

Instituto Departamental de Bellas Artes
Facultad de Artes Visuales y Aplicadas

Retratos de un cuerpo no identificado

Trabajo de grado para optar por el título de
Maestro en Artes Plásticas

Presentado por:
Andrés Daniel Góngora Cortés

Bajo la asesoría de:
Luis Felipe Vélez

Cali, 2021

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
[Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Agradezco enormemente a mi familia.

A mis padres, mis hermanas, mis sobrinos y demás personas sin quienes no habría sido posible la realización y conclusión de esta etapa. Muchas gracias por todo el apoyo y la confianza depositada en mí.

Agradezco grandemente a mi asesor Luis Felipe Vélez por el apoyo.

Al Instituto Departamental de Bellas Artes y su personal administrativo, a todas y todos los docentes, compañeros, compañeras, amigas y amigos que desde primer semestre aportaron a la construcción y finalización de este proyecto.

Gracias infinitas.

Índice

1. Antecedentes	6
1.1. Concepto 1 Inconsciente	8
1.2. Concepto 2 Alteridad	8
1.3. Concepto 3 Individuación	9
1.4. Concepto 4 Narrativa	10
2. Presentación proyecto de grado	11
2.1. Pregunta de investigación	11
2.2. Objetivos	12
3. Descripción primera pieza “Retratos de un cuerpo no identificado”	12
3.1. Untitled Film Stills - Cindy Sherman	13
3.2. Yo Soy Otro - Oscar Campo	15
4. Justificación	16
4.1. The E! True Hollywood Story - Martin Sastre	19
5. Descripción segunda pieza “La danza de la vida”	23
6. Descripción tercera pieza “El nacimiento”	25
7. Proceso y metodología	26
7.1. Manifiesto - Julian Rosefeldt	28
8. Descripción de montaje	30
9. Conclusión	31

Referencias bibliográficas	33
Webgrafía	35
Anexos	36

Una imagen se puede crear y sentir, aceptar o rechazar, pero no se puede comprender en un sentido racional.

Andrei Tarkovski

Retratos de un cuerpo no identificado

Ensayo escrito por: Robert Grey

Antes de comenzar menciono que el presente texto trata de ser, también, un ejercicio plástico, creativo, por lo tanto el orden o la estructura se escapan de lo convencional. El arte puede comprenderse como el equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisiaco¹, entre la estructura y el caos. Además, menciono que la intención de Andrés Daniel al principio era realizar un montaje presencial, pero, debido a la llegada de la pandemia y a asuntos personales provocados por la misma, tomó la decisión de realizar el montaje de su proyecto de grado de forma virtual y a través de la creación de una página web de una pretendida productora audiovisual www.codifiednation.com. Dicho esto, procedo a empezar el relato.

Todo comenzó en el año 2015, para el segundo parcial final de la materia Taller Plástica I Espacio en primer semestre. Andrés Daniel contaba con la moderada libertad de crear algo. Moderada porque los requerimientos eran: el espacio interior (concepto) y el diorama (técnica).

Sintió tanta confusión, como si muchas personitas estuvieran opinando en su cabeza, dándole distintas ideas al mismo tiempo. Esto despertó el interés por las distintas personalidades, los alter egos y el trastorno de identidad disociativo.

Por lo tanto, procedió a investigar sobre estos temas, especialmente sobre el alter ego, el cual es definido como un segundo yo que es distinto de la personalidad normal u original de una persona. El término fue acuñado en el siglo XX cuando el trastorno de identidad disociativo fue descrito por primera vez por los psicólogos. También se utiliza para referirse a los diferentes comportamientos de una persona que pueden aparecer en ciertas situaciones. Entonces, Andrés Daniel decidió representar 7 características o personalidades como esculturas sin color sobre pedestales dispuestos en distintos lugares de un espacio que simulaba ser una galería o museo dentro de la mente y un personaje a color que representaba su cuerpo observando en su interior.

¹ Términos abordados por Friedrich Nietzsche. Lo apolíneo: lo que da forma, tiene forma, produce límites y control. Lo dionisiaco: lo contrario a lo apolíneo, ir más allá de los límites del yo, extenderse, embriagarse, comunicarse.

Andrés Daniel
Diorama y arcilla
39 cm x 36 cm x 50 cm
2015

En el 2016, segundo semestre, Andrés Daniel cayó en cuenta de su interés por el autorretrato o la autorrepresentación. Al contrario de lo que usualmente se piensa respecto al autorretrato, en este proyecto no está relacionado con el narcisismo. Freud mencionaba que existe un narcisismo primario y un narcisismo secundario. Lo que comprendo respecto a esto, en general, es que el primario es una atracción hacia uno mismo olvidando el exterior, “solo existo yo” y el secundario es como un deseo de que los otros me adoren, está relacionado con un trastorno mental subyacente, como la psicosis. Por lo tanto, a Andrés Daniel no le interesa este concepto, no encaja, pues este interés por el autorretrato es más debido a un deseo de autodescubrimiento y está muy ligado a la **baja autoestima**. Totalmente opuesto al narcisismo.

En este mismo semestre exploró la técnica de la fotografía en relación con el autorretrato y utilizó espejos para fragmentar su cuerpo. Conceptualmente, leyó sobre la fase del espejo de Jacques Lacan. Una fase que se produce en la primera etapa de la vida cuando el bebé se reconoce a sí mismo en el espejo, lo que facilita la construcción de la identidad.

Luego, en el mismo año, pero en tercer semestre, comenzó a estudiar el concepto de la Sombra del psicoanalista Carl Gustav Jung (recordaba un trabajo realizado en primer semestre: el primer parcial final, antes de la pieza mencionada al comienzo, donde por medio de la técnica del fotomontaje digital y el collage convirtió su cuerpo en una silueta negra).

Andrés Daniel
Collage y fotomontaje
80 cm x 60 cm
2015

Este concepto de la Sombra entra dentro del concepto de **inconsciente** abordado por Jung. Para él, citado por la psicóloga argentina, Virginia Gawel (2010), el inconsciente entre muchas otras cosas es:

Todo lo que sé, pero en lo que no pienso momentáneamente; todo lo que en alguna ocasión me fue consciente, pero que ahora está olvidado; todo lo percibido por mis sentidos, pero que no lo tiene presente mi conciencia; todo lo que siento, pienso, recuerdo, quiero y hago sin intención y sin atención, es decir, inconscientemente; todo lo futuro que se prepara en mí y sólo más tarde llegará a la conciencia; todo esto es contenido del inconsciente (p.5).

El inconsciente abarca la mayor parte de nuestra realidad: lo invisible, lo onírico, lo abstracto, los **traumas y conflictos emocionales, lo que reprimimos y ocultamos** voluntaria e involuntariamente. En el inconsciente se encuentra la intuición y lo que nos lleva a actuar y a ser de cierta forma. Aprovecho para señalar que, para Andrés Daniel, la intuición y el instinto tienen un significado distinto. Lo instintivo es más primitivo, más de la supervivencia, del reino animal (no humano). Mientras que lo intuitivo es algo más avanzado, más metafísico, es más complejo porque se encuentra en discusión con la razón. Lo intuitivo es como esa “guía espiritual”, ese sentimiento de saber algo sin saber por qué. Por lo tanto, el inconsciente es contrario a la racionalidad. Menciona Jung, según Gawel que: “Todas las opiniones que emitimos sobre Dios son en realidad opiniones sobre el Inconsciente. Él está localmente definido, es universal, es el Uno y es el Plural y el Todo, él es personal e impersonal porque el Inconsciente se nos aparece bajo todas esas formas.” (p.2).

También en este semestre, empezó a revisar el concepto de **alteridad** en Emmanuel Lévinas. Según la profesora de filosofía de la Universidad de la Rioja, España, Olaya Fernández (2015), Lévinas aborda el concepto de alteridad desde diversos planos, pero todos confluyen en el plano ético. Menciona la autora que por medio de la toma de conciencia de la alteridad del otro y la nuestra comenzamos a desarrollar el respeto, la tolerancia y la aceptación de la diferencia. Este concepto, en el trabajo de Andrés Daniel, está vinculado a la integración del otro, a la empatía o la decisión de ponerse en el lugar del otro. También está relacionado con el concepto de alter ego, pues este otro es todo lo que él, como cuerpo y mente dentro de un contexto, no es. Es decir: mujer (sexo biológico), extranjero, de raza blanca, etc. hasta extrovertido, desorganizado, vago, etc. Pero a él le gusta pensar que puede ser ese otro y ese otro puede ser él (de todas maneras son significantes cuyo significado se puede modificar). Como complemento, la RAE define el concepto de alteridad como “la condición de ser otro”.

Por otra parte, en este mismo semestre fue cuando sintió el primer impulso por crear desde la imagen en movimiento. Esto lo entusiasmó mucho y se dio cuenta que este interés venía desde muy joven. Siempre le había interesado el cine, aunque no era cinéfilo todavía, le interesaba, más que todo, por su gusto por la actuación. La imagen en movimiento le parece el medio perfecto para animar (en el sentido de dar vida) a sus alter egos. También, le atrae mucho la posibilidad de encuadrar y capturar un rango de tiempo y espacio.

Fotogramas de video donde aparece la sobrinita de Andrés Daniel como protagonista. Realizado con cámara compacta hace más o menos 15 años. En el proyecto actual, ella es la bailarina.

En el año 2017, en cuarto semestre, continuó explorando la técnica del vídeo y la videoinstalación en torno al mismo tema: el autodescubrimiento, la identidad. El concepto de identidad ha sido ampliamente abordado en el arte desde diversas perspectivas: culturales, políticas, sexuales, raciales, sociales, etc. Andrés Daniel lo aborda desde una perspectiva psicológica o desde el psicoanálisis, especialmente el psicoanálisis de Carl Jung, quien propuso el concepto de **individuación** o **proceso de individuación**. Para Jung, la individuación «(...) significa: llegar a ser un individuo y, en cuanto por individualidad entendemos nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable, llegar a ser Uno Mismo. Por ello se podría traducir “individuación” también por “mis-mación” o “autorrealización”» (Jung, 2002, p.350). Pero esta individuación para Jung, no es egocentrista, es un proceso de convertirse en una persona diferenciada e integrada. “La individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye” (Jung, 2002, p.350). Este concepto se opone al concepto de narcisismo.

