

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

APOCALIPSIS SIN SONIDO

ALEJANDRA ELIZABETH AYALA SEPULVEDA

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE ESCULTORA

PROFESOR GUÍA:
PABLO RIVERA MESA

PROFESORES INFORMANTES:
LUÍS MONTES ROJAS
MAURICIO BRAVO C

SANTIAGO DE CHILE
NOVIEMBRE 2016

DEDICATORIA

Un especial agradecimiento a mi tutora de Vania Montgomery Lectora lengua traducción de letras, Interpretación de señas Claudia Alzamora, Guía de profesor Pablo Rivera. Quien me ha prometido todo el apoyo y Batallada a componer para guiar en mi trabajo de investigación.

También a mi madre que siempre me apoyado y enséñame el camino era mejor el correcta, Aunque sea difícil para comprensión la necesaria para mis sentimientos dificultades de expresar hazlo mejor que pueda intentarlo todo de nuevo se repetirse...cuán veces vas a recibir hasta una encontráis a respuestas...

Mientras flotante a las burbujas a la búsqueda de la verdad y la burbujas de las memorias que jamás se desaparecer hasta en el universo infinito...

Muchas gracias que acompañaron en este trayecto de recolección de información para revelación los conocimientos

TABLA DE CONTENIDO

	Página
PRÓLOGO.....	4
CAPÍTULO 1 LA EXPLOSIÓN Y FUERZA COMO POTENCIAL DESTRUCTIVO.....	5
CAPÍTULO 2 LA VULNERABILIDAD ANTE LA EXPLOSIÓN.....	7
CAPÍTULO 3 OBRA	
3.1. Referencias.....	8
3.2. Proceso de obra.....	11
3.3. Bosquejo de obras digitales.....	13
3.4. Obras en proceso.....	17
3.5. Obra final.....	21
CONCLUSIÓN.....	26
BIBLIOGRAFÍA.....	27

PRÓLOGO

El trabajo que se presenta a continuación no corresponde al sustento escrito habitual que producen los estudiantes egresados de Artes Visuales para obtener su título, sino a un trabajo de escritura *sui generis*, en el que Alejandra confió sus ideas y reflexiones a Claudia Alzamora, su intérprete y contraparte en el mundo de los oyentes. Ella, a su vez, me tradujo e interpretó cada pensamiento y abstracción expresada para poder ser escrita. Así, se me invitó a trabajar con una dupla que llevaba tiempo lidiando con las exigencias y desafíos que se presentan a lo largo de la carrera y que triunfalmente, ya se encontraba en la fase final del pregrado, antes de la titulación.

Al ingresar en este proceso, noté que nos enfrentábamos a un doble desafío. Por una parte, poner en palabras y frases concretas las ideas y reflexiones abstractas que nos relataba Alejandra. Por otra, no perder la esencia original de lo que quería decir. Lo anterior me permitió aprender e introducirme como oyente en una dimensión desconocida hasta entonces: el mundo de los sordos, donde las palabras y los conceptos son menos, los significados son a ratos difusos y la importancia de elementos como las vibraciones, la percepción visual y la intuición son vitales.

Por último, quiero destacar el trabajo de Alejandra como artista visual y su infinito ímpetu para continuar en un camino que tantas veces le impuso vueltas y obstáculos. Además y humildemente, aprovecho esta instancia para agradecer la confianza que ella y Claudia depositaron en mí, abriendo su proceso creativo y mostrándome percepciones y miradas venturosamente nuevas para una oyente.

Vania Montgomery Yulis, tutora de escritura, octubre 2016.

CAPITULO I

LA EXPLOSIÓN COMO FUERZA Y POTENCIAL DESTRUCTIVO

Mi trabajo comienza desde la premisa de que las explosiones provocan un daño muy destructivo, similar al de la bomba atómica, causando un esparcimiento de productos químicos radioactivos. De la misma manera, otro elemento importante es el tema de la fuerza provocada por la explosión, donde es imposible que un objeto o persona que esté cerca no salga expulsada o eyectada, en contraste con la falta de fuerza humana. Dentro de esto, está presente la temática de mi falta de audición, ya que al no escuchar, me siento una persona más vulnerable ante el mundo, sin poder arrancar inmediatamente del peligro, con un desfase de temporalidades que me separa de los oyentes. Comparo lo anterior con la lucha que viven muchas personas sordas cuando no logran recibir respuestas a sus interrogantes.

