar sin salida, donde se genera un espacio reducido, lo cual puede tomarse también como un lugar claustrofóbico o bien de la psiquis, es un fondo negro que no delata detalle alguno, haciendo prevalecer la mirada hacia la figura humana que allí se encuentra. Y esa figura es la de mi cuerpo, donde a través del uso de éste como soporte, ejecuto la acción que será develada en las fotografías, estableciendo de esta manera una conexión entre la disciplina de la fotografía y la de la *performance*.

En este trabajo ejecuto un triple papel, el de fotógrafa y el de modelo, a la vez que soy la representación de una sociedad fragmentada, ya que se trata de un autorretrato que carece de identidad, tema que me interesaba trabajar desde hace algún tiempo. La carencia de identidad se argumenta con el hecho de estar inmersos en un sistema capitalizado donde el obrero se convierte en un extraño a sí mismo, lo que comúnmente se conoce como alienación. Puedo justificar el autorretrato debido a que el proyecto nace a partir de una reflexión personal acerca del mundo actual donde el tema de la obra es la confusión visto desde una postura identitaria y existencialista de la propia artista. Recuerdo que una profesora una vez insinuó que hay que comenzar a producir obra a partir de lo que uno más conoce y eso que conocemos más es a nosotros mismos. Palabras que se asemejan mucho a las de la pintora mexicana Frida Kahlo, quien se referiría acerca de sus autorretratos de esta manera, “Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco” (Kettenmann 2003: 18).

En el proyecto trabajo el tema de la confusión acerca de la existencia, anteriormente, en el año 2008 ya había trabajado con temas como la angustia, la desesperación y el vacío, que en el fondo son temas existencialistas, de hecho es una gran producción con 7 sesiones que se realizaron en distintos espacios. Conté con dos modelos distintas y fueron hechas con cámara digital, una Fujifilm modelo S700 de 7.1 mega pixeles que incluye un programa manual

lo que me permite trabajar casi en las mismas condiciones que una cámara análoga, por lo tanto también ha sido utilizada en este proyecto.

Siempre trabajé el formato blanco y negro porque me es mucho más grato, por las variadas posibilidades expresivas que tiene y la manera como dramatiza la visualidad, creando una teatralidad que refuerza el mensaje. Estos recursos me parecen muy acordes con el tema a tratar, y por supuesto, por gusto estético personal. “A menudo, a los reporteros y a los fotógrafos artísticos les parece que el color distrae demasiado y prefieren la sutilidad de los tonos y la fuerza del blanco y negro” (Calder y Garret 2000: 42).

En este proyecto utilizo el registro de movimiento o también se le puede llamar foto futurismo o fotodinamismo. Conocí esta técnica en el año 2005 cuando quise registrar fotográficamente las tocatas de rock a la cuales comúnmente asistía, lo que se convirtió en mi primer proyecto de fotografía con cámara análoga, proyecto que me enseñó acerca de la dificultad de hacer congelados fotográficos teniendo tan poca presencia de luz y cuando las personas se mueven constantemente. Técnica que no volví a utilizar hasta el año 2009, cuando vi las fotografías de los hermanos Anton Giulio y Arturo Bragaglia quienes realizaban este tipo de fotografías a las cuales llamaban “fotodinamismo” y me gustó tanto que planeé modificar las fotografías estáticas que venía haciendo desde ya hace mucho tiempo.

El poder captar el registro de movimiento en la fotografía consta de usar prolongados tiempos de exposición al momento de tomar la fotografía de un sujeto en movimiento, vale decir, usar velocidades más bien lentas de obturación, velocidades que van entre los 1/60 hasta los 30 segundos o más. Por lo general mis fotografías fueron tomadas en promedio con $\frac{1}{2}$ segundo de exposición, para lo cual lo más conveniente es tener una luz media. Puedo agregar que el uso de velocidades más lentas como un segundo o dos, hacen que si muevo rápidamente mi cuerpo, la imagen se vea menos clara y a veces hasta ilegible, y esto no es lo que deseo conseguir, sino más bien algo que se note y que denote confusión a nivel mental (de cabeza) y no a nivel de todo el cuerpo, quiero que la fotografía sea el medio que me sirva para evidenciar la confusión, que no se convierta en un caos donde nada se distinga. En el caso

de mis fotografías la idea del registro de movimiento es dado por el movimiento de la cabeza y a veces del cuerpo porque es difícil sólo mover la primera y dejar intacto el resto, pero lo esencial es que se denote la inquietud de la cabeza. Los movimientos que generalmente realizo con la cabeza son verticales, muevo la cabeza para arriba y para abajo, y también horizontales, de un lado al otro, a este gesto agrego el de los brazos, cuando me tomo la cabeza.

Haciendo pruebas acerca de cómo quedarían las fotografías finales, probé con el registro de movimiento con el pelo suelto y con el pelo tomado, y los resultados no fueron los deseados en cuanto a lo que realmente me importaba evidenciar en las fotografías, sino que denotaban un cabello muy alborotado y esto visualmente no decía nada, así que opté por la construcción de una “jaula” de alambre que fue unida con *masking tape* que efectivamente logra dar la sensación de una cabeza atrapada y oprimida en un objeto que no se logra apreciar bien, debido al movimiento. A parte de ser una solución estética es también simbólica, ya que el hecho de que sea metal y que esté cubriendo sólo la parte que corresponde a la cabeza connota opresión, angustia, porque aprisiona, aprieta, quita movilidad y comprime la cabeza, lo cual está muy acorde al tema que estoy tratando y al énfasis que se denota al sólo tener esta prisión de metal en la cabeza.

La puesta en escena será en un escenario artificial negro, que en la realidad es una tela negra continua delante de la cual me sitúo para fotografiarme, con ayuda del laboratorio digital saturó la presencia del negro por lo cual el fondo se torna neutral, pero no menos significativo. Para unificar la serie, las fotografías son tomadas desde el mismo punto de vista, son verticales y enangostadas, intervino el ancho de la fotografía disminuyéndolo para generar aun más la sensación de opresión, pero esta vez, también la del cuerpo aunque en menor medida.

De lo que hablo y de lo que reflexiono con esta obra titulada, **AUTORRETRATO DE LA CONFUSIÓN: Acerca de la identidad y el existencialismo**, es de la confusión que existe dentro de mi ser al preguntarse acerca de la vida, de la esencia, de lo trascendental de vivir y del sentido que

todo esto tiene, principalmente pensando en el contexto de la sociedad posmoderna en la cual vivimos, donde siento que como humanos carecemos de ciertos valores que me parecen fundamentales para vivir en comunidad, y donde siento que las personas están lejanas, como aletargadas, síndrome al cual Karl Marx daría por nombre alienación o enajenación.

Con esta representación de la confusión que parte de una reflexión personal, creo representar a muchas personas que están, estuvieron o estarán en la misma situación, quizás no desde la misma perspectiva que yo la estoy abordando, pero sí desde muchas otras. Siento que las personas pueden identificarse con mi obra desde la que tenga una confusión sentimental o moral hasta una que tenga una confusión en el trabajo, quizás algo que aún no logra resolver. Estas personas harán memoria y recordarán cómo se sintieron en esa situación, donde se generan sentimientos como la desesperación, la impotencia, y la decepción. En ese sentido la fotografía que genero en este proyecto se analiza semióticamente, lo que comprende la obtención de distintas interpretaciones acerca de los signos según el espectador que visite la muestra.

Además mi obra apela a esos momentos de la vida donde nos preguntamos sin tener mayor respuesta: ¿Por qué a mí?, ¿por qué yo? Situaciones en que de un segundo a otro se nos cae el mundo a pedazos y muchas veces quedamos instalados en la nebulosa de la confusión, haciéndonos miles de preguntas, y sin hallar respuesta a ninguna, de momento. Cuestionamientos acerca de los cuales reflexionaré a lo largo de mi investigación a través de las distintas lecturas realizadas acerca del tema, de gran modo a forma de terapia personal.

No es de mi interés como artista generar una obra que sea difícil de comprender para las personas, de hecho siempre trato de usar temas que son más bien universales, y que, por lo tanto, atañen a todas las clases sociales porque apelan a los sentimientos de los seres humanos. Si bien la puesta en escena es sencilla, fue construida cuidadosa y conscientemente para generar la lectura adecuada de la imagen.

Es interesante señalar que la fotografía parte con un afán autorretratista pero a medida que hago las fotografías, las elijo y las edito para luego copiarlas, realmente no sé si la persona que está en esas fotografías soy yo. Mi duda consiste en el hecho de que en muchas fotografías muevo la cabeza y de ésta sólo queda un instante eternizado, las facciones propias de mi cara no son reconocibles a simple vista en la fotografía, en realidad no se muestra claramente quien es, hay una suerte de enigma con respecto a la persona real o cierta deformación por el registro de movimiento. Evidentemente sé que soy yo porque yo estuve ahí, tengo memoria de aquello, lo recuerdo, pero para una persona a la cual le soy ajena, no me reconocerá en las fotografías, por eso pienso que al hacer este autorretrato soy además el retrato de alguien más que esté pasando por la misma situación de confusión venga ésta de donde venga, porque las situaciones en que nos podemos encontrar en una confusión son bastante diversas.

Siento que mi cuerpo pasa a representar el cuerpo de todo espectador que vea y sienta la muestra como propia. Porque es más bien un autorretrato psicológico de la artista, pero también, de una sociedad que no sabe para donde va, algo muy parecido a la obra de Cindy Sherman, donde ella constantemente se deconstruye y se disfraza de cada papel que pueda representar, y nos muestra un mundo de fantasía que, sin embargo se ve muy real.

Como lo insinué con anterioridad, existe una confusión en mi ser que será llevada a cabo fotográficamente a través de la técnica del foto futurismo y del autorretrato, confusión que está intrínsecamente unida a mi identidad y a mis pensamientos acerca de la vida.

Reflexiono a la vez acerca del carácter transitorio del autorretrato, ya que dentro de un tiempo dejaré de ser yo la retratada allí, y será más bien visto como el retrato que llevé a costas en este período de mi vida y por lo tanto no me definirá para el resto de la existencia. Se puede decir que al trabajar este tema tan personal trabajo el arte como una terapia, como una forma de dar solución a un problema que me aqueja, por eso además está íntimamente ligado al arte-vida.

Para contestar a la pregunta hipotética que sustenta este proyecto y que es la de mayor relevancia, **¿cómo evidencio fotográficamente la confusión?**, la obra fue sometida a un análisis semiológico basado en el modelo metodológico de Martine Joly, donde se analizan los siguientes aspectos de la obra: contexto, descripción, mensaje plástico, soporte, encuadre, ángulo y corriente artística, entre otros. Que son aspectos que todo artista debe tomar en cuenta al momento de la creación consciente de una imagen. Es por eso que cada decisión tomada para las fotografías se vuelve de vital importancia para darle forma al mensaje que se desea comunicar y demuestro que los elementos no han sido tomados al azar y ha habido una preocupación, porque lo que es más importante para mí es que mi fotografía comunique el sentido que yo le doy, por eso la necesidad por encontrar una solución visual que genere una lectura correcta de parte de cualquier tipo de espectador acerca de la obra.

