

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES

**“PRODUCIENDO-ENDO”
LA FENOMENOLOGÍA COMO QUEHACER DIARIO EN LA
PRODUCCIÓN ARTISTICA**

TRABAJO DE TITULACIÓN EN LA MODALIDAD DE
OBRA ARTISTICA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS

**PRESENTA:
BLANCA EVELIN ENRÍQUEZ CANO**

DIRECTOR:

Dr. En E. L. CYNTHIA ORTEGA SALGADO

REVISORES:

M. En E. S. JOSÉ LUIS VERA JIMÉNEZ
Dr. En E. L. ÁLVARO VILLALOBOS HERRERA

TOLUCA MÉXICO MARZO DE 2013.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
I.ANTECEDENTES FENOMENOLÓGICOS.....	14
II. DESENCUENTRO CON EL OTRO.....	20
II.I PLANTEAMIENTO SOBRE EL SURGIMIENTO DE LA OBRA.....	21
II.II LA OBRA.....	35
III. CÓMO SE MIRA A LA SOCIEDAD.....	43
IV.PRIMER ENCUENTRO INTERPERSONAL.....	52
IV.I DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.....	53
V.LOS SONIDOS DE FUERA VIENEN DE DENTRO.....	57
CONCLUSIONES.....	64
BIBLIOGRAFÍA.....	68
ANEXOS.....	70

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto se terminó gracias a la Beca de apoyo a la investigación otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Artes y la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados en la Convocatoria Cultural Universitaria 2012. El contenido tiene correspondencia con lo planteado en el proyecto de investigación “Evaluación en la profesionalización de las artes visuales” con clave 3165/2012U desarrollado por el Dr. En E. L. Álvaro Villalobos Herrera y el Mtro. En A. V. Janitzio Alatraste Tobilla.

INTRODUCCIÓN

La forma de ver y sentir el mundo es equivalente a la manera de accionar día a día en éste. Se producen, en cada persona una infinidad de posibilidades ante los actos realizados diariamente. En todo momento nos encontramos en contacto con objetos y personas de los cuales se obtienen experiencias y de estos se adquieren conocimientos que, en el quehacer artístico propician la producción.

El siguiente texto muestra el desarrollo productivo durante los estudios de licenciatura, se presentan cuatro obras “Social-Asocial”, “Perspectiva aérea”, “Postales” e “Inoloro-Insonoro” que aparentemente parecen estar separadas de la misma línea de producción, pero parten de una misma idea, la apropiación de los fenómenos del cotidiano a partir de la separación figurada de la sociedad para obtener un criterio personal sobre estos fenómenos, y a partir de ellos propiciar la obra. Idea basada en la fenomenología, en cómo ésta posibilita la creación de la obra artística a través del desarrollo de la vida

cotidiana, la cual pretende hacer de la vida diaria materia prima en la producción.

En el campo del arte las formas de producción son infinitas, depende del que produce, por técnica, temática, gusto, enseñanza, conocimiento, etc., desde una propuesta personal a través de los conocimientos y experiencias obtenidos durante los estudios de licenciatura se establece que la producción artística parte de vivencias personales con los fenómenos de los que se habla, se trate de cuestiones sociales, políticas, económicas o personales, tiene que existir un acercamiento íntimo con el fenómeno, ya que sería imposible hablar de algo que no se conoce.

Durante el tiempo de desarrollo escolar se presentan a los alumnos distintas técnicas de trabajo encaminadas a los diferentes talleres del curso, a partir de los cuales el alumno va adoptando su propia forma de trabajo. La intención principal de estudiar una licenciatura es adquirir conocimiento para posteriormente aplicarlo a la vida cotidiana, salir al mundo y mostrar lo aprendido durante los años de estudio, por lo regular estos conocimientos se aplican en trabajos, los cuales se trabajan por jornadas y se recibe una pagar por lo realizado. En el campo del arte y desde una perspectiva muy personal, las

jornadas de trabajo suelen ser de veinticuatro por veinticuatro horas, el quehacer artístico forma parte de la vida cotidiana.

La experiencia proporciona conocimiento, y permite tener una visión distinta del mundo. A partir de estas premisas, el documento de investigación basado en la obra producida propone las bases de la fenomenología para realizarlas durante la vida cotidiana y durante la producción artística, está es una propuesta dirigida a todo tipo de personas como forma de vida, y para los productores artísticos.

Las primeras tres obras mencionadas anteriormente, se plantearon en distintos tiempos pero se produjeron a la par, y se podría decir que de un primer proyecto surgieron los dos posteriores de los cuales se rescata en todo momento la experiencia y los sentimientos encontrados dentro de ésta para su creación.

Se retoma el planteamiento del método fenomenológico del alemán Edmund Husserl (1859-1938) a través de Julio Chávez Guerrero en su ensayo “Arte, fenomenología y humanismo” (2010), como forma válida de producción artística, ya que en el ensayo se propone la aplicación del método fenomenológico en las escuelas de arte en general, como

detonador de obra artística, basado en la experiencia del productor con los acontecimientos de cotidiano.

En las cuatro obras se parte de una experiencia personal. En “Social-Asocial” se aborda el tema de la individualidad dentro de la sociedad, de cómo los entes que son por naturaleza sociales, llegan a encontrarse aislados de las convenciones establecidas en su comunidad. Este aislamiento se basa en la falta de comunicación con las personas más inmediatas por una diferencia de pensamiento ante los actos cotidianos.

Las comunidades mantienen pensamientos preestablecidos que parten de tradiciones, usos, costumbres y reglas, que cuando no se cumplen o se perciben de manera distinta se genera una división de los entes y sus pensamientos. A partir de este sentimiento de incompatibilidad con los otros cuando se está en un ambiente social se produce esta obra que se aproxima a una representación de cómo se mira y se siente a la sociedad.

“*Perspectivaérea*” representa la forma en cómo se mira al mundo desde arriba, desde el cielo mirando a la tierra. Se observa una sociedad siempre conjunta pues se vive en el mismo planeta, pero los pensamientos y las personas están

fragmentadas, divididas, separadas, lo cual conlleva a dos tipos de pensamientos.

El primero está basado en la experiencia como conocimiento; si los entes sociales se mantienen separados de la sociedad a la que pertenecen pueden adquirir conocimientos auténticos sobre las experiencias del cotidiano y se rescata como punto positivo en la existencia del ser humano, ya que se rompen las barreras de un pensamiento limitado que permite ver más de lo que estipula la sociedad, permitiendo disfrutar de manera individual.

El segundo pensamiento está enfocado en la individualización de los entes de manera negativa por así llamarlo, a partir de un no compartir con el prójimo lo que se conoce, así como cerrar círculos sociales de pensamiento, que parte principalmente por una cuestión de poder, por querer ser superior a los otros, o sólo preocuparse por cuestiones personales dejando de lado lo que los demás puedan querer.

Esta individualización negativa del individuo mira una sociedad como un circuito cerrado que no permite una variación de pensamiento, en donde la finalidad última del hombre no es la felicidad sino el poder, pero ¿para qué sirve el poder? La mayoría de los conflictos mundiales son cuestiones de poder,

ser mejor que el otro, que un país, que un político, que una religión, que una persona, pero, ¿Cuál es la ganancia secundaria después de derrotar y tenerlo todo, después tener todo el poder?

Desde siempre los seres humanos en su búsqueda del poder como felicidad según Aristóteles se han olvidado de mirar más de lo que su ojos pueden mostrar, más de lo que su olfato puede oler, sus dedos tocar, su lengua saborear, sus oídos escuchar. El hombre se limita a lo delimitado.

A partir de estos planteamientos se proyecta la problemática principal de la investigación basado en el desarrollo de los entes que conforman la sociedad, en cómo se desenvuelven en ella, y cómo esto afecta el desplazamiento de la sociedad en su entorno. Esto es una sociedad hermética que no deja fluir las acciones o pensamientos alternativos, que se fija en pensamientos individualistas que no permiten filtrar la armonía colectiva.

Se vive en una sociedad de injusticias sociales, pero, qué pasaría si en lugar de luchar por sobrevivir simplemente se viviera. A través de lo que ya se tiene, hay cosas que no se pueden cambiar, lo que sí es posible cambiar son las actitudes ante la vida y los pensamientos.

La fenomenología pretende rescatar la experiencia interpersonal de los momentos del cotidiano a través los acontecimientos para obtener de ellos conocimientos y disfrute de las simplezas de las cosas dándole cabida al sentido de lo simple y lo inmediato.

Como propuesta de este documento y de la obra realizada se exhorta a percibir los acontecimientos simples de la vida cotidiana y reinterpretarlos según los caminos más cercanos al individuo y aprender de ellos partiendo del escuchar, mirar, tocar, oler y saborear para finalmente compartir.

A partir de esta propuesta se presentan dos obras más: “Postales” e “In-oloro e insonoro” que muestran a través de objetos y una instalación como se percibe al mundo desde lo más inmediato y simple, como todo aquello que puede ocurrir durante una caminata, un día lluvioso, al comer una fruta, cocinando, al momento de esperar partiendo de experiencias personales con los acontecimientos diarios.

Se trabajó de manera inductiva en las cuatro obras, obteniendo primero la vivencia, que fue lo que produjo el objeto

y posteriormente se reflexionó y argumento sobre las problemáticas planteadas.

En el texto se despliegan cinco apartados, en el primero se abordará los antecedentes, a partir del planteamiento de Husserl sobre la fenomenología como método de enseñanza para la producción en las escuelas de arte.

Los elementos planteados sobre este método por parte de Julio Chávez Guerrero, coinciden con la manera en la que se produjeron estas obras, enfatizadas en lo adquirido a través de la experiencia con los acontecimientos diarios y el pensamiento generado a través de las prácticas artísticas como un quehacer diario y permanente. Por lo que en éste primer apartado se plantea el método fenomenológico como alternativa de producción.

En el segundo apartado “Desencuentro con el otro” se analiza la obra “Social-Asocial”, esta es abordada desde la experiencia humana y las sensaciones generadas a través de los estados de ánimo encontrados durante el desarrollo con los grupos sociales desde una experiencia propia proyectada posteriormente a otros sujetos.

