

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Campus Guanajuato
División de Arquitectura, Arte y Diseño
Licenciatura en Artes Plásticas

ANIMA MECUM Fotografía y Arte Sonoro

Trabajo de titulación en la modalidad de Portafolio de Trabajo que
para obtener el título de Licenciada en Artes Plásticas

Presenta:

Andrea Aguilera Zamarroni

Director de la tesis: Dr. Salvador Salas Zamudio

Guanajuato. Gto.; a 4 de febrero de 2022

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Campus Guanajuato
División de Arquitectura, Arte y Diseño
Licenciatura en Artes Plásticas

ANIMA MECUM Fotografía y Arte Sonoro

Trabajo de titulación en la modalidad de Portafolio de Trabajo que
para obtener el título de Licenciada en Artes Plásticas

Presenta:

Andrea Aguilera Zamarroni

Sinodales

Dr. Benjamín Valdivia
Dr. Gabriel Medrano de Luna
Director de la tesis: Dr. Salvados Salas Zamudio

Guanajuato. Gto.; a 4 de febrero de 2022

Índice

	Página
Introducción.....	3
1 Imagen, recuerdo, memoria y archivo.....	4
1.1 Apropiación, documentación e historia.....	5
1.2 Las personas relevantes y la conservación de recuerdos.....	6
1.3 Importancia en la conservación de los recuerdos y la memoria.....	6
2 Fotografía y arte sonoro.....	7
2.1 Conservación del recuerdo a través de la imagen fotográfica.....	7
2.2 Conservación del recuerdo a través del arte sonoro.....	7
2.3 Tiempo y la trascendencia de las personas en nuestras vidas.....	8
3 Producción artística.....	9
3.1 Referentes artísticos.....	9
3.2 Procesos de producción.....	9
3.3 Presentación de la obra.....	20
Conclusiones.....	27
Fuentes de información.....	28

Introducción

A lo largo del desarrollo de este proyecto trabajo con los conceptos de imagen, recuerdo, memoria, archivo, apropiación, documentación e historia, aplicándolos a una perspectiva personal, donde también se ven entre mezclados otros conceptos como lo son la muerte y el tiempo.

Mi desarrollo artístico se ha desenvuelto principalmente en la actividad fotográfica, con tendencias presentes hacia el retrato.

Trabajando con esta técnica desarrollé mi manera de producir la imagen, su construcción y su composición, pasando al estadio donde mis intereses plásticos rebasaron las formas visuales, que motivaron otros intereses de experimentación en las posibilidades de la imagen a través del sonido, la imagen sonora.

Haciendo un ejercicio retrospectivo de mi quehacer artístico comencé a revisar conceptos, ideas, técnicas y métodos de trabajo y es así como se fueron conformando otros proyectos que he trabajado aproximadamente a partir de 2016.

1 Imagen, recuerdo, memoria y archivo

Para comenzar a avanzar dentro del cuerpo del proyecto voy a delimitar y esclarecer la forma y los límites entre los que se desarrollan algunos conceptos de los cuales parte el proyecto.

Según W. J. T. Mitchell (1980), las imágenes no son y no deberían ser consideradas únicamente como “objetos” inertes que transmiten significado, si no también como entes animados dotados de deseos, necesidades, anhelos, exigencias e instintos propios.

En tanto, Ricoeur (2000) tiene como base estas dos afirmaciones:

- 1) La primera es que el recuerdo tiene un referente externo a sí mismo.
- 2) La segunda es su fidelidad, condición que nos permite reconocer lo evocado.

Este recuerdo se aplica tanto a las memorias individuales como a las colectivas.

Ricoeur (2000) considera tres “legados” referentes a la memoria que son: representación, reconocimiento y auto designación, menciona que la memoria se presenta como base de la representación del pasado; indica que la memoria es un lugar en el que sucede un gran “enigma”, que es la representación del pasado que concede tres rasgos: presencia (como huella), ausencia (lo que ya no está) y anterioridad (en un espacio temporal que ya no es), que conllevan a un “pequeño milagro” (el retorno del pasado), y una “atribución múltiple”.

Foucault (1996) se refiere al archivo como un sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados, que da pautas para dotar de significado las cosas; en otras palabras, quiere decir que los archivos no son un lugar o un documento únicamente inanimado, o como objetos ajenos y propios al contexto, si no que están conformados por todo un sistema de reglas, normas y situaciones que permiten que en un momento dado se pueda formar un enunciado y no otro.

El archivo, por tanto, es lo que permite a la cultura se pronuncie sobre el pasado; es decir, que a través de los archivos podemos obtener la información del acontecer y es la prueba de lo que ha pasado, sin olvidar que el archivo no existe por si solo e independiente de su contexto temporal, un contexto que a ciencia cierta también desconocemos.

Esta serie base de conceptos, incluidos los conceptos derivados de estos, como la temporalidad, forman parte de la base de la que deriva el trasfondo teórico de la realización y materialización de las piezas que conforman este proyecto, ya que parten de ellos y en esta producción terminan aterrizando en una apropiación personal que responde a mis inquietudes

en preservar mis memorias, mis recuerdos; crear mis archivos y resguardar una parte de mi historia.

1.1 Apropiación, documentación e historia

Todas las imágenes tienen un trasfondo que se nos escapa y desconocemos, cuestiones que siempre quedarán en un enigma.