I. Existencialismo en el arte

El existencialismo es un tema recurrente en la historia del arte. Se puede comprender esta vinculación, ya que el existencialismo se entiende como la relación que establece el hombre con el mundo, tanto sus preguntas como sus angustias, y el arte, lo entiendo, como un lenguaje, como la unión entre la imaginación y la percepción del hombre, donde éste, piensa y crea a partir del mundo.

Para aclarar el significado de esta palabra, partiré de la definición entregada por un diccionario de filosofía:

“La idea central de esta corriente filosófica del siglo XX, es que la existencia del hombre precede a su esencia. Primero existimos y luego nos vamos haciendo, nos vamos definiendo. No hay un concepto prefijado de humanidad. Una vez que comenzamos a existir comienza la gran tarea de construirnos, de proyectarnos. No nos queda más remedio que elegir. Las cosas tienen valor porque las elegimos. No hay un conjunto de valores eternos escritos en el cielo” (González 2000: 181).

Puedo esclarecer que éste movimiento se pregunta como antes lo mencioné, acerca del hombre y del mundo, y reflexiona acerca de lo contradictorio y absurdo de la vida, de la libertad y de la nada. Se divide en tres corrientes, una de ellas es atea, otra es teísta y otra es agnóstica, que dice que la creencia en la existencia de Dios, no es relevante para la subsistencia, por lo cual, entendemos que cada una de ellas profesa una visión distinta acerca de la vida. Lo que es común del pensamiento existencial es el profundo sentir pesimista, la desesperación y los sentimientos de inquietud.

Lo más importante para mí es hacer un acercamiento hacia el existencialismo ateo, el cual profesa que el hombre es libre y que toda la responsabilidad de sus actos recae sólo en él. Sartre, es uno de estos autores, que asegura que el hombre es el único responsable por las cosas que suceden en su vida, asegura que los hombres tienen la capacidad de cambiar su destino siempre que ellos lo quieran, porque considera que los hombres son libres, es

por ello que este autor habla recurrentemente de la libertad individual de por sí, pero también del hecho de que debe existir una ética individual. A su vez, entiende que la falta de libertad es comprendida como la ausencia de la existencia (González 2000: 181).

Varios artistas han vinculado su obra hacia un pensamiento existencialista, yo diría que es un tema tan recurrente en nuestros días como lo ha sido el retrato para la historia del arte. Es utilizado desde las más amplias disciplinas del arte, como en la literatura, con el dramaturgo inglés William Shakespeare y su tragedia "Hamlet", historia donde el protagonista se ve enfrentado a una tragedia tan grande como el asesinato de su padre por manos de su tío. En esta obra, Hamlet dialoga constantemente en contra de la vida y de su desafortunado destino. Y deja en la memoria de los lectores, la frase tan conocida y repetida: "Ser, o no ser: he aquí el problema" (Shakespeare 2004: 70).

El escritor alemán, Hermann Hesse, en su libro "El lobo estepario" nos relata la vida de Harry, un tipo extraño y desaliñado, que tiene su alma dividida entre el humano y el lobo que está alojado en su ser. El protagonista a lo largo de la narración sufre mucho de padecer esta especie de mal que lo domina, lo cual lo lleva a pensar incesantemente en el suicidio. En la obra hay un constante reflexionar acerca de lo doloroso y del sin sentido de la vida (Hesse 1998).

Desde el mundo de la pintura nos encontramos con el expresionista noruego Edvard Munch, quien trata temas muy dolorosos para las pinturas de la época, provocando a veces un profundo rechazo, lo que no lo deja exento de la polémica. Sus temas, como el miedo, la enfermedad, la desgracia, la angustia y la muerte, provienen de dramáticas experiencias de vida, ya, desde muy pequeño.

En el cuadro conocido como: **La niña enferma** (Fig. N°1), recuerda la muerte de su hermana a causa de la tuberculosis, enfermedad que también mató a su madre años antes.

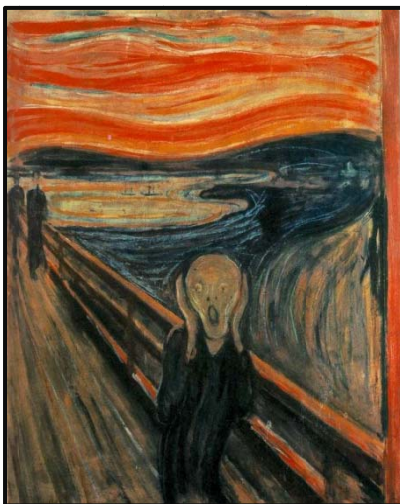
Quizás su obra más reconocida sea **El grito** (Fig. N°2), donde esta extraña figura expresa gestualmente un horrible sentimiento hacia algo que no

vemos, algo, que está fuera del cuadro. Además se puede relacionar esta imagen con algún tipo de enfermedad mental, como la esquizofrenia o la locura del hombre.

Munch repite por lo menos en dos obras más el gesto de tomarse la cabeza con las manos, gesto que remede en mis fotografías, lo que nos da a entender claramente un gesto de desesperación de parte del individuo. Lo cual es recogido por mis fotografías y utilizado como énfasis de la situación.

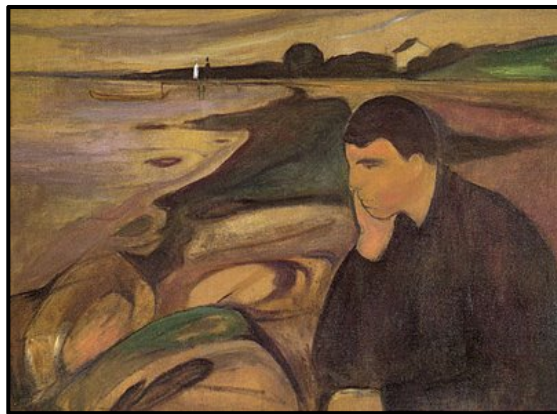

Fig. Nº 1: La niña enferma,
1885-1886

Fig. Nº 2: El grito, 1893
Óleo, temple y pastel sobre cartón
91 x 73,5 cm.

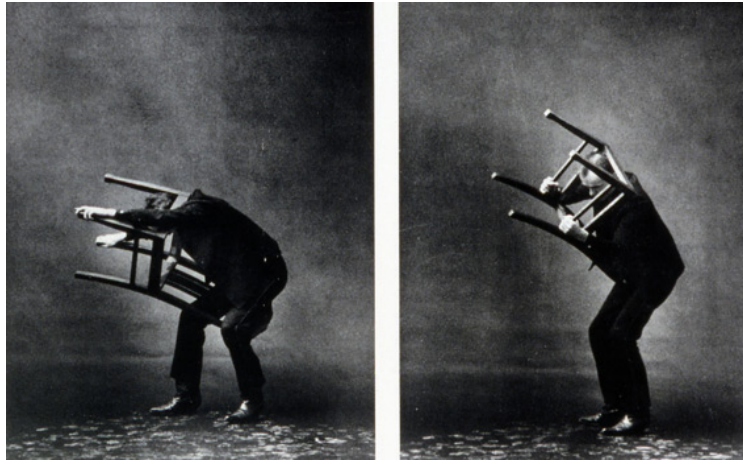
En su obra **Melancolía** (Fig. N°3) presenta una visión de la existencia un tanto menos desolada a la de los cuadros anteriores, ya que el hombre que vemos si bien sólo contempla el paisaje, está en una postura más serena y reflexiva, pero sigue insinuando lo mismo, un dolor personal (Bischoff 2000).

Fig. N°3: Melancolía, 1894-1895
Óleo sobre lienzo
81 x 101,5 cm.

En la fotografía encontramos al alemán Jürgen Klauke, quien a través de la foto-secuencia y de la utilización de escenarios simples, generalmente de fondo gris o negro, nos interpreta subjetivamente momentos que nos hablan de lo absurdo y del aburrimiento de la vida misma, pero pese a todo transforma esto en una experiencia estética exquisita.

Su obra nos muestra actos oníricos en la eterna búsqueda del sentido y de la identidad. Klauke se descubre emocionalmente en sus fotografías, es como un grito internamente terapéutico (Honnef 1988).

Fig. N° 4: Fragmento de la secuencia fotográfica

Formalización del tedio, 1979-1980

En el cine, tenemos al director Ingmar Bergman con la película “Persona¹” donde una actriz luego de representar el papel de Electra, cae en el mutismo extremo y decide no volver a hablar, deja a su hijo y es cuidada por una enfermera la cual le cuenta acerca de su vida y poco a poco, se dan cuenta de lo semejantes que son, a la vez la película nos hace reflexionar acerca del alejarse de la vida, del salirse del personaje que uno ha hecho desde que nació, por lo cual es un alto en el camino y un encuentro con el ser que llevamos dentro. En “El séptimo sello²”, Ingmar nos sorprende con una película donde el protagonista busca hasta el final el sentido de la vida y la muerte.

Estos son sólo algunos ejemplos de artistas que usan este tema en sus obras y debo confidenciar que apelé a ellos porque todos han sido una influencia en mi vida para llegar a conformar hoy en día este proyecto fotográfico.

---

¹ Película del año 1966. Fue escrita, dirigida y producida por Ingmar Bergman. Protagonizada por Liv Ullmann. Fue una de las obras más controversiales de este director.

² Película del mismo director, hecha 10 años antes, en 1956. Considerada como una obra maestra por el público y la crítica desde su primera aparición en el cine.

II. Autorretratos e identidad

Larga es la lista de autorretratos famosos dentro de la historia del arte, como también, larga es la lista de artistas que han realizado algún autorretrato en momentos importantes de su vida, según el Diccionario de términos de arte y arqueología, esta palabra se define como: “Retrato que el artista hace de sí mismo” (Fatás 1988: 29).

Es así como encontramos a exponentes como: Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Egon Schiele, Frida Kahlo, Leonardo da Vinci, Rembrandt Harmenszoon van Rijn y Albrecht Dürero, entre otros.

Unido al concepto de autorretrato encontramos el de identidad, que según un Diccionario de filosofía, se define como: “Principio fundamental de la Lógica formal, cuyo enunciado es el siguiente: <<Lo que es, es; Lo que no es, no es>>, o también <<A es A>>. De tal manera, lógicamente verdadero es aquello que no se encuentra en contradicción consigo mismo” (Boyer 1962: 87).

Necesariamente al hacer un autorretrato uno se pregunta por el concepto de identidad, el autorretrato debe ir más allá que a la mera similitud exterior, por lo cual, debe revelar algún signo que apunte hacia lo característico, debe comunicar una particularidad especial, lo cual va más allá de pensar este tipo de obra con un afán narcisista. Mi obra apunta hacia lo característico de mi pensamiento confuso acerca de la vida y del nivel al que hemos llegado como seres humanos.

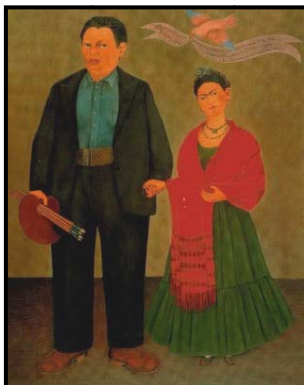
No puedo partir sino presentando al máximo referente para este proyecto, la pintora mexicana Frida Kahlo, esposa del famoso muralista, Diego Rivera, que se dedicó toda su vida a retratarse.

