

ENMARCADOS

Clara Tomás Meneses

Trabajo de Fin de Máster

Máster de Producción Artística Interdisciplinar

Tutora: Rosa María Rodríguez Mérida

Facultad de Bellas Artes de Málaga, 2020

ESTOY

AQUI

A mi familia por apoyarme en mis decisiones;

a mi tutora Rosa por su guía en este proyecto;

a mis amigos y a mis compañeros;

*a Adriana, Ana Delia, Eva, Sara, Marina, Guille, Laura, Lydia,
Vane, Pepi, Jorge, Marisol, Cris, Juanma, Paloma, Mariel y
Miguel, gracias por estar ahí, por las risas, por el campo, por
los ratos en el comedor y en el estudio, por vuestro tiempo,
por vuestra amistad.*

Gracias, sois enormes.

índice

Motivaciones	6
Introducción	8
CAPÍTULO 1	
1. Enmarcados	10
1.1 Esclava de la perspectiva	14
1.2. Necesito un espejo	18
CAPÍTULO 2	
2. Dormidita estás mas guapa	21
2.1. Redefiniendo el marco: ser, estar y parecer [el <i>automático</i>]	24
2.2. El marco es una puerta nueva	26
3. Es un marco que esta roto y parece el fin del mundo [presentación de las obras plásticas]	28
3.1 Juntando piezas	29
3.2 Inevitables referencias	36
Dossier Gráfico	38
Concluyendo	46
BIBLIOGRAFÍA	47
WEBGRAFIA	48
VIDEOGRAFIA	48

Motivaciones

Recuerdo con nostalgia los primeros días en el Máster de Producción Artística Interdisciplinar. La primera vez que la profesora y coordinadora del Máster, Carmen Osuna, nos pidió que nos presentásemos a nosotros y a nuestro trabajo en una sola frase. Veinticinco personas diferentes, veinticinco enfoques artísticos y veinticinco maneras de entender la implicación del Arte en a la vida. Esos primeros días prometían un año de enriquecimiento profesional, emocional y personal. Creo que nos ha sucedido a la mayoría de compañeras y compañeros que, (al igual que la pandemia consecutiva del covid-19), el contacto y la presencia mutua ha afectado a los proyectos directa e inevitablemente; evidentemente, si juntas a 25 almas en un mismo espacio, con el mismo objetivo de elaborar un proyecto, es inevitable que cada proyecto individual tenga un poco de alma de los demás, algo parecido al efecto mariposa.

Tengo grabado en la memoria la primera tarde que nos repartieron los estudios individuales; Eva Antelo, Cristina Muñoz y yo compartimos nuestras expectativas en torno al año académico que nos esperaba; fue la primera vez que hablé de mi proyecto en profundidad y de su significación emocional sin esperar una nota de vuelta. Es ese el momento en el que vi que lo que había trabajado anteriormente era solo la puerta hacia nuevas cuestiones y las respuestas plásticas ya dadas eran la punta del iceberg de las cuestiones que realmente estaba comenzando a abarcar.

El proyecto comenzó su desarrollo en un clima

que mezclaba la libertad, la incertidumbre y un sentimiento inocente de excitación, propio de la infancia, como cuando una niña entra en una clase nueva, en el colegio; se dio la oportunidad de plantear el año como un juego, el estudio como un salón de juegos y los compañeros como nuevos amigos a los que invitar a jugar. Este hecho fue bastante significativo para mi a la hora de replantear el encuentro entre el espectador y la obra; las piezas pertenecientes a mi Trabajo de Fin de Grado eran instalaciones envolventes de un carácter contemplativo, a excepción de una, *Espejo*, de carácter interactivo; sin espectador *Espejo* no es un espejo y, al mismo tiempo, *Espejo* está registrando un momento íntimo con su observador, su compromiso con la obra que está contemplando.

Esa relación me interesó, al igual que las diferentes reacciones de quienes se ponían delante de esta pieza concreta; había quien se miraba un rato y quien no quería mirarse porque rechazaba su imagen tan solo unos segundos después. Al cabo de un tiempo enmarqué puntos de interés en un mapa mental que extraía los elementos puestos en relación en el TFG con las observaciones que iba haciendo en mi estancia en el Máster, concretándolos, son los siguientes:

-La disociación entre el cuerpo y el yo al no reconocer o rechazar la imagen de uno mismo.

-La propia percepción del ser.

-La conexión entre el medio digital y la

delegación de la presencia real por una presencia digital, moldeada al antojo antes de ser publicada.

-El origen primitivo de las necesidades humanas de compartir y mimetizarse con los iguales, trasladadas al paradigma de las relaciones interpersonales en la sociedad digital.

En *¿Porqué pienso en todo esto?* comparé el abuso de imágenes digitales con el exceso de pensamientos tóxicos y de ansiedad, conduciendo a cómo ambos convergen en una carga mental alienante.

Las problemáticas de este proyecto reflexionaban sobre la concepción de la propia identidad y las nuevas tecnologías, que dan pie a las Redes Sociales, concluyendo en que, estas, conforman una sociedad digital que altera la percepción del tiempo y produce un exceso de datos e información, debilitando nuestro criterio y percepción de la realidad debido a factores como la inmersión en una pseudo-realidad; las “dobles” identidades, el deseo de “duplicar” nuestro yo, o incluso nuestra vida, a través de la

construcción de perfiles en la web o programas de recreación virtual permiten crear toda una pseudo-experiencia de una vida real.

Para replantear el nuevo proyecto comencé poniéndome a mi como sujeto observable mediante la experiencia plástica; elaborando piezas o bocetos de ellas y la exploración de medios digitales como la programación en lenguaje javascript, y, de forma natural, surgió la narrativa que pone la atención en el observador, dejando de ser mi persona el elemento demostrativo para dar pie al espectador y sus interacciones, partiendo de lo local y lo íntimo para llegar a lo universal y lo público.

*La generación Z. Los que llevamos el conocimiento de la humanidad en el bolsillo. Podemos hacernos famosos con un clic o cambiar el mundo sin salir del dormitorio. Posibilidades tecnológicas ilimitadas. ¿Y que hacemos con ello? ¡Intercambio de caras! (Face Swap!) Ya nadie intenta ser especial. ¿Para qué? En Internet, puedes fingir que tienes la vida mas emocionante del mundo y en la realidad... En fin... [...]*¹

(How to sell drugs online (Fast) Como vender drogas online (a toda pastilla) Episodio 1)

¹ Texto en idioma original: "Generation Z. Everyone here has the entirety of mankind's knowledge in their pockets. They could become famous with a single click, or change the world without leaving their bedroom. Limitless technological possibilities. And what do we do with it? Face swap! No one tries to be special anymore. And why should they? Online, you can pretend you have the most exciting life in the world, when in reality... Well... [...]"

Introducción

Este documento presenta los resultados obtenidos en una investigación que ha intentado acotar los temas mencionados en el apartado *Motivaciones*. En un proyecto teórico/práctico individual durante el curso académico 2019 - 2020 en el máster de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.

En *Why I am thinking about this?*, Trabajo Final de Grado del Grado en Bellas Artes, me acerco al análisis de un contexto sociocultural, poniendo el foco en una de las consecuencias, desde un punto de vista personal. Este acercamiento me abre las puertas a una nueva etapa de creación e investigación en el máster.

Con el objetivo de organizar y ubicar lo experimentado y aprendido durante este tiempo de investigación y producción, (interrumpido por la crisis del Covid -19), estas notas se vinculan con el elemento poético del marco a través de una narrativa que comprende tres bloques principales dentro de dos capítulos.

Es necesario anotar que, debido a la ya mencionada pandemia del coronavirus, el curso se cortó en su modalidad presencial. Con ello se cortó también la posibilidad de producir y exponer en un espacio físico, (en mi caso), no reemplazable. Por lo que la realización mecánica y documentación de las piezas se vio afectada de forma que, en algunos de los casos, se presentan imágenes gráficas de como resultarían. En el caso de una pieza con proyección, se trata de una aproximación esquematizada de como sería proyectada.

En el Capítulo 1, con *Enmarcados*, se presenta el contexto en el que se acota la temática y las problemáticas señaladas en el punto anterior;

una sociedad digital que afecta a la forma de relacionarse del ser humano y de percibirse a sí mismo. Desglosándose en dos puntos; el primero ahonda sobre el lugar en el que se sitúa el usuario o individuo, dentro de la estructura del sistema de esta sociedad digital de la que hablamos. El segundo de los efectos de la percepción de la imagen de uno mismo en una cotidianidad invadida por la pantalla/espejo.

En el Capítulo 2 se encuentran dos bloques; el punto dos *Dormidita estás mas guapa*, que forma parte del marco teórico conceptual, y el bloque tres: *Es un marco que está roto y parece el fin del mundo*, que comprende el proceso plástico.

En el bloque dos se ahonda en la percepción de uno mismo entorno a la construcción de la personalidad y los agentes externos que la guían en una u otra dirección y en el tercero propongo una respuesta a las cuestiones planteadas mediante mi obra plástica; una serie formada por 7 piezas principales y algunos bocetos. Introduciendo algunos referentes plásticos en torno al netart a tener en cuenta.

Finalmente, en Conclusiones, se realiza una misiva sobre las reflexiones de la finalización de este proyecto y los caminos hacia su desarrollo. Introduciendo el encabezamiento que me conduce a una investigación doctoral y que surge de este proyecto.

CAPITULO 1

1. Enmarcados

“¿Es, por ejemplo, el llamado solucionismo tecnológico un modo de enfrentarse al Todo? ¿Se trata de una especie de solución final, una Endlosung de apariencia más seductora que la atrocidad conocida por tal nombre, o es quizás la vulgar actualización del positivismo comtiano?”

(IVARS. J. El tamaño de lo que importa)

En el supuesto de que quisiéramos enmarcar nuestra vida cotidiana mas ordinaria, omitiendo dispositivos digitales, sería cuanto menos muy difícil. Juan Martín Prada es uno de los autores que pone sobre la mesa esta realidad en varias de sus publicaciones, como en *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales* donde analiza los cambios en la situación actual de nuestros hábitos, (2012, p.145) en los que es difícil no encontrar dispositivos conectados a la red emitiendo señales, imágenes o datos continuamente. El hábito es tal y los mencionados dispositivos han sido creados con una cercanía tan propio de lo humano, que percibimos como orgánico y natural todo lo digital. Se han modificado las dinámicas de interacción interpersonal de forma que somos cada vez mas inconscientes de su presencia y de la influencia que supone en la estructura de los valores sociales.

En el caso de que imaginásemos un día cualquiera de nuestra vida sin dispositivos digitales, nos encontraríamos con una vida ajena a la nuestra.

Debido a la inmediatez y la omnipresencia de los nuevos dispositivos tecnológicos tenemos la posibilidad de comunicarnos de una forma visual mas eficaz pero, sin embargo, estamos sometidos a un control y un bombardeo de información y publicidad que se utiliza para nuestra manipulación y adoctrinación, el resultado es nuestro voluntario sometimiento al sistema algorítmico que desemboca en una sociedad de seres alienados.

Carmen Pardo, en la conferencia que dio en la Facultad de Bellas Artes de Málaga,

Poppy. (2015). I have ideas [captura de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=FmuEZYU-vxw> Captura de pantalla 2020-07-23 a las 21.09.21.png

Las TIC: aventuras y desventuras de una economía de la atención (2019), reflexionó en esta problemática partiendo del momento en el que el smartphone explota en el mercado marcando un antes y un después en la sociedad; mostrando la configuración del mundo a través de los dispositivos digitales, que modifican la estructura perceptiva del ser humano, en una Sociedad post industrial en la que las tecnologías que automatizan procesos mentales modelan el pensamiento y como se presenta la sociabilidad entre nosotros. En la conferencia, Carmen Pardo nos dice que el problema para nuestra sociedad es que la Sociedad del conocimiento pasa a ser economía de la atención, algo que supera al ser humano, la tecnología le sobrepasa. Es incapaz de mantener una capacidad de criterio sobre las herramientas de información.

