

UTMACH

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

: LA FOTOGRAFÍA COMO ELEMENTO DE IDENTIDAD CULTURAL EN
EL SER HUMANO, UNA MIRADA DESDE EL ARTE

TERÁN YÉPEZ BYRON JAVIER
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

MACHALA
2018

UTMACH

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

: La fotografía como elemento de identidad cultural en el ser humano, una mirada desde el arte

TERÁN YÉPEZ BYRON JAVIER
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

MACHALA
2018

UTMACH

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TRABAJO TITULACIÓN
PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

: La fotografía como elemento de identidad cultural en el ser humano, una mirada desde el arte

TERÁN YÉPEZ BYRON JAVIER
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

PAUCAR ENCALADA HECTOR ROGELIO

MACHALA, 27 DE FEBRERO DE 2018

MACHALA
2018

Nota de aceptación:

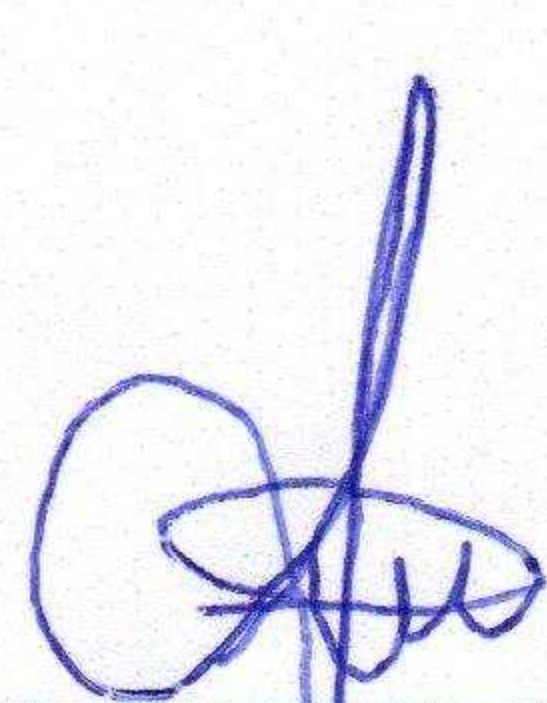
Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación denominado : La fotografía como elemento de identidad cultural en el ser humano, una mirada desde el arte, hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación correspondiente.

PAUCAR ENCALADA HECTOR ROGELIO

0702832262

TUTOR - ESPECIALISTA 1

BENITEZ NARVAEZ ROBINSON MIGUEL

0702774241

ESPECIALISTA 2

ROMERO ESPINOZA LENIN EFRAIN

0702889015

ESPECIALISTA 3

Machala, 27 de febrero de 2018

Urkund Analysis Result

Analysed Document: BRITO, C. & TORRES, A..pdf (D35659590)
Submitted: 2/16/2018 3:55:00 AM
Submitted By: cbrito_est@utmachala.edu.ec
Significance: 5 %

Sources included in the report:

Conceptualización-del-objeto-artístico-1 (1).docx (D30507592)
<http://www.redalyc.org/pdf/5135/513551288006.pdf>
<http://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454>
<http://www.redalyc.org/pdf/1051/105133774014.pdf>
<http://www.redalyc.org/pdf/4077/407747672003.pdf>
<http://hdl.handle.net/10481/31337>
<http://dx.doi.org/10.12804/desafios27.2.2015.05>
<http://revpubli.unileon.es/index.php/dearte/article/view/1649/2392>
<http://www.redalyc.org/pdf/4768/476848738009.pdf>
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3995512.pdf>
<http://www.scielo.mec.pt/pdf/est/v6n11/v6n11a20.pdf>

Instances where selected sources appear:

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

El que suscribe, TERÁN YÉPEZ BYRON JAVIER, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito titulado : La fotografía como elemento de identidad cultural en el ser humano, una mirada desde el arte, otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de Machala.

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico.

Machala, 27 de febrero de 2018

TERÁN YÉPEZ BYRON JAVIER
1004639777

DEDICATORIA

A Dios, quien ha sido mi fortaleza en el transcurso de este proceso. A mis padres y Daniela quienes con amor y de forma desinteresada me han apoyado y motivado para alcanzar este objetivo que con tanto esmero ha sido realizado.

Byron Javier Terán Yépez

AGRADECIMIENTO

A la magna carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica de Machala por las sabias enseñanzas brindadas por parte de sus docentes.

Al magister Héctor Rogelio Paucar, quien de forma profesional y amigable dirigió la realización de la presente propuesta de este proyecto investigativo.

RESUMEN

Desde el origen de la Humanidad el ser humano ha creado imágenes que le permitan crearse una identidad propia, como son sus orígenes biológicos, culturales y territoriales con los cuales puede identificarse como tal. En la actualidad el desconocimiento de los antecedentes y referentes históricos suscitado por imposiciones culturales en América latina, periodos de guerra, crisis políticas, migraciones, globalización han creado un desconcierto en la identidad.

Partiendo desde un abordaje histórico sobre la crisis de identidad surgida en América latina, desde el periodo de la colonia, los movimientos independentistas surgidos en el s. XIX por parte de las naciones ansiosas de libertad, conflictos belicosos suscitados por las guerras mundiales, dictaduras militares en el siglo 20 y por último a nivel nacional el proceso migratorio. En el año 2000.

Juntamente con el estudio de la cámara fotográfica y su posterior evolución, hasta convertirse como un elemento contundente dentro del campo del arte, partiendo desde un análisis artístico ontológico y antropológico de la función que cumple fotografía como elemento social de identidad. Al estar tan arraigada en la cultura del ser humano cumpliendo una labor crítica sobre los sucesos históricos culturales.

Con el estudio de artistas que a través de la imagen realizan su trabajo para legitimar o refutar la objetividad de la cámara tratando temas de identidad partiendo desde el ámbito cultural, social y psicológico del ser humano. Con la confrontación de la objetividad que presenta la fotografía sobre la realidad, creando un estudio teórico sobre la imagen.

Como elemento crucial de identificación ha sido el uso del retrato a lo largo de la historia el vehículo que ha permitido crear un referente sobre nosotros de forma gráfica; con el surgimiento de la cámara esta tarea se popularizó por las facilidades que otorga este medio para su ejecución, al brindarnos una representación “superior” a la de cualquier artista visual debido a la capacidad que tiene este objeto para captar detalles que el ojo humano desecha en su proceso de abstracción.

La fotografía al convertirse en un elemento trascendental dentro de la vida del hombre por su valor de registro nos permite a través del arte crear propuestas que hagan reflexionar sobre los sucesos crítico dentro de la vida como lo es nuestra identidad. Artista, críticos, filósofos han abordado esta temática a través del uso mecánico de este elemento que permita revelar las inquietudes existentes sobre nuestra identidad, quienes somos, que proyectamos y quienes creemos ser.

Con base a lo expuesto la propuesta artística parte desde el análisis de la obra de fotógrafos referentes dentro del arte y de forma conceptual respaldado por las teorías de Nicolás Bourriaud, con su texto sobre *estéticas relacionales* con la cual se crea el acercamiento de la obra con el espectador a través de lo lúdico, de la teórica y socióloga Gisele Freund con lo expuesto es libro *el valor como documento de la fotografía* y el artista y teórico Joan Fontcuberta quien manifiesta que la fotografía es una mentira que se muestra como verdad absoluta.