La temática de “Social-Asocial” está enfocada en la sensación de desaparición aparente de las relaciones interpersonales, de alienación de los individuos con la sociedad y de un sentimiento de inestabilidad ante una falta de acoplamiento. Dichas sensaciones se presentan en la vida de los individuos de manera intermitente.

En el capítulo tercero “Cómo se mira a la sociedad” se realiza un planteamiento sobre la sociedad y su funcionamiento a través de la obra “Perspectiva aérea” utilizando diferentes enfoques sociológicos. A partir de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann se analiza también la problemática planteada en la investigación.

En el capítulo nombrado “Primer encuentro interpersonal” se presenta la obra “Postales”, la cual está íntimamente relacionada con la obra “Social-Asocial”, ya que a partir de ese desentendimiento con la sociedad se tienen perspectivas personales del mundo con las cuales se trabaja en este proyecto.

En el apartado cuatro “Los sonidos de fuera vienen de dentro” se desarrolla la obra “Inoloro e insonoro”, la cual surge de la misma situación de las dos anteriores, la percepción de los fenómenos comunes del cotidiano, en este caso enfatizando los sonidos que ocurren en un lugar en específico.

En los últimos cuatro apartados en los cuales se habla de la obra, se realizan descripciones de forma, materiales, instalación o montaje de cada una, así también se presentan las obras ya expuestas y se comparten las experiencias obtenidas en estos eventos como ejercicio académicos; también se habla de la relación de estas con el método fenomenológico es decir se habla de la vivencia interpersonal del autor con cada obra y se presentan referencias literarias, musicales, artísticas dependiendo el caso de cada obra para generar un argumento conceptual sobre la idea de las producciones.

Por último se presentan las conclusiones en las que se afirma la posibilidad del método fenomenológico como forma de producción, relacionada con el quehacer diario dentro del campo del arte y en donde se da solución a la problemática planteada en la investigación.

I. ANTECEDENTES

Se retoma el método fenomenológico de Edmund Husserl como punto de partida para la producción artística. El encuentro con el método fue durante la lectura de los ensayos contenidos en el libro “Arte y diseño” Experiencia, creación y método de Julio Chávez Guerrero, Noé Sánchez Ventura y Fernando Zamora Águilar.

A la par de la lectura y en enfoques distintos de la vida cotidiana se realizaban las obras “Social-asocial”, “Perspectiváerea” y “Postales” como parte de ejercicios escolares, aún no se tenía concretado la línea de trabajo de la obra, en cuanto a temática se refiere, solo se trabajaba la producción de objetos basado en una afición interpersonal con el mundo.

La forma de comenzar la producción siempre ha coincidido, consiste en trabajar materiales, manipularlos, cortar,

pegar, cocer, tejer, etc., los resultados son objetos que coinciden con las sensaciones internas encontradas ante diversos acontecimientos de la vida cotidiana, que resultaban también como una especie de catarsis, al experimentar vivencias con el mundo y manipular los materiales casi a la par.

Siempre nos encontramos en constante movimiento y en contacto con personas, objetos y momentos de los cuales se perciben cosas, se obtienen sensaciones agradables y desagradables, todo ello se expresaba en las imágenes u objetos, al tejer, al pegar, al dobla o unir materiales.

La mayoría de los objetos están compuestos por pequeños elementos que necesitaban de tiempos especiales para ser formados, pero lo que menos se tenía era tiempo, así que se trabaja en espacios, mientras se estaba en espera de algo, durante los traslados de un lugar a otro, por lo que se encontraba siempre percibiendo y manipulando los materiales.

Se obtuvo de manera paralela la parte objetual y la parte vivencial en las obras, ya que no se tenía concretamente una conceptualización específica de cada una de las obras. Se sabía que existía una afección ante un fenómeno y con esto se realizaba la obra y al encontrarse con la propuesta de método fenomenológico de Husserl y después de un largo análisis

basado en el método y la forma de producción de las obras se llegó a concluir que el método si se llevó a cabo.

El método fenomenológico consiste básicamente en explotar la experiencia obtenida en los sucesos del cotidiano, según Chávez Guerrero (2010), Husserl propone a la fenomenología como método de enseñanza en las escuelas de arte, para utilizar la experiencia como materia prima en la producción artística.

Husserl propone obtener de manera personal sin tener ningún tipo de influencia cultural, la vivencia de los acontecimientos, a partir de la individualización social. Afirma que al no tener patrones establecidos sobre las cosas se puede obtener un criterio personal sobre cualquier situación y a través de esto generar propuestas de producción.

La fenomenología según Mora (1994), aprueba de manera directa a la experiencia como forma de conocimiento, como acto de mirar el movimiento o reposo de la materia, percibir de manera directa los acontecimientos, desgajarlos y mirar todas sus partes y posibilidades.

No podría ser preciso hablar de algo que no se conoce, la vivencia personal de los fenómenos genera afecciones las cuales proporciona un primer discurso, un criterio, que bien pueden ser adecuados ante la demanda del arte por mostrar propuestas con argumentos relevantes, partir de la vivencia misma, proyecta interesantes recursos, que formalizan el discurso del obra.

La fenomenología pretende obtener visiones propias del el mundo de manera pura. Se adentra en la parte intangible de lo que no puede ser nombrado, para simplemente representarlo.

Este paso fenomenológico es compatible con la parte vivencial de la triada vivencia, objeto, argumento, que se plantea en la Facultad de Artes como forma de pensar o producir la obra artística, con la diferencia, de que el método fenomenológico antepone en todo momento como primeridad a la experiencia para que a partir de esta propague la producción.

Husserl retoma algunos conceptos de Bretano como el de vivencia intencional descrita como la propiedad de las vivencias de estar referidas a algo, de lo que devienen que toda experiencia se refiere necesariamente a objetos, al ocurrir esto los objetos son entendidos como indicadores o referencias de la vivencia, denominados por Husserl como objetos intencionales.

Estos objetos intencionales se recrean a través de la obra, que parte de la vivencia.

El método fenomenológico propone también según Chávez la descontextualización del entorno social para obtener de manera pura y personalizada la experiencia. Es sabido que como entes culturales se está en un constante manejo de simbolismos, que delimitan la percepción de los acontecimientos diarios.

En las obras se plantea una situación de desapego social, que parte de una sensación interpersonal del productor con sus semejantes, a partir de esta sensación es cómo surge la obra "Social-asocial". No se delimita nunca un desapego intencionado para poder producir más bien se encuentra una conexión con el método y la situación planteada en el proyecto, ya que a partir de esa desconexión social y la obtención de una experiencia propia con el andar cotidiano, se producen las otras obras.

Hablar de fenomenología es hablar de intuición, no es posible comprobar su teoría bajo el método científico, ya que se habla de sensaciones puras, de subjetividades que se presentan como elementos atrayentes y se puede hablar de

muchas posibilidades ante un mismo fenómeno, que varía de acuerdo a la persona que habla de ello.

La fenomenología a lo largo de la historia ha luchado por ser reconocida como rama de la filosofía por el hecho de no poder ser comprobada por el método científico pues al ser su base la vivencia los resultados pueden ser infinitos. A partir de esto se habla de una autenticidad de conocimientos, ya que cada una de las personas siente de manera distinta, y expresa y plantea su postura ante el mundo de manera particular, lo que hace que se diferencie del resto del mundo, es de alguna manera aprovechar y vislumbrar la vida de forma distinta y hacer del acontecer diario y del quehacer artístico una forma de vida que genere conocimiento, que puede ser compartido por medio de la representación artística.

II. DESENCUENTRO CON EL OTRO

*Allí vamos,
en el tren de la vida,
perdidos en nuestro mutismo,
creando sueños.*

Rosa María García Reyes

Como ya se había mencionado, en este texto se presentara el desarrollo de tres obras artísticas, en este capítulo se describirá: “Social-Asocial”, el título de esta pieza se encuentra asociado directamente con la temática esencial de la obra, la cual plantea la separación momentánea de los entes naturalmente sociales de la comunidad a la que pertenecen, este alejamiento está meramente encaminada al pensamiento y las sensaciones, a tener una visión propia del mundo sin tener una influencia codificada por la sociedad ante los fenómenos de la vida en curso, “Social-Asocial” afirma ser parte de la sociedad, y lo niega de igual manera, lo que es ser, por separado.

II.I PLANTEAMIENTO SOBRE EL SURGIMIENTO DE LA OBRA

Las personas al ser por naturaleza sociales se recrean a través del otro, desde el nacimiento es introducido al mundo a partir de las experiencias y conocimientos de alguien que ya tiene un determinado conocimiento de la vida y de cómo fluir en ella, un individuo en donde el término deviene de una unidad, impar, no es “necesariamente un ser singular y aislado diferente de los demás”, (Mora, 1994: 1808); no es aislado en su totalidad, si se diera el caso de un ser incomunicado en su totalidad padecería un trastorno de personalidad, que tendría que ser tratado con algún método psiquiátrico.

“El individuo meramente particular es para Hegel un individuo incompleto; sólo en el proceso dialéctico llega el individuo a superar la negatividad de su ser abstracto” (Moran, 1994: 1809). Un ser es incompleto al no compartir sus discernimientos con otros seres, con lo que genera un esclarecimiento acerca de su propia persona.

Algunos autores se refieren al individuo como un ser singular, “la identificación entre individualidad y singularidad es afirmada por Wolff al decir que el individuo, como ente singular,

es aquel ente que se halla completamente determinado” (Mora, 1994: 1809).

Estas dos posturas son retomadas para definir al individuo como un ser que tiene la posibilidad de generar un autoconocimiento ante las experiencias de la vida cotidiana, que comparte en ciertos momentos con sus similares. “Según Lévi-Strauss, un sistema puede consistir en una ‘clase de relaciones’, cuando unos se agrupan con otros según características similares”. (Mora, 1994: 1810).

Estos conceptos nos ayudan a identificar cómo los seres humanos podemos encontrarnos individualizados a pesar de ser sociales, primero se fijan las necesidades interpersonales, para después ser con el entorno, como ir de lo particular a lo general, de las partes al todo.

