

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ARTES

DEPARTAMENTO DE ARTES PLASTICAS

LA IMAGEN ENFERMA

MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL DE ARTISTA VISUAL

NICOL ALEXANDRA CARO PAREDES

Profesor Guía

DANIEL CRUZ

2015

Santiago de Chile

“El mundo visual desaparece cuando cerramos los ojos, pero no cesa de existir, pues pertenece a un mundo fuera de nuestra experiencia directa”

Rudolph Arnheim

INDICE

Resumen.....	4
Introducción	5
CAPITULO I.....	6
Visión y realidad	6
Ojo transformador	10
Mirada propia, mirada ajena	12
CAPITULO II	16
Enfermedad y percepción visual	16
La imagen enferma.....	21
De la mirada a la enfermedad.....	35
CAPITULO III	45
Ver a través	45
Presentación Proyecto de Titulo.....	47
A modo de Conclusión.....	50
Glosario.....	52
Bibliografía	53

Resumen

La pregunta de cómo vemos invita a la reflexión en cuanto a la experiencia que la mayor parte de las personas experimenta a lo largo de su vida. Desde el nacimiento el ser humano se desenvuelve en el mundo a través de los sentidos, pero es la visión la que otorga en mayor medida, la relación con todo aquello que nos rodea, haciéndonos parte del mundo. La visión, ayuda a desenvolvernos y concretar ideas, otorgando también la experiencia con este.

Resulta casi imposible el desarrollo sin la creación de imágenes mentales, ya que ha sido siempre la manera más directa de ser parte, conocer y existir aquí. Es por medio de los ojos que se han comprendido, creado y pensado acciones. A través de estos existe un registro innumerable de imágenes en el cerebro, que se presentan día a día para continuar el desarrollo interno y externo del cuerpo. Diferentes características físicas, muchas provocadas por las acciones realizadas en torno a la experiencia y el vivir de las personas, han provocado también que no todos vean de igual manera, existiendo alteraciones más predominantes que otras, que han sido designadas con el nombre de enfermedades visuales y que en esta memoria son protagonistas.

Esta investigación se pregunta por la experiencia visual y el cómo cambiaría esta, si viéramos a través de otros, en este caso, en condiciones alteradas o enfermas.

Introducción

Palabras clave: Visión, percepción, mirada, realidad, enfermedad, imagen, experiencia.

Esta memoria aborda la imagen como un problema visual, atendiendo la percepción, el funcionamiento de los ojos, enfermedades y alteraciones que influyen en cómo vemos. Se busca la reflexión en torno a lo que ven personas con anomalías. Cómo las imágenes diarias y comunes son aceptadas como imágenes normales y cómo el ojo enfermo entrega una nueva realidad visual, incluso mucho más interesante a lo que parece debe ser la normal y verdadera visión.

Para esto se hace uso de la fotografía y el objeto; la creación de imágenes de fenómenos fronterizos que acontecen en los ojos. Su funcionamiento, aspectos que se relacionan con los procesos comunes de la visión, las distintas realidades posibles, siendo estas rescatadas y repensadas cuando se sacan de la cotidianidad, otorgándoles otro sentido, explorando la alteración de la imagen, como una realidad alterna.

En el primer capítulo “Visión y realidad”, se explican conceptos como visión, percepción y mirada, que son aprendidos tanto culturalmente, como por las experiencias del cómo estos intervienen en la noción de realidad. También se plantean relaciones en torno a temas como ojo, enfermedad, fotografía y arte.

A este capítulo le sigue, “La imagen enferma”, donde se expone una selección de padecimientos visuales, describiendo las maneras en que alteran la visión normal. Además para esta presentación se incluye un trabajo fotográfico que aporta a cada una, representándolas, luego de la recopilación de información sobre estas. Aquí también se adjuntan encuestas y reflexiones personales acerca de la visión alterada y qué es lo que vemos.

El siguiente capítulo es, “De la visión a la enfermedad”, en donde se exponen algunos trabajos realizados entre 2011 y 2013 y el avance personal referente al modo de abordar visión, mirada y enfermedad, para llegar al capítulo final, “Ver a través”, la solución material al tema abordado en esta memoria, en donde se presenta el proyecto de título, fundamentación, descripción, maquetas y como último la conclusión a modo de solución al problema sobre La imagen enferma.

Se incluyen también referentes visuales y citas que acompañan el desarrollo del texto.