Palabras clave: arte, identidad, cultura, fotografía, globalizació

ABSTRAC

From the origin of Humanity the human being has created assumptions that allow him to create his own identity, through many means from his biological, cultural and territorial origins that allow him to identify himself. Nowadays the ignorance of the historical background provoked by cultural impositions in Latin America, times of war, political crises, migrations, globalization have created a misunderstanding in the identity.

As a crucial element of identification has been the use of the portrait throughout history the way that has allowed to create a referent about us in graphic form; With the emergence of the camera this activity was popularized by the facilities that this medium provides for its execution, by giving us a highest representation to from any visual artist.

Photography, becoming a transcendental element in the life of human being by its value of registration allows us through the art to create proposals that make us reflect on the critical events in life as our identity is. Artist, critics, philosophers have addressed this issue through the mechanical use of this element to reveal the existing concerns about our identity, who we are, what we project and who we believe we are.

Based on those facts, the artistic proposal starts from the conceptual point supported by Nicolás Bourriaud and his text on relational aesthetics to create the approach from the artistic work with the viewer through the playful, from the theorist and sociologist Gisele Freund about the value as a document of photography and from the artist and theorist Joan Fontcuberta who states that photography is a lie that shows itself as absolute truth.

Keywords: art, identity, culture, photography, globalization

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN	3
1. CONCEPCION DEL OBJETO ARTISITICO	4
1.1 Conceptualización del Objeto Artístico	4
1.2 Contextualización del Objeto Artístico	11
2. CONCEPCION DE LA OBRA ARTISTICA	15
2.1 Definición de la obra	15
2.2 Fundamentación Teórica del Objeto Artístico	17
3. FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	26
3.1 Pre Producción Artística	26
3.2 Producción Artística	28
3.3 Edición final de la obra	30

4. DISCUSIÓN CRÍTICA.....	31
4.1 Abordaje crítico sobre la función de la obra	31
CONCLUSIONES	33
Bibliografía	35

INTRODUCCIÓN

Trata sobre como en los procesos de transformación social la identidad en el individuo ecuatoriano se ve afectada por la aparición de entes globalizadores tales como migraciones *mass medias*; que de forma gradual en el joven hacen desvanecer su memoria histórica, hibridando con diversos contextos hasta llegar al punto de reflexión sobre ¿quiénes somos? o ¿qué nos define?

Para la creación de la propuesta se ha considerado oportuna la utilización de la fotografía como elemento artístico que permita develar esta situación; para cuestionar y confrontar esta problemática.

Con el método deductivo que a partir del análisis de contenidos podemos estructurar todo nuestro esquema de investigación para la presentación de la propuesta artística. Para lograr el objetivo y su mejor comprensión el trabajo está estructurado por varios capítulos que permiten una correcta comprensión del tema de investigación:

En el capítulo I, consta la concepción del objeto artístico donde se busca referenciar el trabajo de forma conceptual desde el abordaje de artistas nacionales e internacionales que utilizan el mismo objeto de estudio para establecer los procesos artísticos.

Así mismo el capítulo II, establece la concepción del objeto de la obra de arte, donde se manifiesta la propuesta artística haciendo un análisis del problema de estudio para su fundamentación.

El capítulo III, tiene relación con la fase de construcción de la obra desde los bocetos previos, desarrollo y finalización de la propuesta artística.

Como último tenemos al capítulo IV, el cual muestra un abordaje crítico de la propuesta a través del arte y cuál es la función que este cumple.

1. CONCEPCION DEL OBJETO ARTISITICO

1.1 Conceptualización del Objeto Artístico

La fotografía surge de forma pública en 1839 con el daguerrotipo como la primera instancia patentada de fotografía en Francia, por lo cual se la considera como la primera fotografía realizada, el daguerrotipo consiste en la obtención de una imagen sobre la superficie de plata pulida.

El surgimiento fotográfico “aparece con la sociedad industrial, en estrecha relación con sus fenómenos más emblemáticos el auge de las metrópolis y de la economía monetaria, la industrialización, la transformación del espacio, el tiempo y las comunicaciones” (Rouillé, 2017)., hasta 1888 surgieron una serie de acontecimientos en pro de mejorar la forma de revelar la fotografía y es en ese año cuando George Eastman lanza al mercado la cámara Kodak en la que incorporó el carrete de película fotográfica, en el año de 1907 la fábrica Lumiere comercializa la fotografía a color, hasta que en el año de 1990 la fotografía entra a un ámbito de digitalización con la invención de sensores con unidades fotosensibles y memorias dentro de una cámara.

Es así como desde la invención de la cámara fotográfica muchos artistas optaron por utilizarla como un medio de ayuda para trabajar sus propuestas y otras como el vehículo expresivo mediante el cual trabajan.

Y es con “la fotografía conceptual, a partir de finales de los años setenta, que consagro lo que podíamos denominar “la entrada en arte” de la fotografía” (Baqué, 2003). Pero, “a partir de los años noventa, la fotografía conquistó un lugar institucional en galerías, en museos y en espacios culturales jamás antes ocupado.” (Fatorelli, 2016)

Es así como Francois Soulages manifiesta que:

La obra fotográfica no es ya entregada llave en mano, con sus instrucciones de uso y sus prohibiciones: es una obra abierta necesariamente abierta, obra viva que adquiere una dimensión nueva y un destino nuevo en cada realización; y la historia

de la obra también está viva, porque cada recepción puede ser una nueva creación.
(Nates, 2011)

Así podemos constatar como la fotografía toma una viva participación de creación y como obra de arte para el público, entonces podemos hablar de algunos artistas que usan la fotografía como medio de expresión.

Imagen 1 Autor: Man Ray 1932 Archivo fotográfico del museo de arte contemporáneo de New York Fuente: <https://www.moma.org/interactives/objectphoto/artists/3716.html/11/06/17>

Si en la actualidad disfrutamos de la fotografía en espacios artísticos es debido, al artista Man Ray, (ver imagen 1) sobrenombre con el que es conocido el norteamericano Emmanuel Radnitzky conocido como el modernista ligado al surgimiento del surrealismo y dadaísmo neoyorquino.

Artista que tuvo sus inicios en la pintura, sin embargo, su máximo reconocimiento se lo da la fotografía. Sus primeras aproximaciones con la cámara se deben como elemento de ayuda para reproducir sus obras, sin embargo, desde ese momento este dispositivo le genera gran inquietud lo que le hizo incursionar en este mundo.

Su cercanía con artistas como Picabia y Duchamp¹ generan la creación del Dada, con obras experimentales que se realizaban en todo tipo de soporte que les permitiera aprovechar sus propiedades, creando los conocidos “rayogramas” que eran fotografías sin una cámara, consistía en un proceso en el que los objetos se los exponía de forma directa sobre papel fotosensible que se revelaba posteriormente dando unas imágenes abstractas. Con esto lo que buscaba era la creación de un mundo apartado de lo real para mostrar que las cosas no son lo que uno cree como verdadero.

Man Ray, nos muestra que se desprende de la documentación de la fotografía para ser un creador de composiciones, humor, elocuencia y sensibilidad esa fue su gran aportación el mostrar que detrás de cada foto existe una idea que la concibe lo que nos hace reflexionar sobre lo que realmente observamos en una imagen “la obra de arte no sólo se da a ver, sino se da a entender, se ofrece como asunto del pensamiento” (Vasquez Rocca, 2013).