El conocimiento adquirido se genera a partir de las experiencias mismas con el fenómeno, de los otros es posible obtener informaciones previas a cerca de su propia experiencia y conocimiento pero para apropiarse de ellas y obtener un concepto propio es importante conocerlo personalmente.

Las obras están enfocadas en la parte vivencial como problemática principal del proyecto, en la obra “Social-Asocial” se representa a individuos estando dentro de su grupo social, internados en sus propias expectativas ante los acontecimientos vivenciales, pero nunca mostrados en individual, siempre cercanos unos objetos de otros, es por eso que los objetos se encuentran reunidos en un mismo espacio.

Las piezas están elaboradas con diversos materiales, lo cuales se encuentran referidos a la identidad de las personas, está se forma a través de la interacción y el intercambio de las ideas entre otros, pero no son nunca iguales: las apropiaciones y la maneras de actuar de las personas, ya que se genera cierto criterio para discernir entre las necesidades propias de cada persona, lo que hace que los entes sean únicos en cuanto a su identidad, forma de sentir y crear ante el mundo. Visto desde esta perspectiva la variedad de materiales se refiere a la variedad de identidades.

Los materiales entrelazados generan una especie de forros, envoltorios, una unidad que cubre, una construcción que genera una red, que posibilita por su calidad de elementos entrecruzados, una posible transparencia, que representa la “construcción de identidades”.

Bajo estos términos anteriormente mencionados se hace referencia a “las envolturas psíquicas” de Anzieu en Silvia Dutrénit (2006) descritas como “tipos particulares de representaciones que resultan, no del destino de las pulsiones, sino de juegos de lugar en el espacio, y de los grados y formas de construcción de un territorio” (Dutrénit, 2006: 511).

Esta parte de nuestra propia construcción no solo está referida a las relaciones y sus formas de interacción, trata también de los lugares y de cómo nos apropiamos de los espacios para desarrollas nuestras experiencias ante la vida.

La técnica de construcción de los forros es similar en todos los objetos y está elaborada bajo el mismo objetivo de significación, en donde interviene la forma de red, de nodo, de lazar, intercalar, que está referida a los enlaces sociales, que tienen los individuos.

También se encuentra implícito el término de construcción, creación, en donde a través de relacionarse con otros se genera la identidad de la persona. En la unión de elementos los nodos hacen que se genere una estructura, la estructura es una metáfora sobre la construcción de vida. Aunado a esto, los objetos tienen una constante: su forma

esférica, la esfera, una forma perfecta, la perfección el ideal de todo ser humano.

“Para algunos autores, las redes sociales son: la suma de las relaciones que un individuo percibe como relevantes a lo largo de su vida, e inmersos en esas múltiples redes,...crecemos y nos formamos; nos dan un modo de vida y de relación. La acumulación histórica las fortalece y legitima hasta convertirlas en marco natural de referencia”. (Dutrénit, 2007: 24-25). En esta cita se afirma la forma de interacción de los individuos con su sociedad, a pesar de que los conocimientos se obtienen de manera personal al vivenciar el fenómeno, nos formamos también a través del contacto con el otro, desde las primeras etapas de vida se nos enseña a adaptarnos a la sociedad a través del lenguaje por dar un ejemplo.

La obra es generada a partir de la vivencia, la cual parte de un estado interpersonal de no acoplamiento con la sociedad circundante, ahora bien el método fenomenológico de Husserl plantea a manera de ejercicio cierto aislamiento por parte del productor artístico para obtener una visión distinta de la establecida para con los acontecimientos de la vida diaria.

En esta primera obra “Social-asocial” se plantea, un no acoplamiento con la sociedad, a través de una mera sensación,

lo que llevaba a un aislamiento figurado, basado no en la presencia misma, sino en el pensamiento, así también en el momento de ensamblar los objetos, se generaba una suerte de aislamiento al concentrarse en la construcción de las piezas, obteniendo momentos interpersonales con lo que se suscitaba en ese momento en el entorno.

A partir de esta sensación de no pertenencia se busca el beneficio de la situación que para el método fenomenológico funciona para vivenciar personalmente el momento. En este punto es cuando surge la obra “Postales” de la que hablara en el capítulo cuarto, en donde se presenta nuevamente un aislamiento en cuanto al pensamiento, sólo que este durante viajes realizados en distintos tiempos, en si la acción viajar es una forma de alejamiento del entorno cotidiano.

Adentrados en el planteamiento vivencial de la obra, la cual parte de experiencias personales a través de una mirada al desarrollo de los seres dentro de la sociedad, o la sensación de inestabilidad social compartida con otros en este caso, se plantea una “no identificación” con el mundo a través de una sensación de invisibilidad.

No se habla de una invisibilidad dramática por no ser algo para alguien, ni de la pertenencia a un grupo social para

obtener un nombre o título, se habla más bien de una problemática creada al no poder generar algo con el otro al estar experimentando un acontecimiento, y no poder compartir experiencias afines y por ello sentirse fuera de ese grupo.

Partiendo de este estado anímico personal, detonante de la obra y de la investigación, se han encontrado factores que afirman esta situación, como una posibilidad de existencia. La atmósfera se crea con la separación de los individuos de su contexto social, en la desaparición aparente de las relaciones interpersonales, como una especie de aislamiento del entorno dado por un no acoplamiento con los otros, como síntoma de inestabilidad que se da por una visualización y experimentación del mundo distinta a lo establecido por los que le rodean.

A partir de esto comenzaron a surgir preguntas enfocadas en la existencia frente al mundo, ¿es mejor vivir dentro y con la sociedad, o vivir en solitario?, ¿por qué no sentirse dentro de la sociedad en la que se vive día a día?, ¿es posible vivir totalmente aislada de ella?, ¿lo colectivo es el destructor de la libertad individual?

La vida de los monjes budistas según Juan Arnau (2007) filósofo y ensayista español, enfatiza la práctica diaria del desapego y la meditación para encontrar el equilibrio del

sufrimiento y la vida. Las enseñanzas filosóficas de los monjes budistas se caracterizan por la interrelación de uno mismo y los otros a través de una necesaria visión holística de su conjunto. Los monjes budistas parten del aislamiento temporal para encontrarse con ellos mismos y sus problemáticas existenciales, para encontrar el equilibrio interior y personal y con la sociedad que los rodea.

Todo esto se realiza a través del Dharma que significa soporte, apoyo, lo que mantienen, la ley, la verdad, la auténtica naturaleza de la realidad, el camino. Arnau menciona que el Dharma solo puede ser experimentado de manera personal. Los monjes budistas son un ejemplo de vivir en solitario, parten de la idea del aislamiento para encontrar su equilibrio personal, superar sus miedos, se desapegan de la materialidad de las cosas y viven a través de lo natural, del pensamiento.

Los espacios de reunión de las personas pueden ser cualquier lugar, las estancias en los lugares son distintas para cada individuo, siempre es posible encontrar afinidad con el otro, pero qué pasa cuando te encuentras con una serie de personas con las que no puedes compartir esas experiencias del mismo acontecimiento. Se genera una sensación de no pertenencia al mundo.

Este no es un caso del que sólo una persona es partícipe, muchos otros forman parte de esta sensación. En el momento de construcción de los objetos se presentaron encuentros con personas que se acercaban extrañados preguntando la razón por la que se ensamblaban los objetos. La respuesta se resolvía discutiendo sobre la experiencia personal y de las posturas que las otras personas planteaban ante la situación. En la mayoría de los casos se asimilaba la sensación de no compatibilidad con el entorno, sus lugares de trabajo, de estudio, familiares, etc.

La parte más curiosa ante estos encuentros es que se adquiría ayuda para el ensamble de los materiales ya que encontraban también confortante la actividad realizada. Pasó de ser una actividad aislante a una actividad colectiva, como un encuentro de las mismas personas con sensaciones parecidas.

Este fenómeno produjo una agrupación con características similares, pensamientos parecidos, con una finalidad igual: poder compartir lo que conocen y piensan, y descartar el pensamiento de aislamiento absoluto del entorno como forma de vida y lo convierte en un estado emocional temporal.

En un ambiente donde las personas van de un lugar a otro, ríen, conversan, bailan, juegan, se sorprenden, admiran, se mueven; uno se queda estático observando cómo ocurre el acontecimiento, de una serie de cosas que fluyen con las otras personas, el cual no se siente mal por no participar en él, se da cuenta de que otras cosas interesantes están pasando, que otras eventos suceden.

Sucesos que van más allá de lo que otros pueden percibir como la caída de las hojas de los árboles; la transformación de los vegetales en cuanto a color, olor y sabor al ser cocinados; los sonidos que se escuchan a la espera de que pase un acontecimiento esperado; el vuelo de una mosca que parece estar buscando algo, tal vez comida, o deleitar a los visitantes del lugar con su sonido de aleteo constante y sus mejores formas de volar por los aires, pasa desapercibido que recorre los espacios rápidamente, se para sobre las cabezas u hombros, las personas la alejan; es molesto que esté tratando de unirse al grupo, es peluda y es el resultado de la putrefacción de un elemento orgánico; al estar volando se ve como un punto negro, sobre un cielo azul lleno de luz, en el ambiente hay aire fresco se percibe por el movimiento de las nubes que va rápido; las personas siguen su ritmo y se quejan con las otras porque hay una mosca en el ambiente, platican cosas sobre sus vidas personales. El que observaba a la mosca, se va, emprende un

camino desconocido, nadie parece darse cuenta que se ha ido, y a él no parece importarle seguir caminando. Pareciera que nunca estuvo y que nunca se fue, le quedara el recuerdo del vuelo, el azul resplandeciente de la tarde, la transformación de los vegetales, y la gravedad de las hojas de los árboles.