Parafraseó a Walter Benjamin hablando sobre

el choque o impacto de unas herramientas tecnológicas que derivan en un capitalismo mental, llevándolo hasta nuestro presente; cómo nuestros afectos se tejen en likes o silencios y cómo actualmente, este impacto son mecanismos que manejan nuestras respuestas rápidas para que no sea necesario pasar las preguntas por nuestra consciencia, dando pie a una subjetividad colectiva.

Concuerdo con Toni Serra (2018, p. 79) en que la sociedad del capitalismo global ha convertido la natural asociación de la imagen con la visión en una falacia debido a un uso exacerbado de imagen. Construyendo un imaginario unido por una masiva cantidad de imágenes que desembocan en una forma de ceguera, otra forma de llamar a la pérdida de criterio colectivo que ponen en valor Pardo y Benjamin.

La obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica de Walter Benjamin, cambió la forma de entender la fotografía y la reproducción, pero escribió este ensayo en 1936, en un momento en que los medios mecánicos reproductivos sufrían los cambios de forma mas lenta y daban forma a la estética y al pensamiento de la sociedad de la época de forma progresiva y pausada. Ahora la concepción del tiempo y del cambio es totalmente diferente, los acontecimientos se suceden a tal velocidad que pasan a nuestro lado sin que nos de tiempo a percatarnos de ello, se nos exige que nos adaptemos constantemente, tal como dice Elena Ochoa Foster en relación a la fotografía: “La revolución digital avanza con tanta rapidez que es difícil pronosticar sus numerosas consecuencias.

Hace solo unos años, el acento recaía en las tecnologías virtuales; ahora lo físico ocupa un lugar preponderante. En este entorno físico, la fotografía ya no solo produce imágenes, sino que crea mapas y traza destinos nunca antes imaginados.” (2015, p.97)

En este sentido Prada nos recuerda una vez mas porqué este fenómeno, en el que intervienen las tecnologías virtuales y el instinto y búsqueda de conexión humano, es digno elemento de estudio.

Cito textualmente a Prada:

Considerando este menso poder que en la configuración de la vida humana tiene hoy en día la tecnología informática, no puede extrañarnos que las prácticas artísticas más comprometidos con la crítica social y cultural hayan insistido tanto en llamar la atención sobre las relaciones entre los códigos tecnológicos y los códigos sociales y de conducta. (Prada. J.M., 2012, p.145)

El mundo técnico y algorítmico que nos rodea se sirve de como nos relacionamos, de nuestros intereses, de como gestionamos las conductas y los impulsos primarios. Así, se generan nuevas necesidades, utilidades, dependencias y re-valoraciones de sucesos cotidianos que nos pasan desapercibidos porque de poco a poco el sistema capitalista, (hijo de la revolución industrial), nos sirve de nuevas herramientas de uso estimulante y excitante. “Karl Marx entendía la libertad como el control total sobre las fuerzas alienadas del hombre. La libertad en esta concepción tiene dos aspectos: primero,

ser capaz de dominar la naturaleza, a través del desarrollo de las fuerzas productivas, y segundo, la eliminación del poder de fuerzas sociales alienadas.” (Walicki, A. 1988, p. 219)

1.1 Esclava de la perspectiva

A raíz de la expansión de Internet, se ha llegado a considerar a las redes sociales como un espacio idóneo para la redefinición del concepto de identidad. Ya a principios de los 2000s la comunidad artística tomo como territorio la red para señalar el fin de la concepción de la identidad como algo fijo, los perfiles y avatares generados desde entonces son siembre fugaces y modificables, la carta de presentación de cualquiera hoy en día es una idea (o varias), asociada a imágenes enmarcadas en estructuras de dinámicas pensadas y elaboradas, para producir sensaciones y generar interacciones. “[...] la red se identificaba como un ámbito en el que podría acontecer plenamente el paso del descentramiento típico del *yo* postmoderno a su multiplicación, incluso su derivación a máxima provisionalidad y vacuidad.” (Prada. J.M., 2012, p155)

Opino que en el imaginario colectivo tenemos asociada la vanidad y la exaltación/reafirmación del *yo* o de nuestra imagen, a un defecto propio de persona sin sensibilidad y llena de egoísmo; sin embargo creo que se trata de una asociación injusta y un juicio hipócrita. Es una necesidad humana la de reafirmar nuestra presencia en el mundo y mas en este, lleno de estímulos que distraen la conciencia del ser y del estar. Fontcuberta hace un breve repaso a cerca de esto en *La furia de las imágenes*:

(...)la afirmación del yo y la vanidad recorren toda la historia de la humanidad; pensemos en las momias del antiguo Egipto, los rusos de mármol del Imperio romano o muchas facetas del retrato fotográfico en el siglo XIX. La diferencia estriba tal vez en que hoy disponemos de los medios para manifestar esa vanidad. Los selfies apelan a precedentes históricos, pero, como cuenta Jennifer Ouellette, funcionan en la era digital como “reguladores de sentimientos” que siguen alimentando la necesidad psicológica de extender la explicación de uno mismo. (Fontcuberta. J. 2016, p. 88)

Al igual que Fontcuberta, Prada recalca la importancia del uso de los afectos en las redes, que son como un altavoz para la reafirmación del *yo*. Se promocionan la vivencia global y las relaciones afectivas como la experiencia que vivirá el usuario.

Son redes que se basan en intereses, opiniones y estéticas comunes, para encontrar esa conexión humana desde una posición segura (detrás de la pantalla). De esa necesidad de conexión entre personas, (de las emociones sociales; empatía, reciprocidad, etc), se sirven las aplicaciones y plataformas que las ofrecen para su rendimiento económico.

Al igual que los dos autores anteriores, Jose Luis Brea planteó en el año 2000 (2002, p. 116), que mediante el territorio de presencia y participación virtual se construye el discurso vía co-participación del diálogo, en una ilusión de comunidad a lo que Brea llama “una tentativa de recuperación del sueño ilustrado de la esfera pública.”

Hay un personaje de internet que, bajo mi perspectiva, es un ejemplo de todo lo que hasta ahora hemos puesto sobre la mesa y me gustaría permitirme la licencia de utilizar la información que tengo de ella bajo mi perspectiva como elemento demostrativo de las teóricas científicas que aquí planteo:

Aparentemente alejada de toda intelectualidad, este personaje y como se presenta es digno de

análisis de estudio. Más allá de todo el netart, arte cívico y crítico que se lleva generando desde que la Red es Red, considero que la performance de Poppy ejemplifica las cuestiones que plantean Prada, Brea, Fontcuberta, Serra, y otros autores que se citan dentro y fuera de esta investigación.

Su medio performativo, (además de la música), son vídeos cortos en la plataforma YouTube, donde se narra su historia, la cual es extrapolable a concretas y generales experiencias de cualquier individuo.

La conferenciante y arquitecta Ester Vergara, conocida como Ter en la web, la define en uno de sus vídeos de divulgación cultural como “un personaje eterno que vive en un espacio metafísico indeterminado”² La narrativa que

Poppy. (2015). I'm Poppy [captura de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=fpCXxqiTjQE>

² Ter (02/05/2018) Análisis de Poppy: ¿Qué es Internet? | TER

lleva construyendo Poppy desde hace más de cinco años es un espejo de todo lo que tratamos en este TFM; *nace* de Internet desde una perspectiva inocente, comparable a la de los primeros momentos del ser humano navegando en la web; sin saber que le espera, encontrando un espacio donde dejar su huella y elaborar una imagen propia, encontrándose progresivamente con las mismas dudas de identidad y puntos de inflexión que podemos encontrarnos nosotros cuando decidimos enfrentarnos a la realidad después de años de adormilamiento crítico ante la sociedad digital, sometida a la economía de la atención.

Citando a Serra, Poppy se encuentra, como nosotros, en:

un tejido que se va espesando hasta formar un tupido velo de imágenes que no solo impide la visión y mediatiza la experiencia directa, sino que tiende a colonizar las realidades y nuestros sueños mientras expolia los yacimientos de fantasías y los imaginarios personales o comunitarios. Una realidad dominante que amenaza el tejido de realidades otras, que amenaza con borrar saberes, paisajes, personas, modos de vida, afectos... (Serra. T. 2018, p. 79)

En un momento en el que las redes sociales nos piden a los usuarios que mostremos lo más auténtico de nosotros, nuestro lado más particular e íntimo y que compartamos selecciones y preferencias personales, que nos hagamos a nosotros mismos (2012, p. 157), Poppy lo hace, obedece todas las peticiones y se somete a la dinámica de la comunidad virtual generando imágenes y contenido.

Inevitablemente, debido a la plataforma en la que genera el dicho contenido, también vemos las consecuencias de este sometimiento. Poppy está despertando y re-apoderándose de ella y de su espacio.

Prada define la evolución de la web basada en los principios de felicidad idílica, amistad, competición, socialización y comunicación incrementada hasta el infinito y supone que a causa de ellos se sume en una neutralidad ideológica irreflexiva. En mi opinión esta suposición es acertada y a esa neutralidad ideológica le sumo el término aprendido de Carmen Pardo; *economía de la atención*, formando parte de los desencadenantes que llevan a la pérdida de la capacidad de criterio de los individuos, como ella misma declara en la conferencia a la que nos hemos referido unas páginas más atrás.

Pareciera que esta situación deshumaniza al ser humano pero, bajo mi perspectiva, no hay nada más humano que el sometimiento. No hablo de resignación o conformidad, aunque estén relacionados. Para mí, la perspectiva del sometido está vinculada a la del esclavo, una esclavitud inconscientemente voluntaria. El ser humano se arrodilla ante lo que es más grande, más fuerte y/o más poderoso, quedando (por voluntad propia) a la merced del becerro de oro.

Según Eric Fromm, la esencia de la idolatría es la adoración de una actitud humana y no de un ídolo concreto. Describe esta actitud como la deificación de los elementos, de una parcialidad del mundo a la que el ser humano se somete con una actitud de razonamientos y

la realización mediante altos principios con el fin de asemejarse a su dios. “No solo son ídolos las figuras de piedra y de madera. Las palabras pueden convertirse en ídolos, las maquinas también, los caudillos, el Estado, el poder y los grupos políticos pueden serlo igualmente. La ciencia y la opinión del vecino pueden convertirse e ídolos, y Dios se ha convertido en el ídolo de muchos. (Fromm H. 1976, p.152)

La comparativa que estoy intentando esbozar es la de las redes y el sistema digital como el amo y a los sometidos con el esclavo. Si en la punta de la pirámide se encuentran las personas que rigen la sociedad digital , que no son otras que las que mas beneficio económico sacan de nuestras interacciones virtuales y en la base los usuarios medios se general una dinámica relacionaba con la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel³. El sistema se impone a nosotros de forma suave, sibilina, estimulante jugando a ponernos en el rol del amo con aplicaciones que parece que hacen cosas para hacernos la vida mas fácil, anulando poco a poco nuestras capacidades de razonar y nuestras habilidades mas básicas utilizando el miedo al aislamiento, el miedo a ser un paria. Se crea la ilusión de que somos mas poderosos cuan mas complejos sean nuestros dispositivos, reconociéndonos por ellos en lugar de por nosotros mismos. Asumiendo como forma de vida una lógica que implica la mirada a la pantalla igual que esclavo mira desde abajo al amo.