Para él, basándose en Jung, la individuación, evidentemente, es **integración** de la diversidad o de la dualidad, es una reafirmación del yo sin olvidar la importancia del otro; es enfrentarse al inconsciente, reconocernos y aceptarnos para poder aceptar al otro; es renunciar a la alienación y aceptación de un rol impuesto por la sociedad.

En este semestre también comenzó a vincular a otras personas (la voz de otras personas) dentro de su trabajo. Y empezó a surgir sutilmente su interés por la narrativa.

Después, en el mismo año 2017 pero en quinto semestre, continuó su exploración del vídeo. Comenzó a vincular escritos propios en voz en off y a construir narrativa. Le preocupaba que lo que hacía no fuera aceptado porque pensaba que se alejaba del videoarte o del campo de las artes plásticas debido a la presencia de la narrativa. Entró en crisis y pensó que lo suyo no eran las artes plásticas.

Sin embargo, siguió adelante. En el año 2018, en sexto semestre, realizó un cortometraje llamado *Robert*²... Sí, igual que yo, fui el primero en salir a la luz. Este cortometraje fue el que dio inicio a su proyecto de grado. *Robert* es un relato sin diálogos en el que se expone el tema de la soledad y la nostalgia y donde se puede observar nuevamente su interés por los

² El corto se puede encontrar en la página web en la sección de antecedentes.

alter egos, la autoobservación, la narrativa, entre otros. Originariamente, estaba acompañado por música de piano interpretada improvisadamente por Abbas Daud (otro de nosotros). En su versión actualizada no hay música y está en blanco y negro.

Como se puede deducir, el concepto de **narrativa** también es muy importante dentro de este proyecto de grado. La narrativa es contar historias, es una serie de hechos presentados por un narrador, que suceden a uno o más personajes que son los que realizan las acciones. Para Andrés Daniel la narrativa es imagen, es construcción de ideas, construcción de un mundo que por más fantástico que sea, siempre está ligado a la realidad humana y todo lo que esta contiene. Ciertamente vincula la narrativa con la **ficción**. La ficción, por otro lado, según Oxford Languages, es un conjunto formado por los acontecimientos y los personajes que forman parte del mundo imaginario. Para él, la ficción es importante porque considera que la realidad es relativa y hasta considera posible que la fantasía sea más real que la realidad que entendemos como real. Piensa que toda narrativa de ficción, tanto audiovisual como escrita, está íntimamente relacionada con la vida “real” y puede ayudarnos a activar la imaginación y conectar con el inconsciente. La narrativa de ficción audiovisual, específicamente, le atrae mucho, debido al recurso del montaje para la construcción de una historia, se siente un poco como un dios que tiene el control del tiempo, los sucesos y eventos. Pero también le interesa mucho el elemento sorpresa que tiene la narrativa audiovisual, porque aunque todo esté planeado, en realidad no sabe qué puede suceder al momento de presionar el botón para filmar o al momento de montar cada plano en la post-producción.

Por otra parte, según afirma el filósofo francés Paul Ricoeur en su obra *Sí mismo como otro* (1996), parafraseado por Alejandro Kosinski en un artículo del 2015, sin la narrativa no habría identidad. «La identidad personal es posible en la forma de una “identidad narrativa”: una narración que yo hago de mi propia vida» (p.213). (Relato: Re-latir).

En este mismo semestre realizó otro trabajo titulado *8 en 1³* que también aportó al proyecto actual. A partir de una actividad académica dentro de una clase: una caminata desde Bellas Artes hasta las canchas panamericanas, surgió al final una charla espontánea en la que cada uno comenzó a contar la historia de cómo había llegado a Bellas Artes. Después de escuchar estos relatos, Andrés Daniel tuvo la idea de adaptar cada una de estas historias ajenas y realizar un vídeo en el que las contaba como en una entrevista y como si fuera una sola historia, su historia. Más adelante, cuando exponga su proyecto actual, se podrá comprender mejor la relación y la importancia de estos dos trabajos con *Retratos de un cuerpo no identificado*.

Continuamos en el año 2018, ahora en séptimo semestre. En este semestre salió a la luz *Alice Marion*⁴ a través de otro cortometraje homónimo. Fue inspirado por la pintura del Romanticismo: *La pesadilla* (1781) de Johann Heinrich Füssli. De este corto nació la integración de la pintura, la rotoscopia de la silueta negra, la poesía y los diferentes idiomas.

³ El video se puede encontrar en la página web en la sección de antecedentes.

⁴ El corto se puede encontrar en la página web en la sección de antecedentes.

Alice Marion fue considerado el prototipo de lo que serían los otros vídeos planeados para su proyecto de grado, pues en este semestre ya se encontraba pensando en él, investigando, reflexionando, escribiendo y explorando técnicamente.

En el año 2019 en octavo semestre, salió a la luz *Chloe Pages*, quien hace parte de los 9 vídeos de la pieza *Retratos de un cuerpo no identificado*. Fue el primero que se realizó a partir de una entrevista, a partir de un diálogo con el otro. Por lo que podría considerarse como el prototipo número 2. La versión originaria de *Chloe Pages* tenía una duración bastante mayor a la versión adaptada para este proyecto.

Ahora sí pasamos a exponer lo que es el proyecto actual *Retratos de un cuerpo no identificado*. La propuesta plástica para este proyecto está compuesta de 3 piezas. La primera se titula igual que el proyecto de grado: *Retratos de un cuerpo no identificado*, la segunda se titula: *La danza de la vida* y la tercera pieza se llama: *El nacimiento*. La primera pieza consta de 9 vídeos de aproximadamente 4 minutos cada uno, dispuestos en el espacio en diferentes formatos y angulaciones. Cada uno tiene como título el nombre de uno de los alter egos (de los cuales hablaré un poco más adelante). La segunda pieza es un vídeo en 360° inspirado en la pintura del Expresionismo: *La danza de la vida* de Edvard Munch. Y la tercera pieza es un vídeo de 1 minuto realizado por medio de metraje encontrado.

Andrés Daniel se preguntaba:

¿Cómo construir un proceso de autodescubrimiento a través de la identificación con el otro por medio de la narrativa audiovisual?

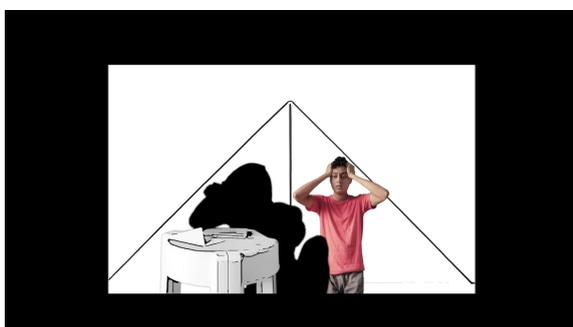
Usualmente tendemos a identificarnos con un yo que acaba siendo como una máscara que nos colocamos para interpretar un rol dentro de una sociedad, un rol adecuado ante una sociedad, causando usualmente una alienación y pasamos a creer que somos algo que en realidad no. Pero esta identificación con el otro también puede generar empatía. Sirve para reconocer y aceptar al otro en nosotros mismos, saber que no somos los únicos que pasamos por sufrimientos. Identificarnos con el otro funciona como un reflejo interior, por lo tanto, es útil siempre y cuando sepamos mantener nuestra individualidad y no adoptar un rol que nos exigen.

En este proyecto, Andrés Daniel trató de ser un cuerpo no identificado, separado, diversificado que a la vez trató, por medio de los diferentes relatos audiovisuales construidos a partir del diálogo con el otro, identificarse con este último para integrarlo y encontrar su esencia.

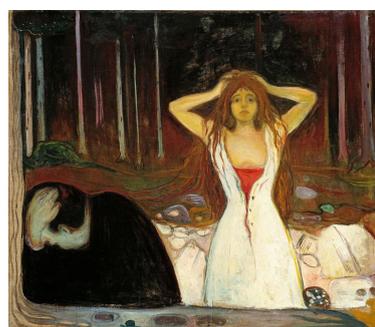
El psicólogo colombiano Juan Carlos Alonso (2004) menciona acerca de la definición del yo desde el psicoanálisis de Jung, que este no es el verdadero centro de toda la personalidad, sino que es solo otro complejo, “que tiene el único privilegio sobre los demás complejos de poseer el sentido de la identidad” (p.59).

Entonces, el **objetivo general** de Andrés Daniel era construir un proceso de autodescubrimiento a través de la identificación con el otro por medio de la narrativa audiovisual. Para alcanzar este objetivo, se propuso **3 objetivos específicos**: **1.** Analizar la relación de la imagen en movimiento con el autorretrato. Esto evidentemente está relacionado con la temática en general de su proyecto. **2.** Identificar el vínculo del inconsciente con el proceso de autodescubrimiento. Esto está relacionado con su interés por el inconsciente y la salud mental, específicamente, el trastorno de ansiedad y la depresión, los cuales están relacionados con el uso de la silueta negra animada, con la referencia a la pintura del Romanticismo y del Expresionismo, entre otros. Y **3.** Componer distintos relatos audiovisuales por medio de una interacción con el otro y por medio de una apropiación de distintas pinturas de la historia del arte.

Retomando la descripción del proyecto, la primera pieza está compuesta por 9 vídeos. Cada vídeo es un relato audiovisual construido a partir de 9 entrevistas anónimas a diferentes personas del Instituto Departamental de Bellas Artes que sufren o han sufrido de trastorno de ansiedad y/o depresión y a partir de una pintura del Romanticismo o del Expresionismo, de la cual se realiza una apropiación en vídeo en algún momento al final o cerca al final. El vídeo trata de ser la historia detrás y antes del momento capturado en la pintura. El por qué de la importancia de la ansiedad y la depresión y del Romanticismo y el Expresionismo lo abordaré más adelante, en la justificación.