Ella pensó estudiar medicina, y nunca puso mayor interés en la pintura como una opción profesional, a pesar que su padre era fotógrafo profesional y pintor, y ella tomó algunos cursos de dibujo a los 18 años con un amigo de su padre. No sería hasta que un accidente de camino a casa, la forzó a pasar meses en cama, que su espíritu recobró la senda del arte. De un modo instintivo empezó a pintar, a pintarse desde su cama y con un espejo al frente y

a retratar todos los momentos significativos de su vida, como su accidente en autobús, que dañó su columna y cadera, incidente que marcaría su vida transversalmente. También se retrató en su estadía en Estados Unidos, se retrató en una cama de hospital cuando sufrió un aborto debido a que su cuerpo no podía soportar un embarazo, retrata su propio nacimiento, se retrata con traje de Tehuana, con sus mascotas, con su nana, cuando se corta el cabello símbolo de su femineidad, se retrataba pensando en la muerte y pensando en Rivera, se retrata con su columna vertebral sostenida por una columna jónica símbolo de su empeorado estado de salud, etc.

Kettenmann expone acerca de la obra de la mexicana: “Al igual que los pintores profanos de los exvotos, Frida Kahlo no pintó su realidad tal como era, sino como la sentía. Las circunstancias quedaron reducidas a lo esencial, la acción quedó limitada al expresivo punto álgido” (Kettenmann 2003: 35). Creo que es esa la razón por la cual es mi máximo referente en este trabajo.

En cada autorretrato Kahlo muestra algún rasgo u objeto representativo que nos revela algo acerca de su identidad. Lo que es particular de ella en muchos de sus retratos es verla vestida con atuendos mexicanos. Es así como la vemos, por ejemplo, en el cuadro de retrato doble, titulado: **Frieda y Diego Rivera** o **Frieda Kahlo y Diego Rivera (Fig. N°5)**, ella viste un traje de Tehuana, que es una religión del suroeste de México donde la mujer tiene gran relevancia, lo que nos lleva a pensar que era una mujer con profundo amor por su país, por sus creencias y por las mujeres. Y a él le pone en sus manos una paleta con pinceles, lo que lo caracteriza como pintor, además de resaltar el tamaño de él en contraposición al suyo. En esta composición, ella que también es pintora, aún no se asume como tal.

Fig. N° 5: Frieda y Diego Rivera
o **Frieda Kahlo y Diego Rivera, 1931**
Óleo sobre lienzo, 100 x 79 cm.

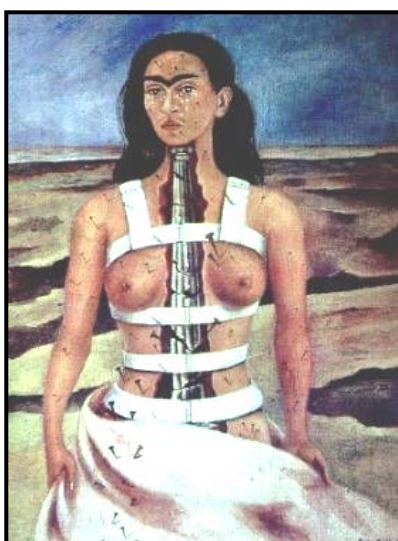
La pintura, **Autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos** (Fig. N° 6), fue hecha en el año 1932, mientras Frida y Diego residían en Estados Unidos, lo que duró cerca de tres años. Aquí encontramos a una Frida nostálgica por sus tierras, que si bien, no viste ropas tehuanas, sostiene en su mano una pequeña bandera de su país natal. Además recuerda símbolos de culturas ancestrales provenientes de México, versus la frialdad de las máquinas con humo del país nortino. Hay una notoria diferencia cromática entre la representación de México, que es más bien colorida, como la mayor parte de sus pinturas, mientras la parte que le toca a Estados Unidos es más bien gris, lo que nos habla del autorretrato de una Frida doliente y esperanzada por volver.

Fig. N° 6: Autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos, 1932
Óleo sobre metal, 31 x 35 cm.

En el autorretrato, **La columna rota** (Fig.7), Kahlo además de desnudarse físicamente lo hace también psicológicamente. Nos revela a través de las lágrimas su sufrimiento. En este cuadro nos dejar ver su empeorado estado de salud, por lo cual tuvo que usar un corsé de acero. La representación de aquello la ejecuta por medio de una columna jónica que se encuentra en medio de su cuerpo, que tiene varias fisuras, lo que da señal de su columna

vertebral lesionada, además llama la atención el fondo donde se sitúa la pintora, el cual parece ser un desierto, lo que nos da cuenta de su soledad. Lo otro que llama la atención aquí es la cantidad de clavos que tiene en todo su cuerpo, lo que según Andrea Kettenmann: “recuerdan el martirio de San Sebastián, atravesado por flechas”. Claro que Frida hacía ocupación de estos símbolos cristianos no siendo católica, pero sí con el fin de representar al pueblo, porque pensaba estos símbolos totalmente independientes de la Iglesia (Kettenmann 1999: 67).

Fig. N°7: La columna rota, 1944
Óleo sobre corsé de
escayola con bandas

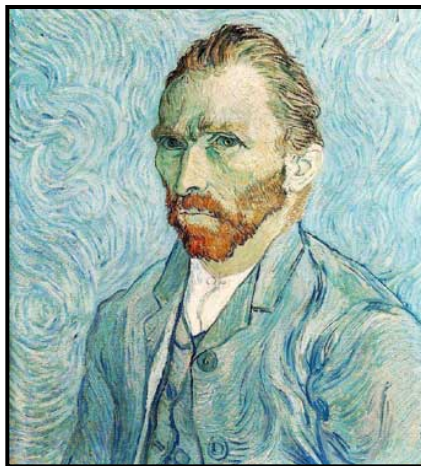
Otros autorretratos famosos son los de los artistas: Vincent van Gogh, Pablo Picasso y Egon Schiele.

Van Gogh se toma como modelo debido a la imposibilidad de conseguir que éstos posaran frente a él, por lo cual se autorretrataría más de una vez. El autorretrato más famoso que surge en esta época fue hecho mientras residía en Saint-Rémy, una ciudad francesa, en septiembre de 1889. En este cuadro (Fig. N°8) lo que más llama la atención es la expresión en el rostro del pintor y también el fondo elegido. En esta representación el pintor luce malhumorado, tiene el ceño fruncido y las comisuras de su boca van hacia abajo. Quizás a

través de éste autorretrato revela su situación mental conflictuada desde los últimos ataques de paranoia.

Mira enojado o quizás sólo con extrañeza y alejamiento. Siento que en este autorretrato no es que se vea a sí mismo cuestionándose, sino que dirige la mirada cuestionadora hacia quien lo mira, entonces esa mirada va directamente al espectador. De cierta forma sus rasgos indican que el hombre ha perdido la sociabilidad o la hipocresía.

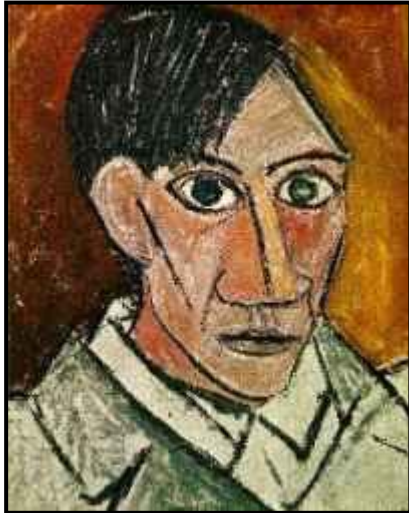
Otro aspecto que llama profundamente la atención es la elección del fondo que utiliza, es un fondo que parece sugerir movimiento, lo que genera inquietud e inestabilidad, además estas mismas líneas que generan ondas y remolinos continúan hacia su chaqueta. Este autorretrato nos da cuenta que no ha sido un ejercicio narcisista ya que el autor no se pinta en su mejor pose, no siente un afán por verse bien, sino que genera al igual que mi proyecto fotográfico un desnudo del alma (Metzger 1997).

Fig. N°8: Autorretrato, 1889,
Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm.

Pablo Picasso es otro referente del autorretrato, al igual que Vincent van Gogh, fue el tema de sus telas en varias ocasiones a lo largo de su vida. En uno de estos cuadros realizado en la primavera de 1907 (Fig. N° 9), cuando tenía aproximadamente 26 años, crea uno de sus autorretratos más conocidos, que al parecer es una obra temprana en donde nos muestra un rasgo

interesante de su personalidad, su seguridad, a través de esa mirada de ojos grandes y profundamente penetrantes. Es un autorretrato firme donde utiliza líneas gruesas de pintura que definen básicamente un rostro duro. Resalta aspectos de su fisonomía, tomando gran relevancia su nariz e integra en este cuadro su, hasta entonces, experimental técnica cubista (Warncke 2002).

Fig. Nº 9: Autorretrato, 1907
Óleo sobre lienzo, 50 x 46 cm.

Otro pintor de autorretratos es el austriaco Egon Schiele, que generalmente nos muestra una representación inquietante de su propio cuerpo, en pinturas que no parecen ser un simple autorretrato. En la obra de 1910 (Fig. Nº10), muestra una clara distorsión de las proporciones de su cuerpo, lo que le añade una cierta tensión.

Fig. Nº 10: Autorretrato desnudo, 1910,
Pintura a la aguada, acuarela y lápiz
retocado con blanco, 55,8 x 36,9 cm.

Su rostro sostiene una expresión dolorosa con una mirada blanquecina sin ojos, tiene el ceño fruncido y la boca se encuentra abierta. Su cuerpo es muy delgado y la piel parece estar deteriorada, el trazo es desordenado y confuso, además, los músculos están tan flácidos que parecen derretirse. Su posición corporal no es relajada, sino que se encuentra contorsionado. Su cabello está desordenado, parece electrificado. Su aspecto físico quizás sea una exteriorización de su estado mental, donde aun vive con los recuerdos funestos que marcó su padre mientras éste existía, lo que nos habla nuevamente de una representación más bien psicológica del sujeto. Al igual que Picasso, no se basa necesariamente en la técnica realista sino es más bien figurativa de su aspecto real. El autor Reinhard Steiner dice con respecto a lo anterior: “Esta forma no provoca una autenticidad arcaica, sino el moderno desgarramiento del propio yo”. Recalca además, que cuando Schiele se representa desnudo, no es por un afán expositivo del cuerpo, sino como una pérdida del propio yo. Privilegiando al yo ilusorio o al alter ego (Steiner 2005: 10-12).

En el mundo de los autorretratos fotográficos encontramos a la estadounidense Cindy Sherman, quien, al igual que Kahlo, es su única modelo. Claro que Sherman en cada autorretrato huye de demostrar rasgos de su identidad, es por eso que se disfraza de todo en cuanto encuentra y representa todo aquel papel que quiera.