Poppy. (2017). Selena Gomez [captura de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=1FXqZdB6CjY>

³ Jojeve, Alexander La dialéctica entre el amo y el esclavo de Hegel. Madrid, Leviatán, 2006

1.2. Necesito un espejo

La idea del *yo* como un reflejo evoluciona con la variable del uso de la pantalla como espejo.

Espejo con memoria es un término que aplica Oliver Wendell Holmes al daguerrotipo en un artículo en 1859. “Desde entonces, el espejo y la memoria se convierten en los pilares de la fotograficidad: el espejo apela a la mirada; la memoria, a su preservación.” (2016, pág. 91) La experiencia del espejo es efímera pero su significación en la construcción y programación de la personalidad es preponderante.

El estadio del espejo es el nombre que le da Lacan al fenómeno que sucede en el principio del desarrollo de la conciencia del ser humano, entre los seis y los dieciocho meses de edad, al mirar su imagen en el espejo y empezar a asociarla con lo que es.

Lacan analiza el contraste entre la *impotencia motriz* y la *dependencia de la lactancia*, por una parte, y el *hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente*, por otra.

Tenemos pues un niño sumido en la descoordinación motriz, en el cuerpo fragmentado. Cuando se mira en el espejo, sin embargo, se mira con sus ojos, que resultan no estar afectados por la prematuración, y, observa Lacan, su expresión jubilosa. Y es que se reconoce; o mejor: reconoce su imagen como tal en el espejo.

En efecto: ese otro que le mira tras el espejo y que le cautiva, pronto aprenderá que es él, incluso se le dirá: *Mira eres tú* señalándole la

imagen. Imagen entera de un cuerpo que no se percibe como siendo entero, se anticipa una maduración del dominio motriz que por el momento no se tiene. *Eres tu: imagen* pues de mí, imagen de mi yo, imagen del yo. (Blasco. J.M., 1992, p8)

Por esto, Lacan deduce que ese primer reconocimiento ante el espejo es fundamental para la formación del *yo*, la primera experiencia de identificación a la que le seguirán mas. Concordando con la suposición de Freud de que el *yo* son identificaciones imaginarias sobrepuestas (1992, p. 8).

Según Andrea Vilallonga, la mente confunde el *ver* con el *ser*, por eso es fundamental saber lo que se ve para proteger nuestra autoestima y tener las herramientas necesarias para trabajar en nosotros mismos.

Cuando nos miramos al espejo detectamos aquello que no nos gusta, y nos enfocamos en *lo que hay que arreglar*, esto, en una sociedad capitalista que se rifa nuestra atención con cientos de estímulos al alcance de la mano, influye directamente en la condición de alienación a la que parece que estamos resignados en occidente. Deriva en rechazo hacia el mirarnos al espejo y reconocernos por enfocar nuestra atención en algo *mejor* que mirar. Nos es muy fácil narcotizarnos, no cuestionar y mirar al exterior en lugar de al interior, lo que provoca que disociemos lo que percibimos como *yo* de nuestra imagen y nuestro ser, distanciando uno del otro, además de la progresiva pérdida del criterio propio.

La web como espejo, la pantalla, se convierten en una nueva variante del *espejo con memoria* de Wendell. Es capaz de registrar nuestras derivas internáuticas, los *me gusta*, lo que nos interesa, lo que consideramos que nos hace ser nosotros.

Estoy desacuerdo con Fontcuberta cuando plantea que el *selfie* es el germen de una transformación de la estética (2016, pág. 132), pero el *selfie* no es un ente pensante. Es más, si tenemos en cuenta la *subjetividad colectiva*, de la que hablábamos con Carmen Pardo, y la narcotización del pensamiento crítico, esa transformación estética y modelación del raciocinio y el juicio sociales no viene de nuestras manos.

Todo se orienta a encerrarnos cada vez más en nuestra propia y particular burbuja personal de información, conformada por filtros que se ajustan a nuestras propias afinidades ideológicas y ámbitos específicos de interés y consumo. La navegación por la red es ya una específica para cada uno de nosotros, de que estamos atrapados en un espejo digital. La predicción automatizada de nuestros intereses irá situando en un segundo plano de nuestro campo perceptivo aquello que previsiblemente no nos vaya a interesar, llevando muy lejos la personalización anticipada (Prada. J.M. pág 78)

El proceso constante por el que pasa el sujeto al identificarse y asumir una imagen como sí mismo concretará, una y otra vez, en su reconocimiento para con el otro (Lacan, J. 2009 pág. 100) y en la reprogramación del lenguaje

con el que se comunica.

Por lo que nuestras relaciones, percepciones, quienes nos consideramos que somos, donde estamos y donde sentimos que estamos son una ilusión codificada y regida por un algoritmo. Un espejo/pantalla que necesitamos sin preguntarnos el porqué ni el para qué. Herramienta creada por el ser humano que define lo que es ser, lo que es estar o no estar en función de las horas de conexión y lo que nos parece que es la realidad.

CAPITULO 2

2. Dormidita estás mas guapa

Nos adaptamos a otros seres humanos, al gusto de la época, pero también al derecho y al orden político. Al final, no sabemos quiénes somos ni qué nos diferencia de los demás.

(Aicher. O. 2001, pág 9)

La personalidad con la que nos sentimos identificados y lo que asociamos con *yo*, es la forma en la que somos para adaptarnos al medio y defender nuestras posesiones espirituales y materiales. Somos seres sensibles que reaccionamos ante los estímulos del entorno. El entorno lo determina, en parte, la cultura. La cultura determina la estética y por lo tanto lo que nos parece estético. Lo que nos parece estético está relacionado con el deseo. Y en función de los deseos inconscientes, está basado el sistema que anula lo que llamaremos el *deseo del yo*.

El *deseo del yo* es la paz con uno mismo, que necesita, para *ser*, lo mas limpio, lo mas simple, lo mas inocente. Al no necesitar de mucho, no se invierte mucho tiempo ni mucho dinero. Por lo que si del *yo* dependiera, el sistema social económico se vendría abajo. Es por esto que el sistema se enfoca en despertar al *ego*, a la herramienta que tenemos para interactuar con el mundo, y en dormir al *yo*.

Dormidita estas mas guapa.

A mi parecer, la forma en la que nos identificamos, tiene muchas contradicciones; en cada forma de adaptarse hay un balance personal entre mimetizarse (confluir, pertenecer a la manada) y destacar (conservar la individualidad) para agarrarnos a lo que somos. En mi opinión la Sociedad Digital ha generado una tipología de batalla personal mas, en la que se juega con el deseo del *yo*, que busca la paz y el deseo de la vanidad, el *ego*, que busca ser visto y valorado.

Enlazando con el primer punto; somos algo y estamos en algún sitio. Desde nuestra perspectiva, lo que existe y lo que *es*, existe y es en función de su relación en algún momento con nosotros o con nuestra mente.

“El pensar concluyente, que saca conclusiones, es algo distinto del pensar contemplativo. Podemos tomar conciencia de ello incluso en aspectos concretos. Cuando, en el pensar, nos involucramos en conclusiones, decimos que debemos concentrarnos. Así, concentrar significa desconectar todos los mecanismos del pensar que podrían influenciar o sobreponerse a la conclusión lineal. Sólo admitimos una forma del pensar, dejamos en blanco otras formas y apagamos la luz de otras funciones de nuestro cerebro.” (Aicher, O., 2001, p. 324)

La ausencia de habilidades creativas y la *personalización anticipada* distinguen la *articulación psicopatológica*. A dicha articulación o proceso mental de adaptación se le denomina *ego* o *personalidad* según las tradiciones espirituales, definiéndose como lo ajeno al *yo* o al *alma* o la esencia. Claudio Naranjo lo llama *carácter*, reivindicando que la personalidad también forma parte del *yo*

porqué ha sido una constante en el individuo.

Ese adormilamiento crítico ante la Sociedad digital, del que hablamos en el punto anterior, es provocado por el *ego* según la espiritualidad a la que se refieren los dos autores anteriores. Y a librarse de la dialéctica del amo y el esclavo que asociamos en el punto interior se refieren *al despertar*.

Estoy de acuerdo con Claudio Naranjo cuando supone que la vida no está guiada por el instinto. Es la continua puesta en juego de la estrategia de adaptación desde la edad temprana la que guía nuestras decisiones en la vida.

La razón de ser de esta *estrategia adaptativa*, como dice Naranjo, se basa en la supervivencia; coaccionado por el medio, la mente del ser humano, determina una conducta como respuesta a un acontecimiento y unas consecuencias. En este proyecto me baso en la idea de que una de esas consecuencias es el desentendimiento de nosotros mismos, provocada por la separación del lo que entendemos como *yo* y la totalidad de nuestro *ser*.

“Podemos decir que el individuo ya no es libre de aplicar o no los resultados de su nuevo aprendizaje, sino que «ha puesto el automático», acudiendo a una determinada respuesta sin «consultar» la totalidad de su mente o considerando la situación creativamente en el presente.” (Naranjo. C, 2008, pág 23)

2.1. Redefiniendo el marco: ser, estar y parecer [el automático]

“El hombre contemporáneo, como producto de su cultura, es un hombre pensante y consumidor, su capacidad de proyectar, retrocede. Deviene pasivo y sus actividades se atrofian. La máquina, a la cual confiamos nuestro pensar, exige que nos comportemos a su imagen y semejanza.” (Aicher, O., 2001, p. 332)

Byung Chul-Han, en *La Agonía del Eros*, pone de manifiesto la actual preocupación del final del amor desde la idea de que al dirigir el Eros hacia *el otro* desde el excesivo narcisismo del *yo* en una sociedad que aboga por lo *heterotópico* en lugar de lo *atópico*, dando lugar a una erosión de *el otro* y un distanciamiento reglado por la mimetización a la que nos sometemos a nosotros y a nuestro alrededor, desalojándonos de autenticidad y de pasión, a favor de consumir lo regladamente consumible.

Vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. La libido se invierte sobretodo en la propia subjetividad. El narcisismo no es ningún amor propio. El sujeto del amor propio emprende una delimitación

negativa frente al otro, en favor de sí mismo. En cambio, el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma, se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo. No es capaz de conocer al otro en su alterada y de reconocerlo en esta alteridad. (Chul-Han, B. 2012, pág 7)

La sociedad que se vuelve narcisista no se vuelve narcisista de la nada. El narcisismo aparece como una forma de apatía, formada por una sensibilidad superficial hacia el mundo y, a la vez, una gran indiferencia.

Una paradoja que se entiende, en parte, debido a la omnipresencia de las informaciones, (como las llama Lipovetsky en *La era del vacío*), que atorán nuestra percepción y sensibilidad. Actuando de barrera entre las emociones plenas y firmes y el yo y el otro de que habla Chul-Han.

El mismo autor, afirma que ante la masa de imágenes hipervisibles no se puede cerrar los ojos. Y este exceso de atención hacia ellas (hipervigilia) es responsable del agotamiento

Poppy. (2018). Poppy -Time Is Up (feat. Diplo) [Official Music Video] [captura de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=gg2pS9KN28U>

neuronal y la bajada de rendimiento del sujeto.

Entra en escena la personificación del *otro*. El vacío invadido, idealizado como umbrales y límites, es el espacio donde el *yo* puede encontrarse con el *otro*.

La crisis actual del arte, y también de la literatura, puede atribuirse a la crisis de la fantasía, a la desaparición del otro, es decir, a la agonía del Eros. Los vallados fronterizos o los muros que hoy se erigen ya no excitan la fantasía, porque no engendran al otro. mas bien, atraviesan de un extremo a otro el infierno de lo igual, que sigue (Chul-Han, B. 2012, pág 34)

El proceso de personalización anticipada del que habla Prada, influye en la promoción del individualismo. Cada sujeto o usuario se enfocará en la valoración generalizada del sujeto.