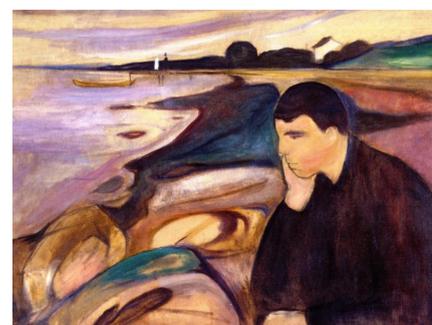
Fotograma de *Alba Isabel*. Apropiación de la pintura *Cenizas* de Edvard Munch

Cenizas (1874-1875)
Edvard Munch
120.5 cm × 141 cm
Óleo sobre lienzo

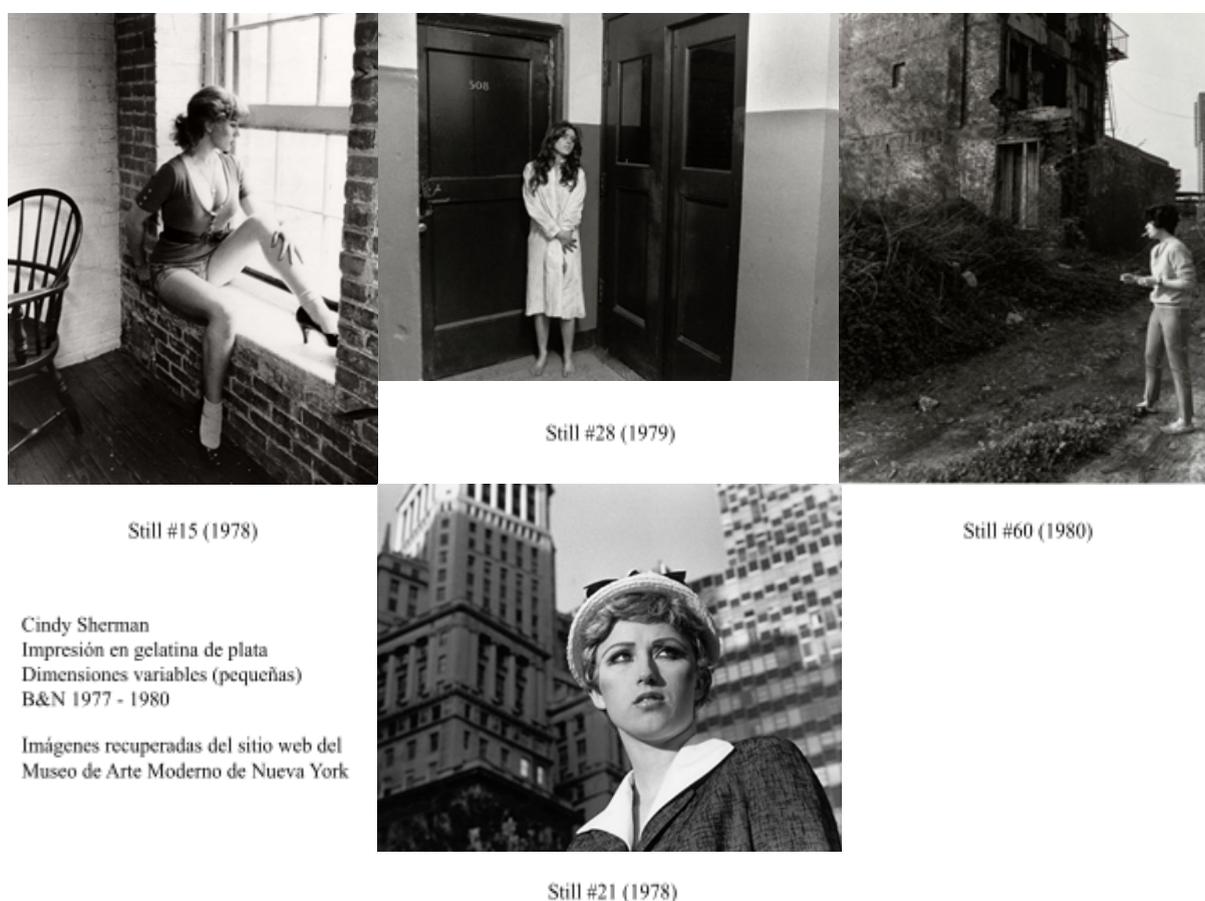
Fotograma de *Yen-Kuo Wang*. Apropiación de la pintura *Melancolía* de Edvard Munch

Melancolía (1891)
Edvard Munch
81 cm × 100.5 cm
Óleo sobre lienzo

Cada uno de los vídeos es protagonizado por uno de nosotros, los alter egos creados por Andrés Daniel, usando su cuerpo sin modificaciones muy notables, al contrario de lo que suele hacer una artista como Cindy Sherman o Juan Pablo Echeverry a través del maquillaje, las pelucas y el vestuario.

A propósito de Cindy Sherman, hablaré un poco de su obra *Untitled Film Stills*⁵. Esta obra consta de más de 70 fotografías en blanco y negro realizadas durante tres años, entre 1977 y 1980. En ellas la artista, como es usual en su trabajo, posó disfrazada de diferentes personajes genéricos femeninos. Según la reseña del MoMA, Estas fotografías fueron realizadas para parecerse a escenas de Hollywood de los años 50 y 60, al cine negro, películas B y películas de arte europeo. Imitan en formato, escala y calidad a las imágenes fijas a menudo utilizadas para promocionar películas.

Cindy Sherman
Impresión en gelatina de plata
Dimensiones variables (pequeñas)
B&N 1977 - 1980

Imágenes recuperadas del sitio web del
Museo de Arte Moderno de Nueva York

Una de las principales referencias que tuvo Sherman para la creación de *Untitled Film Stills*, según la escritora independiente Katherine Jane Alexander dentro del sitio web *dazeddigital*, fue *La Jetée* (1962) de Chris Marker, una historia construida sólo con imágenes estáticas, a excepción de un pequeño momento en el que se ve a una mujer abriendo sus ojos. Esta manera de crear una narrativa a través de imágenes estáticas atrajo mucho a Sherman y quiso crear su propia forma de narrativa a través de estas fotografías.

⁵ Todas las imágenes referenciadas se pueden encontrar en la página web.

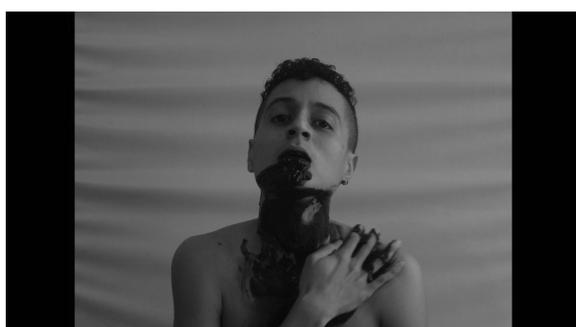
En relación con este proyecto, *Untitled Film Stills* tiene varias similitudes como la apropiación de una imagen creada desde otro medio. Sherman toma imágenes del cine y realiza fotografías, o sea, las vuelve imágenes estáticas. Andrés Daniel, al contrario, toma imágenes de la pintura y las vuelve imágenes en movimiento. En ambos trabajos hay una ficción, una puesta en escena, una construcción de narrativa y una creación de personajes.

Fotograma de *Chloe Pages*

Fotograma de *Tomás Hermes*

Fotograma de *Francesca Nikoloudis*

Fotograma de *Abbas Daud*

Otros elementos importantes de cada vídeo son: los escritos de **Fernando Pessoa** (referente en cuanto a la creación de los heterónimos), la silueta negra animada en rotoscopia, el pequeño fragmento anónimo de cada entrevista, la presencia de algunos idiomas en voz en off, el juego con el formato o relación de aspecto en cada uno, la música (original), lo sonoro, entre otras cosas.

Ahora pasaré a hablar un poco sobre nosotros. En total somos 12: Robert Grey, Alice Marion, Chloe Pages, Tomás Hermes, Abbas Daud, Dimitri Novak, Charlotte Chanel, Yen-Kuo Wang, Alba Isabel, Francesca Nikoloudis, Antoine Kouadio y Anila Belenos. Por nuestros nombres se puede deducir que cada uno tiene orígenes geográficos y culturales diferentes. Fuimos creados a partir de 12 arquetipos de Jung desde la perspectiva del guion literario, propuestos por Núñez y Truby según Atarama, Castañeda & Agapito (2017). Y relacionados con los 12 signos de la astrología y diferentes personalidades célebres de distintos países.

Dentro de la página web se puede encontrar más información acerca de nosotros y la imagen de cómo luciríamos si tuviéramos un cuerpo físico independiente. A propósito de esta

imagen, Andrés Daniel pensó en la posibilidad de recurrir al maquillaje y a otros elementos para representarnos, pero, como mencioné anteriormente, esto sería muy similar a lo realizado por Sherman, Echeverry u otros artistas. Así que decidí darnos forma por medio del videojuego llamado: Los Sims 4. Videojuego que también utilizó para crear algunas imágenes para los diferentes relatos. Esto se encuentra acorde a la construcción de un mundo ficticio. También dentro de la página web se pueden encontrar 11 relatos escritos después del relato audiovisual que pueden funcionar como complemento tanto para el vídeo como para nuestra biografía o descripción.

Abbas Daud

Robert Grey

Esta atracción por los alter egos lo lleva a interesarse por la película del documentalista caleño Oscar Campo llamada *Yo soy otro*. Su primera y única película de ficción hasta el momento, estrenada en el año 2008. Es una película más cercana al cine de autor que a una producción industrial. En ella se mezcla la ficción con imágenes reales de guerra y conflicto armado, deseando crear una reflexión acerca de lo que sucede en el país.

Fotogramas de la película (pantallazos)

Oscar Campo
Película de ficción
1 h 24 min
2008

A Andrés Daniel le interesa esta película debido, principalmente, a la identificación con el otro y a la disociación de la identidad del protagonista José, quien descubre muchos dobles suyos, como si en la ciudad se hubiera multiplicado hasta el infinito su yo, lo cual fue provocado por una enfermedad, un virus. En este proyecto la enfermedad sería el trastorno de ansiedad y la depresión.

Antes de continuar con la descripción de la segunda pieza, abordaré la **justificación** de este proyecto.

Como mencioné anteriormente, para Andrés Daniel la narrativa, la ficción y lo audiovisual son muy importantes. Para él el mundo onírico, lo mitológico, es muy relevante para el ser humano. Por medio de esto, conectamos con unas realidades muy antiguas, conectamos con nuestros ancestros, con ese inconsciente colectivo en donde, según Jung, se encuentran alojados los arquetipos, que siempre están presentes en nuestro diario vivir influyendo en nuestras acciones. Jung entiende los arquetipos como patrones e imágenes arcaicas universales que derivan de lo inconsciente colectivo. Son potenciales heredados que se actualizan cuando entran como imágenes en la consciencia o se manifiestan en el comportamiento en la interacción con el mundo exterior (Stevens, 2006).