Fig. N°11: Untitled Film

Stills N° 84, 1984

Las fotografías de Sherman a diferencia de las de mi proyecto, es que a mí no se me ve la cara pero revelo un aspecto psicológico importante, en cambio en sus fotos, ella muestra su rostro y su cuerpo, claro que éste es manipulado constantemente en cada toma, donde ella es rubia o pelirroja, o está vestida de payaso o de ama de casa. En el libro *La fotografía plástica*, la autora Dominique Baqué, dice que la fotografía de Cindy Sherman es una “apuesta del posmodernismo fotográfico”, por lo cual, su temática está más cerca de la deconstrucción del sujeto y de su historia, por lo cual hay una ausencia del yo en el propio autorretrato, lo que genera tensión en cuanto a lo identitario que podría llegar a ser ese autorretrato con respecto a ella misma. Personalmente siento que su obra es generada por una especie de espíritu de la época, donde es difícil no sentirse parte de la máquina y donde es fácil carecer de un sentido de individualidad, lo que se explica con autorretratos en donde ella demuestra ser una y todas a la vez, viviendo una especie de trastorno de personalidad múltiple o de no ser así, muestra al igual que la obra de Schiele, una cantidad de alter egos insuperables (Baqué 2003: 227).

III. Foto futurismo o fotodinamismo

El centésimo de segundo capturado con tanta precisión que la imagen sigue sugiriendo constantemente el movimiento: el momento eternizado.

HART CRANE

La técnica fotográfica utilizada en este proyecto fue descubierta recién en la primera década del siglo XX, dentro del movimiento de vanguardia llamado Futurismo, surgido en Italia, y que fue impulsado por Filippo Tommaso Marinetti, cuando a la fotografía aun no se le consideraba un arte. Este estilo fotográfico fue llamado por los hermanos, Anton Giulio y Arturo Bragaglia como “fotodinamismo” en la primavera de 1911. Para 1913, publicaron un libro llamado **Fotodinamismo futurista**, donde había una amplia cantidad de ejercicios con ésta técnica, que es opuesta al estudio del movimiento del francés Étienne – Jules Marey.

La estética de este movimiento de vanguardia, está basada en el repudio a la estética tradicional, donde odiaban todo lo que tuviera que ver con el pasado del arte, por eso, ellos fueron por una estética que sugiriera todavía más el movimiento de los cuerpos. La representación del movimiento se basó en la multiplicación de las líneas de la posición de un mismo cuerpo, intensificando la acción mediante la repetición y la yuxtaposición de la figura. En esta época aparece mucho la representación de caballos, del alzamiento de la ciudad, de locomotoras y de mujeres que caminan o bailan, a manos de pintores como: Umberto Boccioni, Carlo Carra, Giacomo Balla, Luigi Russolo, Gino Severini, entre otros.

Lo que obtienen los pintores principalmente en sus composiciones, en el caso de la representación de una mujer por ejemplo, es la descomposición de la figura, de la cual se repite su cabeza, los brazos, piernas y pies con el afán de hacer notar el dinamismo de la persona.

Es así como en éste período encontramos obras tales como las de las figuras 12 y 13, pinturas del italiano Giacomo Balla.

Fig. Nº 12: Muchacha corriendo en el balcón,
1912/13
Óleo sobre lienzo 125 x 125 cm.

Fig. Nº 13: Dinamismo de un perro con cadena,
1912
Óleo sobre lienzo 89,85 x 109,85 cm.

En fotografía, lo que encontramos como obras del “fotodinamismo futurista” de los hermanos Bragaglia, consiste en fotografías que demuestran cierto tipo de movimiento ejecutado mientras se realiza la toma fotográfica con tiempos prolongados de exposición. El efecto estético que produce en la fotografía está dado por la estela del movimiento que realizaba la persona que ejecutaba la acción, lo que hace de esta fotografía, una fotografía dinámica, que en vez de congelar el movimiento, lo revela.

Aquí presento unos ejemplos de las fotografías conseguidas por estos autores:

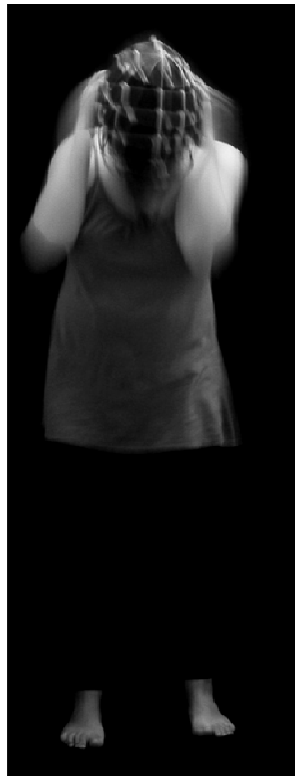
Fig. Nº 14: El pintor futurista Giacomo Balla
1912.

Fig. Nº 15: Typits (Dattilografa)
1911

En algunas de las composiciones de los hermanos Bragaglia, tomaban como referentes fotográficos los movimientos de ciertos profesionales, como la secretaria (Fig. N° 15) o el violinista, para mostrar el dinamismo de éstos al momento de trabajar, lo que en ambos casos se localiza puntualmente en las manos de estos personajes cuando realizan la acción.

3.1 Metodología de obra

Fig. 16: Tiempo de exposición: $\frac{1}{2}$ seg.

Fig. 17: Tiempo de exposición: 0.71 seg.

Para la ejecución de los autorretratos, tengo un trípode y sobre él la cámara. Luego de posicionar el encuadre deseado y de haber colocado la tela negra de fondo, programo la cámara en disparo automático luego de 10 segundos. En esos 10 segundos que tengo, me posiciono delante de la tela negra y debajo de un tragaluz que hay en mi cabaña. Nos separan cerca de 10

pasos entre la cámara y el lugar donde me posiciono para sacarme las fotografías, donde comienzo a mover la cabeza que por lo demás es lo más importante para evidenciar la confusión a través de la fotografía con orientación futurista. El registro de movimiento de la cabeza, es lo más representativo de una confusión que se da por medio del bloqueo de las ideas y de los pensamientos, por lo cual es ésta el punto esencial de la toma fotográfica.

Muevo la cabeza de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo al instante de ser tomada la fotografía, hay veces en que es acompañada por el movimiento del cuerpo, todo esto en un período de tiempo no superior al segundo, ya que dependiendo del movimiento y de la velocidad de obturación, la fotografía queda legible o ilegible. No es de mi interés en este proyecto mostrar fotografías como la que se muestra en la figura 17, donde siento que más bien desaparezco y donde mi mensaje plástico parece no ser bien presentado.

Acompañando el movimiento de la cabeza está el cuerpo que generalmente se ve más estático, pero no menos relajado, ya que éste se encuentra apretado, contorsionado, incómodo, al igual que los autorretratos de Egon Schiele.

Las fotografías de la muestra fueron tomadas en dos sesiones, cada sesión con alrededor de 100 exposiciones.

La mayor influencia que los hermanos Bragaglia tuvieron sobre mí, fue el hecho de conocer sus fotografías y ver que en muchas de ellas se reflejaba un aspecto psicológico de la persona en medio de esta toma en movimiento, porque cabe agregar que además, los Bragaglia utilizaban la “técnica del sándwich”, montando un negativo sobre el otro, por lo que conseguían a veces hasta 7 rostros de la misma persona retratada en una fotografía. De ésta forma los rostros parecen fragmentarse algo que se ve a menudo en el arte moderno. También está el hecho de ver que sus fotografías tenían algo de fantasmagoría, de aparición, lo cual estéticamente me atrajo mucho, al momento de pensarme como una especie de espectro, que es lo que soy de mi propio autorretrato, como lo había mencionado antes, se retrata la Pamela interna, la que es incierta y la que tiene fisuras. En este aspecto asemejo mi

fotografía a las reflexiones de los autores, William Shakespeare y Calderón de la Barca, en los libros “Hamlet” y “La vida es sueño” respectivamente, donde se pensaba al ser humano en calidad de sombra espectral y de sueño.

El hecho de usar una puesta en escena para la realización de las fotografías es principalmente para salirme del concepto de la fotografía tradicional, donde la imagen es “encontrada” por el fotógrafo. La disciplina utilizada está enfocada hacia la fotografía conceptual, como su nombre lo dice, es una obra fotográfica que trabaja en base a un concepto principal, lo cual es trabajado a nivel simbólico por el fotógrafo. Éste comúnmente manipula la situación para generar un mayor realce acerca del concepto que utiliza, en mi caso, el concepto es la confusión.

La intención que tuvo el uso de un estudio, es que establezco con él, un espacio que se torna inconsciente, que puede ser cualquiera, puede ser una ensoñación o una visualización consciente de donde me sitúo cuando siento esta confusión inmensa. Es entonces donde queda establecido que: “La obra de arte une la realidad con la imaginación” (Marchán 2003: 126).

El fondo que utilizo, al igual que el de los hermanos Bragaglia, es negro, por varias razones, le da continuidad a la serie fotográfica, se ve reflejado aun mejor la estela que deja el movimiento, es un fondo neutro y no distrae al espectador, el negro representa la falta de luz, la ausencia de color, es símbolo de oscuridad, de estar en penumbras, es como encontrarse en un pozo profundo. Eulalio Ferrer en el libro “Los lenguajes del color” se refiere a éste como: “El negro evoca las profundidades abismales, los sismos oceánicos -‘un mar sin fondo, una noche sin luna’” (Ferrer 1999:30).

Es importante mencionar que encima de mi cabeza llevo una jaula, que se me ocurrió como solución, porque las fotografías de prueba que había hecho para el proyecto, las había tomado con el cabello suelto (Fig. 18), pero en vez de representar lo que quería, se veía solamente una cabellera muy desordenada, pero nada estético revelaba la opresión. Así que la solución fue fabricar esta jaula, hecha de alambre grueso y soldada, pero además unida con *masking tape* debido a que la soldadura comenzó a ceder con los primeros

movimientos de mi cabeza con esta puesta. La jaula le da más fuerza e intención a la fotografía, y, genero una estética personal.

Fig. Nº 18: Pruebas hechas con el cabello suelto

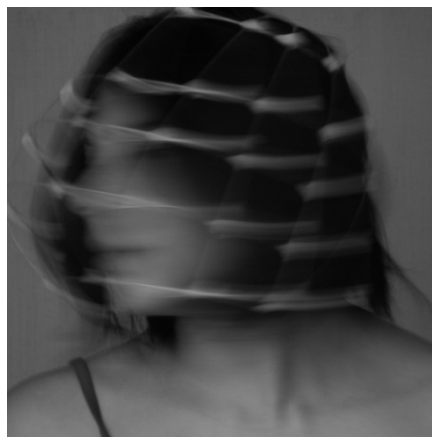

Fig. Nº 19: Prueba una vez lista la jaula

La cámara fotográfica digital que es utilizada en este proyecto es una Fujifilm modelo FinePix S5700 de 7.1 mega píxeles. La fotografía culmina su proceso en el laboratorio digital, aquí debo mencionar varios procesos, lo primero es elegir la parte de la fotografía que me sirve, que es sólo una parte de ésta, por lo cual el porte de la fotografía que queda es más angosta,

también ésta pasa de modo color a modo escala de grises. Asimismo, realizo una saturación del fondo negro para que éste se vea parejo y le dé más realce a la figura humana que en este caso soy yo. Privilegio una vez más el uso del blanco y negro porque me parece muy oportuno con respecto al tema de las fotografías, además, porque genera una atmósfera que es distinta a la que genera el color, es más dramático y teatral, conjuntamente, en la escuela fuimos enseñados en cámara estenopeica, luego en cámara análoga con película en blanco y negro, así que puede ser que por nostalgia, y claro, por gusto personal, lo elijo nuevamente.