CAPITULO I

Visión y realidad

“El mundo es lo que vemos, esta es nuestra única realidad y de ella exclusivamente puede provenir nuestra experiencia de la verdad”¹

La visión es un proceso fisiológico que nos revela la presencia del espacio, a través de la forma, dimensión y color. Es a través de esta que nos hacemos parte del mundo. Gracias a ella aprendemos a relacionarnos con cosas, personas, que ayudan a situar y entender el espacio. Por medio de esta existen las imágenes, que “se configuran en el curso de la experiencia y se componen con sentido”². Toda experiencia visual se sitúa en un contexto de tiempo y espacio, relacionando nuestras vivencias pasadas. Lo aprendido, visto y experimentado alguna vez nos ayuda a comprender lo que nos rodea.

“El sistema nervioso responsable de la visión comienza en las retinas, que son en realidad prolongaciones del cerebro dotadas de células cerebrales y de detectores especializados sensibles a la luz”³. Similar a lo que ocurre con la fotografía, para que existan las imágenes que el ser humano ve, las ondas luminosas deben atravesar la capa de los ojos y llegar al cerebro, donde se transforman, editan y censuran en cuanto a información. Resultando así que las personas sean capaces de comprender y situarse en un espacio físico.

Lo que llega a los ojos no es siempre lo que se entiende como tal, es en el cerebro donde las experiencias cobran sentido y donde se asimila la información recibida para acomodarla a las distintas capacidades. Lo que se ve, no es necesariamente lo que acontece.

¹ PINTOS PEÑARANDA, María Luz.: «De lo visible a lo invisible: hacia una nueva fórmula de interpretar la realidad». Ágora: Papeles de Filosofía, ISSN 0211-6642, Vol. 5 (1985), 101-112, pág. 109.

² WALDENFELS, Bernhard, Ruhr- Universität Bochum, Alemania. Visión Plástica Merleau Ponty. Tras las huellas de la pintura. Múnich, W. Fink, 2008, pág. 349.

³ R.L. GREGORY. Ojo y cerebro. Psicología de la visión. Biblioteca para el hombre actual. Guadarrama, Madrid, 1965, pág. 68.

Existen distintas realidades visuales. Por ejemplo, se dice que las mujeres son capaces de diferenciar mayor número de colores, mientras que los hombres podrían percibir mayormente movimientos rápidos y distancias⁴. O según el tema de interés para esta memoria, personas con malestares visuales reciben una información diferente a quienes observan el mundo de manera normal. Todo esto genera una reflexión sobre el valor de la imagen, lo verdadero y cómo esta, siendo alterada, conforma la visualidad de un mundo completo.

Maurice Merleau Ponty, filósofo francés existencialista, indica que la visualidad conforma el mundo-espacio en el que viven los seres humanos, es a través de la experiencia visual, cómo es posible hacerse cargo de las realidades presentes y cómo mediante estas existe también aprendizaje y desarrollo en torno a dicha realidad. Es así como alguien con una alteración visual, conoce y hace propia una realidad distinta a la normal, siendo esta su única realidad, porque es la alteración la que constituye todo su entorno visual.

“...la visión una actividad creadora de la mente humana... Ver es comprender”⁵

Por otra parte, la percepción visual corresponde a una función en la que interviene la naturaleza biológica y cultural. Las imágenes vistas son producto de la acción automática del ver, que implica el recorrido de la mirada, detenciones en ciertas zonas, captación de detalles, omisión de sectores, entre otras etapas que conforman una inspección visual. A esto se suma la experiencia, registro personal y colectivo de lo que es reconocido como existente – tangible, aquello conocido, explorado y que ya es parte de un contexto habitual, de una visualidad normal.

La información que llega al ojo es recibida en el cerebro, decodificada y asociada con otras informaciones. Aun en casos de impedimentos o cuando la agudeza es pobre, el cerebro recibe impresiones visuales y puede interpretarlas con relativa exactitud. Es aquí donde la imagen enferma comienza a presentarse. Puesto que las personas son afectadas por un sin número de enfermedades. En el caso de los ojos, existen las que alteran la realidad de una persona, condicionándola, incluso al uso de objetos para el desplazamiento o corrección de la visión.