De acuerdo con Foucault (1996) trataremos de aproximarnos a ella como “el arte de interpretar las interpretaciones”, lo que quiere decir que las interpretaciones, las ideas , los conceptos, las teorías, y todo lo que nosotros conocemos, muchas veces no parten en primera instancia de nosotros, si no que son apropiaciones o interpretaciones que vienen de otra persona, un tercero; y que a sí mismo cuenta con su acervo y bagaje cultural que lo hace percibir e interpretar de una manera específica. Es una apropiación a nuestras ideas, conocimientos de las ideas y de quienes nos antecedieron y esto va también de la mano con la hermenéutica, que está basada en la interpretación como pilar central.

La hermenéutica se conforma por dos fases que son la comprensión y la interpretación. Para poder interpretar es preciso contextualizar para poder comprender, una vez contextualizado e interpretado lo comprendido se puede volver a un nuevo nivel de comprensión en donde existe una apropiación como resultado, el círculo hermenéutico, que es comprender para interpretar, interpretar para comprender y una vez que se ha comprendido e interpretado entonces se le puede dar una estructura significativa.

Dentro de ésta estructura significativa Halbwachs (1990) afirma que estas interpretaciones significativas se van a desenvolver dentro de un contexto o medio social, cuya transmisión, que en este caso la documentación es la clave que guía el devenir de las generaciones, el principio de reconocimiento y pertenencia y que gracias a estas múltiples narrativas en constante contraposición y controversia forman el relato que supone, inequívocamente, su puesta en sentido, la obligación de la Historia como disciplina.

Entonces, podemos retomar y resumir así que la apropiación, documentación e historia, son la analogía al “sistema de la hermenéutica”, en el cual a base de un antecedente histórico, plasmado en narrativas o documentaciones se generan nuevas apropiaciones.

1.2 Las personas relevantes y la conservación de recuerdos

Dentro del panorama social es sumamente importante generar las memorias íntimas, singulares o cotidianas ante la propia experiencia, que hacen alusión a lo público y a lo común.

En la realización de este proyecto tomé como base y punto central mi entorno directo, representado por mi familia. Las piezas realizadas parten también de un concepto importante mencionado anteriormente que es la muerte. La intención de preservar los recuerdos y las memorias, la necesidad de crear archivos que conformen una historia que quede plasmada y me permita volver al pasado, al mismo tiempo fungir como un medio aplicable a la tanatología y de asimilación al dejarlas ahí resguardadas, afirmando que fueron y que están, aunque sean parte de otro tiempo.

A través de los archivos, la documentación y la narrativa, es como puede lograrse una construcción tangible y perdurable, una construcción que sea palpable, que sea atemporal, una construcción que contenga una narrativa, una construcción física que pueda pasar a ser parte resguardada de la historia y que sea aquí, donde se conserven estos recuerdos que permanezcan a través de la historia y del tiempo.

1.3 Importancia en la conservación de los recuerdos y la memoria

Para este punto podemos decir entonces que el testimonio y el documento son las elementos fundamentales en el paso entre memoria e historia, y que un espacio importante en esta transmisión y conservación es el del arte, en sus múltiples expresiones.

La importancia de la conservación de los recuerdos y las memorias trasciende más allá de una necesidad natural y humana de plasmar nuestros sentimientos, pensamientos o deseos, se muta y transforma en una función de evolución personal y colectiva que nos sitúa en nuestra realidad, nos ayuda a comprender nuestro pasado y nos incita a una búsqueda más profunda y amplia, tanto de forma personal como colectiva, en otras palabras es una forma de consolidar el futuro siendo conscientes de en donde estamos, de donde venimos y hacia donde queremos ir.

2 Fotografía y arte sonoro

El documento, el archivo y la narrativa se unen de una manera indisociable en la transmisión de la memoria. Abordando de una manera técnica, hablaremos de la función de la imagen o fotografía en el proyecto. Es, porque algunas de las características que denotan esta disciplina es la temporalidad de la imagen, como pérdida, parte de un pasado ocurrido en el tiempo, y ya que cuenta con esta temporalidad, con una narrativa que la acompaña.

Por su parte, el arte sonoro y paisajes sonoros que tomo en este proyecto contienen una narrativa, que de igual manera se desarrolla en una temporalidad y que me permite así resguardar estos recuerdos, que se convertirán en historia.

2.1 Conservación de la memoria a través de la imagen Fotográfica

“La fotografía no dice (forzosamente) lo que ya no es, sino tan solo y sin duda alguna lo que ha sido” (Barthes, 1990, p. 149), tiene la condición de ser un reflejo de la naturaleza que es documento, testimonio y prueba de la realidad, es un espejo con memoria, que merece todo lo que debe ser recordado y al ser así se convierte en historia, sea esta personal, familiar, nacional, etc. Es por esto, que la fotografía a fungido entonces también como base de las sociedades y los procesos de transformación, siendo así, una de las primeras tareas de la fotografía, la construcción de identidades y memorias.

2.2 Conservación de la memoria a través del arte sonoro

Por su parte el arte sonoro, tiene la función como un documento, pero que a diferencia de la fotografía esta conformada por una narrativa que puede llegar a ser un poco más interpretativa, al no constar de un registro delimitado y plasmado, tal cual su existir, si no que se inclina hacia una interpretación personal, individual e incluso colectiva, que deja y se basa también de la creatividad para su existir, algo que se asemejaría mas hacia una narrativa

literaria. Se asemeja a la tradición oral de la preservación de documentos literarios, como pueden llegar a ser la documentación de leyendas populares o de anécdotas personales, que se transmiten de una manera intangible.

2.3 Tiempo y la trascendencia de las personas en nuestras vidas

Como he estado hablando a lo largo de este documento, los conceptos e ideas con las que he estado trabajando no están ni se encuentran deslindadas unas de otras, si no todo lo contrario se entremezclan y entrelazan al dar sentido y dirección respecto del rumbo que estoy tratando de tomar en mi quehacer artístico actual.