IV. Acerca de la confusión

Ausente, solitario y extraño, estaba sentado con una expresión fría, pero llena de preocupaciones y mirando en el vacío.

HERMANN HESSE

Es inútil tratar de resistir a las opresiones e injusticias de la vida moderna, puesto que hasta nuestros sueños de libertad no hacen sino añadir más eslabones a nuestras cadenas; no obstante, una vez que comprendemos la total inutilidad de todo, podemos por lo menos relajarnos.

MARSHALL BERMAN

La confusión fue el pretexto para la existencia de este proyecto artístico donde revelo a un yo interno o a un espectro de mí, como lo entendería Roland Barthes:

Imaginariamente, la Fotografía (aquella que está en mi intención) representa ese momento tan sutil en que, a decir verdad, no soy ni sujeto ni objeto, sino más bien un sujeto que se siente devenir objeto: vivo entonces una microexperiencia de la muerte (del paréntesis): me convierto verdaderamente en espectro (Barthes 2004: 42).

Fue un interés personal el trabajar el tema, ya que siento que me sirve como terapia. Tomo como referente el existencialismo, porque me pregunto acerca de lo que somos, por qué existimos, para qué vivimos, por qué morimos, qué significa la vida, cuál es su sentido. La confusión comienza al momento de no tener la certeza para contestar a cada una de estas interrogantes, que claramente no es un tema fácil de tratar. Hay opiniones, doctrinas y filosofías donde al parecer todos tienen respuestas diferentes.

4.1 Polisemia

Una de las características de las Artes Visuales es que las imágenes que se crean, suelen tener más de un significado para el espectador. A esto se le llama polisemia.

Por supuesto la muestra creada en este proyecto no rehúye del sentido polisémico, debo decir que el espectador que la vea, ha de sentirse muchas veces parte de esas fotografías, pero quizás desde una perspectiva distinta a la mía.

Para la semiótica es importante poder buscar el sentido de los signos usados en las composiciones visuales, porque estas nos ofrecen una representación del mundo desde una mirada interna o externa que necesariamente tiene un sentido, pero sin embargo, la semiótica no se limita a una sola interpretación de estos.

Esta disciplina expone que una imagen será interpretada por el espectador, quien emitirá un juicio basado en sus experiencias personales, sensoriales, su conocimiento y su cultura, entre otros aspectos. Por tanto, para una imagen tendremos tantas interpretaciones como espectadores estén observándola.

En el caso de este proyecto expongo que al concepto mínimo al que deben llegar es al de confusión, pero lo más probable es que vean esta confusión, no acerca del sentido de la vida en un sistema neoliberal, sino acerca de diversas motivaciones, pero lo principal es que finalmente la haga propia.

Mi confusión está dada por una reflexión que llevo desde hace años analizando y olvidando constantemente.

La sociedad, las formas de vida, el mundo, todo se torna cada vez más decadente e inhumano. Los valores de las personas parecen estar olvidados, y constantemente me pregunto acerca de los seres humanos qué queremos llegar a ser en este medio adverso y deformante.

4.2 Existencialismo

La corriente filosófica existencialista busca conocer la realidad a través del análisis y estudio de la existencia del ser humano. Esta corriente de pensamiento surge en la época posterior a la Primera Guerra Mundial, y reaparece durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, se entiende que nace como reacción y posible respuesta ante las duras consecuencias de las guerras. El ser humano se siente desesperanzado y la conciencia social, política y cultural se ha desvanecido. La razón ha perdido su camino, ya no se reconoce como confiable, por tanto el existencialismo también resulta ser una corriente reaccionaria ante el racionalismo y empirismo que predominaba antes de las guerras mundiales.

Es a partir de este contexto donde nacen los primeros pensadores que analizan el concepto de “existencia”, para entender la vida humana y poder recuperar la esperanza, la conciencia y la libertad que se habían perdido violentamente durante la crisis provocada por las guerras.

El pensamiento existencialista ubica al ser humano como libre, consciente y responsable de sus actos, que luego construye su propio destino enfrentándose con las adversidades que la vida le entrega. Es así como muchos de los postulados realizados por pensadores existencialistas, se basan en análisis respecto al estado de angustia, frustración, incertidumbre, misterio, temor, que el ser humano adquiere cuando se ve enfrentado a su propio destino (Gaarder 1995: 480-489).

Uno de los primeros postulados de Jean Paul Sartre, una de las más importantes figuras del existencialismo, es: “la existencia precede a la esencia” (1999: 27). El postulado confronta al esencialismo, corriente previa al existencialismo, y señala que primero uno existe, y luego a partir de ese reconocimiento, construye una esencia de vida, pues no resulta ser una condición innata e igual para todos los seres humanos, sino que cada persona se reconoce como existente, y luego le da sentido a su existencia construyendo y enfrentando su destino. Porque el hombre “una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace” (Sartre 1999: 43).

4.3 Dotar de sentido la vida

Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido o finalidad de nuestra existencia. El ser humano se encuentra desde siempre en constante cuestionamiento respecto al sentido de la vida. De otra forma la filosofía no existiría.

Los grandes exponentes existencialistas, como lo vimos anteriormente, afirmaban que la búsqueda del sentido de la vida es un proceso personal e individual, por tanto único en cada persona.

El psiquiatra austriaco Viktor E. Frankl, pertenece al igual que Jean - Paul Sartre a la corriente existencialista. La importancia de Frankl radica en la intención de que cada persona encuentre o descubra el sentido de su existencia. Para esto crea un método de tratamiento psicoterapéutico al cual denomina Logoterapia.

El *logos* hace referencia al sentido, al significado que el ser humano siempre ha estado buscando en circunstancias de su destino, de su vida, de su muerte, de sus sentires, de sus sufrimientos. El *logos*, según Frankl, tiene que ver con lo espiritual que se distingue de lo psíquico. Entendiéndolo de esta manera, la logoterapia quiere manifestar una acción terapéutica a través del sentido o del significado.

La acción psicoterapéutica de la logoterapia trabaja con rasgos específicos, tales como crisis existenciales, falta de sentido de la vida, vacío existencial, choque de valores, conflictos éticos y espirituales, significado del sufrimiento, entre las principales, y también con los rasgos no específicos que son las dificultades más clásicas como las obsesiones, las manías, compulsiones, fobias y problemas sexuales como las temáticas más relevantes.

En su obra *El hombre en busca de sentido* expone de manera extensa su autobiografía, donde explora la búsqueda humana del sentido de la vida a partir de su experiencia personal como sobreviviente en un campo de concentración en Auschwitz, lo que le significó mucho sufrimiento y desesperanza en ese período de su vida.

Como psicoterapeuta el autor busca cómo despertar en sus pacientes el sentimiento de la responsabilidad de vivir por muy adversas que puedan presentarse las circunstancias, tal como él lo hizo en Auschwitz.

En general, el sentido de la vida a partir de diversos postulados existencialistas, se enfoca en la búsqueda de significado, que es individual en cada persona.

“En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida; sólo siendo responsable puede contestar a la vida” (Frankl 1987: 108). Por lo tanto, mediante este pensamiento, debemos responder a la vida, no mediante palabras ni meditación, sino que a partir de una conducta correcta y bajo decisión propia. Todos estos pensamientos pueden resultar muy lógicos, pero de cierta forma utópicos, por el tipo de vida que llevamos actualmente y que no se ha podido cambiar.

4.4 Existencialismo y contexto social actual

No cuesta mucho imaginar que si pensamos en un contexto social actual, se nos vendría a la mente de inmediato recordar que el sistema que llevamos en nuestros cuerpos a diario nos sumerge como seres humanos en una crisis profunda, pues se experimenta una particularidad de malestares que pronto va a caracterizar nuestro cotidiano más cercano de subsistencia social y personal como seres sociales en un ambiente cada vez más discrepante.

La falta de convicciones claras, de certezas, desorientaciones, posicionan al ser humano como un ser alienado, concepto que ocupa Karl Marx en sus postulados respecto al trabajo y el sistema capitalista.

Encontrarse alienado, lo entendemos como característica del ser humano promedio al cual está orientado el sistema capitalista que hoy absorbe a muchos países y pueblos del mundo, por supuesto nuestro caso, Chile, no queda fuera.

La enajenación se entiende como un estado donde el ser humano se encuentra apartado, retraído, alejado de comunicación e interacción con el

resto de sus semejantes. Es así como se va presentando en cada persona un permanente estado de confusión y desorientación que a la par le provoca sensaciones incómodas, y muchas veces inexplicables, de malestar y sufrimiento.

(...) la actividad se convierte en sufrimiento, la fuerza en impotencia, la producción en emasculación, y la energía física y espiritual del propio trabajador, su vida personal – pues, ¿qué es la vida sino actividad? – en una actividad vuelta contra él mismo, independiente de él, en algo que no le pertenece (Marchán 2003: 96-97).

Podemos entender que el ser humano actual, posmoderno y globalizado se encuentre en un constante estado de búsqueda de un equilibrio y paz interna, que lo hace enfrentarse permanentemente con sentimientos de confusión, tristeza, desesperanza y sufrimientos. Esto sucede porque el sistema moderno, el actual sistema capitalista en el que nos desenvolvemos, nos presiona, y en muchos casos, nos obliga a una felicidad modelo, que se construye a partir de postulados ambiguos y concentrados en necesidades mediáticas como “encontrar” la felicidad por medio de acciones de consumo y adquisición de servicios y productos que no son básicos para toda la especie humana. Se construye un imaginario de “felicidad” donde abundan las sobrevaloraciones de hechos que no eran relevantes en otras épocas. Un ejemplo fácil de entender tiene que ver con la asociación dinero=felicidad, que se ve muy bien reflejado en los medios de comunicación masivos, que muchas veces nos invitan a llevar por vida un sistema de consumo, adquisición y acumulación de capitales para un sistema de vida cómodo y satisfactorio, pero sólo para algunos. Así nos obligan a través de la publicidad y los medios de comunicación a buscar esa felicidad que ellos nos ofrecen entusiastamente, pues si no logras ser feliz de esta manera, eres considerado un desadaptado.

Se entiende que la vida posmoderna va orientada a encontrar la felicidad mediante estos valores de consumo, que van a situar a la especie humana como un ser en estado de alienación, concepto que se entiende como un estado de separación, de estar solo y lejos de otras personas. Para el intelectual comunista alemán Karl Marx, la alienación no corresponde a un

estado sino a una condición social y económica de una sociedad de clases, en particular: de la sociedad capitalista, en la cual nos encontramos actualmente en nuestro país (Gaarder 1995: 485-487).