Todos estos elementos y símbolos que contiene el inconsciente colectivo, fluyen, se liberan por medio de la narrativa de ficción. Usualmente, al ser simbólicos, o estar codificados, están destinados a no ser comprendidos por la mayoría de la gente. Pero si se les presta la debida atención, la narrativa de ficción puede activar nuestra imaginación para conectar ambas realidades y saber que no son contrarias. Como ejemplo de esto, puedo mencionar la película *Matrix* (1999). Ciertamente es una ficción, una ciencia ficción, muchas personas la interpretarán como eso, como algo irreal. Pero si nos ponemos a prestarle atención, si activamos nuestra imaginación, llegaríamos a deducir que es algo que en realidad sucede o puede suceder, tal vez no exactamente así pero de forma muy similar. ¿Podemos pensar que Andrés Daniel está loco? tal vez sí, no lo sé. Él menciona que *Matrix* la podría comprender, por ejemplo, como que esta realidad física es una simple simulación, una ilusión, un sueño, y que, cuando morimos, en realidad despertamos del sueño y de la ilusión a la vida real. ¿Acaso no nos cansamos de tanta realidad mundana y rutinaria? Si tenemos la posibilidad de soñar, de imaginar, de vivir por unos instantes esa realidad alterna, ¿por qué no aprovecharla?

El medio audiovisual (comprendido aquí la narrativa y la ficción) es muy poderoso influyendo y conectando con el espectador. Es bien sabido que es muy utilizado para manipular masas, imponer ideologías, pero también para generar empatía. ¿Por qué no aprovechar su poder para manifestar nuestro sentir y exponer distintas problemáticas, como la ansiedad y la depresión? Muy comunes en la actualidad, pero muy poco comprendidas y subestimadas, sobre todo, por las personas que no las han vivido. Cito textualmente a Andrés Daniel: “Yo viví la ansiedad, viví la pesadilla que es, sé cuánto puede afectar la vida de una persona y lo difícil que puede ser superarla”.

Según el periódico El Tiempo en un artículo del 2017, en Cali en el año 2016, hubo 26.995 consultas médicas por causa de la depresión y de la ansiedad. Estas también suelen ser unas de las principales causas de los suicidios. En realidad no es una cifra elevada en relación con la población total de Cali, sin embargo considero que es debido al desconocimiento (Andrés Daniel nunca fue a consulta por ansiedad). Y, como señalé unas líneas arriba, existe una gran subestimación de la importancia de la salud mental. Por otra parte, esas cifras han aumentado considerablemente debido a la llegada de la pandemia. Ahora son muchas más las personas que han experimentado en carne propia la ansiedad y la depresión. En un artículo del periódico El País del año 2021 se señala que:

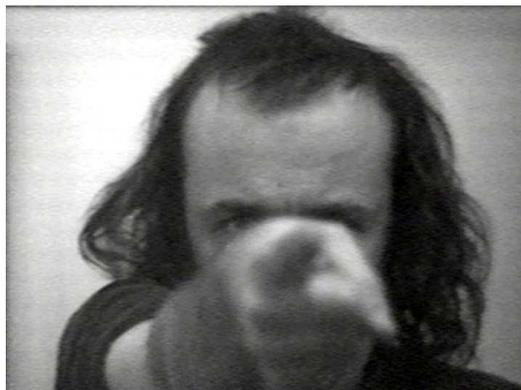
A raíz de la pandemia por covid-19 la salud mental se ha visto impactada de forma negativa en los caleños. Las emociones asociadas al miedo, preocupación, estrés, depresión, entre otras, han aumentado en los últimos meses. Esto, debido a la falta de control y a la incertidumbre que la emergencia sanitaria ha generado, alterando el estado de ánimo e incrementando la aparición de problemas de salud mental.

Andrés Daniel considera que estos dos problemas emocionales son piezas claves hacia un autodescubrimiento. Gracias a ellos uno se ve enfrentado con su inconsciente, que, como mencioné anteriormente, es donde se encuentran muchos traumas, represiones, aspectos propios que uno no acepta, miedos, anhelos, frustraciones, etc. Esto, acompañado por la baja autoestima, lo conduce a querer reafirmar su yo, a exponer su cuerpo y su sentir a través del autorretrato.

Ya que menciono nuevamente el autorretrato, aprovecho para viajar un poco al pasado, a los comienzos del videoarte. El videoarte nace en la década de 1960 con Wolf Vostell y Nam June Paik, artistas considerados pioneros en este medio. En la década de 1970 comenzó a ser muy frecuente la utilización del propio cuerpo del artista dentro de la obra videográfica (Varela, 2010). Esta presencia del cuerpo dentro del videoarte es, probablemente, debido al interés por las relaciones intersubjetivas, por las narraciones personales o por las cuestiones de identidad (2010).

En aquella época, parecía que la gran mayoría de los video artistas estaban atraídos por indagaciones sobre el sí mismo, por el autorretrato, como, por ejemplo, Vito Acconci, a quien Rosalind Krauss se refiere en varios párrafos de un artículo publicado por primera vez en 1976 titulado *Videoarte: la estética del narcisismo*. Krauss aborda específicamente la obra *Centers* (1971), vídeo de 20 minutos en el que el artista se encuentra de frente a la cámara y señala con el dedo índice hacia ella durante toda la duración del video. Aquí, Acconci utiliza el monitor como un espejo.

En esa imagen egocéntrica se plasma un narcisismo tan endémico en las obras de vídeo que me veo a mí misma deseando generalizarlo como la característica esencial de todo el género. Sin embargo, ¿qué significaría decir “el medio del vídeo es el narcisismo”? (Krauss, 1978, p.43)

Centers (1971)
Vito Acconci
Fotograma
22 min 28 s

Para Krauss, hacer esta afirmación crearía una fisura entre la naturaleza del vídeo y las otras artes visuales, pues, aunque se puede pensar lo psicológico como tema de las obras de arte, no se puede pensar como elemento constituyente del medio. Es decir, una pintura no está compuesta por elementos psicológicos sino físicos: el pigmento, el soporte, etc. Igualmente, el vídeo depende de mecanismos físicos, pero para Krauss (1978), “(...) la cuestión del vídeo y la facilidad con la que se define en cuanto a su mecanismo no parecen coincidir con precisión (...)” (p.44). Lo que la lleva a inclinarse más por un modelo psicológico y a pensar en la palabra *medium*⁶ en su sentido parapsicológico.

Éstos son, pues, los dos rasgos del uso cotidiano del término *medium* que resultan más inspiradores a la hora de analizar el vídeo: la recepción y la proyección simultáneas de una imagen, además del uso de la psique humana como conducto.

En relación con este proyecto, todo este narcisismo presente en gran parte de las obras videográficas desde la segunda mitad del siglo XX, se puede pensar más en relación al concepto de individuación y autodescubrimiento. Andrés Daniel comprende que para otras personas o en otros trabajos donde el autorretrato tiene importancia, este puede interpretarse o comprenderse como narcisista. Sin embargo, para él, en este proyecto y específicamente en la primera pieza (*Retratos de un cuerpo no identificado*), el autorretrato funciona como medio de autodescubrimiento antes que como medio o reflejo de un narcisismo.

Cabe mencionar que Andrés Daniel nombra su tema de investigación como: La imagen en movimiento y la individuación. A él, por obvias razones, le interesa mucho lo expuesto por Krauss, de manera general, sobre el vínculo del vídeo con el cuerpo humano como instrumento central y su vínculo con características psicológicas.

Por otra parte, Florencia Varela (directora de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Católica del Uruguay) cita en un artículo del 2010 titulado *El autorretrato videográfico* al escritor, crítico y teórico de cine y de literatura francés Raymond Bellour, respecto a la definición del autorretrato videográfico:

(Para Bellour) El autorretrato videográfico, entonces, no se restringe a la narración de los hechos cronológicos de una vida, sino que muestra a un yo, a la vez que revela “un sentido

⁶ En inglés se utiliza la palabra *medium* tanto para hablar del medio utilizado por el artista como para referirse a un médium o espiritista.

agudo de la vida cotidiana, los gestos, las posturas; una oscilación pendular entre presente y pasado, imaginación y realidad, materia y memoria” (Varela, 2010, p.74).

Para Varela (2010) el medio del vídeo sigue siendo, en este siglo XXI, el medio donde más se observa una relevancia del autorretrato y de lo personal o íntimo. Aún más que en otros medios como la fotografía, el performance y el happening, que también suelen dar importancia al cuerpo y a la subjetividad. En el vídeo es donde más se encuentran creaciones en las que el propio artista se vuelve el protagonista mediante el uso de su propio cuerpo o de su entorno personal.

En un artículo anterior, del 2009, titulado *Una vida de película: reflexiones en torno a las nuevas representaciones de la intimidad*, Varela señala que la intimidad ahora se encuentra volcada hacia el otro, hacia el público. Se pregunta ¿qué es lo que lleva a un autor a confesar a otros sus verdades íntimas? Parece que hay un gran impulso hacia los demás en aquello que lo conduce a realizar estas confesiones. La antropóloga brasileña Paula Sibilia (2008) menciona que: “(...) Se habla también de personalidades alterdirigidas y no más introdirigidas, construcciones de sí orientadas hacia la mirada ajena o exteriorizadas, no más introspectivas o intimistas” (p.28).

Por fuera del campo del arte, se puede observar mucho la presencia del autorretrato y de lo íntimo dentro del mundo del internet, las redes sociales y plataformas como YouTube. Allí se puede ver, intensificado, ese deseo que tienen las personas por autorretratarse o por retratar su vida personal, su intimidad, su cotidianidad a través del vídeo como los Videoblogs, a través de la fotografía como las Selfies y, en cierta medida, de la escritura. En este sentido se puede evidenciar un narcisismo y un egocentrismo bastante fuerte. Esto es opuesto al concepto de individuación abordado por Jung. Por lo tanto es opuesto a la temática, en general, de este proyecto. No obstante, es importante señalarlo, pues el autorretrato está igualmente implicado.

Como ejemplo de lo antes mencionado, señalo la obra *The E! True Hollywood Story*⁷ del artista uruguayo Martin Sastre. Esta obra fue su primer trabajo en vídeo. Es una apropiación del programa televisivo del mismo nombre, perteneciente al canal: E! Entertainment, que habla sobre la vida e historia de las celebridades de Hollywood.