El tiempo tiene un gran significado en lo relacionado a los documentos y archivos, el tiempo se encuentra presente en cada documento y en cada registro; el tiempo designa el significado de los documentos, sea el de su creación, en el que se retoma el documento y el tiempo mismo lleva a la trascendencia de los documentos, que en este caso son el registro personal relacionado con las personas de las cuales deseo crear un documento y registro, que puedan convertirse en historia, y así, perdurar en el tiempo.

3 Producción Artística

En lo referente a la producción artística, la realicé en dos grandes bloques guiados por dos acontecimientos respecto de los cuáles, mi intención, fue en ejecución, específica a cada una, pero en concepto las dos se mantenían al margen de la creación de documentos, a fin, de convertirlos en memorias históricas.

3.1 Referentes Artísticos

Dentro de los referentes artísticos ligados al primer bloque de producción, los artistas respecto de los cuales consideré y analicé la producción fueron Enrique Metinides, Fernando Brito, Teresa Margolles y Yolanda Andrade. Considerando sus maneras de aproximarse a el tópico de la muerte y también sus procesos de producción, aunque bien al final mi producción no fue muy similar a la de los artistas mencionados, me dio pautas principales para tratar de saber y conocer que es lo que quería tomar y que era importante en mi producción, aunque nuestros procesos fueran diferentes.

Dentro del segundo bloque, algunos artistas a los que me remití en producción y proceso, concepto y narrativa, fueron los siguientes: Gerhard Richter, On Kawara, Rosangela Rennó, Hanne Darboven, Thomas Struth, August Sander y Erick Meyenberg. De los cuales analicé la narrativa dentro de su producción y concepción de los tópicos que son de mi interés.

3.2 Procesos de Producción

En cuanto a mis procesos de producción fueron evolutivos. Fui experimentando respecto de mis inquietudes plásticas y lo que buscaba de ellas, siendo parte importante de un proceso de tanatología. Cabe destacar que esta serie de registros va conformada en dos grandes bloques, el primero realizado en los años 2016-2018 y el segundo 2020-2021, en una búsqueda y un intento por resguardar parte de las memorias de estas personas y de sus partidas. Cada uno

de los dos bloques de producción tuvo sus necesidades y sus búsquedas específicas, requiriendo de diferentes soportes para lograr llegar a obtener los documentos o archivos que serían mis objetos de memorias.

El primer bloque que alberga la producción que se desenvuelve en los años 2016-2018, responde a la muerte de una sobrina que falleció de manera súbita, después de haber estado enferma por una brecha prolongada de tiempo.

Al haber sido una situación inesperada, fue difícil tratar de reconocer el momento que estaba viviendo, de manera que mi primera aproximación a la producción artística con base a este hecho fue tratar de comprender ese momento, para posteriormente realizar una serie de registros aproximados a este acontecimiento histórico y simbólico en mi libro de vida.

Esta primera aproximación comenzó como un proyecto que partió de un interés muy personal con respecto al concepto de la muerte y que se fundamentó también en hacer del arte un canal de experimentación y sanación.

Comencé por definir algunas palabras clave y conceptos primordiales.

-muerte

-sanación

-procesos

-autorreconocimiento

A la par tomé la decisión de trabajar con un nuevo soporte para mí, el audio, dado que la fotografía es un espejo de realidad y que podía ver, pero no comprender, y es aquí cuando el audio, el documento o archivo toman una parte fundamental del proyecto.

Este proyecto, como una catarsis que se orienta en dos direcciones, por una parte mi proceso personal de reinterpretación, por otro lado expresar y que espectador ante mis piezas pudiera adaptarlas, percibir las y hacerlas propias sin intentar plasmar mis ideas de una manera directa y tajante.

Comencé con el registro de ciertos espacios, como paisajes sonoros:

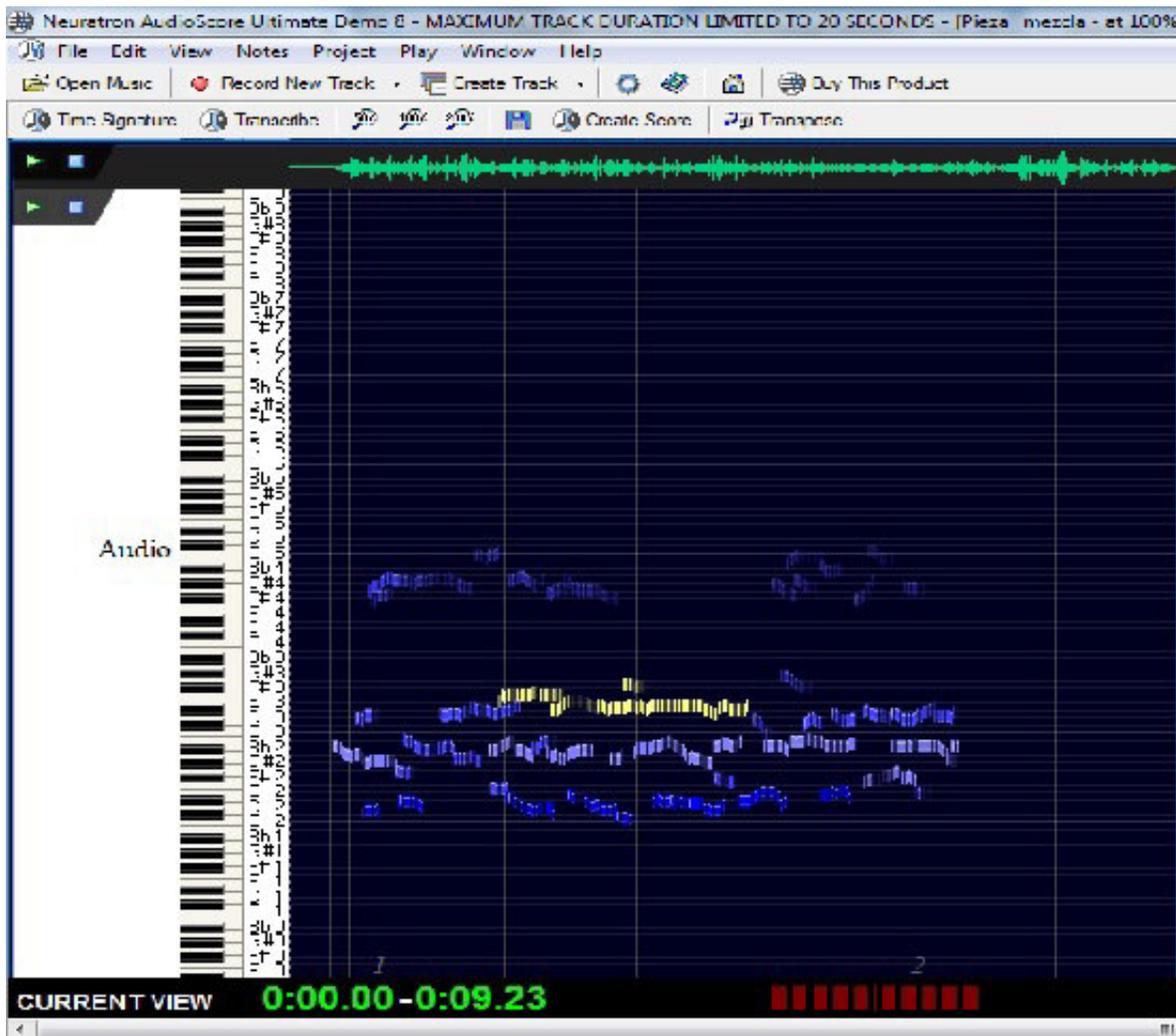
Posteriormente realicé una experimentación con la poesía fonética, donde desarrollé ejercicios de lectura y grabación a partir de textos que abordan la cuestión: ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo después de la muerte?, desde una perspectiva biológica, hecho relatado por un Médico Forense.

Comencé a abordar la idea de la creación de un sistema análogo para la reproducción de las piezas y el sistema de la caja musical resultó ser idóneo, ya que aparte de soportar de manera congruente las piezas, representaba un objeto significativo al estar relacionado con la persona en cuestión, así que comencé con la creación de esta pieza.

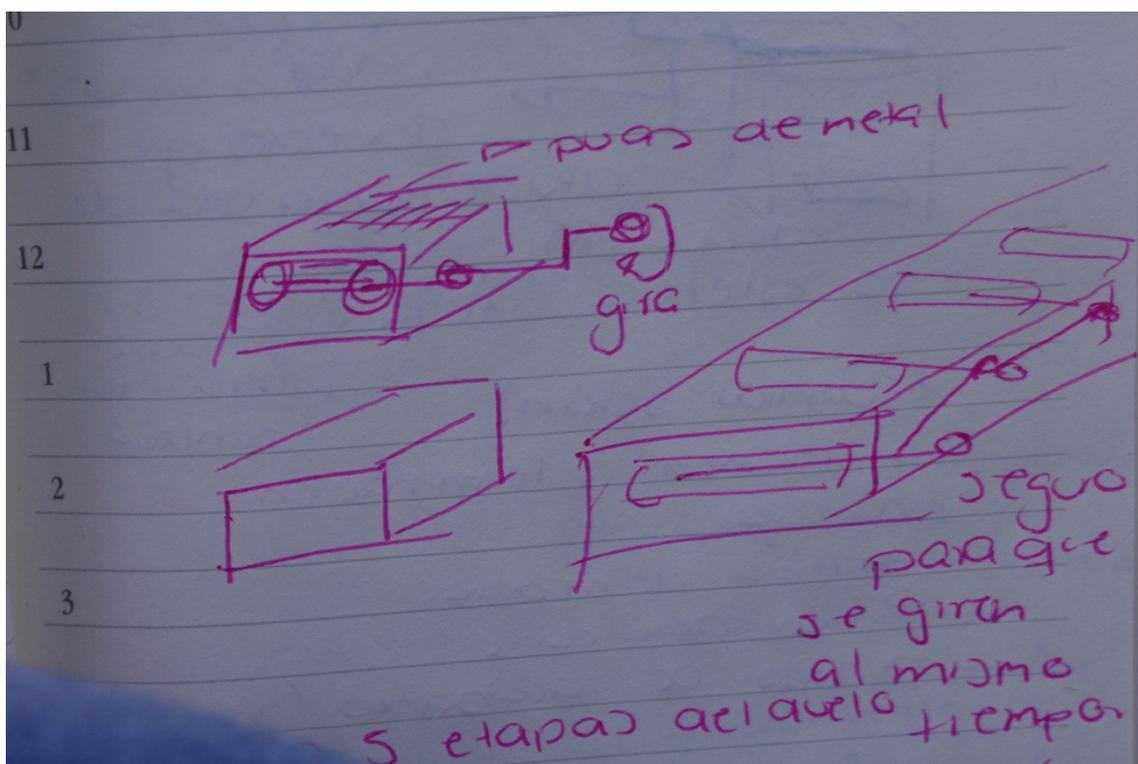
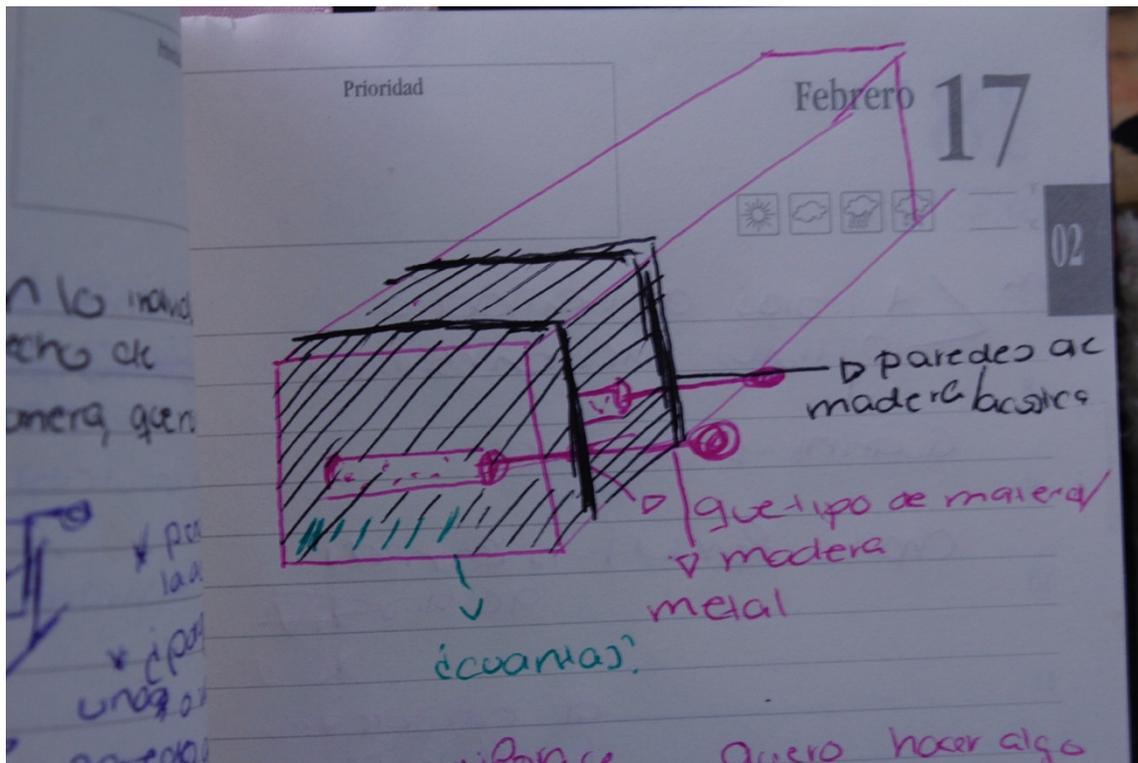
Primero planteé la posibilidad de que fuera con el siguiente sistema:

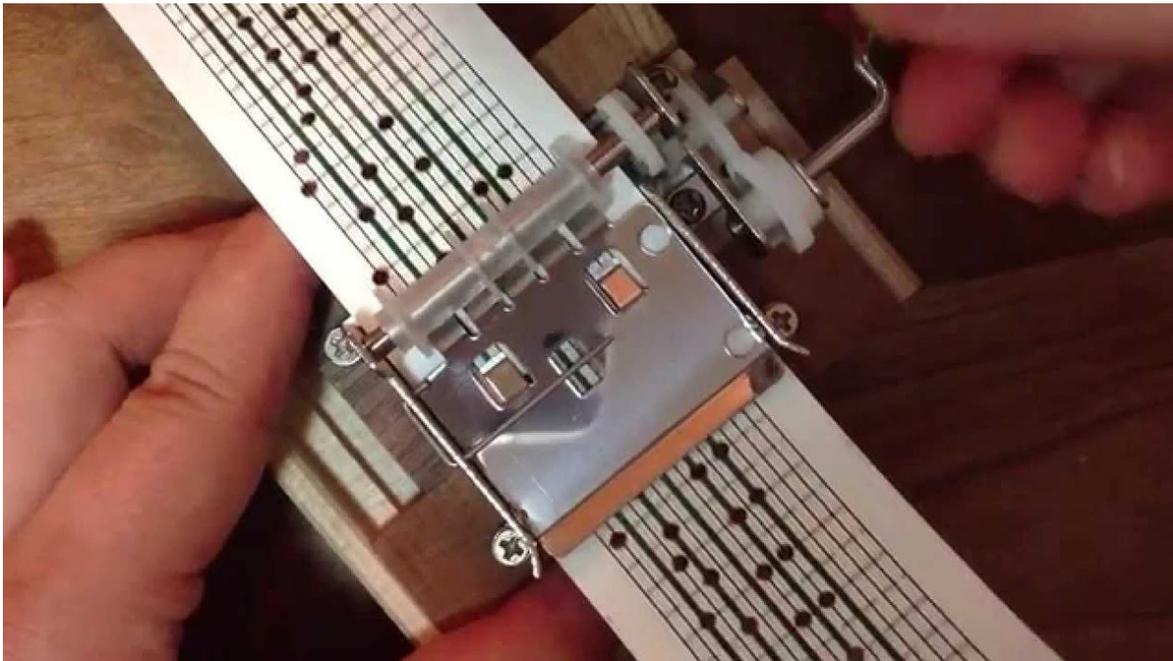
Simultáneamente experimenté con el proceso de pasar las piezas musicales que se reproducirían de un archivo digital de audio a un archivo gráfico de notas:

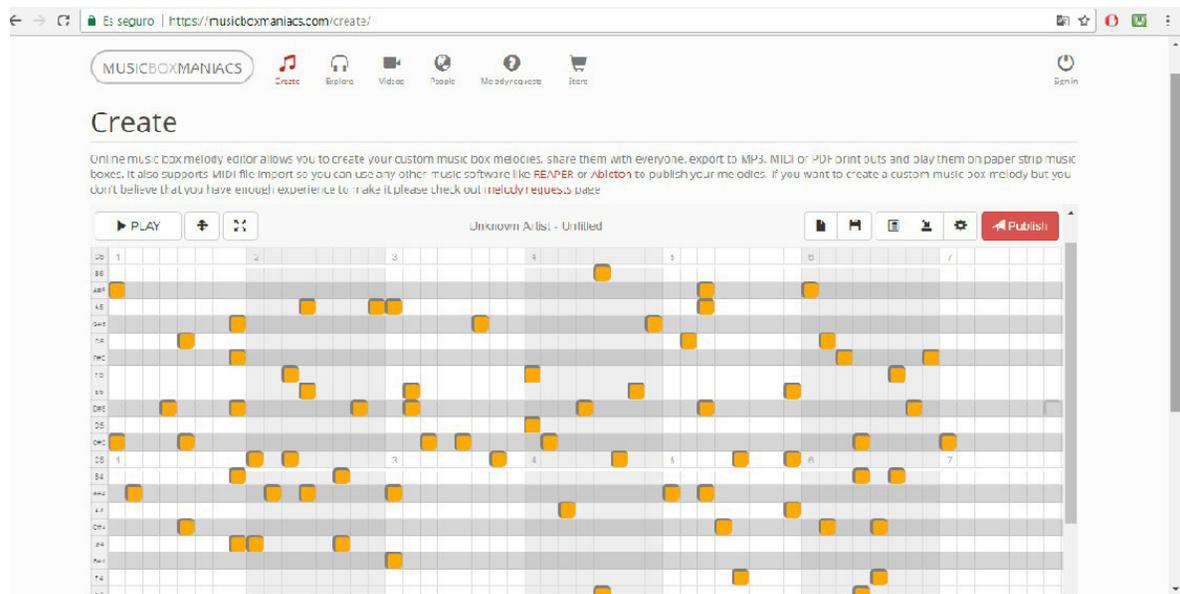
Ya que no quería reproducir únicamente una melodía comencé a pensar en un sistema que me permitiera la reproducción de varias composiciones.

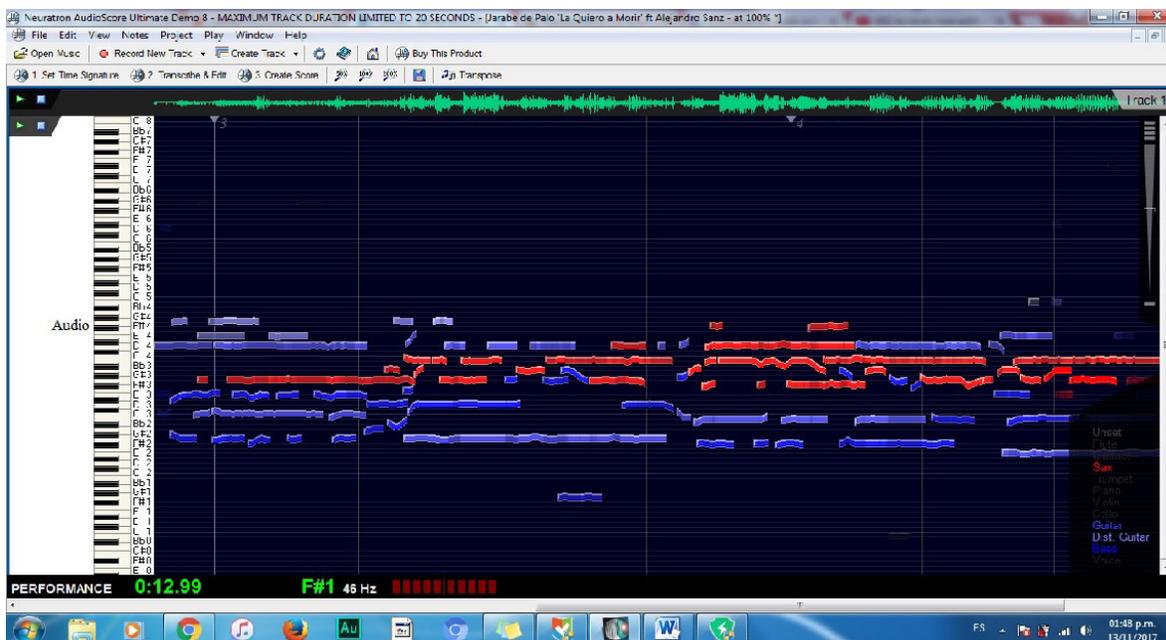
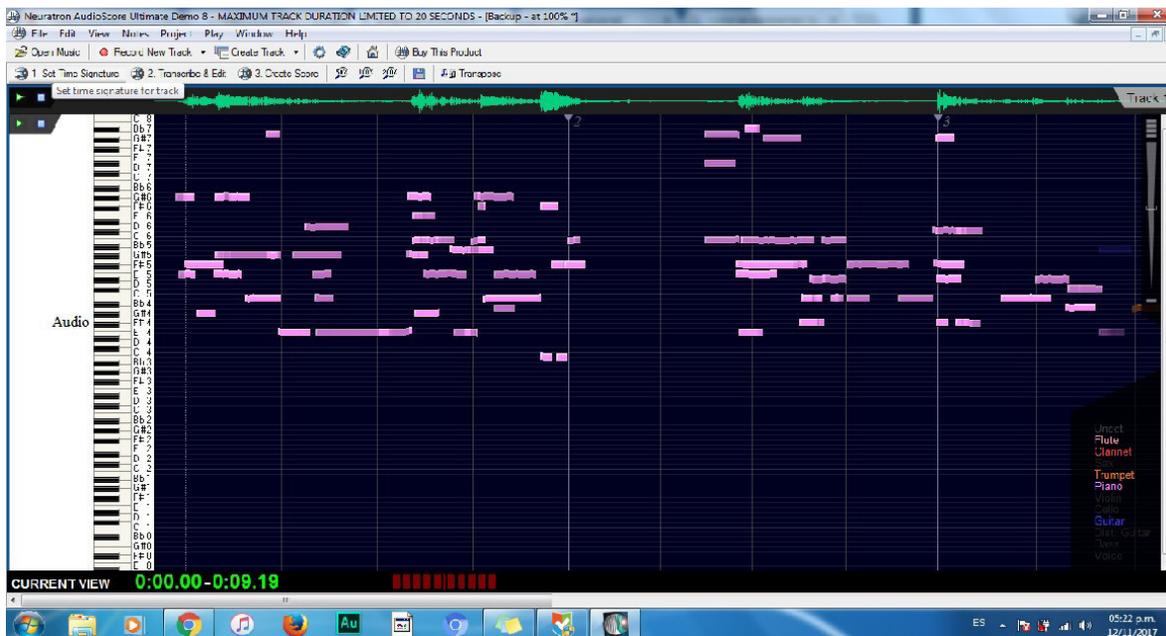
Dadas las problemáticas de la manufactura del dispositivo anteriormente visto, cambié por un modelo que me permitía un mejor manejo de las composiciones:

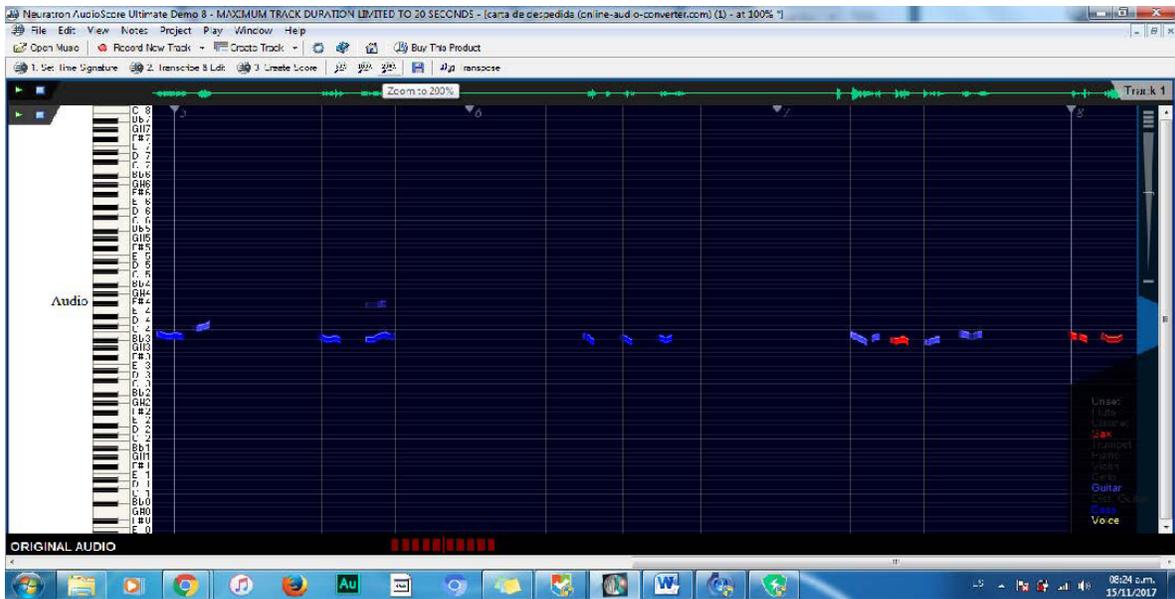

Comencé con el uso de este dispositivo y sus ajustes para la reproducción en el papel, tomando en cuenta la escala tonal que el dispositivo en sí permite, para ajustar cualquiera de las composiciones a este sistema; utilizando el programa *create* para la composición previa a la perforación de las hojas que reproducen las composiciones.