Desde mi perspectiva como persona sorda, la escultura es un medio a través del cual logro una mayor expresividad en varios aspectos. Por una parte, puedo tener un manejo de los materiales, ya que los veo, toco y moldeo, dándoles forma, corrigiendo los errores y formando lo que quiero decir en el momento mientras realizo cambios en el proceso. A la vez, no tengo que trabajar desde la perfección, sino desde la traducción de lo que siento expresado en la obra y en este sentido, lo fascinante de este medio es que no necesito crear una obra perfecta, sino desarrollar un concepto. Por otro lado, cada color, textura y material tiene un significado en el que logro una expresión interior análoga a lo que quiero decir.

Si hablamos de la explosión presentada en mi trabajo, podemos decir que esta es una provocación unilateral hacia las emociones de los espectadores, como si fueran un conjunto y mirada que se debe capturar, deteniendo al orden doméstico con esta ruptura de lo cotidiano. Asimismo, cabe agregar que a pesar de tratarse de un espectador externo, es decir, de un espectador que contempla imágenes y representaciones, este nunca está preparado para lo que verá, de modo que se provoca una molestia en alguien que no la está buscando. El carácter visual y no sonoro de la obra le proporciona un significado e interés que apunta hacia su concepto, graficándose con la desaparición de un objeto o persona y dando como resultado la modificación del ambiente.

Por otro lado, los conceptos juegan un papel especial dentro de mi desarrollo personal, ya que fueron una de las debilidades más grandes que experimenté dentro de la carrera, siéndome difíciles de entender, asimilar y expresar traducidos en una obra. Lo anterior, hace relación con la dificultad que tienen los sordos para entender un concepto, donde personalmente, he necesitado mucha constancia y autodisciplina para poder internalizarlos, junto a las palabras

técnicas necesarias que forman parte del proceso técnico en el que debí instruirme.

Lo anterior significó un viaje hacia mi propio interior, en el que tuve que entender mi historia y lo que quería expresar realmente. Para eso, los profesores jugaron una gran importancia, dirigiéndome en el camino a encontrar mi propia propuesta artística y enseñándome sobre el trabajo de investigación y búsqueda que debe emprender cada artista en su proceso creativo y obra final. A raíz de lo mismo es que me atrajo la escultura, dado que es una práctica que contiene elementos de juego, misterio y búsqueda lúdica y entretenida dentro del transcurso creativo y la investigación que hay detrás, donde finalmente, los conceptos quedan más claros a través de algo que yo puedo fabricar mediante las manos.

Siguiendo con el desfase de temporalidades, esta se origina por la falta de audición, donde al no poder escuchar, nada me prepara de manera previa para escenarios como la explosión, que aparece inesperadamente. Los oyentes, en cambio, experimentan una preparación auditiva preliminar, mientras que los sordos perciben una señal en su interior, como si la explosión les avisara corporalmente que algo sucede y a continuación miran. Por otra parte y refiriéndonos al carácter representativo de mi obra, esta corresponde a un escenario en el que un oyente saldría arrancando, mientras que un sordo se sentiría llamado a observar la destrucción. En mi caso, este contemplar es también una atracción y curiosidad, ya que veo la diferencia entre oír y no oír y así me doy cuenta de la importancia que supone la visualidad y las imágenes, tomando conciencia también de la cosmovisión y cultura visual del sordo, es decir, del mundo desde la sordedad.

CAPITULO II

LA VULNERABILIDAD ANTE LA EXPLOSIÓN

La explosión enfrentada al individuo produce una confusión interna en la que no se sabe si lo ocurrido fue o no real, debiendo comprobar y percibir varias señales que indiquen que la catástrofe efectivamente sí ha sucedido. La comprobación se compone de ciertos pasos o momentos: primero, se realiza una confirmación visual, luego, se perciben las reacciones de la gente y finalmente, se llega al convencimiento de que lo que ocurrió sí ha sido una explosión efectiva. Sin embargo, en el caso de las personas sordas, la percepción consiste únicamente en un enfrentamiento visual a los hechos y una observación de los gestos de los demás, concediéndoles un papel esencial a la acción de ver y sentir. De esto se desprende que los sordos sólo pueden tomar conciencia real de dicha contingencia una vez que esta ya ha ocurrido, sin pasar por los pasos de comprobación de los oyentes.