La sensación de descontextualización con el entorno se presenta en cualquier persona por lo tanto la forma de sensación es variable con cada personaje. A través de la literatura se presenta con el cuento “La caricia más profunda” en este texto da cuenta de otra realidad referente a la sensación de no pertenencia al entorno:

En su casa no le decían nada, pero cada vez le extrañaba más que no se hubiesen dado cuenta. Al principio podía pasar inadvertido y él mismo pensaba que la alucinación o lo que fuera no iba a durar mucho; pero ahora que ya caminaba metido en la tierra hasta los codos, no podía ser que sus padres y hermanas no lo vieran y tomaran alguna decisión. Cierto que hasta entonces no había tenido la menor dificultad para moverse, y aunque eso parecía lo más extraño de todo, en el fondo lo que a él lo dejaba pensativo era que sus padres y sus hermanas no se dieran cuenta de que andaba por todos lados metido hasta los codos en la tierra.
(Julio Cortazar, 2008: 129)

En el cuento se describe la sensación del personaje principal al estar dentro de su entorno social más cercano que es el familiar, en donde parece no identificarse y tiene la sensación de estar desapareciendo, enterrándose en la tierra sin que nadie se percate de ese acto, este es un fenómeno irreal físicamente, se trata sólo de una sensación personal del personaje, se representa de alguna manera esa sensación de no acoplamiento con las personas que lo rodean, ya que no puede compartir con ellos nada, ni siquiera la problemática que padece, él se siente desaparecer.

El cuento es la revelación de una experiencia que cualquier persona puede tener en algún momento de su vida. La desaparición de la persona en su contexto social puede experimentarse de distintas formas, en el caso del cuento se representa como la desaparición enterrándose en el piso.

Se menciona esta experiencia literaria como un evento sensorial experimentado por el hombre. En la obra “social-asocial” se representa esta sensación a manera de una posible invisibilidad y encapsulamiento en un mundo propio. Con esto se afirma una posibilidad de existencia en el mundo, sensación de ser invisible, en donde en ocasiones los humanos nos enfrentamos a misteriosos sentimientos internos que no

permiten una convivencia fluida con otros seres que desarrollan ideas o formas de vida distintas a las propias.

Cuando nos damos cuenta de que en ocasiones está bien mantenerse alejado de los otros, de adquirir tus propias experiencias, formas propias de estar en el mundo, las sensaciones de inexistencia hacia otras personas no importan, pero ¿qué hay del compartir todo aquello que se percibe?

La banda mexicana Café Tacvba en su canción “Al medio día” (2003), hace mención de acontecimientos del cotidiano, exaltando lo maravilloso que pueden llegar a ser estos, pero que no se logran compartir con otras personas, puesto que no hay en la proximidad del espacio una persona con quien compartir lo que se ha encontrado, lo que se ha percibido:

Jala una silla, siéntate a un lado, aquí, donde pega el sol.

Mira las plantas cómo reaniman la vista alrededor.

Parece mentira, los pájaros vuelan hasta mi balcón.

Mira los niños juegan con globos de cualquier color.

Mira a la gente compra helados de cualquier sabor.

Parece mentira que haya tanta vida en este lugar,

¡que felicidad!

Parece mentira que entre tanta gente en esta ciudad

no tenga a nadie con quien compartir
la vista desde mi casa este sábado al mediodía.

La canción es un buen ejemplo de aquello que se puede encontrar en el transcurso de la vida cotidiana, pero que de igual manera no se comparte con el otro, una de las razones, la falta de compañía apropiada para el deleite de esos acontecimientos encontrados. El contenido descrito en la letra de la canción afirma también que la sensación de no vinculación con otras personas se da de manera recurrente en cualquier persona.

Todos aquellos sentimientos encontrados durante la individualización social son momentáneos ya que si se dan encuentros con personas con las que se puede compartir se presentan ambientes agradables y momentos inolvidables; la problemática se presenta cuando no se puede comunicar y se quiere compartir algo, percibo que es por la capacidad y el interés de los personajes por relacionarse con el otro.

II.II LA OBRA

La obra consta de una serie de siete esferas de distintos tamaños, desde 30cm a 100cm de diámetro. Las esferas tienen una base de plástico vinil transparente (pelota de vinil) para mantener la forma esférica perfecta, sobre la pelota de vinil se trabajan tejidos a manera de forros, con diversos materiales: hilo de poliamida (hilo para pescar), hilo de lana de color natural, hilo poliéster para tejer, paja seca, semillas de frijol, alambre pavonado y ramas secas de árbol. Las esferas representan personas, y el conjunto de esferas un grupo de personas reunidas en un espacio. (Ver anexo 1)

En un principio las esferas fueron pensadas para hacerse todas de hilo de poliamida, para generar una supuesta invisibilidad por el tipo de material hilo transparente, en donde se pretendía representar la sensación de invisibilidad entre los objetos o en este caso entre las personas y hacer parecer que no están, que son invisibles, pero que en realidad sí se encontraban en ese lugar, ya son palpables, se pueden mirar y tocar.

Posteriormente se encontraron otros materiales que no son específicamente transparentes, para simular la propuesta de invisibilidad, la variación de materiales se encuentra ligada a

los estados de ánimo, que son variables en cada persona o en cada situación de una misma persona.

Los materiales fueron encontrados recorriendo caminos que no se conocían, en caminatas sin compañía, durante los recorridos se presentaban algunos encuentros que resultaban interesantes pero que sólo eran momentáneos por lo que algunos de los materiales simbolizan esos encuentros que generaban emociones. De esta manera se representa el estado de confort con la esfera de lana; las relaciones errantes se identifican con la esfera de alambre pavonado, etc.

Al representar el grupo de esferas un grupo de personas y si pensamos que cada individuo tiene vivencias personales en su estar en colectivo a pesar de ser el mismo espacio y evento, uno de los objetivos de la pieza es que los espectadores encuentren relación con sus estados anímicos de ese momento con alguna de los objetos presentados.

La forma esférica es la representación de un individuo dentro de su propio mundo, individualizado, él. En cuanto a la forma circular referida a la perfección anteriormente introducida, Pitágoras consideraba a la esfera como “la figura más perfecta” y se refiere a ella como la “imagen de la plenitud”. Parménides en Mora (1994), se refiere a la esfera

para describir “el carácter completo y perfecto del ser único e inmutable”, y concebía a Dios en forma esférica.

Los seres humanos pretenden que sus vidas sean perfectas por lo que las construyen día a día de manera tal que se conforme como ellos lo desean, esto es una manera muy utópica de pensar la vida, pero como planteaba Aristóteles el fin último del hombre es llegar a la felicidad.

Los tejidos forman una red, metafóricamente, el tejido es una red social. Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas. Las redes se identifican como nodos o vértices, las relaciones se identifican como aristas o enlaces. En la obra se presenta la red en forma esférica o bien una persona conformada de nodos o enlaces con distintas personas, el material de lo que está elaborada la red representa el estado de ánimo de la persona ante su estar con los otros. (Ver anexo 2 y 3)

La serie de esferas se presentan a manera de instalación, en un espacio cerrado de aprox. 4x2x4m. con paredes blancas, las esferas se cuelgan por todo el espacio del techo a distintas alturas, se manejan luces dirigidas a las esferas para producir sombras en las paredes y el piso generando la ilusión de tener más esferas en el espacio. La

instalación es un espacio transitable por el espectador el cual forma también parte de la instalación.

El artista brasileño Ernesto Neto (1964-), trabaja con grandes instalaciones utilizando textiles y otros materiales con los que interviene espacios, en su obra involucra siempre al espectador, el cual puede transitar los espacios intervenidos, tocar las piezas, oler los objetos, crea una especie de recorridos en donde el espectador tienen que dejarse llevar por los sentidos desde los sensoriales hasta los de la imaginación. El artista se interesa por la interacción del espectador con la obra. Trabaja con materiales orgánicos, él mismo cuenta que su obra refleja su interpretación del cuerpo desde dentro. (Ver anexo 11)

El trabajo de Ernesto Neto se retoma como referencia de la obra “Social-asocial” por la similitud en la forma de instalar los objetos en donde las instalaciones son espacios de interacción con las piezas por las que está conformado y el espectador forma parte de ella.

A pesar de que la obra, está pensada para presentarse en un lugar cerrado, como se describió anteriormente, no se descartan otras posibilidades de montaje. Uno de los objetivos de la obra es que las personas se identifiquen de cierta manera

con la obra y a través de esto interactúen con los objetos, y formen parte de la instalación.

Como parte del proceso de exhibición ha sido expuesta en distintos lugares; anteriormente se mencionó una descripción aproximada del lugar de montaje, caracterizada por ser un espacio cerrado en museo o galería, pero la obra también se presta para ser montada en espacios abiertos con el fin de recrear ambientes sociales reales, así también de realizar una especie de labor cultural y se sacar la obra del museo o galería y se lleva directamente a los espectadores a lugares comunes en donde los transeúntes obtengan una suerte de encuentro casual con la pieza, interactúen, obtengan sus propias experiencias y formen parte de la pieza.

La obra fue presentada en la “Plaza de la 3ª edad”, ubicada en la calle de Plutarco González y Melchor Ocampo en la Ciudad de Toluca, Estado de México. En el centro de la plaza se encuentra una especie de rotonda estructura de metal con la forma de medio círculo (3m de diámetro aproximadamente), que está sostenida por cuatro pilares de concreto de 3 a 4 metros de altura, el piso de la plaza está pavimentado, el montaje de las piezas se realizó dentro de la estructura.

En la plaza hay bancas con mesas que las personas que laboran a los alrededores utilizan como comedor. Por las tardes algunos grupos de jóvenes músicos se reúnen para tocar canciones. El lugar también funciona como espacio de práctica de actos de malabares. La plaza es el paso diario y punto de reunión de niños y padres de familia al salir de la escuela primaria que se encuentra a un costado.

Las esferas fueron colgadas de la estructura de metal a diferentes alturas y distribuidas dentro de la estructura en un orden no establecido con separaciones pertinentes entre los objetos para hacer posible el flujo de las personas por el lugar.

