

ANÁLISIS DEL ESTUDIO BIOQUÍMICO EN ESPECTADORES DE ARTES VISUALES: CASO ALUMNOS DE LA ENMS CENTRO HISTÓRICO LEÓN. SELECCIÓN DE OBRA

Fuentes Zamora Cassandra Denisse (1), Ramos Reyes Rolando (2)

1 [Colegio de Nivel Medio Superior, ENMS Centro Histórico León, Universidad de Guanajuato] | [kfuentes766@gmail.com]

2 [Colegio de Nivel Medio Superior, ENMS Centro Histórico León, Universidad de Guanajuato] | [rolandoramos@ugto.mx]

Resumen

Investigación acerca del análisis perceptual y sensible de un espectador de arte promedio a partir de sus capacidades visuales, por medio del diseño de un procedimiento que sirvió para analizar las capacidades sensibles de un espectador de arte promedio de 18 a 22 años de edad, y que constó de la medición fisiológica de la respuesta a la exposición de obras de arte cuyas cualidades formales y temáticas fueron analizadas y consideradas a partir de una categorización que se desarrolló para esta investigación y que procede del estudio de los diversos tipos de obras a las que el espectador de arte contemporáneo se expone, se cuantificaron las respuestas fisiológicas de una muestra de sujetos con el fin de corroborar diversas teorías que desde mediados del siglo XX describen la pérdida o el cambio en la sensibilidad en el ser humano a causa de la sobresaturación a la exposición de imágenes en el contexto socio cultural.

Abstract

Research on the perceptual and sensitive analysis of an average art viewer based on their visual abilities, by means of the design of a procedure which served to analyze the sensitive capacities of an average art spectator from 18 to 22 years of age, and that consisted of a physiological measurement of the response to the exhibition of work art whose formal and thematic qualities were analyzed and considered from the categorization that was developed for this research and that comes from the study of the different types of works to which the contemporary art viewer is exposed, the physiological responses of a sample of subjects were quantified in order to corroborate diverse theories that from the middle of the XX century describe the loss or the change in the sensibility of the human being because of the over saturation to the exhibition of images in the sociocultural context.

Palabras Clave

Percepción y cognición visual 1; Apantallamiento 2; Capacidades sensibles 3; Sobresaturación 4; Análisis fisiológico 5

INTRODUCCIÓN

En la actualidad nuestras capacidades sensibles han sido corrompidas por la sobresaturación de imágenes y el uso de múltiples pantallas en nuestro día a día, lo que produce una combinación de realidad y “realidad presentada”. Por lo tanto la sensibilidad del ser humano ha sufrido cambios notorios, esto se ha estudiado desde la estética, la teoría de la percepción, la psicología y la sociología principalmente, desde mediados del siglo XX. Las artes visuales también han sufrido cambios en su producción, debido a la capacidad de percepción y sensibilidad visual que tenemos, esto incluye la problemática que tenemos con el Arte al buscar una definición o concepto universal para poder comprenderlo: visto estéticamente los conceptos de Arte y belleza han cambiado, e incluso uno de los objetivos de que el arte fuese representacional y se posicione desde la realidad misma.

¿Quién iba a pensar que las artes visuales se convertirían incluso en un laboratorio sobre la sensibilidad y la visualidad misma? Incluso hoy podemos hablar de arte y ciencia, arte para sustentar una teoría, arte para analizar un fenómeno social, etc. Pensando en esto desarrollamos una prueba en la que intentamos develar ese cambio en las capacidades sensibles y perceptivas a medida que pasa el tiempo.

Para la prueba, clasificamos obra de arte contemporáneo en tipos de percepción que por sus características visuales alteran el estado físico neutro de una persona provocando que la muestra de sujetos tuviese respuesta sensible y cambios fisiológicos que pueden ser analizados desde el campo de la psicología, sociología, artes visuales, física, e incluso teorías estéticas.

Se midieron algunos parámetros físicos como: presión, cantidad de oxígeno en la sangre, temperatura corporal y ritmo cardíaco; además del uso de una cámara térmica que nos permitió observar la cantidad de calor concentrada en ciertas partes del cuerpo y de esta manera relacionar con la producción de ciertas hormonas.

Antecedentes

Según el teórico de la imagen Rudolph Arhneim la vista es el órgano más eficaz en la cognición humana, y esto nos ha llevado a restarle importancia a los demás sentidos [2]. Difícilmente, por ejemplo, crearemos en algo que escuchamos si no lo podemos ver también. Es tal la cantidad de imágenes que vemos dentro de una pantalla que reducimos nuestra capacidad visual y perceptual.