Por otra parte y siguiendo la línea de la vulnerabilidad, muchas veces las personas sordas no suelen darse cuenta de que están ante un peligro, debido a la falta de comunicación en el momento, en contraste con la reacción de los oyentes, quienes interpretan el hecho en comunidad y llegan a la conclusión de si es o no es peligroso, es decir, si realmente están en una situación de fragilidad y desventaja.

Resumiendo lo anterior, podemos sostener que la diferencia de temporalidades entre sordos y oyentes se manifiesta de dos maneras, dependiendo de la situación. Por un lado, ante un escenario en que exista tiempo para reaccionar y huir, los sordos reaccionan antes, ya que perciben las vibraciones y actúan instintivamente, corren sin racionalizar lo que va a ocurrir o ya está ocurriendo. No obstante, ante escenarios tan inesperados y extremos como las explosiones, los sordos pierden tiempo en ordenar su cerebro, ya que no tienen información que les indique hacia dónde correr o ir, es decir, se encuentran desorientados. De esta manera, quiero simbolizar a todos los sordos a través de mi persona.

CAPÍTULO III

OBRA

3.1. Referencias

Una de mis referencias fue el filme *La valija de Signer* (1996)¹, del artista Roman Signer, con quien me sentí identificada, ya que entiende –quizás sin darse cuenta– el mundo de los sordos, es decir, la vibración y la visualidad, trabajando esta última naturalmente. Así, desarrolla la explosión desde un punto de vista cotidiano, logrando ver el mundo silencioso y reflejando su acontecer en la obra, con producciones muy lúdicas, que cuentan con un importante manejo de la provocación y crean juegos breves y específicos con los estallidos. De este modo, Signer levanta obras de arte a partir de eventos muy sencillos que a primera vista parecen insignificantes.

Otro artista referencial de interés fue el chileno Norton Maza, específicamente en la teatralidad de su obra, el desarrollo de ideas políticas controversiales en contra del papa o la corrupción, la fotografía que utiliza, el manejo y los cambios de luces y las técnicas barrocas y neoclásicas que se despliegan, relacionadas con algo apocalíptico sin sonido, pero contando con la presencia del elemento explosivo.

Imagen 1. Norton Maza, *Obra final*, 2010²

¹ Peter Liechti, Alfred Richerich (productores) y Peter Liechti (director). (1995). *Signer's Suitcase* [película]. Suiza: Liechti Filmproduction.

² Norton Maza (2008). *Obra final* [Impresión en Lambda]. Santiago de Chile. Registro fotográfico de Jorge Brantmayer, dimensiones: 1.24 x 1.94 mts.

Me interesa esta escena porque representa algo cotidiano y a la vez violento, que contiene mucha crítica política en forma de juicio contra la perversidad. Por otra parte, también es muy similar a la tipología de mi trabajo. En cuanto a la visualidad, hay un juego interesante con la luz, dando un contraste entre luz y oscuridad y una saturación de colores en que se mezclan tonos azules y cafés que simulan amargura.

Imagen 2. Norton Maza, *Expansion of the reigns*, 2010³

Me interesa esta imagen porque simula una especie de estallido, un conjunto de materiales y formas que se expanden después de la detonación. Igualmente, presenta un conjunto de explosiones pequeñas juntas, similares a las de mi trabajo, que son desarrolladas por separado.

---

³ Norton Maza (2008). *Expansion of the reigns* [Escultura vaciada en bronce]. Santiago de Chile. Registro fotográfico de Jorge Brantmayer, Ch.ACO y Norton Maza, dimensiones aproximadas: 75 x 75 x 45 cm.