Claros señales que reflejaron de forma a priori con la experimentación el surgimiento de las nuevas tendencias artísticas donde “ya no se basta la obra, sino que debe enmarcarse en las teorías que la fundamentan.” (Fiz, 1994)

Su fotografía es un medio que busca la belleza en lo cotidiano. Utiliza la técnica de la solarización que es la exposición a la luz de los negativos, usualmente empleado para sus retratos y sus desnudos reflejando a sus personajes también en lo psicológico.

Imagen 2 Autor: Man Ray Tema: *Male Figure Study* 1933 Fuente: <http://www.pamm.org/photography/photograph/male-figure-study> 12/06/17

Imagen 3 Autor: MaRay Tema: s/n Fuente: <http://moovemag.com/2015/07/man-ray-y-la-fotografia-avant-garde> 12/06/17

¹ Duchamp (1887) Es considerado uno de los artistas precursores del movimiento Dadaísta y representativo del s. XX.

En su obra llamada “violín de ingres” (ver imagen 4) podemos analizar

Imagen 4 Autor: Man Ray Año: 1924 Tema: Le violón d'Ingres Fuente: <http://www.manraytrust.com/11/06/17>

Que fue realizada en su periodo surrealista. Obra novedosa debido a las cualidades técnicas para su realización, así como la simplicidad, el uso de contrastes lo que enfatizan la espalda de la mujer, lo que nos permite realizar la analogía con el instrumento de cuerda y la incorporación de alegorías en la espalda para reforzar la intención artística.

Obra con enfoque intelectual muy marcada ya que exige una búsqueda de contexto para poder seguir la lectura y su entendimiento

Ray era un fotógrafo de estudio por eso podemos apreciar que “sus trabajos dan cuenta de un cuidado proceso de producción y de interpretación” (Maddonni, 2015). Su búsqueda se dirige en ampliar la visión de la imagen para explorar la parte íntima de los sucesos para conseguir crear lo extraño, onírico e irreal, con la transformación de la identidad de los objetos, muy marcado a su apego surrealista dentro de la vanguardia artística. Debido a esto podemos manifestar que liberó a la fotografía y la elevó a la categorización de arte, fue tanto su influencia que de forma considerable a la imagen le dio un uso comercial, publicitario brindando la aparición de nuevas apreciaciones estéticas a la foto.

Gracias a esto podemos apreciar la obra Indonesia Jakarta Independencia. (ver imagen 5) de uno de los más representativos fotógrafos Henri Cartier Bresson² donde pone al descubierto como la fotografía cumple un rol fundamental dentro de la sociedad como elemento histórico de identidad con su manifiesto de el “instante decisivo” debido a la capacidad de atrapar el momento justo de importancia, expresión y contenido a la fotografía

Idea que se reafirma debido a que el mismo (Bresson, 2017) manifestó que: “Fotografiar, es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira”.

Imagen 5 Autor: Henri Cartier-Bresson. (1949).Tema: *Indonesia. Jakarta. Independencia*. Fuente: <https://oscarenfotos.com/2011/11/19/el-significado-del-instante-decisivo-de-henri-cartier-bresson/12/06/17>

Considero que su postulado sobre el “instante decisivo” en la fotografía defendió la idea de no forzar la captura de los sucesos, sino dejarlos que fluya para capturar el tiempo y mantenerlo vivo de forma perenne. Tal vez debido a la influencia de los ismos del modernismo en la década de los 30.

De todos los medios de expresión, la fotografía es el único que fija el instante preciso. Jugamos con cosas que desaparecen y que, una vez desaparecidas, es imposible revivir (...) Para nosotros, lo que desaparece, desaparece para siempre jamás: de ahí nuestra angustia y también la originalidad esencial de nuestro oficio. (Bresson, 2017)

² Bresson (1908) Considerado el padre del Fotoperiodismo y denominado como el “ojo del siglo”

El tiempo hace de medio para dejar que la fluidez de la vida tome el rol principal, pero para capturar ese instante temporal debe anticiparse en un “momento importante en el flujo constante de la vida y lo capta en una fracción de segundo” (Badger, 2009). Y es en esa confusa relación que tiene la fotografía con el tiempo donde “si bien el acto de fotografiar es momentáneo, la foto no se obtiene hasta más tarde, cuando el momento irrepetible ya ha pasado” (Tormo, 2015).

Se concluye que el “momento decisivo” es la conjugación de la composición, tema y tiempo al apropiarse de las cualidades formales tocando temas sensibles con una bella composición.

Si con Bresson tenemos la idea de que con la fotografía se cuenta una historia como si se tratara de una obra pictórica narrativa y por tal motivo es un elemento indiscutible de nuestra realidad e identidad la obra de Joan Fontcuberta³ pone en tela de duda esta aseveración afirmando que:

Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra lo que nos han inculcado, contra lo que solemos pensar, la fotografía miente siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Pero lo importante no es esa mentira inevitable, lo importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo importante, en suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad. (Fontcuberta, *El Beso de Judas: Fotografía y Verdad*, 2002)

Cuestionando que desde en el ámbito de la creación de la imagen fotográfica hasta la actualidad sigue encasillada como representación de verdad de testimonio fiel de sucesos sin embargo para Fontcuberta la foto es como el Beso de Judas retomando a sucesos religiosos para su comparativa de traición a esa creencia acentuada con Bresson y su tan afamado “instante decisivo” como mera captura del momento histórico y por tanto fiel reflejo de la realidad.

³ Fontcuberta, afamado fotógrafo español contemporáneo que profundiza en la crítica sobre la imagen.

Pero no solo en sus imágenes habla sobre eso también lo hace desde sus trabajos teóricos apelando una conciencia crítica y desconfiada sobre lo que se declara de forma absoluta como verdadera.

La obra Fontcuberta convergen dos características la que proviene de la rebeldía lo irracional asociado a los ismos dada y surrealista; y la que proviene de su parte más analítica neuronal que en búsqueda de lo conceptual extrayendo particularidades que le permiten su creación, iconografía y concepto.

A lo largo de toda su carrera se enfrascado en varios aspectos, pero sin dejar de lado la manipulación en la fotografía sea esta por parte del espectador o suya. Como la obra denomina Securitas en el año 2000.

Imagen 6 Autor: Joan Fontcuberta. (1999)"Securitas: R. H" <http://angelsbarcelona.com/en/artists/joan-fontcuberta/projects/securitas/14911/06/17>

Esta obra se presenta como un paisaje montañoso tomando a las llaves usadas comúnmente como el modelo, evocando su cualidad única tal huella digital como ejemplo de otra forma de seguridad dotándola de identidad de la que depende nuestra seguridad.

Usando este elemento de forma directa sobre el material fotosensible como lo hiciera Man Ray en sus afamados rayogramas. La imagen como huella adquiere significado debido a la asociación con cadenas montañosas. En este caso el fotógrafo no manipula la imagen, pero lo hace el espectador cuando la percibe.

Podemos concluir que la fotografía cumple un gran rol en nuestra vida desde sus inicios tal es el caso como artistas recurren a este medio para plasmar problemáticas de suma importancia dentro de la vida del ser humano, así como la imagen puede ser objeto de identificación de identidad pueda esta mentirnos debido a que está sujeta a las concepciones subjetivas de los artistas.

1.2 Contextualización del Objeto Artístico

Para los ecuatorianos la fotografía llega en 1841 con la llegada del primer daguerrotipo en un vapor belga y a principios del siglo XX, la fotografía ya tenía un valor artístico y prueba de ella está la participación en exposiciones en París, Búfalo, Milán, Madrid.