El sistema capitalista nos invita diariamente a consumir, lo hace por medio de la prensa que controla, los productos que se ofrecen casi como necesidades primordiales para una vida plena y satisfactoria, el control de las opiniones y gustos de las personas, la sobrevaloración del dinero (capital) como base principal del desarrollo personal y social. El sistema se mueve y mantiene por medio de la fuerza de trabajo, la cual se caracteriza por las condiciones laborales abusivas que deben enfrentar las personas, y por todo lo que conlleva: no trabajar para vivir, sino que “vivir para trabajar”. Pues en un sistema como éste, se pierde el verdadero sentido y significado de Trabajo: “En un mundo alienado en el que sólo tiene valor las cosas, el hombre se ha convertido en un objeto más entre los objetos: de hecho es, aparentemente, el más impotente, el más despreciable de los objetos” (Marchán 2003: 107).

Todas estas características que describen las finalidades más reconocibles de un sistema capitalista, provocan en los seres humanos una sensación de encontrarse perdidos, frustrados, solos, apartados, tristes, desamparados, desorientados. Esta sensación de malestar provocada por condiciones socioeconómicas es lo que entendemos como alienación desde el marxismo.

Para nuestra vida actual, y a partir de este concepto marxista de alienación, tal vez una de las formas más degradantes de este sentir es darnos cuenta que todo puede transformarse en un bien que puede ser comprado y vendido, que todo se puede llegar a convertir en mercancía y en bienes transables, y que de esta manera se pone en riesgo la identidad propia, los valores, la ética, el respeto, los derechos fundamentales, nuestro propio bienestar, y por lo tanto también se arriesga nuestra propia existencia como seres humanos: “Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas” (Cit. en Berman 2006:07).

4.5 Reflexión final

Antes de dar a conocer mi opinión acerca del sentido de la vida y de la confusión que esto me provoca responder, debido a que está sumamente influenciado por la etapa de la existencia del hombre en que vivimos y que insiste en llamarse posmodernidad, se torna necesario informar acerca del contexto social donde está inmersa la obra, además de presentar el pensamiento existencialista de Sartre y la terapia ofrecida por Frankl acerca del sentido de la vida.

En palabras del libro *Escritos de vanguardia 1900-1945*: “En las obras contemporáneas se expresa una y otra vez la fragmentación del hombre y su mundo” (Marchán 2003: 110), y mi muestra es un ejemplo fehaciente de esto.

Creo que el mundo hoy en día está tan deformado que si la vida tenía algún sentido está completamente distorsionado para muchos. A las personas se les ve completamente sobrepasada en el vivir cotidiano. Para esto hay grandes razones dentro de una sociedad posmoderna como la nuestra, donde el trabajo consume la mayor parte del tiempo que estamos despiertos, donde no hay tiempo para la comunicación con la pareja, con los hijos, donde se trabaja por el capital y para el capital.

Algunos dentro de este sistema llevan una buena vida, en cambio otros, trabajan y apenas les alcanza para cubrir los gastos del mes, porque vivimos y avalamos un sistema neoliberal donde la brecha entre ricos y pobres cada vez será más grande. Donde cada uno hace lo suyo sin importar cuanto pueda afectarle al resto esas decisiones, como por ejemplo la emanación de gases tóxicos al medioambiente, donde los países desarrollados llevan la delantera contaminando y ensuciando el planeta con sus basuras, y por lo cual no se ha podido frenar el efecto invernadero y el cambio climático se siente y se hace cada vez más evidente. ¿Qué estamos haciendo, o más bien, qué no estamos haciendo para que la situación no revierta su rumbo, y así vivir por fin en una sociedad que nos haga bien a todos?

¿Cuál es la esencia de una existencia cómo ésta? La busco y no la hallo en algo que no sea un bien material, esta sociedad es decadente en cuanto a

sus objetivos y proyectos a futuro, sinceramente sólo puedo desear que todo esto cambie algún día.

Describo un mundo donde el hombre es nada y el éxito, aunque pase a llevar a un centenar de personas, al parecer lo es todo. Un mundo donde mi cabeza va constantemente de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, de la forma en que lo revelan las fotografías de esta muestra; pero también funciona a modo de negación acerca del mundo en el que me tocó vivir.

Mi confusión aparte de ser todas estas preguntas acerca del sentido de la vida, nacen por un no entender una sociedad como la nuestra, prejuiciosa, clasista, ególatra, mentirosa, desaliñada, que tiene cada vez menos valores, que no respeta la muerte y la dignidad. Siento que nuestra deshumanización es tangible. Nuestra identidad está llena de desilusión e inconformismo. Identidad frustrada, identidad sin identidad, identidad fragmentada, fisurada. Por lo cual en las fotografías sólo hay un espectro de lo que soy.

Siento que todo está mal, y que en realidad en vez de pensar en una vida mejor para todos, nos sumergimos en esta boca de lobo donde se avala lo que está predeterminado y no hacemos nada por cambiarlo. Esto me provoca una confusión horrible porque no quiero avalar un sistema como éste. Siento que se pueden hacer muchas cosas. Sobretudo con la sobreexplotación de la tierra por la sobreproducción de frutos. También, con la sobreexplotación de las personas y de los cuales tenemos varios ejemplos en nuestro país. No entiendo por qué nuestras elecciones acerca del sentido que le damos a nuestra vida es por lo general tan perverso con nosotros mismos y con la naturaleza. En vez de ser responsable por vivir y darle un sentido a nuestra existencia para validar de cierta forma ésta, esa responsabilidad se nos escapa de las manos cuando queremos instalar una termoeléctrica en medio de un santuario de la naturaleza, por ejemplo.

Creo, quizás muy ilusamente, que este mundo puede ser algo mucho, pero mucho mejor.

V. Análisis semiológico de la obra

Fotografiar personas es violarlas, pues se las ve como jamás se ven a sí mismas, se las conoce como nunca pueden conocerse; transforma a las personas en objetos que pueden ser poseídos simbólicamente.

SUSAN SONTAG

Una de mis preocupaciones como artista visual es mantener un lenguaje claro en las obras que produzco. Es por eso que doto de significado a cada objeto que utilizo en mis obras con una carga que si bien es personal porque surge de mí y de mi relación con esos objetos, es también muy digerible para un observador común y corriente de la obra. No es de mi interés que las personas no entiendan los sentimientos a los cuales apelo con mis fotografías, porque para que éstas funcionen, han de hacer sentir lo que deben hacer sentir, que es por lo cual fueron creadas.

Para mí, el artista debe estar consciente de su proceso creativo, de lo que quiere expresar y de cómo hará que ese mensaje expresivo llegue a las personas, sin importar su “estilo” o su disciplina dentro del arte.

Se me hace absolutamente incómodo y me resulta una experiencia incompleta el hecho de visitar una exposición de arte y no poder establecer relaciones directas con las obras expuestas, donde además, suele faltar un texto que dé ciertas directrices hacia dónde se dirige tal obra o los conceptos que de ella se pueden desprender. Siento que eso es lo mismo que ha decepcionado al común de las personas al visitar los museos o galerías, y lo que ha motivado a decir constantemente, que los artistas están cada vez más locos.

Yo apelo a un arte que persista en la retina de quien lo contemple, de un arte que hable de lo humano y que se preocupe por los sentimientos humanos, de un arte íntimo que atraiga al espectador, precisamente por lo cercano en cuanto a interpretaciones.

En resumidas palabras, para mí, como artista visual es importante comunicar claramente el mensaje de mis obras, apelando directamente al lenguaje que se puede entregar desde la fotografía, que es un lenguaje más cercano porque nos presenta directamente el mundo, sin mayores distorsiones o abstracciones, lo que a mí parecer, dota a este arte de mayor cercanía a las personas.

El hecho de analizar la obra aquí presentada, se torna importante en el momento de plantearme la pregunta de hipótesis del proyecto ¿cómo evidencio fotográficamente la confusión? ¿Qué tipo de atmósfera será la más adecuada?

Me llevó mucho tiempo idear fotográficamente la realización de este proyecto, para que un espectador cualquiera, lo pudiera leer de manera que fuera comprensible e identificable la sensación de confusión.

Este análisis está basado en el análisis semiológico según el método de Martine Joly. Dentro de este modelo es importante reflexionar acerca del:

- a. Contexto y lugar del medio de la imagen,
- b. Descripción de la imagen,
- c. Mensaje plástico: colores, formas, composición y textura,
- d. Soporte, medidas y diagramación,
- e. Encuadre y
- f. Ángulo de la toma, técnica fotográfica.
- g. Agrega un primer nivel: Comentario denotativo y
- h. Un segundo nivel: Comentario connotativo y
- i. Finalmente, una síntesis del mensaje icónico.

Lo pasaremos a revisar, aplicado ahora a la muestra: **AUTORRETRATO DE LA CONFUSIÓN: Acerca de la identidad y el existencialismo.**

a. Contexto y lugar del medio de la imagen

El contexto social fue descrito ampliamente en el texto anterior, por lo cual aquí presento un resumen de ello.

Año 2010, en la ciudad de Valdivia, Chile. La imagen fotográfica surge en medio de un periodo difícil de la vida, donde hay ciertas dudas y problemáticas que me aquejan, principalmente las que tienen que ver con la importancia de la existencia versus los sistemas que gobiernan nuestra vida. Presento el problema de un régimen capitalizado donde las personas pasan a ser trabajadores enajenados por estos sistemas dominantes, ya que pierden su identidad al trabajar para empresas tan grandes donde en realidad no se tiene noción de lo que se hace realmente y donde sus trabajos llenan todas las horas de su día y más encima no los satisfacen, pero sin embargo los desarrollan de igual forma, avalando este sistema de vida.

Estos sistemas traen de la mano, el problema de la sociedad de consumo. Y toda esta situación empeora drásticamente cuando pensamos en los problemas ecológicos provenientes de todo lo anterior y de lo que llaman “progreso” cuando en realidad es un retroceso.

Siento que todo está errado, hemos perdido valores esenciales para vivir una vida mejor, más cálida, más confortable y a la vez no entiendo por qué las personas no hacen algo realmente significativo para cambiar estas problemáticas, si asumo a la vez, el hecho de que las personas somos libres y de todas nuestras decisiones somos responsables. Toda esta situación está directamente relacionada con el periodo de la existencia humana en que vivimos, llamada por muchos como posmodernidad, que dice ser el período del desencanto.

b. Descripción de la imagen

La serie que compone la muestra fotográfica tiene la característica de ser una fotografía en plano figura entera, vertical, más angosta que una fotografía común, es en blanco y negro, donde la iluminación viene desde arriba de la imagen, el fondo no toma gran importancia ya que es negro, realzando la figura humana que aparece en el centro, la cual soy yo.

Llevo puesto un vestido de tirantes relativamente corto, por lo cual se logra ver mis brazos, mis hombros y mis piernas, pero en estas, llevo medias negras lo que se confunde con el fondo, mis pies están descalzos.

Sólo en algunas fotografías aparezco de frente, en otras estoy un poco volteada hacia la derecha y otras hacia la izquierda.

Me encuentro en todas las fotografías y en cada una de ellas muevo la cabeza de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, en ésta llevo una especie de jaula de metal con uniones de *masking tape*, lo que en algunas de las fotografías genera una estela blanca de estas uniones, y en otras fotografías la jaula se logra apreciar de mejor forma.

El movimiento más notorio es el de la cabeza, en algunas fotografías se ve el movimiento de mis brazos o del vestido, pero es porque a veces es imposible mover solamente la cabeza.

Debido a varios factores, como el movimiento durante la toma fotográfica, mi cabello y la jaula, mi rostro no es reconocible en las fotografías, de hecho no se ve con claridad.