La tecnología se ha convertido en el medio de adaptación y supervivencia para el ser humano ya que requiere menor cantidad de energía para subsistir esto ha propiciado la tecnología de la visión y de la adicción convirtiéndose en la adicción de la visión a la pantalla. [1]

La adicción a la pantalla provoca un desapego de las emociones y sentimientos. Según el filósofo, y teórico de arte Benjamín Valdivia, necesitamos la realidad enmarcada en una pantalla para que le demos importancia por lo tanto nos evitamos sentir [1].

Según el investigador de ciencias políticas Giovanni Sartori el ser humano de los años 90's estaba educado delante de un televisor, la llegada del periódico y la radio facilitó la comunicación haciendo pues que empezara la era de las comunicaciones inmediatas, la llegada de la televisión llevó ante los ojos de todo el público imágenes inmediatas esto provocó que la comunicación lingüística se convirtiera en algo secundario por el hecho de que la representación con imágenes cuenta más para el ser humano. Con esto quiero referirme a que el ser humano ha cambiado tanto en pensamiento y sensibilidad al pasar los años a causa de los avances en la tecnología y en la comunicación. Estamos en una era multimedia en la que las pantallas nos introducen a realidades simuladas y virtuales. [3]

- *Características de la selección de imagen.*

Desde el 2012, el asesor de este proyecto, el Mtro. Rolando Ramos, ha venido desarrollando un sistema de catalogación de las cualidades perceptuales que un espectador de arte requiere desarrollar, según el tipo de obra a la que se esté enfrentando. El sistema se divide en tipos de percepción:

- 1) Contemplativo: es el acto en el que el espectador enfoca sus sentidos en la obra sin buscar en ella, para obtener un goce estético, ningún elemento externo a la misma obra.
- 2) Simbólico: es la cuando el espectador requiere de ciertos códigos aprendidos antes de exponerse frente a la obra para descifrar los elementos que componen la imagen en general.
- 3) Narrativo: es aquel tipo de sensibilidad en la que el espectador somete a la imagen observada a una línea espacio temporal, es decir, a una historia. En este tipo de obras encontramos elementos que nos indican acciones.
- 4) Conceptual: es aquel tipo de sensibilidad en donde el objeto artístico se presenta como uno o varios conceptos u ideas que se contienen o se pone a prueba en la obra. El espectador debe tener siempre en cuenta que la obra es solo un contenedor de estas ideas, las cuales son la obra en sí.
- 5) Hiperreal: especie de sensibilidad que desarrolló el espectador para apreciar aquel tipo de obras de arte cuya temática o concepto, aunque procede de una referencia directa con lo real, supera las posibilidades de esta realidad.

- *Sobre la muestra analizada.*

Era necesario que la muestra de sujetos tuviera entre 18 y 22 años de ya que a esta edad se considera un desarrollo en la madurez considerable para procesar ciertas imágenes y tener un criterio más amplio; además del valor que tiene esta generación actualmente dentro de la sociedad. Debido al acceso reducido al equipo y el personal de apoyo, la muestra se redujo a 30 sujetos pero con esto corroboramos que las herramientas utilizadas para la medición, como lo fueron presión, temperatura, encuestas y exposición a cámara térmica, funcionan y que se presentan resultados significativos.

Con una muestra pequeña la investigación se puede catalogar como funcional y cumplió con los objetivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se desarrolló de la siguiente manera:

Según su finalidad es una investigación aplicada y de desarrollo experimental porque busca la aplicación o utilización futura de los procesos y muestras que probamos y comprobamos como funcionales.

Según su alcance temporal es sincrónica debido a que tomamos en cuenta además del contexto histórico actual otros momentos históricos para comparar y llegar a ciertas conclusiones.

Según su profundidad es explicativa ya que analizamos y utilizamos teorías ya propuestas para explicar el ¿por qué? y el ¿cómo? de nuestra investigación.

Según su amplitud es macro temática debido al uso y combinación de diversas disciplinas como lo son: la química, la psicología, la física, la estética y las artes.

Según las fuentes que utilizamos nuestra investigación es mixta porque tomamos artículos, libros, encuestas y algunos textos originales y traducciones de ellos.

La metodología empleada fue cualitativa ya que analizamos características y cualidades de obras de arte contemporáneo, cualidades visuales y perceptuales en espectadores de arte promedio, cambios en los rasgos faciales de la muestra, etc. Y cuantitativa, ya que se midieron ciertos parámetros físicos como presión, cantidad de oxígeno en la sangre, temperatura corporal y ritmo cardíaco; además del uso de la cámara térmica.

Por la naturaleza de la investigación desarrollamos un híbrido en el que consideramos la parte documental sobre ciertas teorías estéticas, conceptos de arte, tecnología y arte, percepción, cognición entre otras como un buen punto de partida; partiendo de esto tomamos en cuenta la parte observacional y de análisis convirtiéndose también en un proceso empírico; la parte experimental también se tomó dentro del desarrollo.