Se planeó presentar la instalación al medio día cuando los rayos del sol se encuentran dirigidos a la estructura y esferas y fuera posible generar sombras en el pavimento. El reflejo de las esferas sobre los pilares y el piso generan la ilusión de ser más esferas en el espacio y es posible visualizar el reflejo de las texturas de las esferas creando una especie de dibujo a partir de las sombras en el piso. (Ver anexo 4)

En el jardín existe una leyenda que habla del espacio intervenido y dice: “La rotonda captura el espacio y nos transporta hacia él... Así con la edad descubrimos que somos

parte del universo, el mundo y la paz...” Plaza de la tercera edad, junio de 1989. (Anónimo)

Este es un espacio construido para ser el punto de encuentro entre personas, la idea de denominarlo rotonda, es para que sea transitado por los visitantes y se encuentren en el espacio como se encuentran el mundo.

La plaza y la obra están contextualizados, ambos intentan la reunión de personas que se desenvuelve en el sitio. La rotonda de alguna forma representa el mundo, captura dentro de su estructura el desarrollo de los acontecimientos de la vida cotidiana y nos hace mirarnos como parte del universo.

La instalación de la piezas en la Plaza de la Tercera Edad fue vista en su mayor parte por niños y padres de familia a la salida de la escuela que se encuentra de frente a la plaza. Los niños tocaban, observaban y se preguntaban la significación de los objetos, unos comentaban que era el sistema planetario, otros que eran pelotas voladoras. Algunos espectadores jugaban con las sombras y con las esferas como si fueran pelotas en un campo de juego.

Pablo Fernández Christlieb menciona en su ensayo “La Pelota” (2009):

Entre la intención y la realidad está el azar. Entre uno y su meta está la pelota. Casi se diría que la pelota no parece ser algo, sino que parece ser alguien, y hasta tiene piel aunque sea de plástico, tersa que se sume tantito. Pero esto no la hace el objeto más parecido al ser humano (para eso están los perros), sino el más parecido a las reflexiones, como los espejos y los pensamientos, donde uno contempla sus proyectos y sus reveses, sus intenciones y sus frustraciones, y donde, sobre todo, ni los unos ni las otras hay que tomárselos muy en serio. (Ver anexo 5)

III. CÓMO SE MIRA A LA SOCIEDAD

En este apartado se presenta la obra “Perspectiva aérea” a partir de su forma y significación. Anteriormente mencionamos la problemática del proyecto que parte del tema de la sociedad; millones de personas habitan el planeta tierra, todos formamos parte de la sociedad, se generan grupos a partir de la pertenencia a un país, una raza, costumbres, gustos, formas de pensar, la familia, el trabajo, los amigos, la escuela, etc.

Una persona pertenece a diversos grupos ya que se encuentra en constante movimiento, de esta forma la problemática de la investigación plantea que existe una sociedad que limita sus conocimientos a lo que ya conoce, y piensa ya no como colectividad, sino sólo en sí mismo y sus necesidades, una sociedad de circuito cerrado que no permite la penetración de pensamientos o conocimientos nuevos; lo que hace que otros entes que perciben el mundo como colectivo, no puedan formar parte de esa sociedad y generan una separación del grupo al que deberían pertenecer.

A continuación se presentan una serie de teorías que se formulan a través de la sociedad, que aclaran cómo es que funciona o debería funcionar. Se retoma a Antonio Emmanuel Berthier el cual plantea en su ensayo “La sociología de la complejidad de Niklas Luhmann” (2003) las principales ideas teóricas que se tienen sobre el concepto de sociedad para aterrizar en la teoría de sistemas de Luhmann.

Berthier explica la teoría de los sociólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela los cuales parten de conceptos y funcionamientos biológicos para describir a la sociedad. Tal estudio describe una epistemología que plantea que la delimitación del núcleo social está concebida como un sistema de organización cerrada sobre sí misma, para ellos el sistema constituye una unidad clausurada con respecto a su entorno.

El estudio que Berthier desarrolla mencionan que se puede hablar de organización y sistema si se identifica una red de elementos de una misma naturaleza cuyas relaciones evidencian una estructura o un orden de autogeneración que prescinde de cualquier forma de determinación externa. Delimitan que la vida puede ser considerada como una

operación que es capaz de aislarse y distinguirse en su entorno con la estabilidad suficiente para generar más vida.

Los sistemas biológicos suponen un orden autónomo que surge de una organización de elementos los cuales participan en su proceso de producción, esto genera una cadena de elementos autoproducidos donde sólo el sistema puede determinar sus estados internos, y es esa la condición por la cual pueden relacionarse con el entorno.

Maturana y Varela retoman la conformación y el *modus operandi* de una célula, la cual se encuentra conformada por distintas particularidades que generan funciones específicas las cuales hacen que la célula a la cual pertenecen funcione de manera adecuada.

Para Maturana el sistema se encuentra estructuralmente determinado, su relación con el entorno es de presuposición mutua y no puede existir uno sin el otro porque se encuentran acoplados y en muchos sentidos coevolucionan, sin embargo no podrán establecer nunca entre ellos una relación casual. Maturana designo el término de autopoiesis para designar una estructura que se autodetermina y se autoproduce con respecto a cualquier intervención externa.

Por otro lado Heinz von Foerster en la misma obra concibe el conocimiento como un mecanismo de construcción de realidades de segundo orden que permite la adaptación del agente cognitivo a su entorno. Menciona que todo conocimiento es producto del cálculo recursivo de descripciones continuas realizadas por observadores que distinguen e indican.

El sistema es un observador que opera distinciones (descripciones), y autogenera su propio ambiente reintroduciendo constantemente las descripciones (observaciones) anteriores. El sistema es un constructor de realidades de segundo orden (producto de observaciones de observaciones) incapacitado para observar la distinción mediante la cual observa, denominado por Foerster como “punto ciego”.

Berthier menciona que el conocimiento implica recursividad y autorreferencia, en el sentido de que el sistema puede conocer sólo los elementos del entorno que puede duplicar (asimilar) de manera permanente y establece los elementos que conforman su patrimonio estructural, y resume que al operar el sistema, observa su entorno, con ello pone una diferencia bajo la forma de una distinción que a la vez produce una indicación, al hacer esto el sistema genera para sí un conocimiento y construye realidades. Esto para el autor es el

conocimiento y se genera a través de observar cosas previamente indicadas por otros observadores, lo observado se analiza y se discrimina para obtener lo más conveniente y adquirir conocimiento.

El sociólogo alemán Niklas Luhmann (1927-1998) se basa en las teorías de Maturana, Varela y Foerster retomando la idea de que la sociedad está compuesta por individuos, los cuales generan una función dentro de la sociedad para que ésta funcione (como una célula). El individuo comparte su función a otros individuos para generar nuevos conocimientos que conllevan al flujo de la sociedad.

Para Luhmann todo esto es posible a través de la comunicación como elemento primordial para que la sociedad funcione. Berthier menciona que para Luhmann “la comunicación es un excedente que emerge a partir de estados pretéritos (naturaleza, organismo, conciencias dispuestas a comunicar), pero que al estabilizarse genera la suficiente certidumbre sobre sí misma como para poder aislarse de su entorno y constituirse en un orden autónomo inagotable.

Cada módulo o fragmentos de mensajes se enlazan de manera selectiva con operaciones del mismo tipo para generar un proceso interactivo entre individuos que tiene como efecto la

comunicación, por lo tanto la sociedad es un sistema de comunicación...La comunicación es el único elemento que participa en la red de su propia producción, podemos decir que es un sistema autoproducido, esto es autopoietico”.

La teoría de Luhmann reúne los componentes sobre las investigaciones de los otros autores, y genera una nueva teoría de sistemas, con el propósito de obtener un orden social a través de la complejidad de la sociedad moderna. Habla de comunicación para poder desarrollarse dentro de la sociedad. El objetivo de este documento plantea la falta de comunicación social para poder generar interacción entre ella, y de este se presenta un sentimiento encontrado de aislamiento a través de la obra “Social-Asocial”.

Maturana y Luhmann proponen el término de autopoiesis designado al autoconocimiento, que se da al estar aislado del entorno para poder ser generado, y posteriormente comunicarlo al medio y generar más conocimiento para este y para sí mismo. En la obra se habla de un aislamiento por la falta de comunicación, a partir del cual se percibe de manera autónoma los fenómenos del cotidiano, para la fenomenología este aislamiento es importante para poder generar la producción, en términos sociológicos este acontecer funciona para la obtención de conocimiento.

Las obras “Postales” e “Inoloro-Insonoro” cuya descripción se desarrollará en capítulos subsecuentes tiene como base el fenómeno del aislamiento a partir de lo que se percibe del mundo. Se habla también que debe existir un campo semántico de componentes para poder desarrollar comunicación y funcionar dentro de la sociedad.

En Social-Asocial se busca transmitir la problemática de no encontrar los componentes sociales adecuados para poderse comunicar, por lo que se presenciaba una sociedad dispersa separada de una convención, así también se estipula que este sentimiento de inadaptación es ajeno a una sola persona y otros coinciden con esta sensación, lo cual hace que se forme un grupo en donde es posible integrarse y comunicarse con el entorno.

La obra “Perspectiváerea” parte de la visión que se tienen del mundo como sociedad Es la representación de la sociedad vista desde afuera, o mejor dicho desde arriba. La obra captura el movimiento de las personas observándolas desde las alturas, mirando cómo se reúnen, se alejan, se desenvuelven.

Se representa una sociedad compuesta por diversos individuos aislados pero siempre conformando a la sociedad. La percepción aérea es vista como un ideal de la sociedad, adquiriendo experiencias, vivencias personales (conocimiento), y compartiéndolas con los otros, asiendo de ese conocimiento la formación de la sociedad, libre pero conjunta.

La obra “Perspectiváerea” se compone de una collografía realizada con 125 placas impresas con distintos colores y tamaños cada una, al representar a individuos, estos son diferentes de sus similares y el lugar que ocupan en el espacio es el lugar adecuado para cada uno donde existe un espacio específico para cada placa, nunca una sobre otra, siempre respetando el espacio entre cada elemento.