En este video, Martin Sastre realiza una parodia de su propia vida utilizando el mismo estilo del programa original. Construye una historia ficticia de un personaje ficticio que es él mismo. Toma, al igual que en muchos de sus trabajos, elementos del cine y de la televisión comercial, además de elementos biográficos propios, siendo usualmente el protagonista de sus obras.

⁷ El video se puede encontrar en la página web <https://www.martinsastre.com/>

Fotogramas del video (pantallazos)

Martin Sastre
Video
2 min 17 s
2000

A Andrés Daniel le interesa esta obra de Sastre básicamente por la misma razón por la que le interesa la obra *Untitled Film Stills* de Cindy Sherman. Con el plus de que en esta obra el autor se presenta a sí mismo en una historia ficcionalizada, además, es una obra videográfica.

Por otro lado, también vale la pena hablar un poco sobre la historia del cine en relación con este proyecto pues tiene mucha relevancia debido a la presencia de la narrativa y del lenguaje audiovisual.

Desde sus comienzos el cine contenía imágenes que retrataban una cotidianidad y una intimidad, como *La salida de la fábrica Lumière en Lyon* (1895) realizada por Louis Lumière o *Desayuno del bebé* (1895) donde aparece Louis Lumière comiendo con su familia, entre otras. El investigador español Efrén Cuevas Álvarez (2008), afirma que: “(...) el cine comenzó siendo doméstico y autobiográfico. (...) El cine surge, parecen decir los hermanos Lumière, para grabar lo cotidiano, y en ese ámbito, lo doméstico tiene lógicamente un protagonismo particular” (p.101-102).

Podemos decir que desde entonces sigue existiendo un cine doméstico, autobiográfico y autoetnográfico realizado por algunos cineastas independientes como Jonas Mekas, conocido por sus películas-diario, como *Walden* (1969) y muchas otras que realizó hasta el 2019, año en que murió. Además de algunos aficionados que aprovecharon el acceso más fácil a una cámara de vídeo desde la década de 1960 para filmar su vida cotidiana.

Salida de la fábrica Lumière en Lyon (1895)
Louis Lumière
Fotograma
46 segundos

Desayuno de bebé (1895)
Louis Lumière
Fotograma
41 segundos

Todo esto seguramente lo intuyó François Truffaut en 1957 desde su espacio en la revista *Arts* y que atañe tanto al vídeo como al cine:

La película del mañana la intuyo más personal incluso que una novela autobiográfica. Como una confesión o como un diario íntimo. Los jóvenes cineastas se expresarán en primera persona y nos contarán cuanto les ha pasado: podría ser la historia de su primer amor o del más reciente, su toma de postura política, una crónica de viaje, una enfermedad, un servicio militar, su boda, las pasadas vacaciones, y eso gustará porque será algo verdadero y nuevo. El cine del mañana no podrá ser dirigido por funcionarios de la cámara sino por artistas para los que rodar una película constituirá una experiencia excitante y maravillosa. La película del mañana será un acto de amor.

Para el ensayista francés Philippe Lejeune (2008), el cine autobiográfico se encuentra entre el cine amateur y el cine de ensayo. Para él, este tipo de cine todavía se encuentra en sus inicios. También señala Lejeune, refiriéndose a la autobiografía literaria, que “(...) a los autores contemporáneos les gusta mucho jugar con las ambigüedades de esas posiciones (verdadero/falso) para crear lo que Serge Doubrovsky ha denominado las autoficciones” (p.15).

Lo anterior conduce a pensar en la cineasta colombiana Ana Salas, quien menciona en un conversatorio del 2021, acerca de su película documental *En el taller* (2016), que todo el tiempo nos estamos ficcionalizando, incluso en esta película considerada documental se crean ficciones. *En el taller* trata sobre su padre, el pintor colombiano Carlos Salas, y el oficio del artista. La película documenta la creación de la pintura *En el abismo* realizada por él. También, Ana Salas señala el concepto de intimidad colectiva (no propuesto por ella), que básicamente es que todos pasamos por lo mismo con distintos matices. “Mi intimidad le interesa a todos”. Y parafrasea a Andrei Tarkovski quien afirmaba que si una sola persona se sentía conectada con la obra, era suficiente.

En la actualidad, a muchas personas les gusta y les atrae seguir la vida cotidiana de otras personas (no me refiero a las celebridades o personas reconocidas, aunque también pueden estar incluidas, me refiero más a las historias autobiográficas y videoblogs realizados por una persona “normal”). Tal vez se sienten identificados, tal vez anhelan tener una vida similar, tal

vez se sienten inspirados o tal vez sienten que viven lo que la otra persona vive y que ellos no pueden por diversas razones. En cualquiera de esas posibilidades hay un elemento de identificación con el otro. Entonces, se podría afirmar que la narrativa audiovisual está muy conectada al concepto de individuación y de alteridad.

En relación con el trabajo de Andrés Daniel, él no lo considera como una autobiografía exactamente, pues el relato está permeado por la historia del otro. Menciona que es más una mezcla, una ambigüedad y que tal vez lo podría nombrar como una *Alterbiografía de ficción*, que, según la investigadora brasileña Ana Maria de Bulhões-Carvalho (2013), “la alterbiografía (...) es un texto en el que uno mismo habla con voz interpuesta” (p.66). Según entiendo, para ella, la alterbiografía es cuando la reconstitución de una vida se da por medio de la intermediación del discurso de otra. A él sólo le interesa este término como una forma de nombrar el género al que se podría inscribir su trabajo.

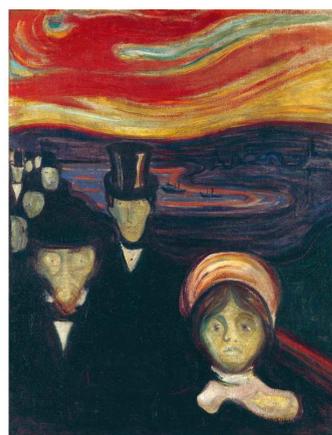
Volviendo al tema de los problemas emocionales y la baja autoestima, de ellos surge la relación de este proyecto con la pintura del Romanticismo y del Expresionismo. Ambos movimientos dan gran importancia a los sentimientos, a lo irracional, a la imaginación y a la subjetividad del artista, además de la frecuencia de temas como la melancolía, la soledad, la nostalgia, la angustia, etc. especialmente, en las obras del pintor expresionista **Edvard Munch**.

La relevancia del Romanticismo (movimiento que surgió a finales del siglo XVIII dentro de un período de cambios sociales), en este proyecto, radica en la valoración del individuo, de la intuición y de la imaginación en contraposición a la racionalidad del Neoclasicismo. El escritor alemán Novalis decía que “ser romántico es dar a lo cotidiano un sentido elevado, a lo conocido el prestigio de lo que se desconoce, a lo finito el esplendor de lo infinito”. El Romanticismo es la intimidad, lo desconocido, el inconsciente, la espiritualidad, lo exótico, la muerte, lo indeterminable. Igualmente, la relevancia del Expresionismo (movimiento surgido en Alemania a principios del siglo XX) se puede resumir en lo citado por Tanil (2012): “El arte, será para los expresionistas el modo de escapar de la realidad intolerable”. (p.4)

Las pinturas citadas en la pieza *Retratos de un cuerpo no identificado* son: *Saturno devorando a su hijo* (1819-1823) de Francisco de Goya, *El viejo guitarrista ciego* (1903-1904) de Pablo Picasso, *Cenizas* (1894-1895) de Edvard Munch, *Dama con chaqueta verde* (1913) de August Macke, *El grito* (1893) de Edvard Munch, *La libertad guiando al pueblo* (1830) de Eugène Delacroix, *Ansiedad* (1894) de Edvard Munch, *Melancolía* (1891) de Edvard Munch y *Desnuda llorando* (1913) de Edvard Munch. Como se puede ver, 5 de las 9 pinturas pertenecen a Munch.

La libertad guiando al pueblo (1830)
Eugène Delacroix
260 cm x 325 cm
Óleo sobre lienzo

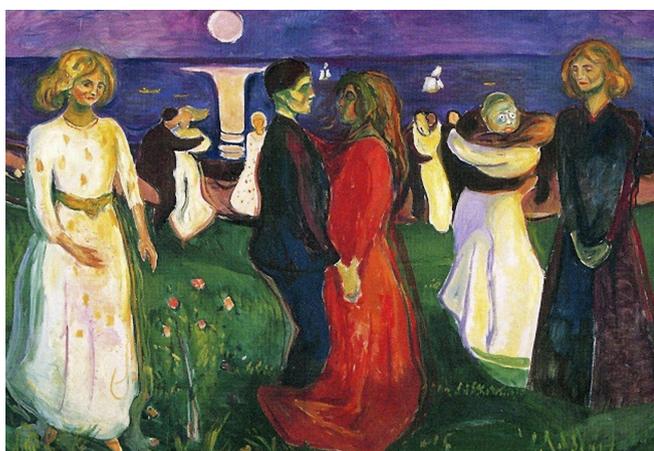

Ansiiedad (1894)
Edvard Munch
94 cm x 74 cm
Óleo sobre lienzo

Andrés Daniel considera muy necesaria la comprensión e identificación con el otro en el contexto actual, donde abunda el egoísmo y el narcisismo. Donde solo nos importa nosotros mismos y las personas que consideramos parte de nuestro grupo, donde existe tanto odio y separación por cuestiones religiosas, raciales, políticas, culturales, regionales, nacionales, de género, de clase, etc. Al enfrentarnos a nuestro inconsciente, al aceptar nuestra Sombra, podremos, más fácilmente, aceptar al otro y reconocer su valor.

Por otra parte, estos alter egos, este ser otro, para él, es una forma de resistencia a lo que una sociedad dice que eres o debes ser o hacer por el hecho de tener ciertas características físicas o psicológicas. O por el hecho de pertenecer a determinada región o cultura.