Deambula por todas partes como una sombra de sí mismo hasta que se ahoga en sí mismo.

(Chul-Han, B. 2012, pág 7)

“El narcisismo es una respuesta al desafío del inconsciente: conminado a reencontrarse, el yo se precipita a un trabajo interminable de interpretación.” (Lipovetsky, 2003, pág. 54)

2.2. El marco es una puerta nueva

Puerta de mi estudio asignado durante el curso 2019-2020 en el máster de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Foto 1

LA PUERTA

Simboliza lugar de paso entre los estados, entre dos mundos, entre los conocidos lo desconocido, la luz y las tinieblas, el tesoro y la necesidad. La puerta se abre a un misterio. Pero tienen valor dinámico, psicológico, pues no solamente indica un pasaje, si no que invita a atravesarlo. Es la invitación a un un viaje hacia un más allá...

La puerta es la apertura que permite entrar y salir, y por lo tanto el pasaje posible en un dominio a otro evoca también una idea de trascendencia, accesible o prohibida, según la puerta esté abierta o cerrada, sea atravesada o simplemente mirada.

CHEVALIER, JEAN Y GHEERBRANT, ALAIN. Diccionario de los Símbolos. p885. Perder, Barcelona, 1991.

Introduzco la parte plástica de este proyecto como respuesta a la situación contextualizada en los puntos anteriores de este TFM. Una propuesta de obra en la que el espectador se encuentra con su imagen una y otra vez.

Es una narrativa interactiva, en la que juego con la curiosidad del espectador y su naturaleza voyeur. El planteamiento es una travesía de la perspectiva del yo, un *tete a tete* del individuo consigo mismo.

Comienza con una obra en la que yo soy el sujeto experimental, el individuo observado, *obligado* a contemplarse a sí mismo y a enfrentarse a la búsqueda del re-descubrimiento de sí misma, continuando con la narrativa llevada a cabo en el TFG.⁴

Desde esta primera pieza, la experiencia a lo

largo del conjunto de la exposición de las obras, (que se entienden dentro de *Enmarcados*), se basa en cómo el espectador interactúa con ellas; algunas de las piezas solo son cuando el sujeto interfiere en ellas, esa es su razón de ser.

Me sirvo de las expectativas previas de una experiencia contemplativa, de la idea de que se va a observar algo externo a uno mismo, jugando al engaño con el espectador; a observar y observarse sin saber en que rol va a verse en cada ocasión.

Finalizando con una pregunta que plantea la última pieza, la cual recoge mi réplica final: da igual lo que hagas, te voy a poner en el punto de mira y da igual si no sigues mis pautas, tu yo siempre va a buscarse, por muchas vueltas que des y a pesar de los impedimentos que pongas o por los que te dejes llevar.

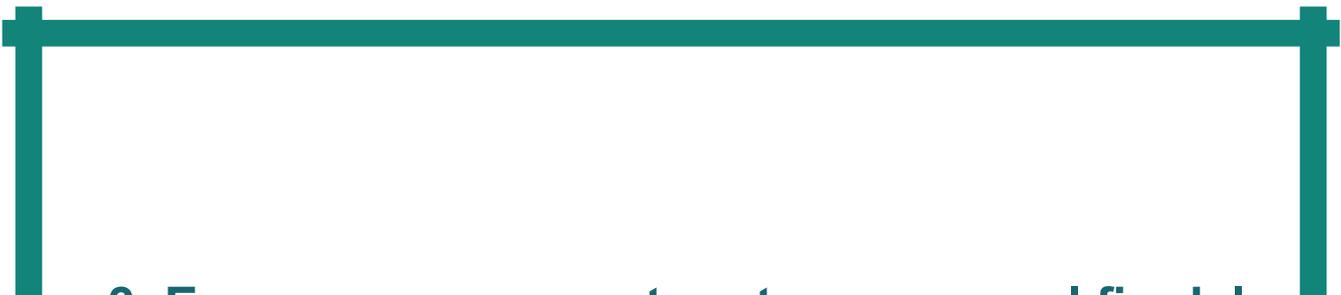

Intervención en la puerta de mi estudio

Intervención en la puerta de mi estudio (Detalle)

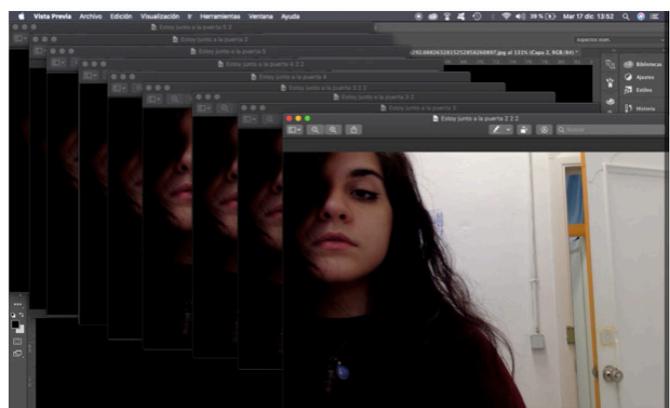
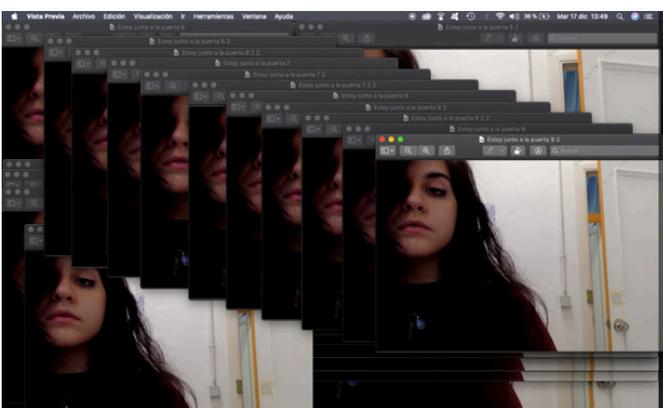
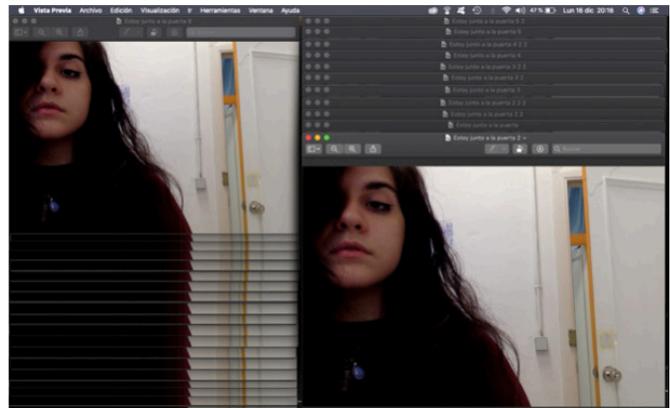
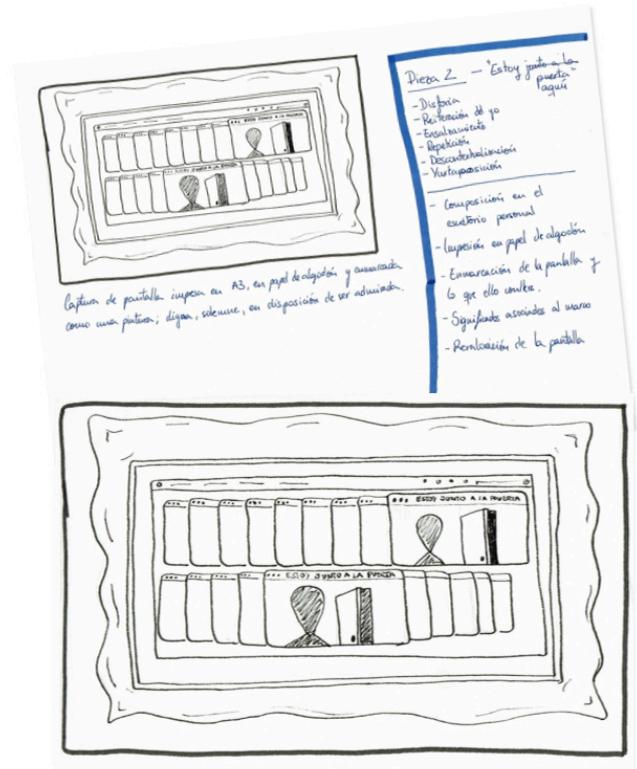
⁴ TOMÁS. C., (2019). ¿Porqué pienso en todo esto? [Trabajo fin de grado, Universidad de Málaga].

3. Es un marco que esta roto y parece el fin del mundo [presentación de las obras plásticas]

3.1 Juntando piezas

Estoy junto a la puerta es la primera pieza del conjunto de obras que componen el proyecto Enmarcados. La primera mirada al viaje de la percepción del yo que propongo, en la que el espectador comienza teniendo un papel pasivo, contemplativo, inactivo. En esta obra, la respuesta a la disforia provocada por la huida de la propia imagen es la obligación a la que me someto como objeto retratado y manipulado de autoretratarme y recalcar mi posición física en ese momento. Con el objetivo de hacerme real ante mí misma y dejar huella de ese proceso, mediante la repetición y la reiteración del yo. Concluyendo el proceso ensalzando una captura de pantalla que recoge todo ese proceso, con un marco dorado con paspartú. Siendo una captura de pantalla lo mas corriente y vulgar a lo que tenemos acceso en la actualidad.

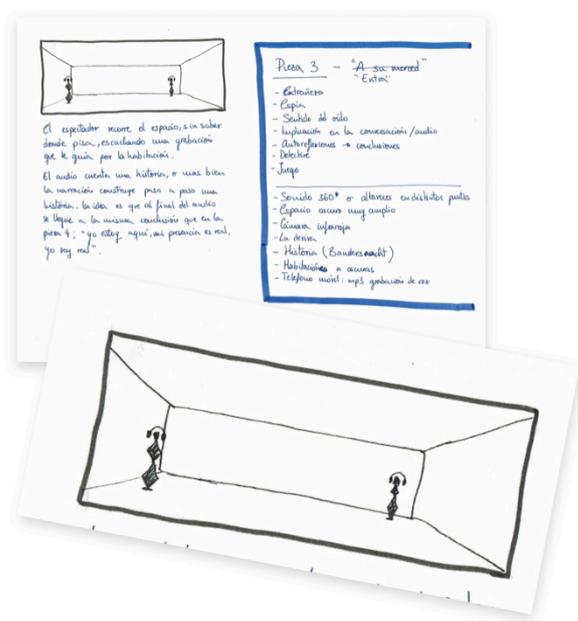

En *Entra* [Fig 2], el espectador entra a un espacio vacío y oscuro. Recorre el espacio sin ver por donde ir, guiado por una grabación de voz reproducida en auriculares repartidos por la habitación con instrucciones.

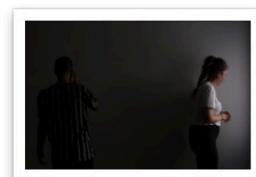
Las instrucciones están basadas en el juego llamado *Mud* o *Dunnet*, unos de los primeros juegos intrínsecos en el terminal de los dispositivos Mac que pocos usuarios conocen, al encontrarse alojados en dicha terminal.

Sin gráfica, se juega con comandos de código. Al entrar te pone en situación de quien eres y donde estás, (*ser*, *estar* y *parecer*), y a partir de ahí te va dando indicaciones, opciones para avanzar en la deriva.