La estampa tiene una dimensión de 39cm de diámetro y el marco completo mide 73x54cm. Las matrices fueron trabajadas con los mismos materiales de la obra “Postales”, con diferencia en el tamaño y que éstas sí fueron impresas sobre papel de algodón, el marco del cuadro es de madera y se presenta con marialuisa circular de tela de lana. (Ver anexo 6)

La idea principal de la pieza es representar la forma en la que se mira el mundo desde el universo. La obra presenta un círculo compuesto por personas como si se realizara una mirada

en perspectiva aérea del planeta observando a un colectivo de individuos en una zona abierta y de esta forma estas se verían como puntos por la perspectiva de la imagen. La estampa es también una perspectiva desde el cielo como en la instalación “Social-asocial”.

Renato Garza (1976-) es un artista visual de la Ciudad de México y en su obra “*Mareas humanas*” compuesta por una serie de 106 dibujos pretende explicar las variadas formas del movimiento y diversidad de la sociedad utilizando puntos y líneas que representan seres dentro de un colectivo. Esta obra crea en el espectador una reflexión sobre cómo los entes se integran, se desarrollan, y cómo esos actos repercuten sobre la sociedad. El trabajo de Renato Garza y su forma de trabajar las imágenes a través de la temática abordada por el artista sobre la sociedad es un referente visual de la obra “*Perpectiváerea*.” (Ver anexo 12)

IV.PRIMER ENCUENTRO INTERPERSONAL

En este tercer apartado se desarrolla la obra “Postales”, está se encuentra íntimamente relacionada con “Social-asocial” la cual representa la colectividad de las personas y a su vez la individualidad de los entes dentro del mismo colectivo. El hecho de encontrarse apartado del entorno genera cierta libertad que ayuda a visualizar los acontecimientos diarios de manera distinta, y como se mencionó anteriormente a través de las teorías analizadas, el conocimiento sobre las cosas se obtiene a través de la mirada personal al mundo que nos rodea, se va de lo particular a lo general, de lo personal a lo social, en esos espacios de aislamiento con el mundo es posible conocer de manera personal sus múltiples formas y posibilidades. Al encontrarse apartado de los lugares y las personas del cotidiano propio es cómo surge “Postales”.

La obra parte de sucesos encontrados en el transcurrir de viajes realizados, conjuntamente con la búsqueda de materiales para realizar la obra “Postales” Este trabajo presenta objetos y eventos que generaron una significación especial durante su encuentro. Se habla de encuentros con otras personas, con la ciudad, la naturaleza y con objetos como resultado de experiencias interpersonales.

Edmund Husserl en el método fenomenológico menciona que las vivencias obtenidas al encontrarse aislada son puntos esenciales para los estudiantes de artes ya que a través de estos momentos en donde se tienen experiencias interpersonales con el mundo es como se puede producir. Es la vivencia obtenida una tarde de verano convertida en imagen.

IV.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La pieza “Postales” consta de una serie de 23 elementos circulares que van de los 10 a los 35 cm. de diámetro. Las postales tienen una estructura de papel batería forrada de vinil adherible de distintos colores, en los objetos se generan imágenes con vinil adherible y costuras.

La obra está realizada con técnica de grabado: collagrafía, en la cual tradicionalmente se colocan elementos diversos sobre una placa o matriz generando relieve a manera de collage. Dicha placa posteriormente se entinta y la técnica se utiliza para imprimir con diversos colores sobre otra superficie. Los objetos que conforman la obra son las placas trabajadas con vinil adherible y costuras, lo que quiere decir que las matrices no se imprimieron y la obra en sí son las placas trabajadas.

Los objetos se presentan a manera de instalación empotrados sobre una superficie blanca. Estos objetos instalados en el espacio tienen una dimensión de 1.70x1.50m., y así los círculos se apostan a manera de mosaico. (Ver anexo 7)

La obra se nombra “Postales” al identificar cada uno de los objetos que la conforman como una postal ya que las imágenes que se presentan en cada uno de los círculos fueron obtenidas a partir de viajes realizados por el país desde el año 2008. La intención es mostrar al espectador lo que se observaba y se experimentaba en los sitios visitados, las imágenes son creadas a partir de fotografías que retrataban las texturas tanto de los lugares como de las experiencias vividas.

Es una especie de dibujo abstracto de recorridos por lugares desconocidos en momentos de encuentros con uno mismo y su contexto y que destaca de los lugares y los momentos ciertas cosas que son especiales y que hacen esa presencia de lo experimentado para la posteridad.

Una característica de las imágenes es que están elaboradas a partir de pequeños elementos que configuran una forma. Se maneja la idea de unidades que forman una pluralidad, lo que se encuentra asociado a la obra “Social-asocial” y “perspectiva aérea” en cuanto a la formación de grupos sociales, de manera metafórica es una mirada en perspectiva aérea de una serie de personas reunidas en un mismo lugar, en las imágenes se generan texturas que parten de elementos agrupados. (Ver anexo 8)

La obra “Postales” formó parte de la exposición colectiva “Especies, Dibujo y Taller”, en el museo de Numismática del Estado de México. La exposición presentaba los proyectos de 20 alumnos en el taller de dibujo experimental de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Farid Romero participante del proyecto escribió acerca de la exposición:

“Esta presentación muestra el ser de cada uno de sus individuos, muestra facetas de sus existencias como un diario de su vida traducido en imágenes, los presenta como lo que fueron en determinado momento, en el instante en que se definieron en gestos articulados por su voluntad, lo que se muestra es el contenido de su ser, es lo que piensan y su forma de pensar, las imágenes aquí propuestas es lo que cada uno de ellos son, son reflejos de su alma”. (Ver anexo 9)

Al rescatar las vivencias personales, a través de lo que sucede en el entorno se presenta el trabajo del fotógrafo francés Jacques Henri Lartigue (1894-1986) el cual se propone capturar la espontaneidad, la inercia, la sinceridad, el juego de vivir, ya que sus obras se caracterizan según el autor por “el deseo de escapar de la gravedad, de huir de los contratiempos y superar todas las contrariedades, campando el mundo que lo rodea”. En la exposición “Un mundo flotante” realizada en CaixaForum España en el 2011 se menciona que la constante en su obra es la fotografía como instrumento de la memoria, una herramienta para capturar la fragilidad de la existencia y la brevedad de la felicidad, en sus imágenes se refleja la búsqueda de los pequeños detalles, del instante perdurable y atemporal, Lartigue

capturó la vida a su alrededor, la exaltación de la felicidad y la alegría de vivir y lo hizo con ideas estéticas que proponían la renovación del lenguaje fotográfico. (Ver anexo 13)

V. LOS SONIDOS DE FUERA VIENEN DE DENTRO

En este apartado se presenta la obra “Inoloro e insonoro” que parte de un ejercicio de estar en contacto con el entorno, producir a partir de percibir y conocer que hay más allá de lo ya se conoce y encontrar la diversidad de lo que hay en el mundo cotidiano. Se realizó un ejercicio de salir a caminar por la ciudad con los ojos cerrados, un acompañante dirige la caminata por rumbos antes recorridos, son lugares que se recorren cotidianamente, en esta ocasión con la intención de conocer y percibir de manera distinta estos espacios.

Las caminatas son recorridos que se realizan al ir de un lugar a otro. Por lo regular se delimitan tiempos para los recorridos y se tienen visiones predeterminadas al caminar,

señalamientos, postes, topes, semáforos, se calculan distancias para no chocar con otras personas, en la mayoría de los casos uno se fija muy bien en los automóviles su ida y venida, para no ser atropellados, pareciera que se conocen los espacios perfectamente.

Si se mirara con un poco de más atención, seguramente se encontrarán edificios, callejuelas, flora, fauna u objetos nunca antes vistos, pero que siempre se han encontrado en esos sitios. Pareciera que las miradas al caminar se encontrarán delimitadas por una especie de bozal para caballo, que sólo permite mirar una parte del panorama.

La dinámica del recorrido fue transitar a partir de Ciudad Universitaria en dirección al centro de la localidad para llegar a un lugar en específico: la Ex Harinera de Toluca ubicada a un costado de la Alameda Central, y generar una obra a partir de este sitio.

El acto de encaminarse al lugar con la vista bloqueada permitió agudizar los sentidos del tacto, el olfato, y el oído, para conocer los olores, sonidos y texturas características de la ciudad y principalmente el edificio encontrado. Al mantener la vista trabajando normalmente uno se encuentra codificado a saber lo que se tienen alrededor, si mira un establecimiento en

donde se puede comprar pan se sabe que se está frente a una panadería, el nombre y los colores del lugar lo dicen también, pero reconocer a través de sentido del olfato que se está frente a una panadería es aún más interesante, ya que el olor remite a sabores y los buenos sabores son referencia de bienestar.

La fábrica de harina en ruinas es un lugar que la mayoría de los habitantes de la ciudad conocen, pero solo es posible tener contacto con ella desde fuera. Se conocen sus grandes paredes blancas con ventanales sin vidrios y sus puertas enormes que siempre se mantienen cerradas al público en general, pero siempre causa inquietud un edificio tan viejo y en ruinas en pleno centro de la ciudad, aún más con el paso restringido a este.

La pieza forma parte de la exposición “Loc. Cit.” (Locación Citada) muestra artística de la 11va generación de alumnos de Facultad de Artes. A partir del trabajo en grupo de encontrar un espacio en el cual trabajar para realizar la obra. Se realizó la gestión para poder acceder al edificio en ruinas, el permiso fue denegado por parte de los dueños del lugar, los cuales tienen planes de convertir el edificio en un centro comercial o estacionamiento.

El proceso se encuentra detenido pues es una construcción protegida ya que desde hace más de dos décadas fue construida. Los planes de demolición del inmueble llevan parados por más de diez años. El lugar a pesar de estar en ruinas y aparentemente desolado es cuidado por veladores día y noche y a través de uno de ellos fue posible acceder al lugar.

A partir de este acontecimiento el grupo obtuvo acceso para la exploración, del lugar, se realizaron por lo menos una obra por cada integrante del colectivo. Las obras se presentaron en el Museo Universitario Leopoldo Flores.

“Inoloro e insonoro” es una intervención In Situ, de vinil adherible color negro con dimensiones de 2 x 1.50 x 1.50m. La intervención se realiza sobre una pared o mampara blanca y el piso del lugar, sobre los cuales se adhiere el recorte de vinil de letras en color negro. Las letras o imagen por los que está conformada la obra, parte los sonidos y olores percibidos dentro de la fábrica de harina.