Imagen 3. Paul McCarthy, *Tomato Head (Green)*, 1994⁴

Me interesa este artista, ya que muestra escenas sexuales sin ningún pudor, de manera muy provocadora y sintiendo un cierto orgullo hacia su desinhibición. Cualquier temática dentro de su trabajo es transformada en un mundo lúdico dentro de su imaginario, transportando a un cosmos de fantasía. Eso lo relaciono en mi trabajo desde el punto de vista de la explosividad, la provocación y principalmente, la impaciencia e irreverencia que su obra denota.

Por otra parte, me atrae el manejo que manifiesta sobre diversas variantes, como la luz, los objetos, las personas entremedio, interpretándolas como el enfoque a partir del cual traduce los entes. Conjuntamente, me siento identificada con mi cultura, ya que la lengua de señas es un lenguaje tridimensional, que se organiza en distintos niveles y planos en el espacio, donde el 3D vendría siendo un rasgo cultural formativo básico en la materia.

De esta manera, destaco el trabajo de McCarthy con la tridimensionalidad y la traducción conceptual en su obra, realizando uno de los procesos más complejos para mi propio accionar. Asimismo, mi trabajo aborda una destrucción similar al trabajo del artista, quien representa una denigración del hombre, con una producción muy efectiva hacia el gesto y la expresión desde el interior hacia el exterior, análogo un estallido procedente del interior del cuerpo humano.

---

⁴ Paul McCarthy (1994). *Tomato Head (Green)* [Fibra de vidrio, uretano, caucho, metal, plástico, tela y base metálica pintada]. Los Ángeles, dimensiones: 218,40 cm.

3.2. Proceso de obra

Dentro de mi proceso creativo, empecé pensar qué materiales usar para interpretar este evento y escogí el cemento, que para mí significa algo frío, duro y capaz de representar algo tan fuerte como una explosión. De esta manera, hice bosquejos de explosiones en distintas escalas y fui probando el cemento hasta lograr darle una contextura más dura y sólida.

Para llegar a la representación de la explosión final, realicé una búsqueda de distintas imágenes y registros en video, observándolas desde un contexto externo y examinando mi propia interpretación hacia ellas, con la intención de dilucidar qué me gustaría traducir en la escultura final y alcanzando al desenlace de una forma agresiva, a la que le fui agregando distintos elementos, como figuras de personas que tuvieran fallas físicas y no fueran perfectas, trabajando desde la imperfección. Esto último parte de la base que desde la óptica que yo tengo de mi vida y cotidianidad no hay perfección en mi persona, por lo tanto, al involucrarme con las cosas que formo o al tomar decisiones estas ya no son perfectas.

Las figuras fueron hechas con tecnología 3D, programando sus imperfecciones corporales, su falta de facciones en el rostro y su expresión corporal, que refleja el aspecto doméstico del evento, en el que hay muchas personas que fueron sorprendidas a su alrededor sin previo aviso. Así, se presentan figuras que reciben este impacto de distintas maneras; ahogadas, en posición de choque, deformadas por el fuego y otras más impunes, logrando arrancar.

Se utilizan sombras y luces blancas con distintas intensidades para crear un ambiente frío. Esta falta de color se debe a que parte de mi idea consiste en mostrar algo antiestético, que evoque recuerdos que muestren la miseria, por lo tanto, el blanco parece más adecuado para significar lo que quiero mostrar. Además, las figuras serán hechas en tonos blancos y negros, donde las blancas lograrán salvarse y las negras se presentarán ya consumidas, como un fósforo, ante la explosión.

Por otra parte, no sólo me interesa crear objetos que estén situados en la superficie del suelo, sino que también quiero crear otros que se encuentren flotando, revelando más provocación y suspensión momentánea en el aire, a punto de caer. Dentro de esto último, incluiré un helicóptero, cuyo propósito original era salvar a las personas, pero que sin embargo, ha sucumbido frente al escenario y ha caído en picada, matando a más sujetos y expresando su falta de fuerza.

La instalación de la obra se debe presentar creando una forma esférica, circular, que simule la sensación de algo infinito, que nunca acaba y atrapa todo lo que está a su alrededor. Esto produce un desorden carente de perfección, del que se desprenden pequeños desechos que muestran la repercusión del evento y la magnitud de la fuerza de una bomba, dejando al ser humano desprovisto, vulnerable y sin herramientas para defenderse.

3.3. Bosquejo de obras digitales

Imagen 4.