La narración construye, paso a paso, una historia, la idea es que al final del recorrido, la parábola sea la misma que en la pieza 4, "yo soy real, y estoy aquí". Plantea un juego, aparentemente inocente, que implica obediencia, decepción y el replanteamiento de la actitud tomada.

_MG_0038.jpg

_MG_0039.jpg

_MG_0049.jpg

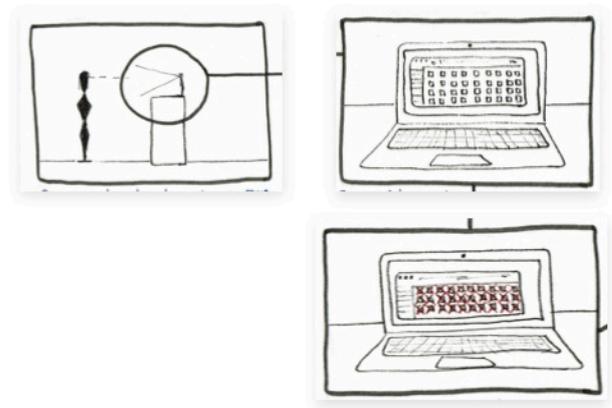
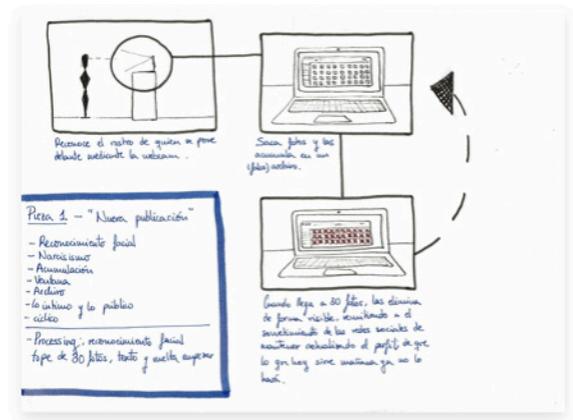
_MG_0050.jpg

Nueva publicación es una obra que solo tiene sentido cuando el espectador participa; igual que una pintura solo cumple su función cuando esta siendo observada, esta pieza solo cumple su función cuando está observando.

Plantea que si te sometes al algoritmo de las RRSS, vas a creer ser eliminado cuando este diga que lo estás, cuando te diga que ya no existes. Mas pronto que tarde.

De forma que si quieres permanecer en pantalla, siempre deberas esforzarte por renovar continuamente el producto que estas ofreciendo hasta perder progresivamente tu criterio y libre albedrío en pos de lo que programe el código.

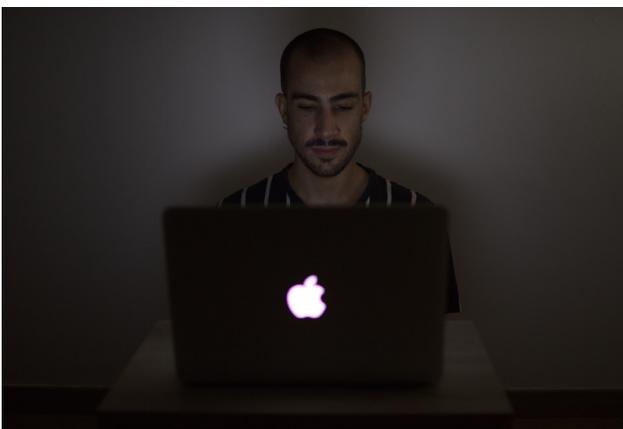
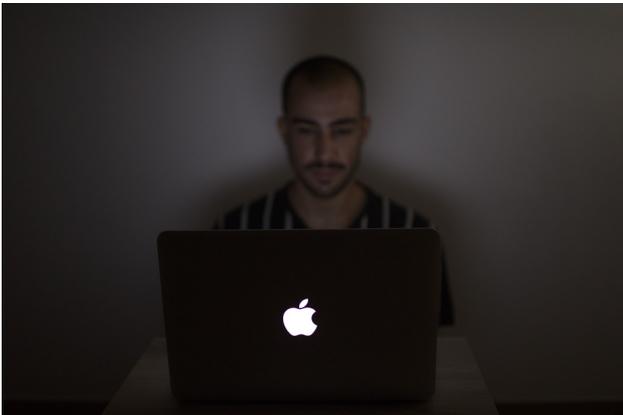
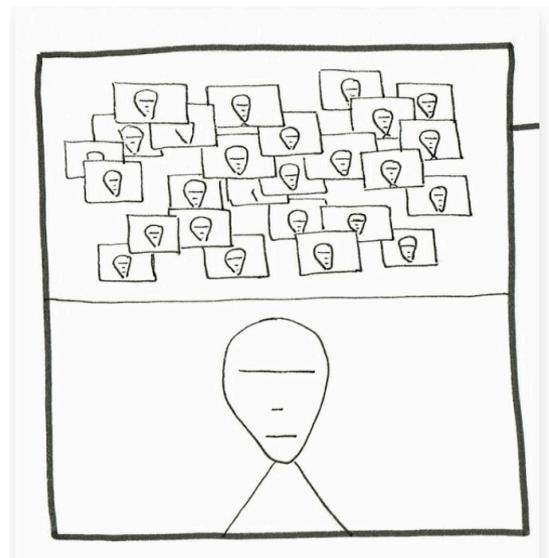
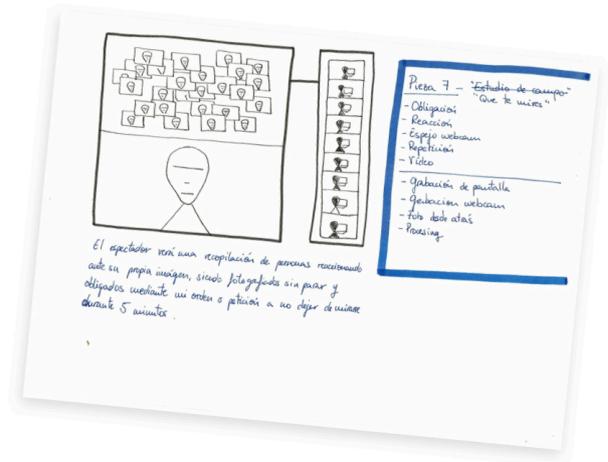
La pieza utiliza el reconocimiento facial; de forma que recoge y almacena tu imagen hasta cierto límite marcado por mi, en ese momento tu imagen desaparece visiblemente y vuelve a continuar el ciclo.

En *Que te mires* el espectador verá una recopilación de personas reaccionando ante su propia imagen a merced de la pieza *Espejo* de mi Trabajo de Fin de Grado. El origen de la evolución de este y de las nuevas cuestiones abiertas para este TFM; fue la reacción de rechazo ante su propia imagen de algunas personas ante la pieza *Espejo*.

Es de carácter mutable, siempre podrá ampliarse y modificarse.

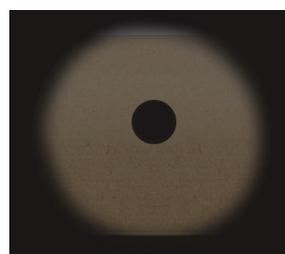
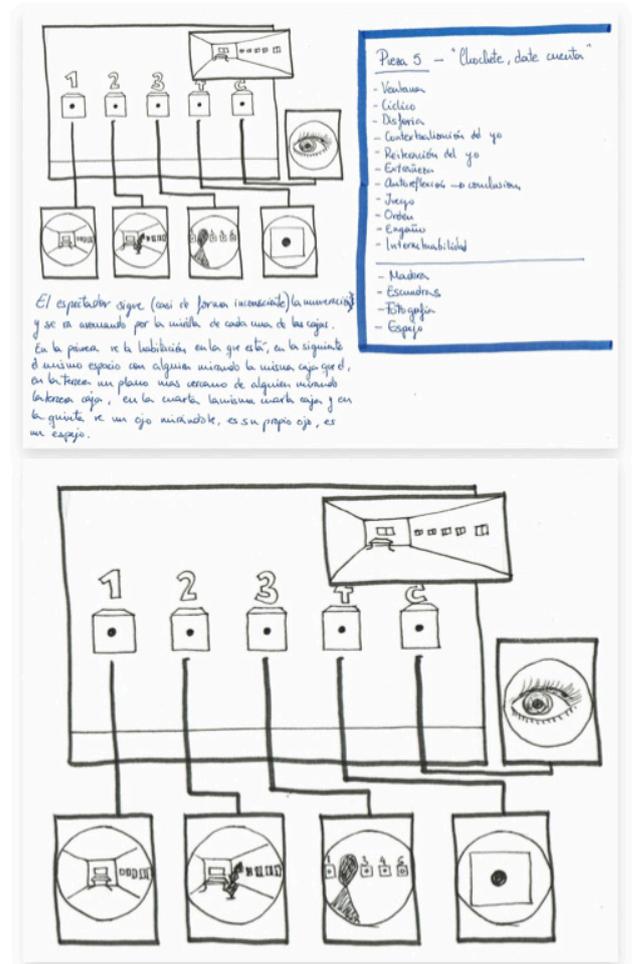
Barajo la mecánica de su funcionamiento como bienvenida de lo que sería en una sala de exposición de *Enmarcados*.

En *Date cuenta* el espectador sigue, de forma inconsciente, la numeración y se va asomando por la mirilla de cada una de las cajas.