Al encontrarse examinando dentro del terreno en ruinas cercado por altas paredes blancas y después del ejercicio de la caminata con la mirada ceñida, se encontró que dentro del lugar abandonado existía más vida de la que se podía percibir a simple vista.

El edificio después paso de ser la fábrica de harina más importante de la ciudad, un inmueble abandonado en donde viven distintos tipos de aves, en su mayoría palomas, gorriones, cuervos e inclusive águilas y lechuzas. Se puede ver volar a las aves, aterrizar, comer, y principalmente escuchar, se escucha el canto como algunos los llaman, en esta obra se reconoce una suerte de lenguaje de las aves con su entorno, con otras aves, o con el que lo percibe.

A partir de este encuentro sonoro, se genera una especie de traducción del sonido ejercido por los animales voladores al lenguaje común, una suerte de onomatopeya. Los olores del lugar aparecieron durante el recorrido; en un área en particular debajo de la torre principal del edificio se concentran los desechos fecales de las aves, el olor se hacía disipar en el ambiente de manera tal que era inevitable percibirlo. La presencia de estos dos factores en el ambiente fueron los detonadores de la pieza.

Se presenta el espacio descrito anteriormente (pared o mampara) saturado de letras recortadas en vinil, las cuales construyen los sonidos traducidos al lenguaje común de los humanos, para que puedan ser leídos y reproducidos al momento de leerlos. En el piso se realiza la misma saturación

del espacio con letras de vinil, con la frase *caca de paloma*, que remite a los olores característicos del lugar. (Ver anexo 10)

La idea principal de “inoloro e insonoro” es transportar al espectador al edificio habitado por las aves, mostrarles los sonidos que se escuchan en el lugar sin tener es sí los sonidos, ambientar con los olores sin tener los olores mismos, el espectador juega con sus sentidos a través del recuerdo de los sonidos y olores, los cuales están presentes a manera de código.

El artista estadounidense Joseph Kosuth utiliza el lenguaje como medio de exploración de la sociedad y la cultura para realizar su obra. En obras como “Cinco palabras en verde neón” (1965), explota en sentido gramatical, visual y significativo la frase, al hacer evidente la colocación física de cinco palabras en verde neón conceptualiza la frase dentro de la imagen misma y su significado a través del lenguaje escrito y fonético. En esta pieza el texto transporta a la imagen misma como en la obra “Inoloro-Insono”. (Ver anexo 14)

Adentrando el proyecto al método fenomenológico se rastrea que a través de experimentar el edificio en ruinas surge la obra. El trabajo da cuenta de un lugar que aún existe y que está siendo transformado por la misma naturaleza que fue

víctima de su desaparición al ser construido. Un edificio que posiblemente desaparezca en poco tiempo y que no será conocido más como la casa de las aves callejeras de la ciudad, un lugar que quedara en silencio y seguirá siendo desconocido para los transeúntes y vecinos del lugar.

CONCLUSIONES

A partir de las bases sociológicas sobre el funcionamiento de la sociedad descritas por Luhmann, Maturana y Varela se resume que la sociedad está compuesta por personas que generan funciones dentro de ella, las cuales parten de los conocimientos obtenidos a partir de observar y vivir el mundo. El conocimiento se obtiene de manera personal, pero se parte de la comunicación con los otros entes para saber las bases de lo que se puede encontrar en el mundo y donde el individuo puede discriminar lo que funciona para generar nuevo conocimiento y comunicarlo con los otros entes para que ellos conozcan otras posibilidades del entorno y generen más conocimiento para ellos.

La sociedad funciona como una estructura que fluye y se mueve de manera cíclica, pues el conocimiento se obtienen, se comunica, es recibido por el receptor y es procesado,

adquiriendo un conocimiento nuevo o modificando el conocimiento adquirido con anterioridad. Este proceso se repite pues existe una interacción de un individuo con otro produciendo un acto comunicativo donde la información se intercambia, se duplica, se rectifica y se discrimina para que el individuo utilice lo que comunica y entiende para generar algo sea útil, significativo o no.

Concuerdo con Luhmann al mencionar que la parte más importantes de la sociedad es la comunicación para poder desarrollarse. Pero la sociedad no funciona de esta manera, a partir de la obra “Social-Asocial” se presenta una problemática, que se da a partir de que los entes se la viven en el mundo de manera individualizada, no comunican, algunos no lo hacen, porque no quieren compartir con el mundo sus conocimientos, se crean ambientes en donde se piensan como entes no sociales, se creen únicos en el mundo, y se mantienen ocupados solo en sí mismos, esto genera una ruptura en el funcionamiento de la sociedad a la que todos pertenecemos, al encontrarse cercados unos, se generan más limitantes en los otros entes para desarrollarse. A partir de esto se genera un aislamiento por parte de algunos entes, que no pueden comunicarse con el entorno.

Los entes están codificados también para desarrollarse a partir de establecimientos delimitados por la misma sociedad, en la mayoría de los casos no se atreven a mirar el mundo desde otras perspectivas o salir a explorarlo, se encuentran atorados dentro de las mismas dinámicas cotidianas, no se permiten vivir el mundo, sino sobrevivir en él.

En el desarrollo de la investigación y de las obras mismas, encuentran que está “problemática” de aislamiento social, no es tanto un problema para el desarrollo de los entes, ya que como mencionan los estudiosos sociales el conocimiento se adquiere de manera autónoma, es cierto también que las bases de las cosas se adquieren a partir de indicadores proporcionados por otros seres, pero el conocimiento en si sobre la vida se obtienen de manera personal a lo que Husserl aporta a través del método fenomenológico que el conocimiento del mundo se adquiere a partir de experimentar, vivenciar los fenómenos de la vida diaria de manera personal.

La obra “Postales” e “Inoloro-Insonoro”, parten de esa conciencia de obtener de manera íntima, personal, aislada una experiencia con el entorno mismo, y generar un producto que hace satisfacer las necesidades personales

del autor a partir de la exaltación de los sentidos y los aconteceres comunes del cotidiano para su desarrollo estable dentro de la sociedad. A partir de estas obras, se exhorta a los espectadores a percibir el mundo de maneras distintas y personales, a partir de las actividades diarias cotidianas, invita a la sociedad a darle sentido a sus quehaceres diarios para llevar una vida pasadera, interesante, disfrutable, y a compartir con su entorno, sus ideas, pensamientos, vivencias, generar conocimiento personal y en los otros al comunicar sus propios conocimientos.

Para concluir se retoma la obra “Perspectiva aérea” la cual funciona como una mirada al mundo desde fuera, somos entes sociales que nos desarrollamos a partir de los otros, a partir de la comunicación, no podemos vivir pensando solo en nosotros mismos ya que somos muchos y hay que acomodarnos en el mundo, se puede encontrar espacio para uno mismo y sus pensamientos, para todos los otros y sus pensamientos, para encontrar el equilibrio social.

Bibliografía

ARNAU, Juan. *“Antropología del Budismo*. Barcelona, Ed. Kairós, 1999, 187pp.

CHÁVES, Julio; et.al. *“Arte y Diseño”, Experiencia, creación y método*. México, Editado por la UNAM, 2010, 218pp.

CORTAZAR, Julio. *La vuelta al día en ochenta mundos*. Tomo II. México, Siglo XXI editores S.A. de C. V., 2008, 193pp.

DUTÉNIT, BIELOUS, Silvia (Coordinadora). *El Uruguay del exilio, gente, circunstancias, escenarios”*. Montevideo, Uruguay, Ed. Trilce, 2006, 511 pp.

FERNÁNDEZ, CHRISTLIEB, Pablo. La Forma de los Miércoles, Cómo disfrutar lo que pasa inadvertido. México, Ed. Los miércoles, 2009, 175pp.

FERRATER, MORA, José. Diccionario de filosofía. Barcelona, Ariel Referencia, 1994.

GARCÍA, ANDRADE, Adriana (Compilador). Teoría sociológica contemporánea: Un debate inconcluso. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2003.

GARCÍA, REYES, Rosa María. Navegando. México, Ed. La Tinta del Alcatraz, UAEM, 2001.

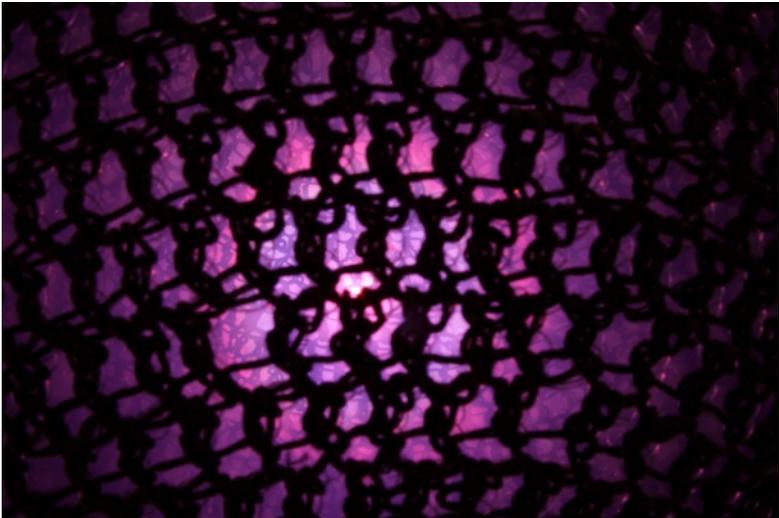
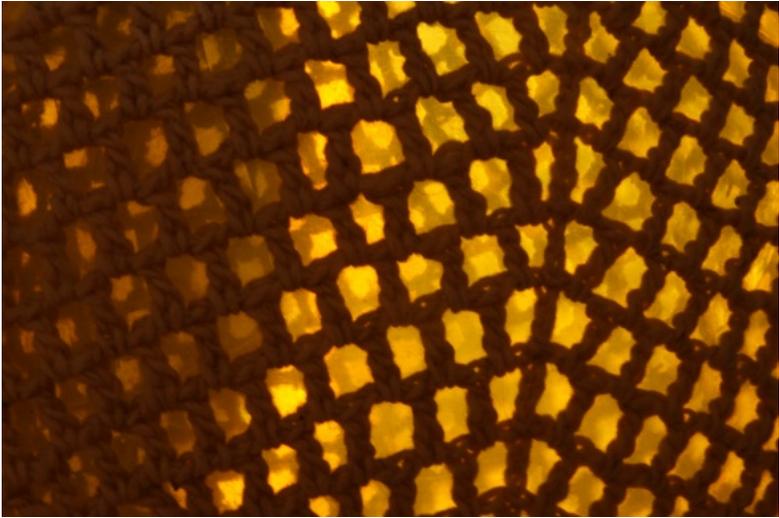
LUHMANN, Niklas, Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo. México, Antropos, 2005.