Según (Hidalgo A. E., 2014) citado por el diario el telégrafo manifiesta que:

los fotógrafos presentan retratos y paisajes, así como vistas urbanas. También se anuncian en la prensa, relevando el trabajo artístico como una de sus virtudes. Existe un afán por desarrollar la fotografía en términos creativos, desde lo que implica, en esos momentos, dejarse influir por el pictorialismo, corriente estética de transición hacia la modernidad fotográfica, que consistía en crear fotografías semejantes a cuadros pictóricos.

Mostrando como el trabajo fotográfico surge y que apegos tienes para su producción para evolucionar con el transcurso del tiempo.

Como uno de los precursores de la fotografía tenemos a José Rodríguez González nacido en 1870 que, aunque su origen es de Trujillo, Perú en 1900 emigró a Guayaquil y le dio gran importancia a la fotografía y pone su interés en el registro la vida cotidiana guayaquileña dejando a un lado la elite para desarrollar su trabajo por la urbe captando sucesos populares, al hombre común y sus actividades mostrando el folclor del pueblo carretilleros, mecánicos, betuneros, vendedores informales, etc.

Imagen 7 Autor: José Rodríguez inicios del siglo XX
<http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/pioneros-de-la-fotografia-artistica-en-guayaquil11/06/17>

La obra denominada “oleoducto” realizada por la artista María Teresa Ponce busca develar la parte oculta en el paisaje que es el gran tubo de traslado petrolero que se ha convertido en un elemento propio de las comunidades por las cuales este atraviesa y pasa desapercibido por los habitantes; también busca visibilizar ese elemento ausente pero siempre presente al encontrarse su gran parte del ducto bajo tierra. Trabajando con sus imágenes en posicionamientos antagónicos de bonanza y precariedad, promesas en un mejor futuro en el olvido.

Imagen 8 Autor: María Teresa Ponce. (2006). Serie “Oleoducto.” Fuente: <http://noticias.usfq.edu.ec/2010/08/maria-teresa-ponce-profesora-usfq.html> 11/06/17

La obra de Ponce muestra cómo convivimos con elementos externos que adoptamos como nuestro y lo dotamos como características propias de nuestra identidad creando un llamado de atención ante sucesos tan importantes pero que pasan desapercibido ante la sociedad hasta un punto total de desconocimiento sobre las afectaciones ocurridas en estos territorios por donde pasa el oleoducto

Otro trabajo “Telares” año 1999 que pone de manifiesto la importancia que tienen los elementos de vestimenta sobre nuestra identidad según manifiesta (Garcia, s.f.) en su sitio web:

El tejido ha evolucionado a través de los siglos; ha formado parte integral del ser humano desde su nacimiento - los pañales- hasta su muerte -su mortaja-. Su uso, color y diseño han expresado sus manifestaciones culturales y simbólicas denotando estatus, religión, rituales y las edades por las cuales atraviesa el ser humano.

Imagen 9 Autor: Maria Teresa Garcia (1999). Tema: “telares” Fuente: <https://www.mariateresagarcia.net/copy-of-biografia-1?lightbox=dataItem-j31vf2rh> 20/11/17

Producción que busca la relación de las prendas de vestir con la simbología cultural de un pueblo característica fuertemente marcada en los pueblos indígenas que traen las costumbres precolombinas.

El artista machaleño Luis Marcelo Cabrera Zambrano es un artista muy activo y debido a ese dinamismo trabaja como activista en la ciudad de Vinces con fotografía y trabaja en comunas de zonas chocolateras.

Su obra “Ventanas de la ciudad perdida” surgió en el año 1995 fotografiando las ventanas de las casas de la cultura machaleña que ahora son una muestra invaluable de identidad cultural registradas fotográficamente de las residencias de la urbe en su época dorada de las principales calles de las que destacan la calle: “Sucre”, “Pasaje”, “Juan Montalvo”, “Olmedo”, entre otras

Imagen 10 Autor: Marcelo cabrera (2017) Titulo: Serie Ventanas de la ciudad perdida Fuente: https://www.casadelacultura.gob.ec/?ar_id=17&pr_id=7&title=Agenda%20Cultural%20El%20Oro&palabrasclaves=Agenda%20Cultural%20El%20Oro16/06/17

2. CONCEPCION DE LA OBRA ARTISTICA

2.1 Definición de la obra

En líneas anteriores hablamos sobre la importancia de la fotografía y los debates existentes de legitimidad de la imagen como aspecto de identidad; y es en ese camino que la propuesta hace una reflexión sobre como los procesos de transformación social en que el ser humano se encuentra inmerso afectan los aspectos de identidad a tal punto que desconocemos referentes históricos, de memoria que nos ayuden a fortalecer este sentido de pertenencia individual y colectiva.

Pero la fotografía es verdad o mentira a lo que (Fontcuberta, El Beso de Judas: Fotografía y Verdad, 2002) dice:

Hoy salimos a buscar la verdad con cámaras fotográficas [...] contrariamente a lo que la historia nos ha inculcado, la fotografía pertenece al ámbito de la ficción mucho más que al de las evidencias [...] La fotografía es pura invención. Toda la fotografía. Sin excepción.

Bajo este lineamiento al decidir realizar este trabajo y el proceso a cumplir para la creación de las imágenes se determina manifestar que, “con la fotografía se cumplía también la ambición de hacer tangible el pasado y almacenarlo, para tenerlo siempre presente en el futuro: posibilidad única de jugar con el tiempo” (Ayala, 1992).

Si la fotografía cumple la ambición de tangibilidad del pasado podríamos considerarla

Como espejo de la "memoria", el retrato fotográfico se convierte en un género de privilegio dentro de sus pares gráficos; éste "recuerda" o "documenta" la memoria personal, la individual y también la familiar y se constituye, consecuentemente, en parte indisociable de la experiencia humana. [...] De esta forma, los retratos se convierten en modelos de identidad. (Giordano & Mendez, 2001)

El retrato consolida a la fotografía, por su immediatez y fidelidad de la “realidad”, sin embargo, “uno de los rasgos semióticos más importantes en el retrato es el de la creación de una identidad personal” (Finol, 2012)., o grupal.

Es así como Lichtwark citado por Benjamin pone de manifiesto que “ninguna obra de arte se contempla en nuestro tiempo con tanta atención como los retratos de uno mismo, de los parientes próximos y amigos, y de la amada” (Escobar, 2015).

Amparado en este enunciado manifiesto que la obra consiste en la presentación de un tríptico fotográfico sus dimensiones son de 180cm de ancho por 80cm de alto las cuales tienen varios cortes para crear 5 franjas en cada retrato que permiten desarticular por diversas zonas del rostro.

Los individuos retratados son miembros de una misma familia en diversas etapas de vida como un árbol genealógico donde se puede evidenciar un padre y su descendencia. Usando la imagen del rostro como elemento de identidad debido a que es el medio de mayor facilidad para el reconocimiento creándonos una visión del individuo para luego ser golpeada con el intercambio de las diversas zonas de los rostros por parte del ente receptor que forja nuevas imágenes al elaborar una mezcla de rasgos permitiendo una obra viva que se muestra única con cada nueva mirada.

Estos aspectos de transformación generacional físicos y culturales crean una ruptura de la definición personal de identidad que crea el hombre a partir del conjunto de situaciones y hechos en los cuales se desenvuelve.