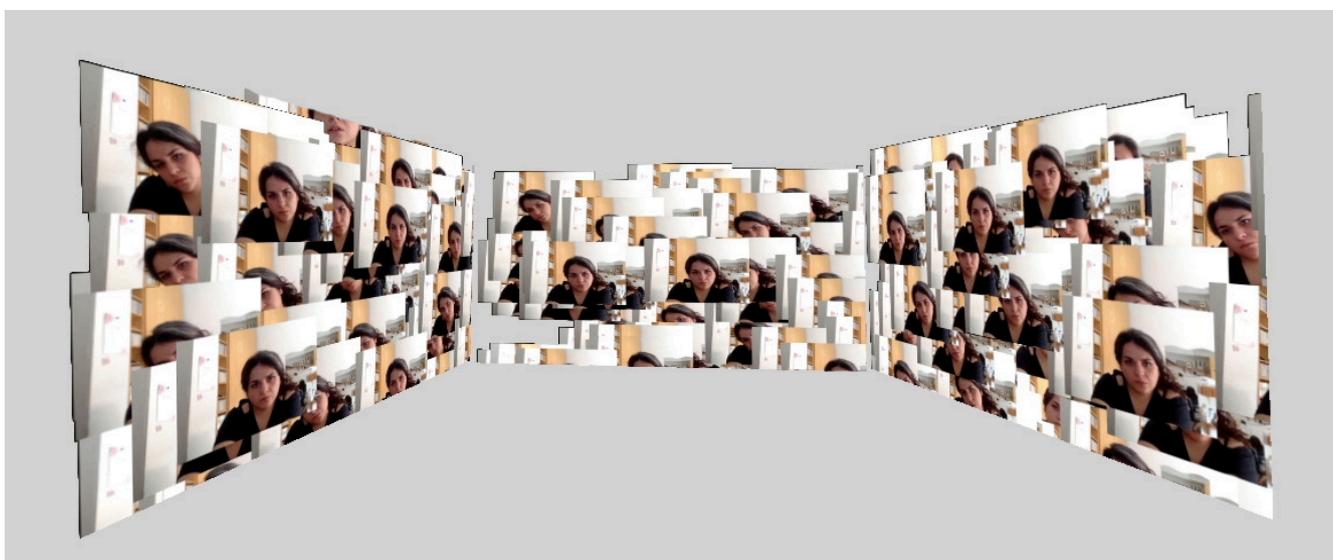
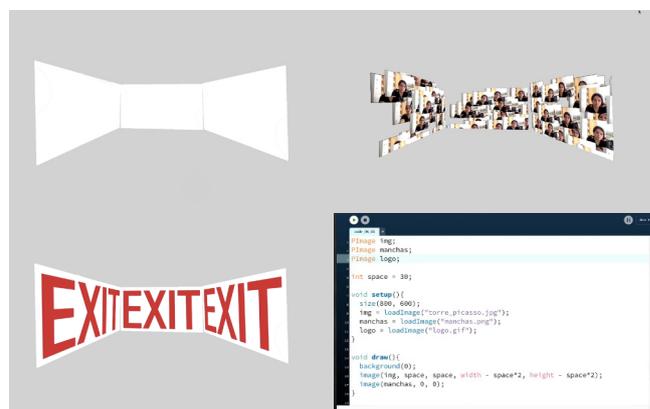
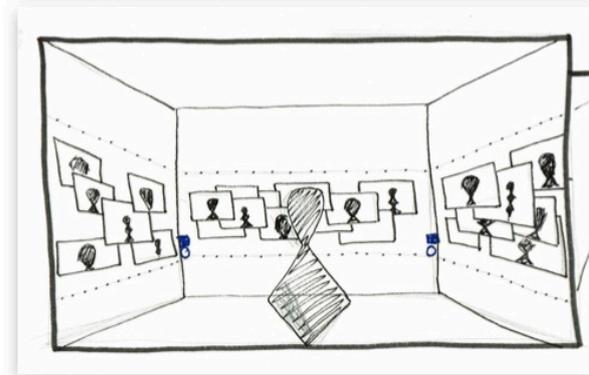
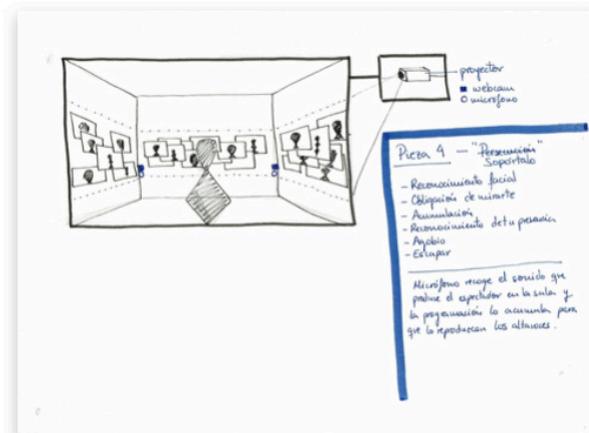
En esta ocasión se juega con el espectador a darle una vuelta a sus expectativas; en un primer momento su instinto va a querer espiar, observar algo o a alguien y conforme se vaya acercando mas y mas al sujeto observable, irá descubriendo el secreto que oculta, se da cuenta de que el observado es él mismo por él mismo; volviendo a convertirse en el protagonista de la pieza.

Verá en la primera, la habitación en la que está, en la siguiente, el mismo espacio que en la anterior pero con alguien asomado mirando la misma caja, en la tercera un plano mas cercano de alguien mirando la misma caja, en la caja 4 la misma caja 4 y en la quinta ve un ojo mirándole, su propio ojo.

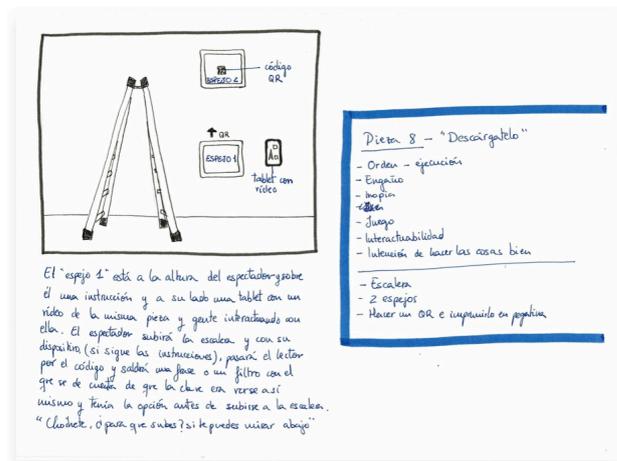
Aguanta es una pieza realizada con el programa Processing, para su completa instalación es necesario proyectar en un espacio que ahora mismo no tengo, ya que debido a la crisis del Covid-19 nos fueron cerrados los estudios del Máster de Producción Artística de la facultad de Bellas artes de Málaga, antes de que pudiera documentar la pieza.

En esta instalación la imagen del espectador es recogida dentro de la habitación y proyectada una y otra vez en todas las paredes, aumentando la velocidad hasta que se le pone en estado de alarma, impulsándolo a tomar la decisión de salir de la habitación lo antes posible o a quedarse y ver que pasa.

La pieza final es *Sube*. En *Subenos* encontramos con dos espejos colgados en la pared, uno arriba del otro y una escalera a la izquierda de los dos.

El *espejo 1* está a la altura del espectador y el *espejo 2*, que tiene una pegatina de un código QR, tan arriba que necesita subir la escalera para pasar el lector QR de su dispositivo. Al pasar el lector saldrá una frase la que se da cuenta de que la clave era verse y tenía la opción antes de subirse a la escalera; *Chochete, ¿pa' que subes? Si te podías mirar abajo*.

3.2 Inevitables referencias

Hay un conjunto de artistas que, sobre todo a partir del 2007, empezaron a elaborar sus prácticas creativas alrededor de la red y sus efectos en las sociedades que habitamos. Una práctica que se sirve de la exploración de Internet, volviendo un tema los fenómenos de la utilización de las Redes y las tecnologías; utilizando medios plásticos tanto cercanos como lejanos a las interfaces electrónicas.

Women's Work Is Never Done 2019. Recuperado de <https://anninaruest.com/>

Dentro del proceso de creación plástica no puedo evitar hacer mención a algunos de los artistas post internet que me han servido de inspiración para producir en una línea de creación artística en torno al netart.

Por ejemplo artistas que se sirven de la web para generar su espacio; **Annina Rust** tiene un espacio en la web donde reúne acciones que evidencian que la relación con las máquinas es una relación de deseo de contacto humano. **Amalia Ulman**, empleando su propia cuenta de Instagram, realizó una performance de cuatro meses de duración, en 2014, en la que creó una narrativa ficticia *online* en primera persona.

También utilizando la propia interfaz de plataformas de la red social Instagram, como Ulman, esta **Richard Prince** que saca la

inmaterialidad del contenido virtual y lo lleva a una sala expositiva.

New Portraits (2015). Recuperado de <https://www.telegraph.co.uk/culture/photography/11675287/Other-peoples-Instagram-posts-yours-for-90000.html>

Los collages y las series de imágenes recogidas con la intención de evidenciar comportamientos sociológicos en base a la acumulación y la repetición son muy numerosos; **Natalie Bookchin** suele ensamblar cientos de vídeos online registrados en primera persona. El resultado es una composición de autorretratos que revelan los efectos del capitalismo de la comunicación en la sociedad. O **Penelope Umbrico**, que en su obra de 2007, *For Sale TVs From Craigslist*, recoge imágenes de las pantallas de televisores a la venta, descargó las imágenes, recortó, agrandó e imprimió. Con reflejos de los vendedores, el collage resulta un conjunto to de autorretratos involuntarios de los

For Sale TVs From Craigslist. (2007) Recuperado de <http://penelopeumbrico.net/index.php/tvs-from-craigslist/>

propios vendedores.

Jimbuk y Abe Linkoin crearon el blog Screenfull, en 2004, un blog que se actualizaba continuamente con mix de publicaciones de toda la web, dando como resultado un collage digital cacofónico a capas, modificable que crecía y cambiaba a cada poco tiempo. **Kurt Caviezel** tiene una obra/investigación en línea en la que lleva trabajando 20 años sobre el fenómeno de la webcam, la privacidad, el fenómeno de la videollamada, etc. En su sitio web él mismo da una breve descripción a su trabajo:

Las cámaras web privadas presumiblemente sirven para algún tipo de comunicación y seguridad en uno mismo. Idealmente, se sumergen, después de un tiempo, en la vida diaria del usuario. Entonces, el protagonista se comporta con la cámara como con una mascota de bajo mantenimiento, aunque posiblemente algo neurótica. El medio dentro del cual los usuarios se muestran al mismo tiempo es también aquel a través del cual pueden ser representados. Para llegar a ellos e informar sobre ellos, uno tiene que mirar a través del medio.

Al hacerlo, uno se acerca mucho a ellos. Usando sus cámaras web, estaba en el lugar. Esta es la única forma en que pude tomar estas imágenes. Como persona real con una cámara real, como fotógrafo, nunca hubiera llegado allí.

Y eso es una paradoja: cuanto más lejos estás de la gente, más te acercas a ella.

La reflexión que realiza Caviezel me resulta similar a una obra que sigue despertando debate sobre la privacidad desde su comienzo en 1999, la *JEnniCam*, obra de **Jennifer Ringley**. “Desde el punto de vista de la geografía social, el perverso retablo de Jenny se escenifica en un lugar de transición entre el hogar y el “mundo exterior”, la habitación estudiantil, y en una iconografía convencionalmente situada entre lo “normal” y lo “perverso”. Desde un punto de vista físico, su acto de vestirse se ubica en un “espacio tradicional” en el que todavía no está