El experimento se desarrolló en un espacio del Centro de Investigaciones en Óptica, por lo tanto el marco de investigación es de laboratorio.

Tomamos en cuenta que nuestra investigación es un estudio piloto pues se comprobó que el proceso y los parámetros tomados en cuenta funcionan a partir de un experimento con una muestra reducida. Por otra parte la investigación se considera un informe de caso porque se tomó como muestra a sujetos con ciertas cualidades específicas.

El objeto de análisis de nuestra investigación fue intelectual ya que nos permitió hacer críticas sobre situaciones actuales que vive la sociedad respecto a la pérdida o cambio de la sensibilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos y de la correlación entre encuestas y fotografías podemos hablar no sólo del cambio en la sensibilidad conforme pasa el tiempo, sino también podemos afirmar que el sexo influye en la percepción. En la categoría hombres encontramos un promedio de 7 puntos en la percepción propia de salud mental mientras que en la categoría mujeres es de 8 a 8.5. En cuanto a la exposición a pantallas encontramos que las mujeres pasan más horas expuestas a estímulos visuales.

Con los datos obtenidos logramos desarrollar una correlación entre equilibrio mental y exposición a estímulos visuales en este caso pantallas y asimismo podemos hablar de lo que esto influye en la percepción y sensibilidad de una persona.

El aumento de medios de comunicación visuales y de aparatos tecnológicos no disminuye la percepción y la sensibilidad sólo la transforma puesto que comprobamos que no se ha perdido, ya que al exponer a la muestra de a ciertas obras se mostraba aumento en el ritmo cardíaco y en la presión además de los datos arrojados por la cámara térmica.

Este experimento solo fue una prueba de carácter exploratorio ya que pudimos demostrar que la selección obtenida a partir de la clasificación desarrollada y las herramientas de medición utilizadas ofrecen un resultado que satisface los objetivos.

Podemos considerar que es una prueba, ya que solo se pudo aplicar a un número reducido de sujetos y con ciertas limitaciones en las herramientas e instalaciones.

Por ello se sugiere hacer una prueba más detallada y con al menos el 30% de la población de la ENMSCHL y; una prueba para cada tipo de percepción según la categorización desarrollada.

Los datos obtenidos se pueden analizar desde la percepción visual en el campo de la psicología, la medicina, la sociología, la política, la ética, la pedagogía, la estética y las artes con el propósito de generar teorías sobre sensibilidad, percepción y cognición, lo que propiciaría que este análisis cayese en el ámbito de los estudios visuales.

CONCLUSIONES

Tomando en cuenta los resultados, antecedentes y marco teórico llegué a la conclusión de que efectivamente la capacidad de percepción visual cambia conforme pasa el tiempo, influyendo aquí: nivel de religión, tradiciones y costumbres, nivel socio cultural, marco teórico, lugar de origen, corte generacional, avances tecnológicos, edad, etc.

Y comprobamos que las primeras hipótesis que teníamos acerca de la pérdida de sensibilidad pueden no ser ciertas, ya que, no hay una pérdida sino un cambio en cuanto a aquel tipo de imágenes que causan un impacto en el espectador.

El experimento efectivamente funciona, nosotros lo pudimos comprobar con una muestra y herramientas reducidas, así que considero que la investigación puede ser utilizada para analizar a fondo muchas cosas más y que con equipo el equipo adecuado, espacio y personal de apoyo adecuado y una muestra más amplia el proceso da lugar a más investigaciones e incluso análisis sociales, psicológicos estéticos y artísticos

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, campus León y al Dr. Carlos Villaseñor Mora por facilitarnos el uso de las instalaciones y el equipo necesario para realizar la muestra.

A los artistas San Gil, Randy Walz por permitirnos usar sus obras en la presentación de la investigación y como medio de apoyo para la comprensión de esta.

A mi asesor Rolando Ramos Reyes, por su disposición, tiempo y apoyo en el proyecto. Por el conocimiento y las herramientas de trabajo que nos compartió para realizar un buen trabajo.

REFERENCIAS

Libro:

- [1] Valdivia, Benjamín. (2009). SENTIDOS DIGITALES y entornos meta-artísticos. Morelia, México: Editorial. Librosa CIELOabierto.
- [2] Arnheim, Rudolph. (1986). El pensamiento visual. Barcelona, Buenos Aires, México: Editorial. Paidós
- [3] Sartori Giovanni. (1997). Homo videns. La sociedad teledirigida. Buenos Aires, Argentina: Editorial. Taurus

IMAGEN 1: autor: San Gil, título de la obra: corderos/ mar, tamaño: 60 x 80 cm, fecha: 2016

IMAGEN 2: autor: Randy Walz, título de la obra: sin título, tamaño: variable, fecha: 2018