Imagen 5.

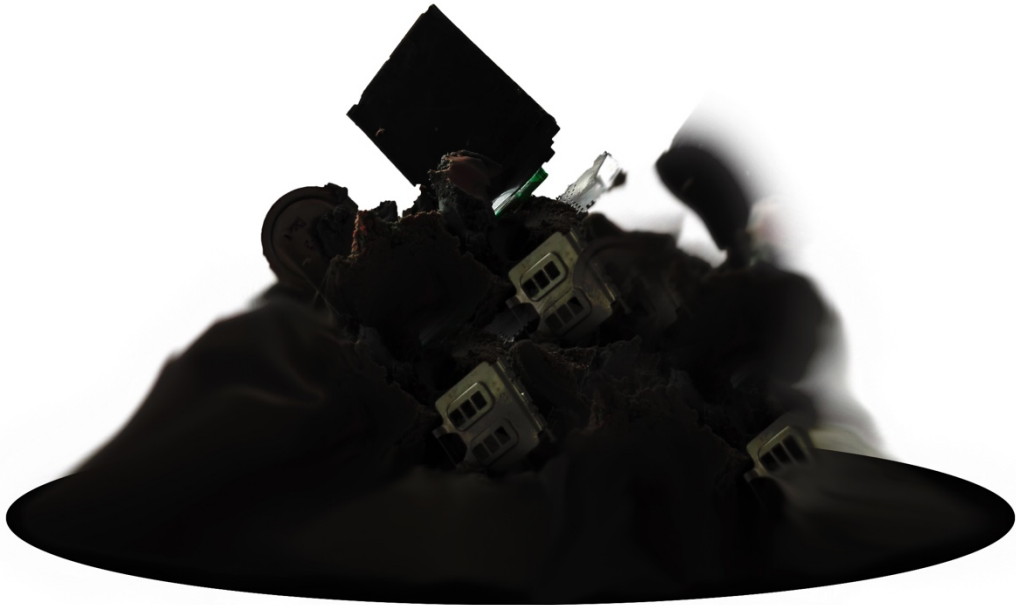

Imagen 6.

Imagen 7.

Imagen 8.

Imagen 9.

Imagen 10

3.4. Obras en proceso

Imagen 11.

Imagen 12.

Imagen 13.

Imagen 14.

Imagen 15.

Imagen 16.

Imagen 17.

Imagen 18.

3.5. Obra final

Imagen 19.

Imagen 20.