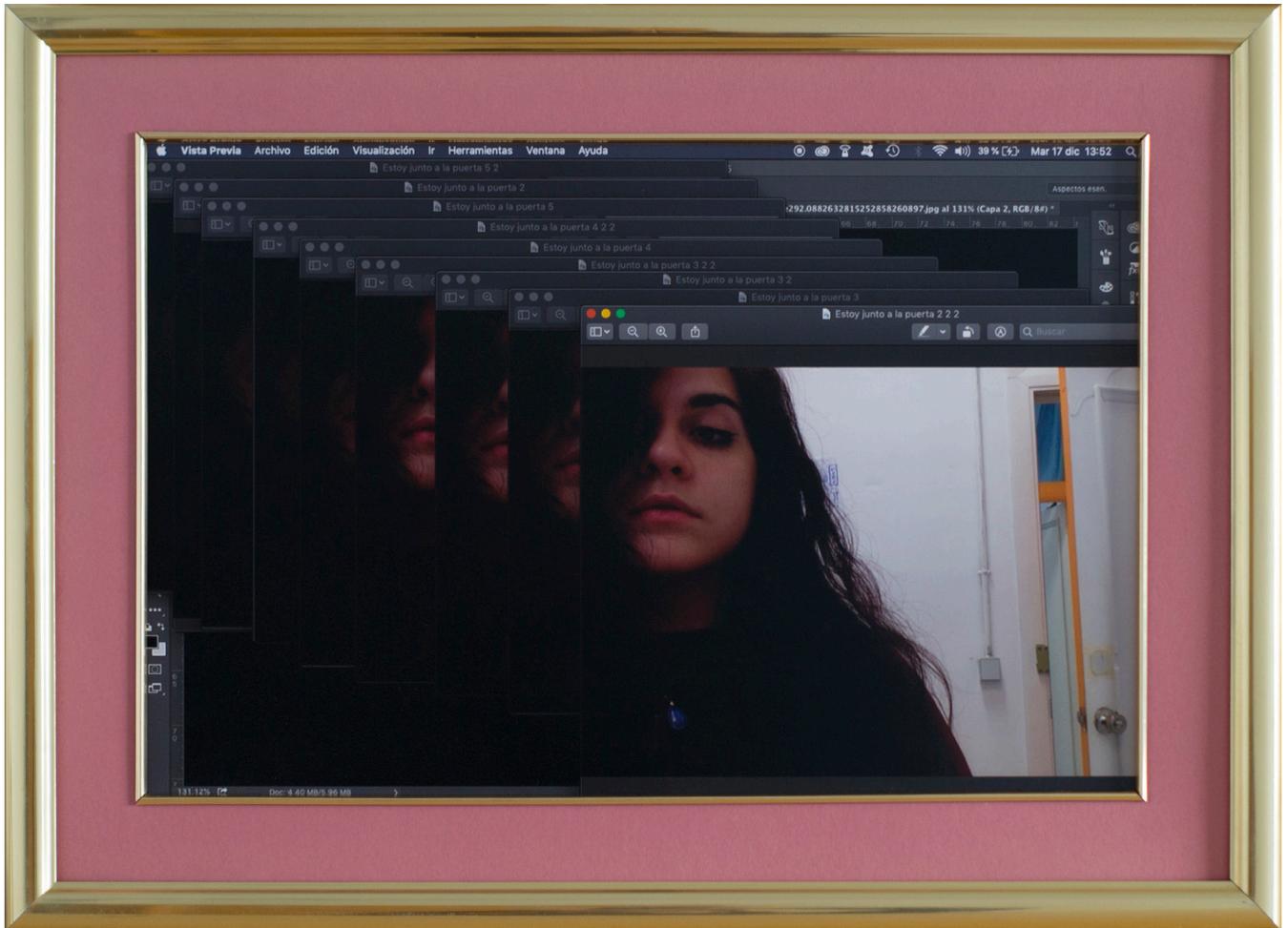

Jenifer Ringley (1996). Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37692171>

decidido qué es fantasía y que es realidad”.” (Burgin.V. 1999, pág 198)

Por último voy a hacer mención de una de las obras de **Broomber y Chanarin**. En esta obra, de título desconocido, desarrolla una serie de retratos producidos por un sistema de reconocimiento facial desarrollado en Rusia para el control de fronteras y seguridad pública. Una obra que afirma la omnipresencia de los medios digitales y su poder, poder que ejerce quienes tienen el control de esos medios.

Dossier Gráfico

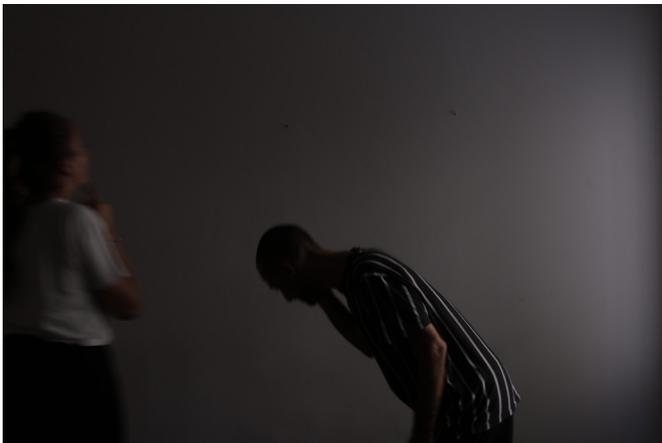
Estoy junto a la puerta

Clara Tomás Meneses

Impresión en papel de 1000 puntos enmarcada en latón, con paspartú de cartón sin cristal

38x53cm

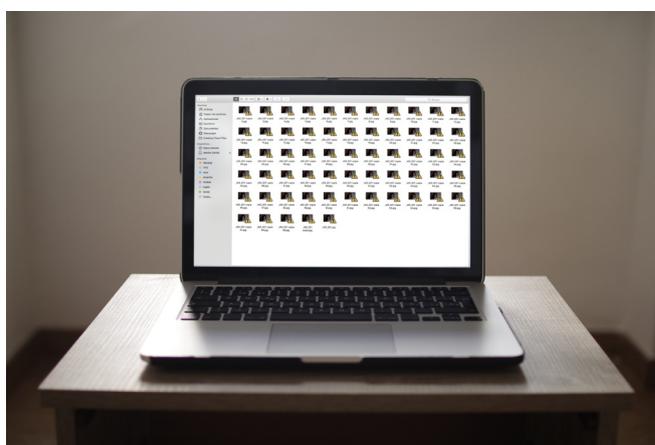
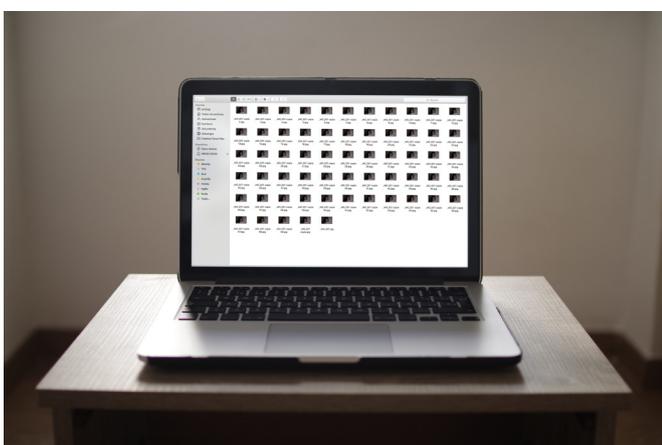
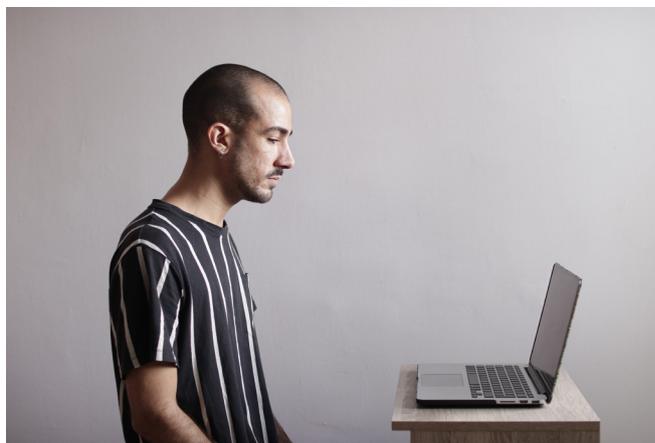
Málaga, 2019

Entra

Clara Tomás Meneses

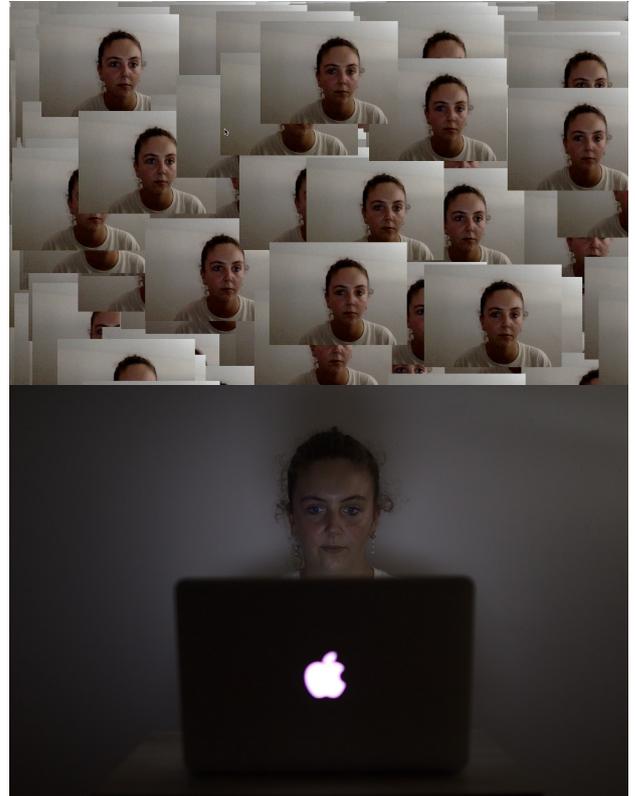
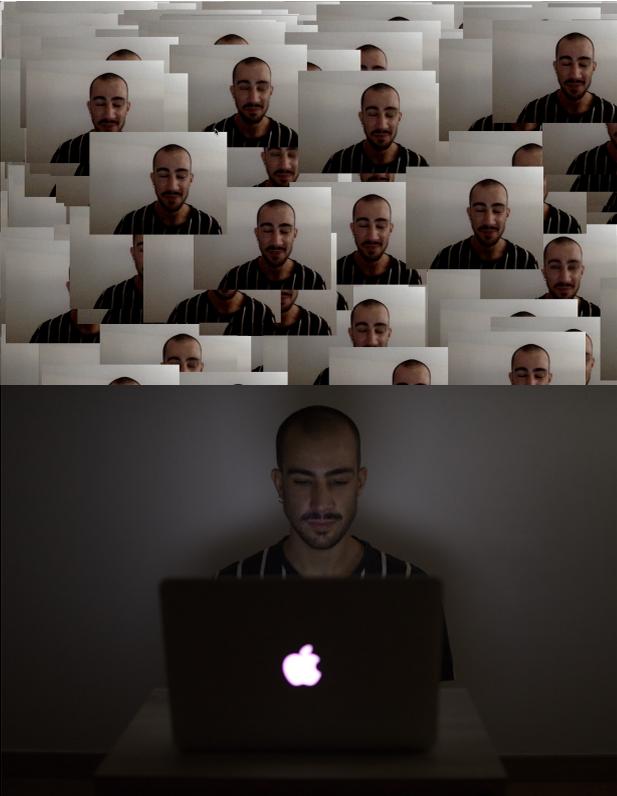
Instalación sonora
Málaga, 2019

Nueva publicación

Clara Tomás Meneses

Instalación
100x100cm
Málaga, 2019

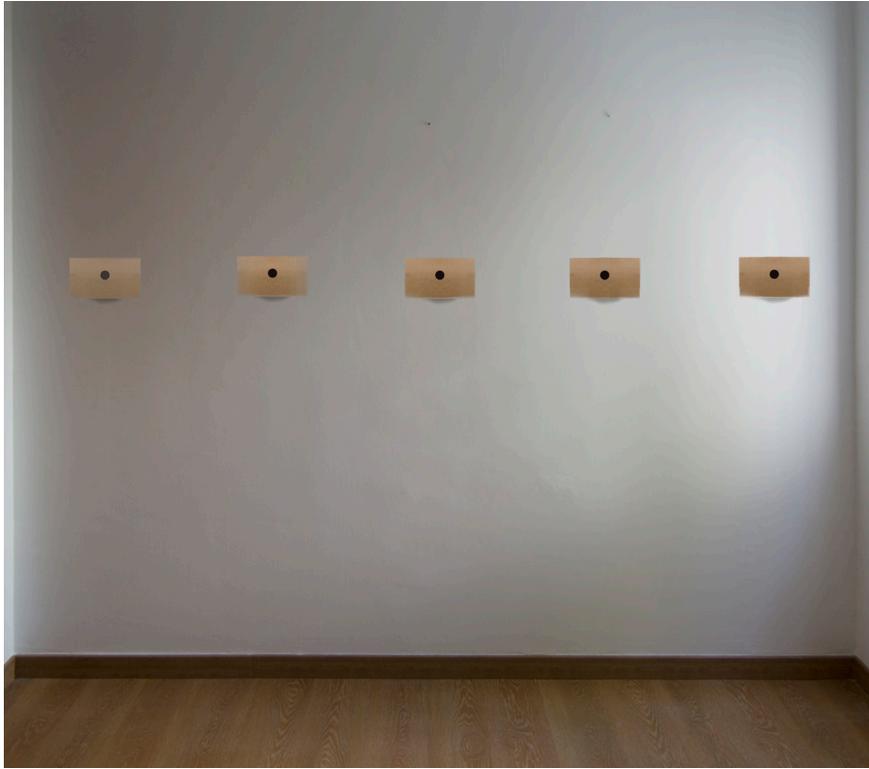
Que te mires

Clara Tomás Meneses

Vídeo

Duración variable (Pieza modificable)