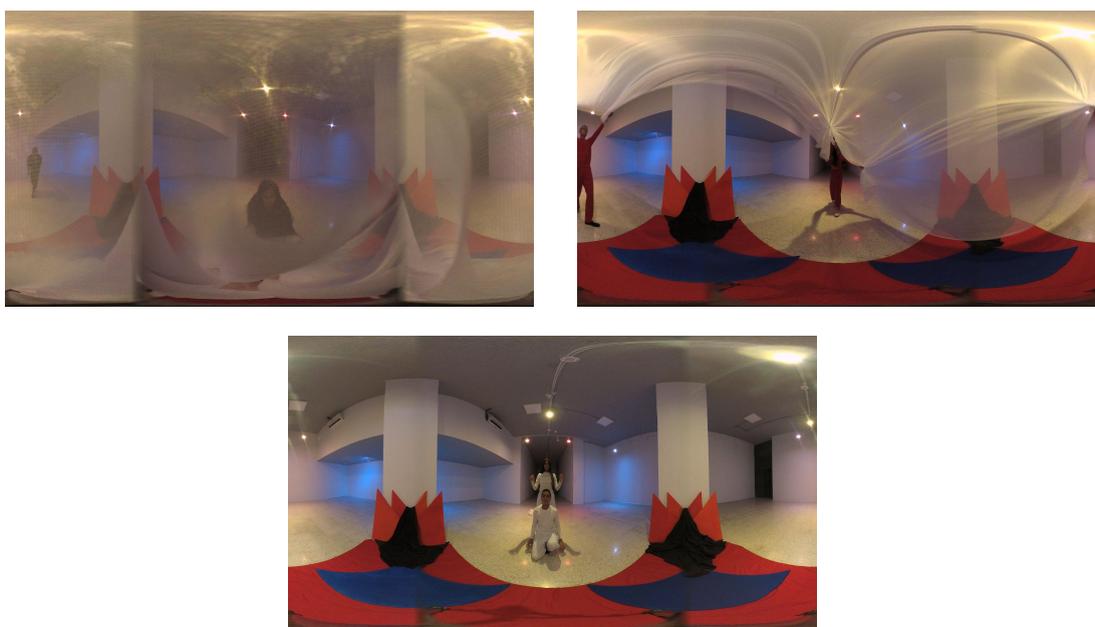
Entonces, ahora sí, procedo a continuar con la descripción de la segunda pieza: ***La danza de la vida***. Esta pieza es un relato audiovisual por medio de la danza (la coreografía) y lo sonoro. Es la continuación de la primera, pero puede funcionar individualmente. Esta pieza busca poner al espectador dentro del relato, principalmente por esta razón es un video en 360 grados, pero también porque ofrece al espectador la posibilidad de decidir dónde mirar. Está inspirada en la pintura del Expresionismo: *La danza de la vida* (1899 – 1900) de Edvard Munch.

La danza de la vida (1899 – 1900)
Edvard Munch
125 cm x 191 cm
Óleo sobre lienzo

Esta pieza tiene una duración de aproximadamente 7 minutos. Como mencioné antes, busca poner al espectador dentro del relato. Ponerlo en medio de un enfrentamiento entre “el bien y el mal”, “la esencia y la Sombra”, en medio de una **dualidad**. En medio de una batalla contra la ansiedad y/o la depresión. El espectador estaría, de algún modo, poniéndose en el lugar de Andrés Daniel, al contrario de la primera pieza donde es él quien trata de ponerse en el lugar de otro.

El porqué de la danza es debido, principalmente, a la pintura arriba mencionada. Pero también viene de una motivación personal de Andrés Daniel. Una pasión oculta que explora con la ayuda de su sobrina Antonia Camargo, quien muy probablemente algún día será bailarina profesional. Aparte de la presencia de estos dos cuerpos, aparecen algunos otros elementos como escenografía: telas, triángulos o pirámides (inspirados en las formas de la película de 1920: *El gabinete del doctor Caligari* - Robert Wiene, que también hace parte del Expresionismo alemán) con colores inspirados en la pintura (en general) de Munch y un velo blanco. Se buscaba que estos elementos fueran artesanales, rústicos, imperfectos. El sonido es original, con la participación de Marcela Renza como voz cantada.

Fotogramas de *La danza de la vida*
(imagen completa)

Por otra parte, Andrés Daniel se preguntaba cómo integrar la primera pieza con la segunda, pues había un elemento muy importante en esta última que no estaba presente en la primera: la bailarina. Se preguntaba que, muy seguramente, para el espectador la presencia de la bailarina en una pieza y en la otra no, se percibiría como algo desconectado, imprevisto, casual. Por esta razón decidió involucrarla también en la primera pieza como la voz de las entrevistas y como la representación del otro al principio de cada vídeo. Pidió a la bailarina que realizara una corta coreografía con lo que ella sintió al leer cada fragmento de la entrevista, y que, al final de cada coreografía, terminara tomando una posición similar a la posición que tomó él al momento de realizar la apropiación de la pintura.

Fotogramas de *Antoine Kouadio* y *Dimitri Novak* respectivamente

La tercera pieza *El nacimiento* es un vídeo de 1 minuto 38 segundos. Es un pequeño montaje de varios vídeos seleccionados por Andrés Daniel, donde se encuentra él de pequeño, entre los 3 y los 5 años. Fueron filmados por su padre, a quien le ha apasionado, igualmente, el vídeo y la fotografía.

Su interés por este vídeo se debe, principalmente, a la presencia de su bautismo. No por el significado religioso sino por el sentido de poner nombre a algo (en el vídeo, al momento de bautizarlo, el cura menciona su nombre: Andrés Daniel) y, también, por la referencia a “una primera vez”. Por ejemplo: cuando alguien recibe la primera herida en combate, se le llama “bautismo de sangre”. Lo cual interpreta como un nacimiento. (Como dato curioso, Andrés Daniel fue bautizado en su casa).

Otra cosa que también le llamó la atención fue que en la mayoría de los vídeos aparece mirándose a sí mismo en una pantalla. Una pantalla que permanece fuera de campo, pero que se puede intuir por las acciones del niño. Efectivamente, su padre en muchas ocasiones lo filmaba mientras tenía la cámara conectada al televisor. Por lo tanto, podría pensarse como otra de las causas de su interés por la autorrepresentación.

Esta pieza sí se podría pensar en relación con el narcisismo, hay una atracción del niño por su propia imagen. También podría estar relacionado con el estadio del espejo de Lacan. No obstante, esta pieza Andrés Daniel no la considera del todo un autorretrato, en cierta medida lo es porque el montaje de los vídeos los hizo él. Pero el autor, quien los filmó y utilizó su mirada para realizarlos fue su padre.

Fotogramas de *El nacimiento*

Ahora procederé a hablar de la evolución o proceso⁸ de este trabajo de grado.

Andrés Daniel nos empezó a crear en el 2018, cuando salió a la luz Alice Marion. Como ya mencioné, nos creó a partir de los arquetipos, los signos astrológicos y distintas celebridades. Los nombres tienen un significado y sobre todo una importancia que prefiere mantener en el misterio.

Después de nuestra creación, pasó a pensar en la recolección de historias ajenas. Al principio la idea era que estas historias fueran de personas internadas en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle que padecieran de diferentes trastornos mentales, pues siempre le había llamado mucho la atención lo psicopatológico y el lugar donde lo acogen y tratan.

Sin embargo, en el mismo año 2018, al dirigirse al psiquiátrico a explicar lo que deseaba hacer para obtener el permiso, le dijeron que no estaba permitido. Por lo tanto, decidió acudir a una psicóloga nueva que se encontraba en Bellas Artes para que lo ayudara o lo aconsejara. El consejo más importante que le dio fue el de escoger un trastorno psicológico en el cual enfocarse. Andrés Daniel evidentemente escogió el trastorno de ansiedad generalizada y la depresión, debido a su experiencia personal con la ansiedad. En este caso, según la psicóloga, podían ser dos trastornos pues están muy relacionados.

El siguiente paso fue crear la entrevista, las preguntas que haría a cada persona. Una de las preguntas más importantes, según Andrés Daniel, era: ¿Qué factores consideras que causaron la ansiedad o la depresión en ti?

Luego de tener las preguntas listas comenzó a entrevistar, dejando claro que sería algo anónimo. Decidió que las personas entrevistadas serían personas de Bellas Artes que él sabía que habían sufrido o sufrían de ansiedad y/o depresión (los artistas históricamente tienden a sufrir más de estos problemas). Cada entrevista fue grabada en audio desde su celular, además de tomar apuntes mientras dialogaban.

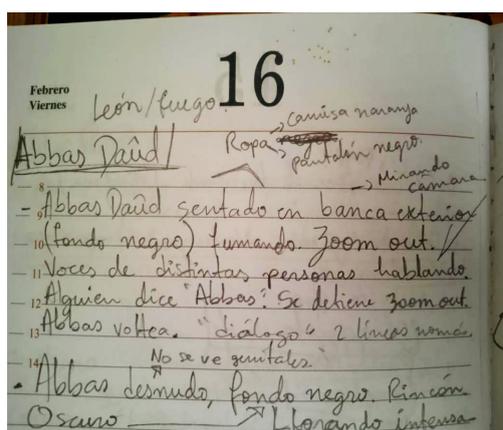
A menudo, mientras la persona hablaba, Andrés Daniel creaba imágenes mentales que podían aparecer luego materializadas en el relato audiovisual. Desde aquí comenzaba la apropiación de la historia ajena y la elección del personaje que la protagonizaría. Como mencioné anteriormente, Chloe Pages fue la primera en protagonizar uno de estos 9 vídeos.

Después de esto, procedía a pensar y a buscar la pintura que mejor representara lo dialogado durante la entrevista para pasar a la construcción del relato audiovisual. Como ejemplo mencionaré algunas decisiones tomadas para uno de los vídeos: Alba Isabel (la razón por la que tomo este como ejemplo es porque tiene una narrativa más evidente). La pintura escogida fue *Cenizas* ya que la persona entrevistada mencionaba una situación intensa con una persona que la acosaba y le enviaba correos insultantes, hasta una nota suicida debajo de la puerta de su apartamento. De esto surge la decisión de utilizar las cartas debajo de la puerta. Del temor

⁸ En la página web se puede encontrar tanto la bitácora como un vídeo del proceso y detrás de cámara.

a salir de la casa que menciona la persona entrevistada, surge la decisión de involucrar la televisión donde se habla de la cuarentena por la pandemia o de los disturbios por el paro nacional. Además, del nombre de la pintura escogida surge la decisión de quemar las cartas.

Señalo que Andrés Daniel no realizó guiones literarios sino que hizo anotaciones de las imágenes que pensaba construir, más similar a un guion técnico. Lo que podría asemejarse a un guion literario lo realicé yo, pero después de la creación audiovisual. Obviamente, en todo este proceso de producción y de post-producción de cada vídeo Andrés Daniel no se encontraba solo, contaba con la ayuda de todos nosotros.