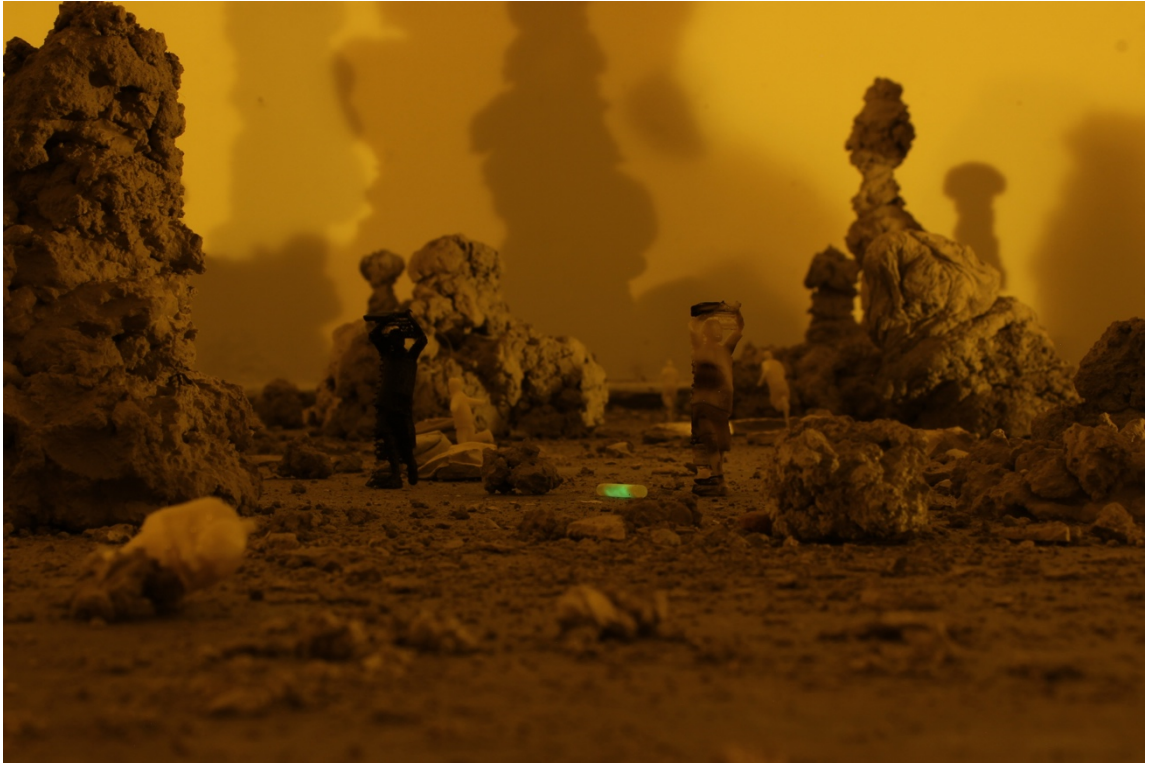

Imagen 21.

Imagen 22.

Imagen 23.

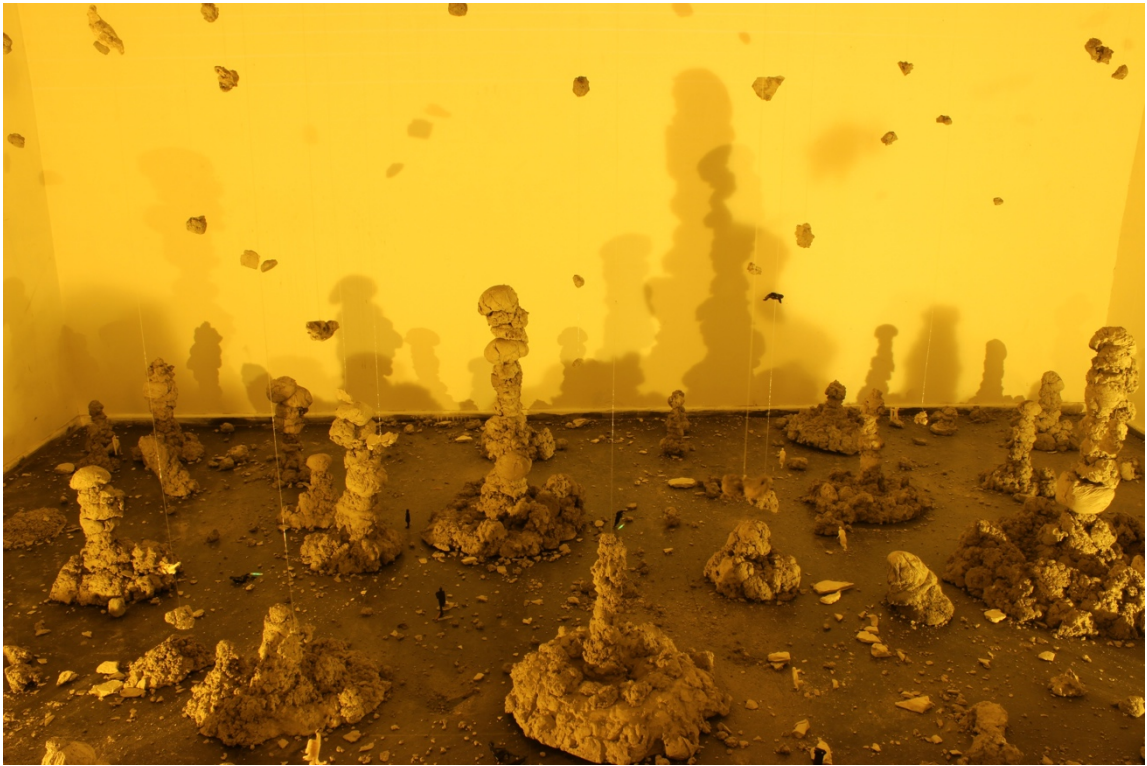

Imagen 24.

Imagen 25.