Cobra relevancia la posición de los brazos, ya que estos le dan cierto “soporte” a la cabeza, que parece no poder sostenerse o sujetarse sola. Como cuando uno recibe una noticia impactante, tiende a tomarse la cabeza con las manos o llevarse una mano a la frente.

c. Mensaje plástico: colores, formas, composición y textura

- Fotografía en blanco y negro. Su utilización e interpretación tiene que ver con su dramatismo y teatralidad, con lo cual se puede jugar en la fotografía a producir un paralelismo al que sería el mundo real, el cual es de color. Con el blanco y negro se puede manifestar más bien un estado interno de la persona fotografiada que uno externo, porque a esto sumamos que es un montaje, una representación. Entonces la obra, nos habla de una realidad interior, de una imagen que surge de una visualización acerca de un estado interno de confusión de la autorretratada.
- Fondo negro. Nos habla de un espacio imaginario, de un espacio quizás infinito y de la psiquis. Es oscuro, lo cual provoca inseguridad, funciona de modo psicológico negativo, es un lugar que carece de luz. Además

estéticamente genera que el espectador ponga su vista fija nada más que en la figura humana que aparece en las fotografías y no se deje impresionar por el fondo, ya que éste se torna neutro.

- Vestimenta: Con esta prenda se da a entender perfectamente que se trata de una mujer. Fue pensada, ya que estoy en este lugar que parece ser inseguro, de modo que así aumento de cierta forma esta idea al estar cubierta con un vestido que en realidad es más bien delgado y corto, no ofrece mucho calor, pero cubre el cuerpo. La elección de las medias está dada por la necesidad de enfatizar los pies descalzos, por eso de alguna manera bloqueo la visión de las piernas. Además el hecho de mostrar más piel me complicaba de alguna forma porque pensé en que le daría más importancia a la fotografía que el hecho de atraer la visión acerca de lo que realmente importa acerca de la técnica que es la cabeza en movimiento.
- Pies descalzos: Provoca frío y aumenta la sensación de desnudez, e inseguriza acerca de lo que se pueda sentir con los pies desnudos, como si no se supiera lo que se pudiera pisar o con respecto a la estabilidad que ofrece el terreno.
- Jaula. Es símbolo de una prisión, al igual que una cárcel para los animales capturados. En las fotografías se encuentra sobre mi cabeza y funciona fotográficamente a modo de prisión de esta parte en específico del cuerpo, enfatiza el tema que es la confusión acerca de la existencia dentro del actual contexto social.
- Movimiento de la cabeza: Va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda a modo de negación, y también va de arriba hacia abajo a modo de confusión, de desorden, de caos, de desconcierto, de locura, de desesperación. Gracias a estos movimientos entre otros factores, mi rostro no se devela, lo que ya hace hincapié acerca del tema que se trata.
- Posturas del cuerpo: Las posturas del cuerpo no son muy variadas, en la mayoría me encuentro de pie, con los pies separados, algunas veces

con una o con ambas manos en la cabeza, como sujetándola. Algunas veces estoy de frente y otras de lado.

- Plano figura entera: La importancia recae en el sujeto representado en la fotografía. Lo prefiero ya que así demuestro la tensión de todo el cuerpo, es cierto que lo principal es el movimiento de cabeza, pero si trabajaba con un plano más cerrado siento que perdía profundidad el tema.
- Iluminación: La iluminación viene desde arriba, lo que ayuda a pensar que este fondo negro es una especie de pozo, de fosa subterránea.
- Composición: Figura humana al centro de la fotografía, toma relevancia por ser lo el objetivo y único “objeto” dentro de la fotografía.

d. Soporte, medidas y diagramación

Es una imagen fotográfica digital, modificada con el programa Adobe Photoshop CS2 para contrastar aún más la imagen y neutralizar el fondo. La idea del uso de un soporte digital es facilitar el trabajo de posproducción que hay detrás de la conformación de esta imagen fotográfica.

La muestra está compuesta por 10 fotografías. Cada una de ellas mide 24,5 x 60 cm. Están montadas en trupán y protegidas por una capa de laca acrílica.

e. Encuadre

Dentro de este rectángulo fotográfico que ha sido modificado reduciendo su ancho y donde el fondo es negro sólo me encuentro yo de cuerpo entero, centrada y un tanto “apretada” por este fondo que se torna estrecho. Con falta de oxígeno.

f. Angulo de la toma y técnica fotográfica

El ángulo con el cual fue tomada la fotografía es frontal o normal. La técnica fotográfica está dada por el foto dinamismo o foto futurismo inspirado en la técnica de los hermanos Bragaglia, utilizada desde principios del siglo XX.

Son fotografías tomadas con bajas velocidades de obturación mientras el fotografiado realiza alguna clase de movimiento.

Su utilización está íntimamente ligada a la sensación de desesperanza que trae consigo la confusión.

g. Comentario denotativo

Lo que más llama la atención de la fotografía es su técnica, ya que no es una fotografía que congela la acción, sino al contrario, la revela. Lo que se hace más notorio en el sector de la cabeza donde se distingue una estela blanca, acompañada por la estela de los brazos en movimiento.

Debido al dinamismo de las fotografías, muchas veces parece que ciertas partes del cuerpo son un espectro, ya que una mano por ejemplo, se ve transparente, poco densa. También el hecho de que no se vea la cara resulta inquietante, pero al menos sabemos que es una mujer debido a la vestimenta que la cubre, que es una prenda muy femenina.

La secuencia fotográfica es en blanco y negro, predomina el fondo mayormente negro. Gracias al fondo utilizado, prevalece la figura humana de cuerpo entero, además de hacer notar mejor las estelas que quedan por los movimientos de la cabeza o de los brazos.

En dos de las fotografías se nota más la definición y presencia de la jaula sobre la cabeza, después nos damos cuenta de su presencia por la estela blanca que deja las uniones del metal por el *masking tape*.

Es una imagen fotográfica modificada en su tamaño original, porque es más angosta de lo común. Es un plano figura entera bastante estrecho, lo que le quita espacio a la figura humana en cuanto a opciones de movilidad o desplazamiento.

Es notorio que la iluminación viene desde arriba, ya que en la mayoría de las fotografías está sobreexpuesta la zona de los hombros o de la espalda, además es notoria la incidencia de la luz en los pies.

h. Comentario connotativo:

La composición de la fotografía es simple, pero hay 4 elementos que son los más significativos, entre ellos la **jaula**, el **movimiento**, la **posición del cuerpo** y la **iluminación**, los que pasaremos a revisar a continuación:

La **jaula**, el objetivo de ésta, es encerrar animales en cautiverio, sean peligrosos o no, por lo tanto coarta y quita la libertad de acción de éstos, ya que lo normal no es que se encuentren allí. El uso de la jaula en este caso es la misma, pero sólo la ocupó en la cabeza, lo que le da mayor relevancia a esta parte del cuerpo, que es donde se forma este estado de confusión, cuando la razón no puede entender o aceptar la realidad. Lo que connota la jaula es la generación de un estado de opresión y angustia por el aprisionamiento de la cabeza. Es literalmente una prisión cerebral, que impide ver más allá.

El **movimiento** sobre todo de la cabeza que está acompañado por los brazos que en la mayoría de los casos la sujeta, es el movimiento de la negación, del no poder entender, del no aceptar. El movimiento entre otros es el responsable de la pérdida del rostro de la autorretratada, con lo que perdemos la información acerca de a quién pertenece el retrato y por lo tanto de la identidad. Y también es la responsable de mostrar partes del cuerpo como en un estado de fantasmagoría, lo que apoya la tesis de ser un cuerpo espectral o una ilusión.

La **posición del cuerpo**, su función es acompañar este devenir constante de la cabeza, es un cuerpo apretado, tenso, preocupado.

La **iluminación**, es la que obtendríamos de sacar una fotografía cerca de las 12:00 hrs. del día. Claramente muestra una persona que se encuentra en un pozo, en un lugar oscuro donde la mayor oportunidad de luz, la tiene alrededor de esa hora del día.

i. Síntesis del mensaje icónico:

Hemos de recordar que la muestra lleva por nombre: **AUTORRETRATO DE LA CONFUSIÓN: Acerca de la identidad y el existencialismo.**

La representación fotográfica es de una mujer o de un espectro de ella en un mundo subjetivo. Donde la mujer no posee rostro, siendo precisamente este proyecto titulado como un **autorretrato**, que trata necesariamente de la **identidad**, pero de la carencia de ésta. Debido a muchos factores, como: la posmodernidad, esta especie de tiempo del desencanto y de la desilusión, por un sistema económico que no nos reconoce como personas sino como objetos y consumidores, por el desempeñarse en un trabajo donde no somos trascendentes porque cualquiera puede reemplazarnos y donde no nos reconocemos.

Existencialista, porque es un tipo de pensamiento que reflexiona acerca del hombre como un ser racional, capaz por lo tanto de tomar las riendas de su destino, decidiendo acerca de lo que le convendrá y de lo que no, a la vez que se hace responsable de su decisión. Debido a esto, los hombres pasan por momentos de angustia y desesperación, porque realmente no hay ninguna guía eterna de conducta que nos rija (Gaarder 1995:562-563).

De la **confusión**, por el seguir permitiendo que la situación continúe como ha sido hasta el momento. Que es un problema que tiene directa relación con la enajenación de las personas, que al parecer se encuentran en un profundo estado de letargo. La confusión a la vez se torna en desesperación por saber que nada cambiará al menos en muchos años más.

CONCLUSIÓN

Entonces se inflama en mi interior un fiero afán de sensaciones, de impresiones fuertes, una rabia de esta vida degradada, superficial, esterilizada y sujeta a normas, un deseo frenético de hacer polvo alguna cosa...

HERMANN HESSE

Para concluir este proyecto de elaboración de una obra fotográfica conceptual inspirada en el futurismo, debo decir que, **AUTORRETRATO DE LA CONFUSION: Acerca de la identidad y el existencialismo**, es un trabajo fotográfico, en el cual, desarrollo tres papeles diferentes, la de fotógrafa, la de modelo obediente y la de icono una sociedad fragmentada por el capital.

En este proyecto las palabras claves que se utilizaron fueron: identidad, autorretrato, existencialismo, capital, confusión y posmodernidad.

Al revisar el trabajo final, siento que los logros y los objetivos fueron cumplidos. Se reflexionó acerca del lenguaje de la fotografía y su papel de vital importancia en la vida del hombre, me refiero a su aporte en la democratización de la cultura, ya que muestra en su representación a los objetos del mundo, pero siempre es cuestionable esa afirmación, ya que sólo toma una parte de ésta, la parte que entra en el encuadre de la fotografía.

Es un proyecto en el cual también se reflexionó acerca de la identidad, concepto que queda puesto en jaque, ya que si bien es un autorretrato, no se me ve el rostro con lo que logro también, un retrato de una sociedad alienada.

(...) un modo de experiencia en el cual la persona se siente extraña a sí misma; diríase enajenada de sí misma. Ya no se siente centro de su mundo, dueña de sus actos: se ha convertido en esclava de sus actos –y de sus consecuencias-, los obedece y hasta, a veces, los reverencia. El individuo alienado está tan desconectado de sí mismo como de los demás. Siente su propia persona y la de los otros del mismo modo como siente las cosas: con sus sentidos y su sentido común, pero sin relacionarse productivamente consigo mismo y el mundo exterior. (Cit. en Read 1969: 07).