Tomando a la fotografía como medio expresivo para producir un llamado, a una realidad latente dentro de nuestro contexto, fomentando así un cuestionamiento a los procesos de transformación, ausencia y desconocimiento de los aspectos de identidad tomando su valor documental y de registro de la realidad; que tiene este medio expresivo ponemos en tela de duda que tomamos como referencias para nuestra identidad.

2.2 Fundamentación Teórica del Objeto Artístico

En los procesos evolutivos en los que el ser humano se encuentra inmerso generan que el término de cultura e identidad cultural vayan definiéndose con el transcurso del tiempo, debido a que estos conceptos tienen sus orígenes entre los siglos XVIII y XX son relativamente nuevos dentro del campo de estudio. Para poder entender lo que es la identidad cultural y la afectación que esta tiene hasta el punto de hibridarse se deben mencionar ciertos aspectos como son cultura, patrimonio y territorio que nos permitan encontrar el punto de cohesión que genera la identidad.

Para comprender este concepto, es necesario hacer un pequeño recorrido elaborando una breve historia de la evolución de la cultura; manifestando que tiene sus inicios en discusiones surgidas en Francia en el siglo XVIII.

De estas discusiones, en Alemania denominan la expresión de cultura a las costumbres del territorio y al espíritu. Debido a que *Kultur*, como en alemán se denomina a la palabra cultura, tomada de Cicerón, denotando cultivo del alma.

Es por esto por lo que Tylor define “La cultura entendida en su más amplio sentido etnográfico es el conjunto que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho. Las costumbres y todas las capacidades y hábitos adquiridos por parte del hombre como miembro de una sociedad” (Hidalgo, 2005).

Entonces el que hacer de los individuos y la forma en que lo realizan está determinado de forma inconsciente o consiente por los conocimientos previamente adquiridos por la transmisión social, es decir la cultura es personal en cada individuo, pero está condiciona por cada grupo humano al que pertenezca el ser. “Para entender de manera comprehensiva a la cultura de la sociedad proponemos entender a la cultura como un medio de comunicación” (Cadenas, 2014).

Esto presupone la aceptación y reconocimiento de la no existencia de una cultura universal sino la diversidad de formas en las que los pueblos observan el mundo. Por eso al referirnos a diversidad cultural entendemos la estrecha relación de comunicación

existente y cómo a partir de sus diferencias fomentan el progreso cultural “porque en si la cultura implica transformación y cambio constante” (Pinhs Fernandez, 2014).

Molana cita la declaración de la UNESCO en los años 90:

La cultura es indivisible del desarrollo, entendido no solo en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceder a una existencia intelectual, efectiva, moral y espiritual satisfactorio. Este desarrollo puede definirse como un conjunto de capacidades que permite a grupos, comunidades y naciones proyectar su futuro de manera íntegra. (Molano, 2007)

Entonces a partir de esta afirmación entendemos que la cultura es una entidad viva, conformada por diversos factores tanto externos como de un pasado histórico, que le dan función social y le permiten desarrollarse. Donde se pone de manifiesto que la identidad no es algo estático sino, que está en constante movimiento al alimentarse de diversos factores, en otras palabras, se entiende “la identidad cultural o yo cultural nace primero de la lengua, tradiciones, [...] geografía, historia arte y literatura” (Domingo Palomares, 2015).

Antropológicamente la identidad se suscita para generar una diferenciación, ante otro individuo. Por lo cual tiene un sentido de pertenencia hacia un determinado territorio o colectividad.

Existen manifestaciones muy arraigadas a el área territorial marcando de forma profunda el vínculo de identidad basados en el territorio al cual pertenece, bajo este concepto la UNESCO las ha denominado patrimonio cultural.

(Bakula, 2000) manifiesta que:

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el

referente de identidad [...] Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural [...] El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre ambos.

La identidad no puede desarrollarse sin la memoria “porque la memoria es cordón umbilical que une la tradición con el presente” (Gil Montoya, 2012) y la capacidad de identificar al contexto histórico y los elementos que le parecen propios y lo definen como individuo, “la identidad sería en este caso una característica del individuo que estaría determinada por la estructura social” (Crespo, 2015)

Bajo este enunciado la memoria histórica permite ser apropiada o reinventada para restaurar la identidad al cuidar el patrimonio cultural, es así como a través del “arte busca revitalizar el presente recurre de muy distintas maneras a la memoria histórica, tomando así distancia para darle fondo, piso y horizonte” debido a que “en la desmemoria se disuelve la identidad y ante ello el arte debería manifestarse” (Ramírez Triana, 2015).

Al tener claro el concepto se puede referir al proceso latinoamericano de identidad que se encuentra sumamente golpeada al ser producto de la colonización europea, debido a esto se considera que “los problemas actuales de América Latina podrían resolverse con una vuelta a los valores y prácticas [...] desarrolladas en el mestizaje. Las tentaciones esencialistas [...] expanden la idea que existe una [...] matriz cultural sepultada y olvidada que hay que recuperar” (Larrain, 1994). Bajo esta concepción se presupone que en el pasado está la esencia de la identidad latinoamericana y solo volviendo a ella nos redefiniremos como individuo latino.

Se puede manifestar que hay ciertos sucesos históricos que permitieron la construcción de la identidad latinoamericana entre los cuales tenemos el hecho de encuentro en el siglo XVI de los europeos de forma más puntual los españoles con el grupo aborigen de América, lo que generó un encuentro asimétrico y de conflicto al ser la cultura española más desarrollada. Desde este punto de partida empiezan a suscitarse los cuestionamientos

de identidad en Latino América al ser el indio sometido y esclavizado considerándolo un ser inferior ante el “noble” español.

Otro punto importante es cuando emergen los procesos independentistas para crear la nación o república a comienzos del XIX, bajo el impacto de la ilustración. Un punto crítico es en la caída del capitalismo de los años 20 por la primera guerra mundial y un último periodo de crisis de identidad en el fracaso de gobiernos populistas y el freno industrial en la década de los 70.

Y es a partir de los procesos independentistas que hay un proceso de constitución de la identidad latinoamericana, debido a que en Europa la Ilustración daba fuertes mensajes emancipadores en América Latina empezaron a suscitarse sentimiento nacionalista que buscaban expulsar a quienes desde el siglo XVI, habían sido los opresores del indio.

Europa, al buscar la liberación de la tutela de la iglesia en nuestro contexto repercutía en el alzamiento que clamaban por el amor a la nación libre de toda forma opresiva, sin embargo, para los criollos la única forma de civilizar las naciones era buscando las soluciones y el conocimiento europeo y americano como muestra de crecimiento generando así igualmente la discriminación.

En la década de los 20, surgieron importantes trabajos críticos por la adopción europea del conocimiento, generando movimientos indigenistas que abarcaban desde lo político hasta lo artístico y en este último abogaban por la reinserción a la costumbre y al valor aborigen uno de los movimientos más importantes en América Latina fue el muralismo mexicano.

Ya en los 30s, ensayistas latinoamericanos consideraban que el resentimiento era el mejor medio de definir el concepto de identidad.

En la década de los 70 bajo la decadencia de los gobiernos, dictaduras militares propiciaron una vez más la pregunta acerca de la verdadera identidad latinoamericana y es así como Galeano citado por (Larrain, 1994) manifiesta que:

Es debido a la esperanza y no a la nostalgia que debemos recuperar un modo de producción comunitario y un modo de vida fundado no en la codicia sino en la solidaridad, en las viejas libertades y en la identidad entre los seres humanos y la naturaleza.