Imagen 26⁵.

---

⁵ Alejandra Ayala. (2016). Sin título [videograbación]. Santiago de Chile. Grabación a Carmen Pinto en Taller de Cerrillos.

Imagen 27⁶.

---

⁶ *Id.*

CONCLUSIÓN

Como comentario final, puedo afirmar que mi trabajo constituye una traducción de lo que sienten los sordos al vivir en el silencio; carentes de sonido, estructuras auditivas y percepción sonora del mundo, para sustituirlo por medios de apreciación visual y de vibración interna, donde también se establecen vínculos con el sentir íntimo de las emociones. Por lo tanto, gracias a los recursos visuales y vibratorios traspuestos con la perspectiva emocional, llegamos a una intuición personal que funciona como guía y ocupa el lugar de los avisos auditivos.

A través de una imagen de esta magnitud de fuerza, soy capaz de demostrarle al resto lo que significa vivir en un mundo silente. Dentro de este contexto, me fue necesario realizar el ejercicio personal de ingreso a lo más profundo de mi ser, para luego traducir varios pensamientos recónditos. En este proceso, fue fundamental la observación de los artistas referidos, ya que pude comprender el nacimiento y ejecución de sus ideas y utilizarlo como método en mi propia ejecución del trabajo.

Al mismo tiempo, me he dado cuenta de que he debido hacer una facilitación de mi propio material interno y personal, manifestado en emociones como la ira o la impaciencia. Igualmente, noto que en el trabajo con obras de arte, hay que estar constantemente cambiando, mejorando, creciendo y contando con paciencia para ir moldeando paso a paso, encariñándose con lo que ha sido y es la creación. Me he sorprendido con la riqueza de significados que he visto a través de mi obra, similar al acto de verme a través de un espejo, descubriendo un mundo interior que no conocía, como si hubiese sido ciega y ahora hubiese abierto ojos que revelaron nuevos matices de mi vida.

BIBLIOGRAFÍA

AYALA, A (2016). Sin Título [videgrabación]. Santiago de Chile. Grabación a Carmen Pinto en Taller de Cerrillos.

CÍA LAMANA, D. 2002. Una hermenéutica de la experiencia: Gadamer. [en línea] A Parte Rei. Revista de Filosofía. 22 de julio, 2002.
<<http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/gadacia.pdf>> [consulta: 7 noviembre 2016]

FOUCAULT, M. 1999. Espacio otro. En: Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales: Vol. III. Barcelona, Paidós.

HEIDEGGER, M. 2005. Necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. En: Ser y Tiempo. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 493p.

HESSE, H. 2011. Demian. Madrid, Editorial Alianza. 192p.

HESSE, H. 2011. El lobo estepario. Madrid, Editorial Alianza. 288p.

LADD, P. 2011. Comprendiendo la cultura sorda. En busca de la sordedad. GB, Multilingual Matters. 528p.

LIECHTI, P (1995). Signer's Suitcase [película]. Suiza, Liechti Filmproduction. VHS, 84 min, 16 mm, Super-8m.

MAZA, N (2008). Expansion of the reigns [Escultura vaciada en bronce]. Santiago de Chile. Registro fotográfico de Jorge Brantmayer, Ch.ACO y Norton Maza, dimensiones aproximadas: 75 x 75 x 45 cm.

MAZA, N (2008) Obra final [Impresión en Lambda]. Santiago de Chile. Registro fotográfico de Jorge Brantmayer, dimensiones: 1.24 x 1.94 mts.

MCCARTHY, P (1994). Tomato Head (Green) [Fibra de vidrio, uretano, caucho, metal, plástico, tela y base metálica pintada]. Los Ángeles, dimensiones: 218,40 cm.

ARTÍCULO DE enciclopedia virtual [En línea] <https://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_de_las_armas_nucleares> [consulta: 01 noviembre 2016].

SERIE DE fotos de explosiones [En línea] <<http://ifoton.com/bombas-atomicas-en-imágenes>> [consulta: 01 noviembre 2016]. [consulta: 01 noviembre 2016].

SERIE DE fotos de explosiones [En línea]
<https://es.pinterest.com/pin/334321972318089704/>>. [consulta: 01 noviembre
2016].