Anotaciones para la producción de
Abbas Daud

Imágenes de proceso (detrás de cámara)

Al comenzar la realización del anteproyecto, este estaba formado por 4 piezas o, si no recuerdo mal, 5 piezas: 1. *Alter egos*, pieza que contenía 11 videos. 2. *Espectro*, que es la pieza que ahora se llama *La danza de la vida*. 3. *Anila*, que es un cortometraje de ficción realizado con actores. 4. El video que ahora se llama *El nacimiento*. Y una posible quinta pieza: un libro con los distintos relatos escritos.

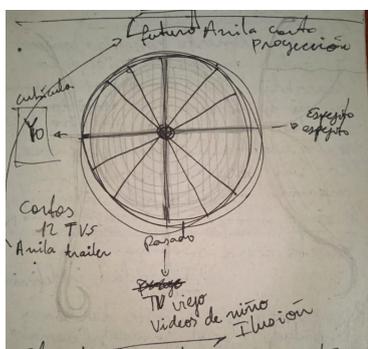
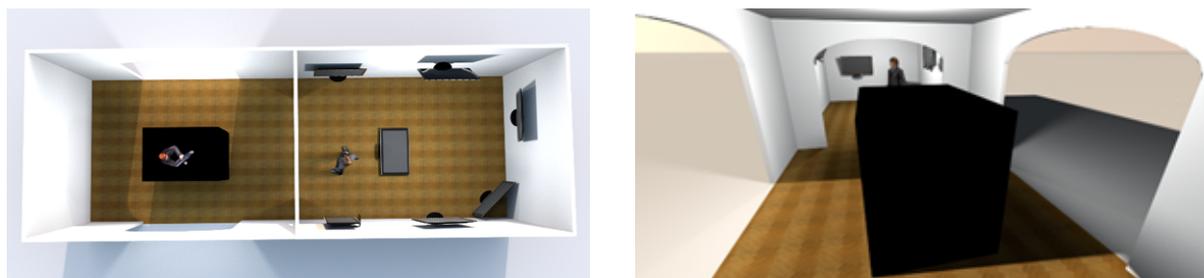

Imagen de cómo Andrés Daniel se imaginaba montar estas piezas. Pensaba dividir el espacio en 4 partes: Yo (Alter egos), otro (Espectro), futuro (Anila), pasado (El nacimiento). Y una quinta parte que sería el centro donde estaría el libro.

Ciertamente, todo esto terminó en 2 piezas al finalizar el anteproyecto: 1. la pieza *Alter egos*, que había quedado en 7 vídeos. 7 pantallas que estarían dispuestas en distintas alturas, posiciones, angulaciones, etc. dentro de un mismo espacio, buscando que el espectador también adquiriera distintas posiciones y angulaciones. Cada pantalla estaría acompañada por uno o dos audífonos para el sonido. 2. la pieza *Espectro*, que sería un espacio pequeño, cerrado y oscuro, donde solo debería entrar una o dos personas y dentro del cual se podría tener una experiencia sonora y visual por medio de la realidad virtual.

Imágenes de cómo Andrés Daniel se imaginaba montar estas 2 piezas en la Alianza Francesa.

Lo anterior (la disposición de pantallas en distintas alturas, angulaciones, etc.) me recuerda la obra *Manifesto* del artista alemán Julian Rosefeldt. Esta obra es una video-instalación⁹, o, como lo llama el artista, instalación cinematográfica, que consta de 13 proyecciones de video sobre pantallas dispuestas por el espacio. En cada pantalla están expuestos varios manifiestos relacionados con algún o algunos movimientos del mundo del arte. Cada vídeo cuenta con una puesta en escena, una espacialidad, un contexto y una historia diferente protagonizada por la actriz Cate Blanchett.

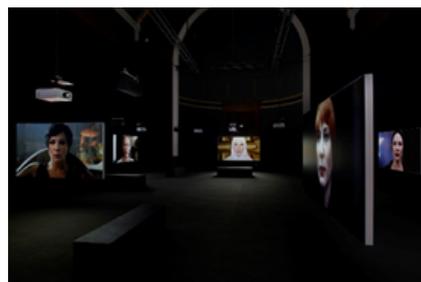
A Julian Rosefeldt le interesa realizar cine e introducirlo en el campo del arte, donde se generan lecturas diferentes, pues los espectadores son distintos a los espectadores de cine. La mayor parte de su trabajo gira en torno a esto y a la recolección de metraje encontrado, o texto, como es el caso de los manifiestos. Aunque pareciera que todo lo que compone esta obra tuviera un por qué bien conocido o bien justificado por el artista, no es así. Trabaja de una manera muy intuitiva, según sus propias palabras en una entrevista. Su intención con este trabajo era poner a todos estos manifiestos en contextos actuales y que fueran performados (no simplemente leídos) por una mujer, pues al estar fuertemente cargados de masculinidad, esto les otorgaba otras lecturas.

⁹ *Manifesto* también existe en forma de película, estrenada en 2017.

Art x Agency, Hirshhorn, Washington D.C. 2019

Imágenes recuperadas del sitio web del artista
<https://www.julianrosefeldt.com/>

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris. 2017

Julian Rosefeldt
 Videoinstalación
 10 min 30 s en loop cada manifiesto
 2015

Precisamente esta cercanía con lo cinematográfico es lo que le interesa a Andrés Daniel de esta obra, además del montaje en múltiples proyecciones. La instalación de *Manifesto* es bastante similar a la instalación o montaje de este proyecto de grado, en el cual, cada pantalla es un relato independiente, una manifestación de un personaje diferente, pero que pretenden construir un relato en conjunto.

Continuando con la exposición del proceso, la pieza *Alter egos* al principio no contaba con la presencia de la voz en off de los fragmentos de las entrevistas, esto surgió en diálogo con el asesor. En cuanto a estos fragmentos, Andrés Daniel seleccionó lo que le pareció más pertinente y, gracias a la integración de la bailarina para ser la voz de las entrevistas, lo convirtió y lo adaptó en una sola historia, una sola entrevista.

También, en diálogo con el asesor, surgió la idea de crear una sola película con todos los videos. Gracias a esto, esta pieza dejó de llamarse *Alter egos* y pasó a tomar el mismo nombre del proyecto: *Retratos de un cuerpo no identificado*.

La pieza *Espectro*, al principio se pensaba en la construcción de un espacio virtual en donde una silueta negra animada en rotoscopia estuviera realizando un baile, una coreografía. Luego se pensó mejor en la realización de un video en 360 grados incluyendo a una bailarina. Para el montaje de esta pieza se construiría un espacio pequeño y claustrofóbico como mencioné antes, donde, por medio de las gafas de realidad virtual y del sonido, el espectador entrara en otra realidad.

Sin embargo, Andrés Daniel pensó que no era tan necesario la construcción de un espacio real para lograr esto, se podía conseguir de otras maneras. Lo principal era involucrar al espectador, en cierta medida. También se cuestionó la importancia de la silueta negra animada en este video, tampoco era tan necesaria. Por lo que decidió involucrarse él mismo. Exponer esta pasión oculta. Así esta pieza pasó de llamarse *Espectro* a llamarse: *La danza de la vida*, igual que la pintura que la inspiró.

Imágenes ensayo de *La danza de la vida*

Luego, en diálogo con el asesor respecto al montaje, la primera pieza volvió a ser cada vídeo montado por separado. Andrés Daniel decidió realizar el montaje de su proyecto de grado en la Sala de Exposiciones de Bellas Artes. Por lo tanto, procedió a solicitar a la Jefatura del Departamento de Artes Plásticas los planos con las medidas de la sala para construirla virtualmente por medio del programa Sweet Home 3D y comenzar a planear el montaje de las piezas¹⁰. Durante el proceso de planeación del montaje virtual y la creación de la página web, se tomó la decisión de incluir la tercera pieza: *El nacimiento*.

Sin lugar a dudas el montaje de cada vídeo tiene un porqué básico, basado en el formato o en las características de cada uno. A continuación menciono la razón del montaje para Andrés Daniel (obviamente el espectador puede tener otras lecturas):

1. *Tomás Hermes*: En la entrada, dando la bienvenida. Pantalla sobre pedestal.
El porqué es sencillo: Tomás es reportero/presentador y en este vídeo dice en voz alta: “Hola a todos, bienvenidos una vez más...”
2. *Chloe Pages*: Sobre una columna, formato circular, a la altura de una persona promedio. Simulando espejo íntimo como de baño o tocador
Razón: Espejo circular es la primera imagen del vídeo. Vanidad
3. *Dimitri Novak*: En un rincón, en el suelo. Pantalla dando la espalda. Espejo reflejando la imagen. Espectador incluyéndose en la imagen (probable).
Razón: Dimitri está arrinconado, oculto, escondido. Verlo de una forma no directa.
El montaje de este vídeo es muy complicado simularlo virtualmente debido a la presencia del espejo.
4. *Abbas Daud*: Pantalla a gran altura ligeramente inclinada hacia abajo.
Razón: Posición de poder y seguridad de Abbas.
5. *Charlotte Chanel*: Proyección pared.
Razón: Formato del vídeo. Características espaciales.
6. *Alba Isabel*: Pantalla pequeña/mediana acostada en el suelo.
Razón: Formato y características del vídeo. (Cartas debajo de la puerta).
7. *Yen-Kuo Wang*: Pantalla en el techo. Alfombra o colchoneta en el piso.
Razón: Contemplación. (Poner el mar en el cielo).

¹⁰ El recorrido virtual se realizó por medio del programa 3DVista.

8. *Antoine Kouadio*: Dos tablets sobre columna, altura normal. Formato vertical. En una de las tablets la imagen está boca arriba.
Razón: Formato del vídeo. Presencia de una imagen boca arriba dentro del vídeo.
9. *Francesca Nikoloudis*: Proyección grande en el fondo del pasillo. Algunas velas en el pasillo.
Razón: Relevancia y diálogo con el vídeo que mencionaré después de este. Presencia de un pasillo y velas dentro del vídeo.
10. *La danza de la vida*: Pedestal o mesa para las gafas de realidad virtual y una silla giratoria roja en medio de las dos columnas. Proyección sobre pared de algunas imágenes del vídeo. Escenografía del vídeo colocada en el mismo lugar.
Razón: Vídeo 360 realizado en el lugar real de la Sala de Exposiciones de Bellas Artes. Cámara colocada en el mismo punto de la silla giratoria.
11. *El nacimiento*: Televisor viejo. En el piso, escondido.
Razón: Vídeo antiguo. Niño escondido. Pasado

Todos los vídeos a excepción de *Tomás Hermes* y *Francesca Nikoloudis* van con audífonos.