Según lo expuesto, se afirma que las tendencias actuales como lo ecológico y el respeto a la naturaleza se derivan de las percepciones y costumbres ancestrales de los grupos aborígenes.

Ya en literarios contemporáneos se puede encontrar que durante todo el transcurso temporal histórico la idea del devenir latino es el regresar a ciertos principios ancestrales olvidados por ilustrados (modernos), y los intentos neoliberales; así como también el arraigo religioso como un proceso de mestizaje que se denomina en la forma más importante de expresión cultural. Esto expone que la cultura latina y por ende su identidad está ligada a las concepciones religiosas católicas.

La identidad en Latinoamérica está en constante búsqueda de sus raíces y un rechazo al pasado condenando sus orígenes híbridos al ser el fruto de españoles, indios y negros.

Es así como podemos observar que con el transcurso del tiempo y las diferentes etapas filosóficas que han tratado de clarificar el aspecto de identidad en Sudamérica, desde la etapa moderna, post moderna y contemporánea. Es crucial tratarlo desde el punto artístico estos lineamientos.

Desde la concepción moderna que buscaba la mimesis con estructuras formales con la idea del genio artista, generaban una narrativa dentro del proceso artístico, es así como para Leonardo la pintura es sobre todo intelectual y no simplemente una práctica emotiva.

En la etapa de vanguardias resaltaba el hecho de que la “negación es creación”, ya que al romper con la tradición creían que conseguían la búsqueda de la verdad, por lo tanto, mientras más deconstruían la imagen tradicional más creativo era la obra, pero, debido a esto se debía comparar con las imágenes tradicionales las nuevas invenciones que rechazaban ese apego a lo formal del pasado resultando en que:

El reconocimiento de lo iconoclasta, de lo creativo y de lo nuevo requiere, por tanto, una permanente comparación con lo tradicional y lo viejo. Lo iconoclasta y lo nuevo sólo puede ser reconocido por el arte históricamente conformado y la mirada adiestrada en el museo. Es por eso por lo que, paradójicamente, mientras más uno quiere librarse de la tradición artística, más uno queda supeditado a la lógica de la narrativa de la historia del arte y el coleccionismo del museo. Un acto creativo, si es entendido como un gesto iconoclasta, presupone una permanente reproducción del contexto en el cual se efectuó dicho acto. Este tipo de reproducción infecta al acto creativo desde un principio. Incluso podría decirse que, bajo la condición del museo moderno, la novedad de las nuevas producciones artísticas no se establece post-factum, como resultado de la comparación con el viejo arte. Más bien la comparación tiene lugar antes de la emergencia de una obra de arte nueva, radical, iconoclasta. La obra de arte moderna es representada, reconocida antes de ser producida. (Groys, 2009)

Con esta premisa resulta que mientras más se buscaba alejarse de lo convencional se estrechaba aún más el vínculo entre los dos tipos de obra ya que para ser valedera la iconoclastia debía obligatoriamente referirse a la tradición para poder cumplir su objetivo.

Mientras que en el periodo contemporáneo la copia u original tan discutida en la post modernidad se deja a un lado por lo que la disposición de los objetos artísticos y su circulación es siempre original, debido a que para su apreciación el individuo debe estar presente, lo que la distingue a la producción contemporánea de las anteriores es que la obra no pierde su originalidad al estar encasillada en un cierto periodo como lo era en el moderno, sino a la instauración de la obra a un determinado contexto generando siempre en este caso su valía y originalidad como obra artística.

Es así como se puede hablar sobre:

La topología de las redes de comunicación, generación, traducción y distribución de imágenes de hoy es extremadamente heterogénea. En todo momento las imágenes están siendo transformadas, reescritas, reeditadas, reprogramadas en su paso a estas redes. Ellas se vuelven visualmente diferentes en cada uno de estos

pasos. Su estatus como copias deviene, por lo tanto, sólo una convención cultural, como anteriormente lo era el estatus del original. (Groys, 2009)

Es así como el arte moderno trabajó desde las formas individuales, mientras que el contemporáneo introduce elementos tales como el contexto que permite nuevas interpretaciones de la obra de arte como genuina y creativa al reinventarse en cada nueva lectura.

Al tener un panorama más claro de los fundamentos teóricos artísticos que suscitaron ciertos movimientos en la historia del arte, podremos entrar sobre el objeto artístico a tratar como lo es la fotografía entendiéndose como obra de arte y su gran importancia que esta tuvo a lo largo del bagaje histórico desde su aparición.

Es así como desde el año de 1839 cuando es creada la cámara fotográfica adquiere especial valor la imagen como documento siendo este uno de los aspectos que acogemos para la creación artística en esta investigación.

Debemos a la fotografía redefinirla no solo como un medio perteneciente de forma exclusiva a las artes que es el motivo de estudio, sino también a su capacidad de registro visual de los acontecimientos desarrollados en momentos concretos. Debido a esto el fotógrafo “continúa fotografiando la realidad, [...] cuestionando el mundo y su historia” (Soulages F. , 2014)

Esto quiere decir que la fotografía como elemento de documentación, nace para dar testimonio de un suceso.

Pero este acto documental que tiene la fotografía no fue considerado, así como (Freund, 2006) en su texto afirma:

El valor documental conferido a la fotografía desde su invención [...] no fue algo generalizado en el s. XIX y en las dos primeras décadas del XX, pues la mayor parte de los profesionales con estudio no solían conservar sus [...] negativos [...] para una ulterior reutilización.

Enfatiza el hecho que la fotografía aun a pesar de tener ese valor inherente no fue considerada en sus inicios. Pero en la década de los 30 la función documental tiene una enmarcada relevancia hasta ser el espejo de la realidad. Es así como la encasillan a la fotografía a movimientos de vanguardia, al considerarlo por su iconografía estar junto al retrato, la estampa y el dibujo.

Debido a esto se considera que las fotografías de escenas cotidianas al tener inherente el valor documental y artístico pueden llegar a ser consideradas como obras arte al tener ciertos aspectos creativos y bajo este enunciado Trancón Pérez afirma lo siguiente:

El proceso de destrucción y sustitución de muchos conocimientos, usos y costumbre de nuestra cultura tradicional por elementos culturales ajenos pone en peligro un legado valiosísimo sin que ello suponga una mejora de nuestras relaciones sociales [...] Nada más útil que la fotografía, por tanto, para reflexionar sobre nuestro pasado, sobre los cambios sociales y culturales ocurridos en nuestra sociedad. (Lara, 2005)

Deja claro el papel de la fotografía como objeto artístico y de documento, cualquier foto obtiene el valor documental al ser fuente de transmisión de información lo que enfatiza su función de memoria e identidad pudiendo manifestar que “la fotografía, como la memoria, es siempre construida” (Soulages F. , 2008)

Esta relación de la fotografía a la memoria la podemos apreciar cuando observamos un retrato debido a que nos transporta a una temporalidad y espacio; resultando una presencia-ausencia.

Así, la imagen, más allá de su icónica presencia, construye el testimonio de una existencia, y al tiempo nos presenta la ausencia de algo que ya no es, que estuvo, pero es dicha llamada a la ausencia, a aquello que pasó, enunciado por la imagen, la que se resiste y enfrenta el olvido. (Olaya, 2014)

Esto nos evoca a otras épocas donde “la fotografía, a través de la rememoración del pasado, fomentará la imaginación” (Arrebola, 2017) de una existente identidad del

retratado. Es decir “el retrato se convierte en espejo de las experiencias que se desarrollen en los distintos entornos familiares, sociales y culturales” (Solorzano, 2017)

Bajo estos lineamientos se desarrolla la propuesta artística.

3. FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

3.1 Pre Producción Artística

De este proceso creativo e investigativo surgen las primeras aproximaciones graficas como tentativas a la propuesta final.

Imagen 11 Autor. Javier Terán Tema: Boceto de propuesta Fuente: Autor 30/11/17

El boceto para la obra “memorias” tiene unas dimensiones de 17cm de alto por 150cm de ancho que será elaborado a partir de una selección de fotos familiares de dos contextos geográficos el de la ciudad de Machala y la ciudad de Ibarra (costa-sierra). Que en su parte central los dos contextos se mezclaran con fotos a color e intensas mientras que a sus extremos poco a poco la aglomeración de imágenes se va desvaneciendo acompañada por la pérdida de color de esta hasta quedar en blanco absoluto, para producir un llamado, a una realidad latente dentro de nuestro contexto, fomentando así un cuestionamiento a la ausencia y desconocimiento de los aspectos de identidad.

Imagen 12 Autor: Javier Teran Tema: Boceto de Propuesta Fuente: Autor 02/12/17

La segunda aproximación surgida de esta idea de identidad es la denominada “1995”, un tríptico de 150cm por 60cm y dos formatos de 75cm por 60cm, elaborado a partir de un autorretrato del artista que se descompone, mostrándonos de forma concreta el proceso fracturado de identidad como un rompecabezas que no logra encajar sus piezas; realizado en técnica mixta fotografía y dibujo con la utilización de tinta de sello para a través de la aguada realizar las manchas sobre la fotografía.

Imagen 113 Autor: Javier Terán Tema: boceto de propuesta Fuente: Autor 01/12/2017

La tercera tentativa de obra consiste en la utilización de tres fotografías (padre-hermano mayor-hermano menor) de retrato que serán cortadas en franjas para poder ser intercambiadas cada retrato tiene las dimensiones de 80cm de altura por 60cm de ancho que serán colocadas sobre una pared, esta propuesta busca manifestar esos procesos de coesión que surgen debido a los procesos evolutivos con el transcurso del tiempo y como van afectando a los individuos tanto física como intrínsecamente siendo de un mismo núcleo familiar.

3.2 Producción Artística

Para la materialización de la obra como tal se recurrió a convocar a los miembros de la familia debido a que se encontraban residiendo en diferentes zonas de la provincia para poder ejecutar la toma de los retratos a través de la cámara fotográfica.

Una vez obtenido el registro se procedió a una edición en Photoshop que permitiera eliminar los elementos que no permitieran la realización adecuada del trabajo y posterior a ello realizar el encuadre debido para que los retratos tengan las mismas proporciones.

Imagen 14 proceso de edición de las tres fotografías en el programa de Photoshop Fuente: Autor

Una vez obtenida la proporción, empezamos la etapa de creación de máscaras para elaborar las respectivas franjas de corte que permitieran el intercambio de los rasgos faciales entre los miembros familiares.

Imagen 15 Creación de capas en la fotografía del padre de familia Fuente: Autor

Imagen 16 fusión de capas Fuente: Autor

Imagen 17 corte de franjas a la fotografía de retrato Fuente: Autor

Imagen 18 Franja de corte de una imagen de retrato Fuente. Autor

3.3 Edición final de la obra

En la exposición realiza para la presentación de la obra tuvo el siguiente aspecto:

Imagen 19 trabajo a presentarse como propuesta Fuente: Autor

Que fue con la que de forma inicial se mostró para luego terminar en una mezcla de rasgos entre los tres actores presentados.

Imagen 120 expectativa de trabajo realizado luego de ser presentada Fuente: Autor

Mostrándose aquí una evidencia de las tantas posibilidades para armar el rostro de los integrantes de la obra

4. DISCUSIÓN CRÍTICA

4.1 Abordaje crítico sobre la función de la obra

Referirnos a los procesos de transformación social que desvanecen los aspectos de identidad, sería topar cronológicamente sucesos hasta llegar al s. XXI que nos han hecho distanciarnos de nuestro pasado cultural, desde las costumbres, tradiciones, expresiones del folklor popular y la territorialidad; suscitadas debido a la globalización existente en la contemporaneidad que nos han hecho hombres de mundo sin bases firme de quienes somos.

La presente propuesta busca generar reflexiones por parte del receptor que lo confronte con esa pérdida de originalidad, para convertirse en un producto más del consumismo imperante en la sociedad por tanto dejando relegado el aspecto esencial que nos define como seres humanos que es nuestra cultura, tal como lo manifiesta Fromm: “la necesidad de un vínculo para poder entregarse a algo, de arraigo, de identidad y trascendencia” (Ubilla, 2009)

Por lo tanto, la propuesta fotográfica tiene “como meta no es solo la de producir una imagen sino [...] utilizar la fotografía para registrar sus impresiones de los hechos, y expresar en lo positivo sus sentimientos propios” (Fontcuberta, Estetica Fotografica. , 2004) conforme a los requerimientos propios del arte.

Dentro del arte conceptual la fotografía se eleva debido a que en su supuesta documentalidad le permite encubrir la intención de provocación que realiza el artista hacia el espectador, como (Lemagny, 2008) lo corrobora manifestando que:

El arte conceptual es reducir el arte a la interrogación que deja caer sobre sí mismo. No hacer arte con ideas, sino hacer que el arte sea una idea del arte. De hecho, no una idea, sino un pensar sobre. Un arte que se muerde la cola.

Bajo estos lineamientos se utiliza el retrato fotográfico como vehículo que busca la reflexión, mostrando que la identidad que cada persona tiene puede ser totalmente diferente, aunque se provenga de un mismo núcleo familiar y cultural, así como Kosuph con la obra “*Una y tres sillas*” expone el objeto, su representación y concepto; que de manera individual son una forma de expresión de la silla (física, óptica y conceptual, pero de forma conjunta son tres formas diferentes de definirla.

Para generar una interacción con la obra la implementación de la estrategia del juego como quien, pone un rompecabezas que busca ser completado; el acercamiento con la obra cobró mayor intensidad al relacionarse con esta de una forma vivencial para luego de esa primera instancia, suscitarse incertidumbres tales como: quienes son aquellos individuos, porque sus rasgos coinciden, pero aun así no terminan de encajar.

Debido a esto puedo manifestar que la función de la propuesta artística que tiene como pretensiones primero el acercamiento de quien observa la obra al generar gran interés por un lapso.

Segundo el cuestionarse porque el intercambiar los elementos y no dejarlos tal y como son nos conduce a otras inquietudes propias del ser humano como lo es la curiosidad y ese morbo por ver las diversas visiones de un mismo individuo resultando así que cada nueva creación conllevaba a una experiencia totalmente diferente con cada mirada.

Esta interacción suscitada “en el juego de los intercambios posibles de lugar o la función que le otorga el (que mira)” (Bourriaud, 2008) permite crear una interacción dinámica al ser una obra viva donde el espectador contribuye con la creación de nuevas imágenes.

CONCLUSIONES

El arte cumple una función social y crítica ante la realidad, debido a esto es necesario promover prácticas que permitan que tanto la obra como el espectador puedan involucrarse de forma activa en un proceso de comunicación.

El desvanecimiento de los aspectos de identidad generó la realización de esta investigación revelando que los periodos migratorios y la globalización han sido entes que nos han despojado de nuestra memoria cultural.