El proyecto nació por un interés personal de mostrar este sentir de una identidad irrisoria, donde vemos a nuestros adolescentes vestirse de múltiples formas, casi todas copiadas o provenientes del extranjero, donde la realidad es muy distinta a la nuestra, pero al parecer se sienten “identificados”.

Los autorretratos muestran la mayor parte de las veces, un recorrido histórico de los cambios físicos y psicológicos de los retratados, por lo cual, no es más que una representación que se puede entender como pasajera: “La Fotografía no dice (forzosamente) lo que ya no es, sino tan sólo y sin duda alguna lo que ha sido” (Barthes 2004: 132)

El objetivo de este autorretrato no sólo era conseguir una representación mía y de un momento de mi vida, sino que a través de él, reflejar o representar un sentir que está en el aire. Es un reflejo de muchas personas que despiertan en este sistema y que piensan que todo debe cambiar, pero que están confundidos aún, porque es increíble pensar en cómo pudimos llegar a tanto, en cómo nos deshumanizamos con tanta facilidad dentro de un sistema que busca el “progreso” a través de nuestra enajenación como personas sociales, donde se trabaja y no se siente tal unión con este “motor vital” en la existencia del hombre. Creo que olvidarse del capital para darle más prioridad a la vocación, es lo que reencontrará al ser humano con su identidad perdida.

Puedo añadir que siento que a nivel fotográfico he ido creciendo y en este crecimiento me doy cuenta de que estoy volviéndome cada vez más sencilla en pro de una interpretación que pueda ser manejada por un espectador común.

Satisfecha sobre todo por los objetivos fotográficos realizados, ya que creo que logro representar fotográficamente la confusión y sentimientos que subyacen, como la desesperación, la angustia y la frustración.

Acerca de la pregunta hipotética que se trabaja en esta obra, la cual se hace de vital importancia recordar: ¿Cómo evidencio fotográficamente la confusión? Expongo a la obra a un análisis semiológico según el método de Martine Joly con lo cual concluyo que lo más significativo dentro de la fotografía para generar la confusión de la cual hablo es: la jaula en la cabeza, símbolo de la opresión mental, el movimiento de ésta que genera desequilibrio, la postura principalmente de los brazos, que en casi todas las fotografías recrea los

cuadros de Edvard Munch, la iluminación, que nos sitúa en un lugar inseguro, escondido. La reducción del ancho de la fotografía y el blanco y negro que ayuda a teatralizar el contexto dotándolo de mayor dramatismo.

Principalmente el movimiento captado en la fotografía hace de ésta una obra poco común en nuestros días, donde lanzan al mercado muchas cámaras fotográficas que evitan a toda costa este aparente “error” técnico, no viendo en él un contenido estético de mucha fuerza expresiva, que permite evidenciar el dinamismo de nuestro cuerpo y de nuestra cabeza, que va constantemente de una idea a la siguiente.

Creo que es una obra que consigue oprimir al espectador, y generar la sensación de que algo anda mal.

Es una obra donde repaso mi confusión permanente acerca del estudio y preocupación de una época enferma de avaricia y superficialidad, además, llena de destrucción hacia nuestro mismo sustento, la tierra.

Confundida al no entender las decisiones que toman las personas, que no se cuestionan al parecer la existencia, por lo tanto mucho menos se cuestionarán acerca de la aprobación de muchos de los proyectos más anti ecológicos del mundo por sopesar un supuesto “desarrollo” que traerá más trabajo y dinero, aunque ese trabajo sea destructor de la personalidad de sus trabajadores y así continuar sumergiéndolos en la alienación tan común de nuestra época, donde las personas suelen ser, más ovejas en el rebaño del capital.

Una frase valiosa acerca de la alteridad, de esta condición de ser otro o del reconocimiento del otro que es distinto a mí, la extraigo desde el existencialismo sartriano: “Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres” (Sartre 1999:33).

Me cuesta pensar en que validemos este sistema, porque en realidad creo que todos somos capaces de darnos cuenta de que no privilegia a todos, que sería lo mejor, lo cual me causa grandes dudas y gran confusión a la hora

de pensar en nuestro sentido de la vida. Frankl escribe acerca de sus conclusiones extraídas desde su experiencia en un campo de concentración:

En los campos de concentración, por ejemplo, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observábamos y éramos testigos de que algunos de nuestros camaradas actuaban como cerdos mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias; de sus decisiones y no de sus condiciones depende cuál de ellas se manifieste (Frankl 1987: 128).

Acerca de las decisiones, el existencialismo nos reconoce como personas libres y como únicos responsables de nuestro destino, pero recalca que debemos ser responsables de nuestras decisiones, porque éstas deben estar fundamentadas en una ética moral. Y esa ética moral no se olvida que vivimos en comunidad.

Debo señalar que esta muestra se aleja de sus predecesoras al momento de cambiar la estética por un escenario más plano, carente de detalles, y donde lo más importante es la figura humana huérfana de identidad, que sin embargo, en el título recuerda que es un autorretrato. Autorretrato en donde muevo la cabeza y este movimiento queda eternizado por la cámara en medio segundo de exposición, haciendo ocupación del foto dinamismo de los hermanos Bragaglia, en un instante después, de que a otros fotógrafos les interesara la toma fotográfica en milésimas de segundo.

Finalmente debo agregar que con este proyecto espero concluir una etapa de obras que tratan acerca del vacío existencial, la frustración y la angustia. Temas que dan para muchos trabajos más, pero es un deseo personal el dejar este argumento para la creación de obras, al menos por un tiempo, ya que son sentimientos poco gratos que reflejan en gran medida a la población que vive bajo el sistema capital. Me parece enriquecedor tener más temáticas a las cuales acudir creativamente. Eso sí, veo más proyección para el uso del foto futurismo en posteriores composiciones. Siento que es hora de hacer un cambio.

BIBLIOGRAFÍA

- Baqué, Dominique. 2003. *La fotografía plástica, un arte paradójico*.
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Barthes, Roland. 2004. *La cámara lúcida: nota sobre la fotografía*.
Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Berman, Marshall. 2006. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*.
México: Siglo veintiuno.
- Bischoff, Ulrich. 2000. *Munch*. Taschen.
- Boyer, Paul Henry. 1962. *Diccionario breve de filosofía*. Buenos
Aires: Club de lectores.
- Calder, Julian, John Garret. 2000. *35 mm el manual de fotografía*.
Argentina: Editorial La Isla.
- Dondis, D.A. 2000. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto
visual*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Fatás, Guillermo, Gonzalo M. Borrás. 1988. *Diccionario de términos
de arte y arqueología*. Madrid: Alianza Editorial.
- Ferrer, Eulalio. 1999. *Los lenguajes del color*. México: Editorial
Tezontle.
- Frankl, Viktor E. 1987. *El hombre en busca de sentido*. Barcelona:
Editorial Herder.
- Gaarder, Jostein. 1995. *El mundo de Sofía: novela sobre la historia
de la filosofía*. Madrid: Siruela.
- González García, Ángel, Francisco Calvo Serraller, Simón Marchán
Fiz. 2003. *Escritos de vanguardia 1900-1945*. Madrid: Editorial
Istmo.
- González García, Juan Carlos. 2000. *Diccionario de filosofía*.

- México: Biblioteca EDAF.
- Hesse, Hermann. 1998. *El lobo estepario*. Madrid: Biblioteca del autor.
- Honnef, Klaus. 1988. *Arte en la república federal de Alemania, hoy. La fotografía como medio artístico*. Bonn: Inter Naciones.
- Joly, Martine. 1999. *Introducción al análisis de la imagen*. Argentina: Editorial La Marca.
- Kettenmann, Andrea. 2003. *Kahlo*. Taschen.
- Martin, Sylvia. 2005. *Futurismo*. Madrid: Taschen
- Metzger, Rainer, Ingo F. Walther. 1997. *Van Gogh. La obra completa: pintura*. Köln: Taschen.
- Misselbeck, Reinhold. 1997. *La fotografía del siglo XX*. Museum Ludwig Colonia. Köln: Taschen.
- Read, Herbert. 1969. *Arte y alienación*. Buenos Aires: Editorial proyección.
- Sartre, Jean-Paul. 1999. *El existencialismo es un humanismo*. Barcelona: Edhasa
- Shakespeare, Willam. 2004. *Hamlet*. Chile: Ediciones Olimpo.
- Sontag, Susan. 1998. *Sobre la fotografía*. Barcelona: Edhasa.
- Steiner, Reinhard. 2005. *Egon Schiele 1890 – 1918. El alma de medianoche del artista*. Köln: Taschen.
- Warncke, Carsten, Ingo F. Walther. 2002. *Pablo Picasso: 1881 – 1973*. Köln: Taschen.

ANEXOS

1. Trabajos fotográficos anteriores acerca del existencialismo

**Fotografía tomada con cámara digital.
Primer semestre, año 2008**

**Fotografía tomada con cámara digital
Segundo semestre, año 2008**

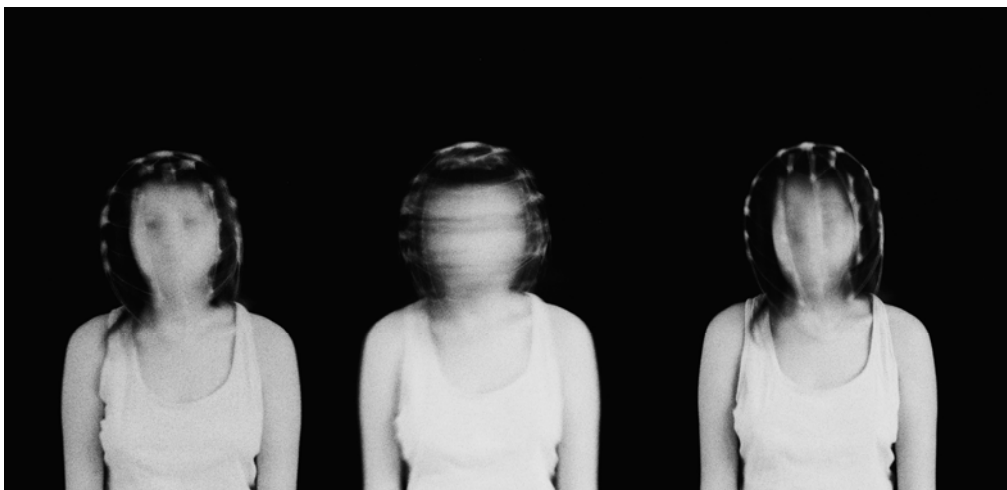
**Fotografía tomada con cámara digital
Segundo semestre, año 2008**

2. Primeros acercamientos al foto futurismo o registro de movimiento:

Fotografía tomada con cámara análoga

Segundo semestre año 2005.

Fotografía tomada con cámara análoga

Segundo semestre año 2009.

Fotografía tomada con cámara análoga

Segundo semestre año 2009.

Fotografías tomadas con cámara digital

Segundo semestre 2009

3. Fotografías finales