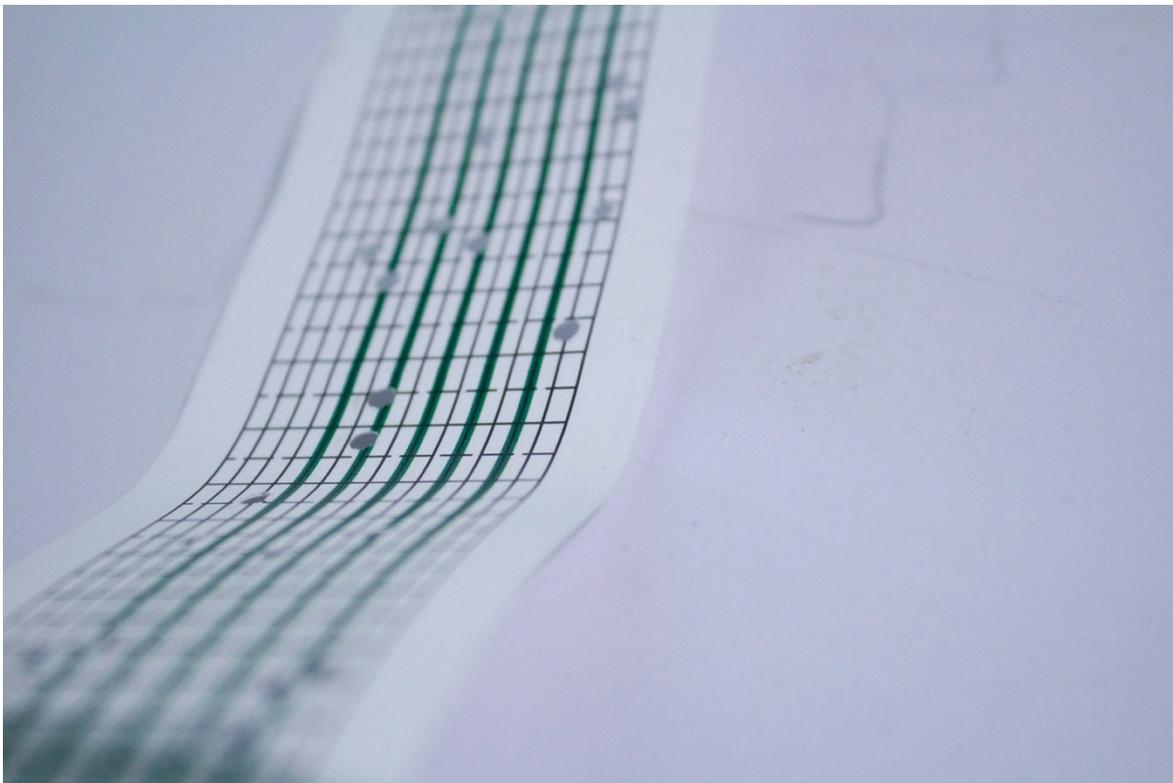

En cuanto a la manufactura de este dispositivo, se realizaron 3 piezas musicales

Gráficas de Audio que se pasaron a las cintas de papel para su reproducción

Posteriormente se pasó a la perforación de la cinta con las notas y realicé la hechura de la caja con una estética específica, que correspondía a la caja en la que fueron depositadas las cenizas de mi sobrina posterior a su cremación.

Para el segundo bloque de producción la persona a la que corresponden las memorias es mi padre, fallecido durante el año 2020, con quien el proceso de pérdida fue diferente, a pesar de ser una pérdida rápida, fue de cierta manera esperada. En este caso ya no necesitaba comprender lo que ya comprendía, si no resguardar los anecdotarios con una selección de objetos, muy específicos y característicos de él como prendas de ropa, que decidí plasmar en fotografía de estudio, a fondo blanco.

Este segundo bloque se realizó en estudio, teniendo ya la selección de prendas de vestir previamente preparada; las fotografías se realizaron en una sola sesión esperando que tuvieran así un resultado homogéneo entre ellas. Todas las fotografías salvo la de las botas se realizaron con el mismo tipo de iluminación y los mismos parámetros técnicos que fueron los siguientes: ISO 800, diafragma 3.5, velocidad de obturación 60, lente 18-55 mm, en cuanto a las botas el lente utilizado fue 50 mm.

3.3 Presentación de la Obra

Serie fotográfica *Anima Mecum*, Fotografía Digital, 2021

Conclusiones

El resultado final de este proyecto es un conjunto de cinco piezas sonoras conformadas por dos paisajes sonoros, la caja musical con tres composiciones musicales y una serie fotográfica conformada de siete fotografías.

En cuanto a los requerimientos de las piezas referente a su montaje; los paisajes sonoros están pensados para ser reproducidos en un entorno oscuro y ser escuchados mediante audífonos (cada uno independiente). La caja musical expuesta mientras las tres composiciones se reproducen en sonido ambiente.

La serie fotográfica resguardada como archivo con una instalación de las prendas.

Fuentes de información

- Arfuch, L. (2012). *Memoria e Imagen*. Educ. Real., Porto Alegre, v. 37, n. 2, p. 399-408. Recuperado de: <http://www.ufrgs.br/edu_realidade>
- Bahntje M., Biadiu L., Lischnsky S. (2007, octubre). *Despertadores de la Memoria: Los objetos como soportes de la memoria*. Recuperado de <https://cupdf.com/document/despertadores-de-la-memoria-los-objetos-como-soportes-de-la-memoria-myriam.html>
- Contreras-Medina, F. R. (2018). *Elementos de los estudios visuales: un análisis crítico de la mirada desde el esencialismo visual a los regímenes escópicos*. Palabra Clave, 21(4), 1189-1213. doi: 10.5294/pacla.2018.21.4.10
- Cosci, Lucas D. (s/f). *Caminos de rememoración. La memoria y la construcción del conocimiento histórico en la hermenéutica de Paul Ricoeur*. Recuperado de <https://fhu.unse.edu.ar/carreras/rcifra/danielcosci.pdf>
- Foucault, M. (1996). *La arqueología del saber*. México: Siglo XXI
- González González, Gabriela Paz (2016). *El objeto y la memoria: un punto de partida para la construcción de narrativas visuales*. Recuperado de https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141473/El_objeto_y_la_memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Guasch, A. M. (2005). *Los lugares de la memoria: el arte de archivar y de recordar*. Revista del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Barcelona, vol. 5, pp. 157-183.
- Marques. J. W. (2014). *Michel Foucault y la contra-historia*. Revista Historia y Memoria No. 08: pp. 211-243.
- Ricoeur, P. (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. Argentina: Editions du Seuil.
- T. Mitchell, W.J (2009). *Teoría de la Imagen: Ensayos sobre representación verbal y visual*. España: Ediciones Akal.
- Tello, Andrés Maximiliano (2016). *Foucault y la escisión del archivo*. Revista de Humanidades, núm. 34, pp. 37-61 Universidad Nacional Andrés Bello. Santiago de Chile, Chile Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3212/321249341002.pdf>