Andrés Daniel Góngora considera que, en conclusión, la realización de este proyecto fue todo un descubrimiento, un autodescubrimiento de sus capacidades y potencialidades latentes que muy seguramente están expuestas intuitivamente en los alter egos creados. Como he señalado antes, sufría de baja autoestima, esto debido a muchas inseguridades, no se consideraba lo suficientemente bueno, pero, gracias a todo este proceso desde el inicio de la carrera, pudo descubrir su valor. Ahora él sabe lo que quiere, de lo que es capaz y lo que vale. Algunas de esas personalidades latentes despertaron.

Además, este proyecto puso a prueba sus habilidades adquiridas tanto antes de entrar a la carrera como durante el proceso de estudio como: criterio o capacidad de decisión frente a un trabajo artístico. Y adquirió, en cierto grado, otras habilidades como: trabajar con videos en 360°, trabajar con sonido ambisónico, la creación de recorridos virtuales, la danza, etc.

También considera que fue una buena decisión haber optado por un montaje virtual, pues, además de estar en sintonía con el proyecto en general, está en sintonía con el vídeo en 360° realizado en el lugar real de la exhibición, pues genera una especie de inversión o subversión de la realidad virtual. Es decir, si el montaje fuera presencial, al ver las gafas de realidad virtual se supondría que al usarlas entraríamos en una simulación, una realidad virtual. Sin embargo, al ser el montaje virtual, ya nos encontramos en una simulación y, al momento de “usar” las gafas montadas en la exhibición, entraríamos en la “realidad real” que es el vídeo en 360° *La danza de la vida*.

Respecto a las entrevistas, cree que fue bastante gratificante y enriquecedor, tanto para el proyecto como para su propia vida, conocer las diferentes experiencias, sensaciones, pensamientos y asociaciones frente a un mismo problema y las diversas causas que lo pueden generar.

Los objetivos fueron cumplidos. Se logró analizar la relación de la imagen en movimiento con el autorretrato, que, como bien mencioné antes, se remonta a los inicios del videoarte y aún está presente en la actualidad. Se puede evidenciar que en cada vídeo se encuentra la imagen de su cuerpo. También se logró identificar el vínculo del inconsciente con el proceso de autodescubrimiento. La ansiedad y la depresión pueden servir como puerta hacia un autodescubrimiento. Gracias a la ansiedad Andrés Daniel se vio enfrentado con su inconsciente y, como mencioné hace un instante, esto funcionó como camino de entrada hacia el autodescubrimiento. Y por último, se logró componer distintos relatos audiovisuales por medio de una interacción con el otro y por medio de una apropiación de distintas pinturas de la historia del arte. En la primera pieza, esta interacción con el otro se encuentra en la entrevista, en la integración de la bailarina como representación del otro y de la voz del otro. En la segunda pieza esta interacción se encuentra en la construcción en conjunto de la coreografía. Y, en la tercera pieza, esta interacción con el otro se encuentra en la relación con un yo del pasado, un otro yo del pasado.

Personalmente, pienso que es interesante ver cómo toda esta investigación y exploración comenzó desde el primer semestre de la carrera y terminó en el proyecto de grado sin ser forzado. Todo confluyó sin ser forzado, intuitivamente, lo cual considero está muy acorde al proyecto en general.

Referencias bibliográficas

- Gawel, V. (2010). Carl G. Jung y el contacto directo con el Inconsciente. *Centro Transpersonal de Buenos Aires*. www.centrotranspersonal.com.ar
- Fernández, O. (2015). Lévinas y la alteridad: cinco planos. *Brocar, Cuadernos de Investigación Histórica*, (39). Logroño, España.
- Jung, C. G. (2002). *Recuerdos, sueños, pensamientos* (Borras R). Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta.
- Kosinski, A. (2015). Una manera de responder ¿quién soy?: la identidad narrativa de Paul Ricoeur. *Avatares Filosóficos*, (2). Buenos Aires, Argentina.
- Alonso, J. C. (2004). La Psicología Analítica de Jung y sus aportes a la psicoterapia. *Universitas Psychologica*, 3(1). Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64730107>
- Atarama, T., Castañeda L. & Agapito, C. (2017). *Los arquetipos como herramientas para la construcción de historias: análisis del mundo diegético de "intensamente"*. doi: [10.12795/Ambitos.2017.i36.03](https://doi.org/10.12795/Ambitos.2017.i36.03)
- El País. (2021). *¿Sintió ansiedad o estrés en esta pandemia? Encuesta revela impacto en la salud mental de los caleños*. Recuperado de: <https://www.elpais.com.co/cal/sintio-ansiedad-o-estres-en-esta-pandemia-encuesta-revela-impacto-en-la-salud-mental-de-los-calenos.html>
- Tanil, L. (2012). El mundo alemán y el artista: Romanticismo y Expresionismo. Recuperado de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/////blog/interna.php?idmateria=309&idtp=6482&asignatura=Taller%20de%20Reflexi%F3n%20Art%EDstica%20III
- Varela, F. (2010). El autorretrato videográfico. *Revista de Humanidades*, (21). Santiago, Chile. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321227216003>

- Krauss, R. (1978). Videoarte: la estética del narcisismo. *New Artists Video. A Critical Anthology*. Nueva York. Disponible en: <http://slidepdf.com/reader/full/rosalind-krauss-videoarte-la-estetica-del-narcisismo-pdf>
- Varela, F. (2009). Una vida de película: reflexiones en torno a las nuevas representaciones de la intimidad. *Dixit, revista de comunicación*, (11). Montevideo, Uruguay. Disponible en: <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit/article/view/282/265>
- Sibilia, P. (2008). *La intimidad como espectáculo* (Fernandez, R.). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Cuevas, E. (2008). Del cine doméstico al autobiográfico: caminos de ida y vuelta. En Gutierrez, G. (Ed), *Cineastas frente al espejo* (pp. 101 – 120). Madrid: T&B Editores.
- ABC. (2016). François Truffaut o el poder crítico de un cineasta enamorado. Recuperado de https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-francois-truffaut-o-poder-critico-cineasta-enamorado-201604121210_noticia.html
- Lejeune, P. (2008). Cine y autobiografía, problemas de vocabulario. En Gutierrez, G. (Ed), *Cineastas frente al espejo* (pp. 13 – 26). Madrid: T&B Editores.
- Bulhões-Carvalho, A. M. (2013). O outro como si mesmo: Stanislavski e a alterbiografia (El otro como sí mismo: Stanislavski y la alterbiografia). *O Teatro Trascende*, 18(1). Blumenau, Brasil.
- Alexander, K. (2019). The films that influenced Cindy Sherman's 'Untitled Film Stills' series (Las películas que influenciaron la serie Fotogramas Sin Título de Cindy Sherman). Recuperado de <https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/45267/1/the-films-that-influenced-cindy-shermans-untitled-film-stills-series>
- Stevens, A. (2006) "The archetypes" (Capítulo 3). Ed. Papadopoulos, Renos. *The Handbook of Jungian Psychology*.

Webgrafía

- Diago, M. (2008). Yo soy otro. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-yo-soy-otro>
- Festival Equinocio. (Productor) (2021). *Conversatorio ¿Qué puede un taller?* Recuperado de: <https://www.facebook.com/472847309447376/videos/517080295986681>
- Forster, I., Miller, W. y Ravich, N. (Productores) (2011). *Characters, entrevista a Cindy Sherman*. Recuperado de <https://art21.org/watch/extended-play/cindy-sherman-characters-short/>
- Casa de América. (Productor) (2011). *Martín Sastre, el musical uruguayo y los iconos*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=N1vHZY9OswA>
- Urbano, J. (2009). Entrevista a Oscar Campo. Recuperado de <http://ventanadelcine.blogspot.com/2009/01/entrevista-oscar-campo.html>
- BFI. (Productor) (2017). *LFF CONNECTS: Julian Rosefeldt & Cate Blanchett | BFI London Film Festival 2017*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=gbEt_51P3p8&t=3s
- Sora, Carles (2017). *Una inmersión en el audiovisual VR y 360*. Barcelona, España: Serie DigiDoc-EPI, n. 1. Recuperado de <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/23879?show=full>
- Torres, A. (Sin fecha). Carl Gustav Jung: biografía y obra de un psicólogo espiritual. Recuperado de <https://psicologiymente.com/biografias/carl-gustav-jung>

Anexos

Como anexos, se desea resaltar la obra de **Francesca Woodman** (USA, 1981) que contiene algo fantasmagórico, melancólico y misterioso, además del uso del autorretrato. **Gillian Wearing** (Reino unido, 1963), quien le da gran importancia al otro, a las historias y secretos del otro dentro de su trabajo artístico. Y otros artistas como **Claude Cahun** (Francia, 1894), **Nikki S. Lee** (Corea del sur, 1970), **Tomoko Sawada** (Japón, 1977) y **Juan Pablo Echeverri** (Colombia, 1978).

Además, resaltamos obras pertenecientes al campo del cine relacionadas con lo psicológico y la identidad personal como: *Las tres caras de Eva* (1957) de Nunnally Johnson, *Psicosis* (1960) de Alfred Hitchcock, *Nostalgia* (1983) de Andréi Tarkovski, *Cisne negro* (2010) de Darren Aronofsky, *Melancolía* (2011) de Lars von Trier, *El hombre duplicado* (2014) de Denis Villeneuve, *Fragmentado* (2016) de M. Night Shyamalan.

Otras películas relacionadas con lo autobiográfico como: *El espejo* (1975) de Andréi Tarkovski y *Tarnation* (2003) de Jonathan Caouette (documental).

Resaltamos también otras películas en las que el responsable todo, o de casi todo, es una sola persona como: *Primer* (2004) de Shane Carruth e *Invernadero* (2010) de Gonzalo Castro.

Y por último, resaltamos la obra en general de **Maya Deren** (Ucrania, 1917) quien es considerada la madre del cine surrealista y underground en Estados Unidos y una de las principales realizadoras de cine experimental en los años 40. Y la obra de **Chantal Akerman** (Bélgica, 1950) basada en la vida cotidiana, la identidad femenina, el aislamiento, la exclusión.