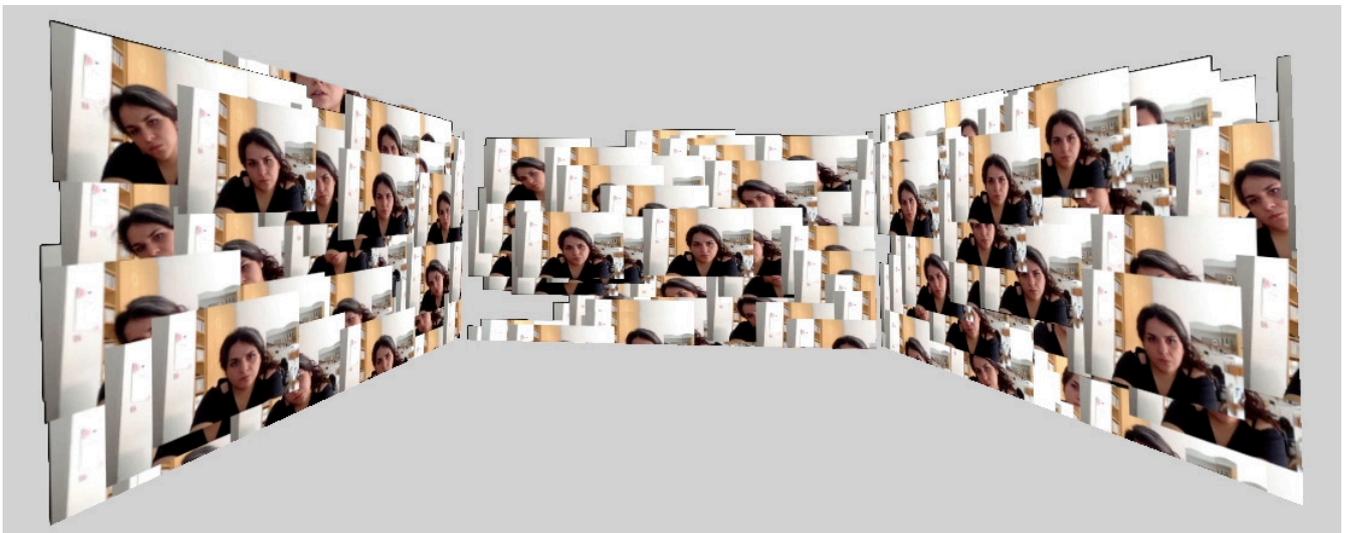
Málaga, 2020

Date cuenta

Clara Tomás Meneses

Instalación
150x80cm
Málaga, 2020

Aguanta

Clara Tomás Meneses

Instalación audiovisual
Málaga, 2020

Sube

Clara Tomás Meneses

Instalación
Málaga, 2020

Concluyendo

“Estamos sentados en la cárcel de nuestra propia razón. Cuanto mas sabemos, tanto menos podemos hacer.” (Aicher, O., 2001, p. 332)

En esta etapa de trabajo, comprendida durante el curso, he podido madurar las preguntas y temática que había empezado a tratar en los estudios de grado. Me ha permitido comprender mejor la forma en la que puedo producir y como emprender la producción artística.

La experiencia en el máster y fuera de el, durante el curso ordinario y la pandemia del coronavirus, ha sido significativa por el periodo en el que pude trabajar con la perspectiva de un estudio y por la relación con los compañeros en todo momento, que son un apoyo y una inspiración hasta en el momento en el que estoy redactando estas conclusiones.

La visita de artistas como Carmen Pardo y Pepa Poquet fueron relevantes para el proceso y la motivación del trabajo. Además de aportar, en el caso de ambas, contenidos trabajados y enfocados a nuestro interés y aprendizaje, la forma de comunicarse con nosotros durante su visita sirvió de inspiración y propició la seguridad en una misma, para hablar sin tapujos del proceso de trabajo que se estaba llevando a cabo.

También es necesario, debido a su relevancia, hablar sobre el periodo de confinamiento y el corte del curso presencial. Algo que, sin duda,

nos afectó muchísimo a todos y nos obligó a replantear todo el trabajo que teníamos en marcha. En mi caso, considero que al ser mi investigación sobre el netart y plantear obras que se basan sobre todo en el trabajo con ordenador, no se me ha dificultado el planteamiento del proyecto tanto como en otros casos. Sin embargo a afectado directamente a la exposición ya que todas las piezas de las que se compone este proyecto menos una, (y otra que anda en el límite), se basan en la interacción con el espectador y no ha sido posible ni siquiera montar las instalaciones apropiadamente.

En vista al futuro, al igual que sucedió con la realización del Trabajo de Fin de Grado que me llevó a querer realizar el master, la experiencia de investigación en el máster me ha resultado tan fructuosa a nivel personal y profesional que también me ha resultado corta. Quedando abiertos caminos para la continuación del análisis de la temática esbozada aquí y la producción de estas y futuras obras.

El proyecto podría servir como antecesor al doctorado, que deseo comenzar después del próximo año. Se formula como un proyecto ampliable que enriquecer con mentorización enfocada en las temáticas fenomenológicas en las que se basa y en el análisis de la experiencia del usuario con la formalidad plástica.

BIBLIOGRAFÍA

- AICHER. O., (2001)**, *Analógico y digital*, Barcelona, Editorial Gustavo gili, SA.
- ALBA RICO. S. y otros, (2001)**, *En tiempo real. El arte mientras tiene lugar*, A Coruña, Fundación Luis Seoane.
- AYMERICH. G. (2007)**, *Un método para pensar el lugar*, Valencia, Editorial de la UPV.
- BAUDRILLARD. J., (1999)**, *El Sistema de los Objetos*, Mexico, Ed Siglo veintiuno.
- BLASCO. J.M., (1992)**, *El estadio del espejo: Introducción a la teoría del yo en Lacan**, Barcelona, Espacio Psicoanalítico de Barcelona.
- BREA. J.L., (2005)**, *Transformaciones contemporáneas de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, postmedia*, Revista Acción paralela.
- ai. - (2010), *Las Tres eras de la imagen*, Akal, Madrid.ca
- BRIGHT. S., (2005)**, *Fotografía hoy*, San Sebastián, Nerea.
- BURGIN.V., (2004)**, *Ensayos*, Barcelona, gustavo Gili, SA.
- CHUL-HAN. B., (2014)**, *La Agonía del Eros*, Herder Editorial, SL. Barcelona.
- DAVIDOFF. I. I., (1981)**, *Introducción a la psicología*, Mexico, Edimex.
- ELGER. D., (2016)**, *Arte moderno*, Köln, Taschen.
- Fontcuberta. J., (1980)**, *La cámara de Pandora*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, SL,
- ai.- (1997), *El Beso de Judas*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, SA
- (2016), *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*, Barcelona, Galaxia gutenber .ca
- FROMM. E., (1976)**, *Psicoanálisis y religión*, Buenos Aires, Editorial Psique.
- GARAY. L. M., (2007)**, *Tendencias en Internet*, Madrid, SA. de Promoción y Ediciones.
- GARCÍA RODRÍGUEZ. J., (1998)**, *Todavía no han ardido todas. La experiencia poética de la realidad como crítica del miserabilismo*, Ediciones La Torre Magnética-Librería Asociativa "Traficantes de Sueños", Madrid.
- GRAU. C., (2007)**, *Pintando el tiempo*, Valencia, Editorial de la UPV.
- JOJEVE. A., (2006)**, *La dialéctica entre el amo y el esclavo de Hegel*. Madrid, Leviatán.
- LACAN. J., (2009)**, *El estadio del espejo como formador de la función del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica*, Mexico, Escritos 1.
- LESSIG, L., (2008)**, *Remix. Cultura de la remezcla y derechos de autor en el entorno digital*, Icaria, Barcelona.
- LOWENFELD. V., (1981)**, *Desarrollo de la capacidad creadora*, Buenos Aires, Editorial Kapelusz SA.
- MAH. S. y otros, (2010)**, *Entre tiempos Instantes, intervalos, duraciones*, Madrid, La Fabrica.
- MARTÍN ROMERO. A., (2014)**, *El sudor de la pantalla*, Graduado.
- NARANJO. C., (2008)**, *Carácter y Neurosis Una visión integradora*, Ediciones La Llave.
- NIETZSCHE. F., (2009)**, *Así hablaba Zaratustra*, Barcelona, Ediciones Brontes S.L.
- OCHOA FOSTER. E., (2015)**, *Don't call me a photographer*, Madrid, Ivorypress España.
- ORTUÑO. P. y otros., (2018)**, *La Imagen Pensativa, Ensayo visual y prácticas contemporáneas en el Estado español. 16 miradas al videoarte*, Madrid, Brumaría.
- PARDO. C., (2008)**, *Las TIC: Una reflexión filosófica*, Barcelona, Laertes SA. de Ediciones.
- PRADA. J. M., (2012)**, *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*, Madrid, Ediciones Akal, S.A.

ai.- (2017), *Sobre el arte postInternet*, en Revista Aureus, núm. 3, Universidad de Guanajuato.

- (2018), *El ver y las imágenes en el tiempo de Internet*, Madrid, Ediciones Akal, SA.ca

PARDO, C. (2019)., *Las TIC: aventuras y desventuras de una economía de la atención*. 9AS JORNADAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS. 2020. Conferencia dada en la Facultad de Bellas Artes, Málaga.

PUNSET. E., (2005), *El viaje a la felicidad*, Barcelona, Ediciones Destino, SA.

RODRÍGUEZ MATTALÍA. L., (2011), *Videografía y arte: indagaciones sobre la imagen en movimiento. análisis de prácticas videográficas que investigan sobre la imagen*, Barcelona, Universidad Jaume I, D.L.

ROTHKO. MARK., (1990), *Profecía y transformación*, Madrid, Alianza.

SÁNCHEZ. F. J., (2008), *Bajo el Instinto del Narciso. El arte de la fotografía: concepto, lenguajes estéticos y metodologías*, Granada, Universidad de Granada.

TARKOVSKI. A., (2008), *Esculpir en el tiempo*, Madrid, Libros de Cine RIALP.

TOMÁS. C., (2019), *¿Por qué pienso en todo esto?* [Trabajo fin de grado, Universidad de Málaga].

WALICKI. A., (1988), *Karl Marx como filósofo de la libertad: Critical Review*, A Journal of Books and Ideas (2).

WOLF. V., (1929), *Una habitación propia*, Barcelona, Editorial Seix Barral.

YATES.S., (2002), *Poéticas del espacio*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, SA.

WEBGRAFIA

IVARS, J., (2020), *El Tamaño De Lo Que Importa*. [online] www.elsaltodiario.com. Available at: <<https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-tamano-de-lo-que-importa>> [Accessed 17 August 2020].Z

VIDEOGRAFIA

TEDx Talks [TEDx Talks]., (2017, 05 30), *¿Por qué nos cuesta mirarnos al espejo? | Andrea Vilallonga | TEDxTarragona*[Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5slX7TRUqa8&list=PLpNr-bTobZkLWxVyh6KW20-GuoddsXV&index=4&t=0s>

Ter [Ter]. (2018,05,02), *Análisis de Poppy: ¿Qué es Internet? | TER* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=XF4C1jaA4Lk>