La fotografía al cumplir una labor de registro permite ser un documento de identidad indispensable e inalienable dentro de nuestra vida, que genera una reflexión sobre que consideramos que nos define y como la proyectamos hacia los demás.

Por lo tanto, con el uso del retrato que sirve como medio de identificación personal o cultural fue de forma acertada utilizada sirviendo de esta forma a generar una comunicación visual con quienes se acercan a observar la obra, al introducirlos a un dialogo con la mirada de quien es retratado.

Con la presentación de la propuesta se evidencio el recelo por parte de los espectadores para tener una relación directa con la obra al tener miedo de tocarla pensando que una obra de arte es sacra, pero poco a poco esta sensación fue desapareciendo.

La educación en arte debe ser fortalecida dentro de la formación integral del individuo, como un medio generador de inteligencia y desarrollo de nuevas miradas de abordaje crítico ante las cosas. Que el hombre aprenda a observar su entorno.

El arte cumple una finalidad estética o comunicativa que le permite expresar una visión del mundo y al estar tan arraigada en la cultura del ser humano a lo largo de la historia debe tener una función crítica ante los sucesos históricos sociales y culturales de la sociedad

El producto de este trabajo investigativo queda como punto de partida para nuevos proyectos que profundicen este problema, además tiene como finalidad que la sociedad reflexione al interpretar el mensaje que expone la obra.

Bibliografía

- Arrebola, S. (2017). La presencia de la memoria en la obra grafica de Jose Manuel Martinez Bellido. *Revista: Estudio*, 8(19).
- Ayala, A. (1992). El Arte Fotografico para Comunicar el Pasado. *Chasqui Revista Latinoamericana de Comunicacion*(43), 19.
- Badger, G. (2009). *La genialidad de la fotografia: Como la fotografia ha cambiado nuestras vidas*. Barcelona: Blume.
- Bakula, C. (2000). Reflexiones. *Revista Turismo y Patimonio*, 1, 167-174.
- Baqué, D. (2003). *La Fotografia Plastica. Un arte paradojico*. Barcelona: Gustavo Gili, SA.
- Bourriaud, N. (2008). *Estetica Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo SA.
- Bresson, H. (2017). *Fotografiar al natural* (Segunda ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- Cadenas, H. (2014). Cultura y Diferencia de la Sociedad: La cultura en la sociedad moderna. (C. d. (CISPO), Ed.) *POLIS, Revista Latinoamericana*, 13(39), 1-18. doi:10.4000/polis.10487
- Crespo, E. (2015). Una Nota Sobre el Sujeto de la Identidad. *Papeles del CEIC*(2), 1-10. doi:HTTP://dx.doi.org/10.1387/pceic.14688
- Domingo Palomares, H. (2015). Desarrollo de la Identidad Multiple, Identidad Social, Cultural, Civica y Cosmopolita. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2(1), 447-456. doi:http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n1.v2.134
- Escobar, M. &. (2015). La expresion de la idenitdad a traves de la imagen: los archivos fotograficos de Miguel de Unamuno y Joaquin Turina. *Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas*(152), 23-46. doi:http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.152.3

- Fatorelli, A. (2016). FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA. Entre el cine, el video y los nuevos medios. *Arkadin*(5), 94-100. Recuperado el 15 de 01 de 2018, de <http://hdl.handle.net/10915/55031>
- Finol, D. E. (2012). Fotografia e identidad social: Retrato, foto carnet y tarjeta de visita. *Quorum Academico*, 9(1).
- Fiz, S. (1994). *DEL ARTE OBJETUAL AL ARTE CONCEPTUAL*. Madrid: Akal.
- Fontcuberta, J. (2002). *El Beso de Judas: Fotografía y Verdad* (Cuarta ed.). Barcelona: Gustavo Gili S.A.
- Fontcuberta, J. (2004). *Estetica Fotografica*. . Barcelona: Gustavo Gili SA.
- Freund, G. (2006). *La Fotografia Como Documento Social*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Garcia, M. T. (s.f.). *Maria Teresa Garcia*. Recuperado el 19 de 11 de 2017, de <https://www.mariateresagarcia.net/copy-of-biografia-1>
- Gil Montoya, R. (2012). LA MIRADA CULTURAL. *Sophia*(8).
- Giordano, M., & Mendez, P. (2001). El retrato fotografico en Latinoamerica: testimonio de identidad. *Tiempos de America*(8), 121.
- Groys, B. (2009). La Topología Del Arte Contemporáneo. *Esfera Publica*, 1-12.
- Hidalgo. (2005). Obtenido de www.fecchiapas.com.mx/sistema/biblioteca_digital/cultura-multiculturalidad-interculturalidad-y-transculturalidad.pdf
- Hidalgo, A. E. (24 de Noviembre de 2014). Cuatro fotografos de guayaquil (parte I). *El Telegrafo*, pág. s/p. Obtenido de <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/10/4-fotografos-de-guayaquil-i-parte>
- Lara, L. E. (2005). LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO y ETNOGRAFICO: UNA EPISTEMOLOGIA. *Revista de Antropología Experimental*(5), 1- 28.
- Larrain, J. (1994). La identidad latinoamericana. *Revista Estudios Públicos*, (55), 33-63.

- Lemagny, J. C. (2008). *La sombra y el tiempo: La fotografía como arte*. Buenos Aires: La marca editora.
- Maddonni, A. (2015). La Belleza de la sombra. *Arte e investigacion*(11).
- Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Opera*, 84.
- Nates, O. (27 de junio de 2011). *Oscarenfotos*. Recuperado el 20 de 11 de 2017, de <https://oscarenfotos.com/2012/07/29/fotografia-artistica-contemporanea-idea-y-concepto/>
- Olaya, V. &. (2014). Fotografía y violencia: la memoria actuante de las imágenes. *Cuadernos de Musica, Artes Visuales y Artes Escenicas*, 9(2), 89-106.
- Pinhs Fernandez, A. &. (2014). La Cultura Informacional: sus principales relaciones conceptuales. *Ciencias de la informacion*, 45(2), 33-37.
- Ramirez Triana, C. (2015). DEL ARTE Y LA MEMORIA. *Calle 14: revista de investigacion en el campo del arte*, 10(17).
- Rouillé, A. (2017). *La fotografía Entre Documento y Arte Contemporaneo*. Ciudad de Mexico: Herder.
- Solorzano, A. &. (2017). Memoria Fotográfica: la imagen como recuerdo y documento historico. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 40(1), 73-84.
- Soulages, F. (2008). Para una nueva filosofía de la imagen. *Revista de Filosofía y Teoría Política*. Recuperado el 12 de Enero de 2018, de <http://hdl.handle.net/10915/12722>
- Soulages, F. (2014). Arte fotografico y politica. *Calle 14: revista de investigacion en el campo del arte*, 9(14), 14-28.
- Tormo, M. (2015). Kairos, el instante decisivo. *THEMATA. Revista de filosofía*(51). doi:10.12795/themata.2015.i51.12
- Ubilla, E. (2009). El concepto de salud mental en la obra de Erich Fromm. *Revista Chilena de Neuropsiquiatria*, 47(2), 153-162.
- Vasquez Rocca, A. (2013). Arte Conceptual y Posconceptual. Laidea como Arte: Duchamp, Beuys, Cage y Fluxus. *Nómadas. Critical Journal of Social and*

Juridical

Sciences,,

37(1).

doi:http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2013.v37.n1.42567