REY, TRISTAN, Eduardo (Dir), Memorias de la Violencia en Uruguay y Argentina. Golpes, dictaduras, exilios (1973-2006), DUTRÉNIT, BIELOUS, Silvia, Capitulo: Acontecimiento en el Cono Sur de los setenta. España, Universidad de Santiago de Compostela, 2007.

ANEXOS

Blanca E. Enríquez Cano, "Social+Asocial", Instalación, 3x2x3m, 2009. (Anexo 1)

Acercamiento de los objetos que conforman "Social-Asocial", (Anexo 2 y

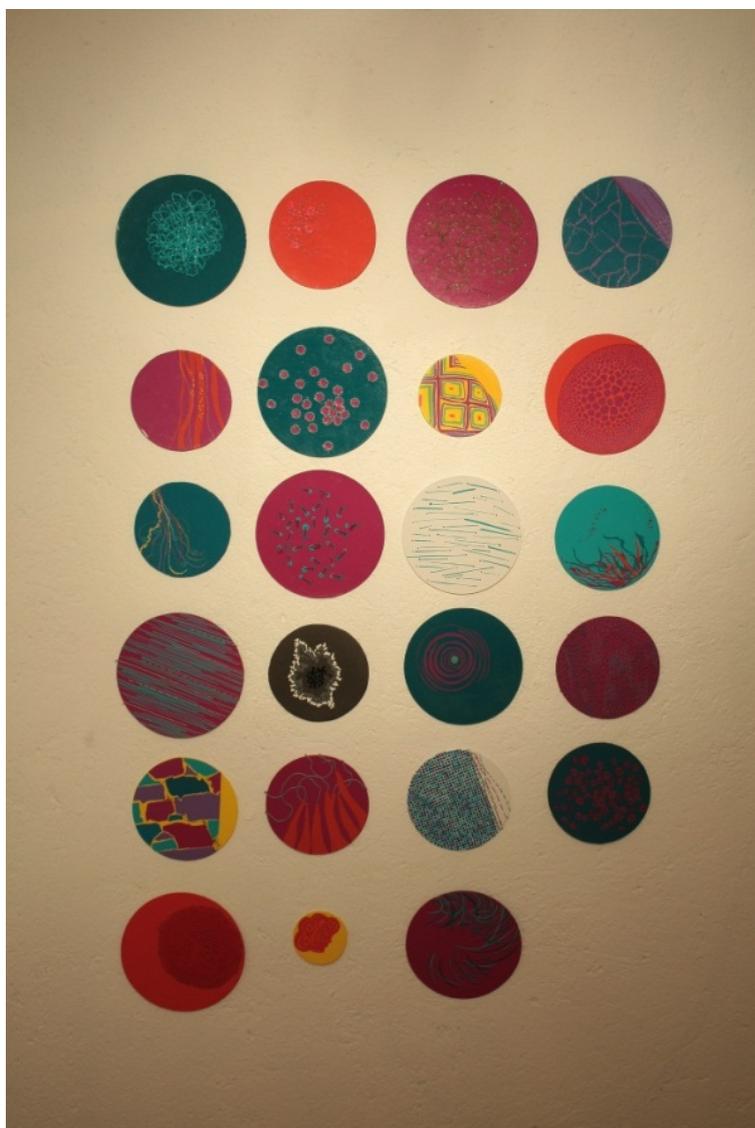
Intervención de la obra “Social-Asocial” en la “Plaza de la 3ª edad”, 2011 (Anexo 4)

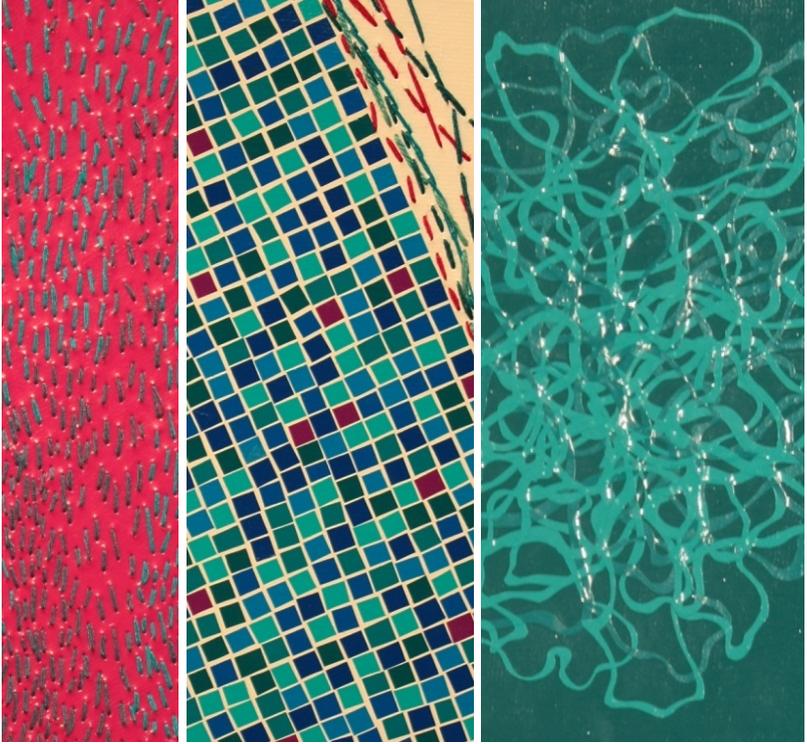
Intervención de la obra “Social-Asocial” en la “Plaza de la 3ª edad”, 2011 (Anexo 5)

Blanca Evelin Enríquez Cano. "Perspectiváerea", Collografía, 54x73cm,
estampa: 39cm diámetro (Anexo 6)

Blanca Enríquez Cano, "Postales", 23 elementos instalados en la pared,
1.70x1.50m, 2008-2011. (Anexo 7)

Acercamiento de los objetos que conforman "Postales", (Anexo 8)

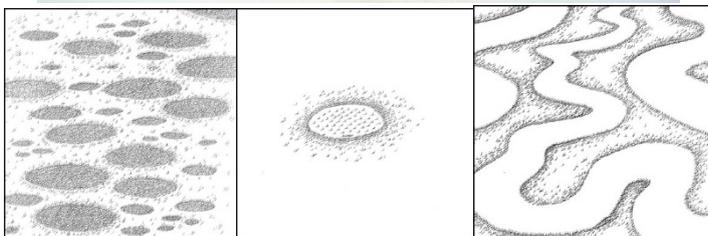
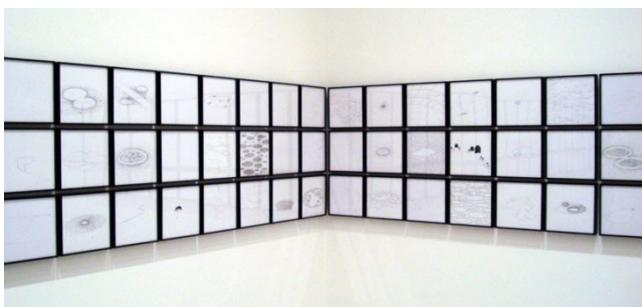
Exposición colectiva “Especies, Dibujo y Taller”, Museo de Numismática del Estado de México Junio 2010. (Anexo 9)

Blanca Evelin Enríquez Cano, "Inolor e insonoro", Intervención In Situ, (vinil adherible)2 x 1.50 x 1.50m, 2011 (Anexo 10)

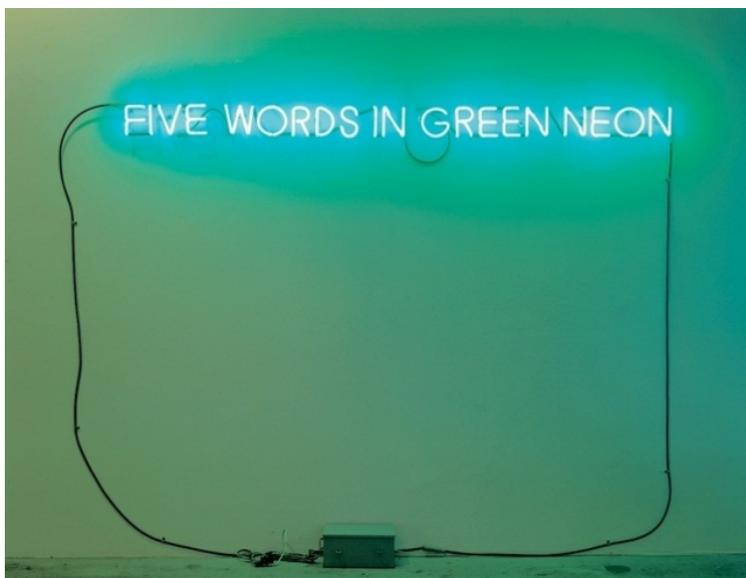
Ernesto Neto, Especias, 2006. Instalación. Brasil. (Anexo 11)

Renato Garza, "Mareas Humanas", 2002-2006, 106 dibujos /tinta sobre papel, 20 x 20 cm (cada dibujo), Colección JUMEX (Aanexo 12)

Jacques Henri Lartigue, sin título, 1927 (Anexo 13).

Joseph Kosuth, "Cinco palabras en verde neón" 1965 (Anexo 14)