⁴ NATIONAL GEOGRAPHIC. La visión de los hombres y las mujeres es diferente. <http://www.nationalgeographic.es/noticias/ciencia/salud-y-cuerpo-humano/la-visin-de-los-hombres-y-las-mujeres-es-diferente>

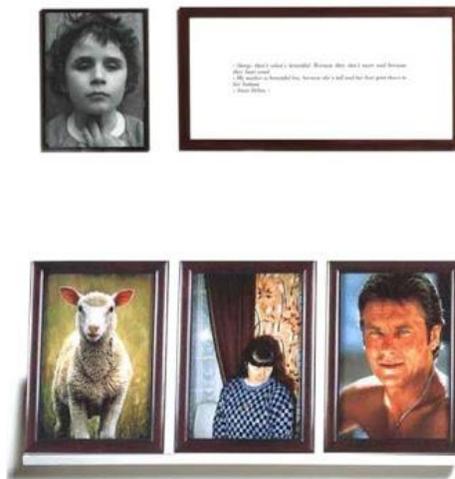
⁵ R. Arnheim. Arte y percepción visual. La forma. Alianza Forma. Madrid. 1977. pág. 62.

“se nos dice que lo que una persona ve ahora no es más que el resultado de lo que ha visto en el pasado”⁶

Es así como lo aprendido a ver culturalmente, forma parte del cómo es entendida la realidad. Se omite lo que se desconoce, se observa lo que se ha enseñado a ver, aquello a lo que le han asignado nombres e importancia alguna vez porque se ha vivido desde siempre.

Por otra parte, para aquellos que el sentido de la visión es limitado o nulo, es el tacto el que mayoritariamente define el espacio en el cual viven. Siendo importante también los comentarios y experiencias con otros que no tienen ese problema, para la creación de ideas acerca de cómo es el mundo y las cosas que en este se presentan.

Sophie Calle aproxima la “mirada ajena” de personas no videntes, al espectador. En este caso una mirada imaginaria. “*Les Aveugles*” es la obra en la que la artista francesa contacta a un grupo de personas ciegas para que describan, en este caso, el concepto de belleza, mediante lo que ellos creen o han escuchado de este. Para luego ser representados mediante la artista a través de la fotografía. En este proyecto de arte, que tardó más de un año, se retrató detalladamente cada idea de belleza, con la ayuda de los invidentes.

Les Aveugles, Sophie Calle, 1986. <http://construyendofotografias.blogspot.com>

⁶ R. Arnheim. Arte y percepción visual. Alianza Forma. 1977.

Aquí sin duda, al igual que en la visión normal, en la que influyen los aprendizajes desde la niñez y que generan una común noción de realidad. Las experiencias, relatos y conversaciones previas, en las que opiniones externas de personas que si ven, han llegado a conformar ideas sobre diferentes temas en estas personas invidentes. Es así como agentes externos a las reales capacidades de los sentidos, como la visión. Son posibles de manipular y ser aprendidos, definiendo las maneras que influirán más adelante, qué es, cómo vemos y percibimos las cosas.

Ojo transformador

“Ver algo implica asignarle un lugar dentro del todo; una ubicación en el espacio”⁷

Ver, es la manera en que se comprende el mundo desde un plano cognitivo, es decir, un “punto de vista”, en torno a una idea específica. Es también, lo que ven los ojos, aquella información que invade el campo visual, eso que a veces no se logra registrar y que es parte del ver cotidiano. Por otra parte es lo que se utiliza para realizar una acción, para situarse en un espacio o captar sus dimensiones. Ver, ayuda a vivir, siendo aquí muy importantes las imágenes que pasan desapercibidas durante el día a día, fundamentales para configurar el correcto funcionamiento del cuerpo y mente sobre el mundo.

Suponiendo que cada individuo ve de manera similar, debido a que a la gran mayoría, se les ha enseñado a ver este de determinada manera. Cada quien asimila la información visual, dependiendo de las experiencias y aprendizajes anteriores, anécdotas y vivencias personales. Siguiendo esta idea, sería correcto pensar que en un grupo social común, la mayoría de las personas hayan experimentado más o menos lo mismo y que tengan recuerdos visuales similares.

“La realidad es aquello de lo que puedo hablar con el otro. Sólo se define como un producto de negociación. Salirse de la realidad es la locura”⁸

Resulta interesante entonces, la recopilación de datos acerca de cómo es la visión con determinadas alteraciones visuales para quienes no las padecen. Esto permite mostrar diferentes realidades, que muchas veces son desconocidas para los demás. Ya que es normal pensar que las personas tienden a creer que su manera particular de ver es la manera de ver que tienen los demás, incluyendo a este conocimiento experiencias donde existe alteración, al rodearse de familiares o conocidos con enfermedades en la visión, pero por lo general no existe un real conocimiento o interés en torno a las distintas visualidades alteradas que existen por gente que no las padecen.

Bourriaud plantea la realidad como lo que la mayoría de las personas tienen en común acuerdo y en el caso de la visión normal es aceptada como correcta al hacerlo

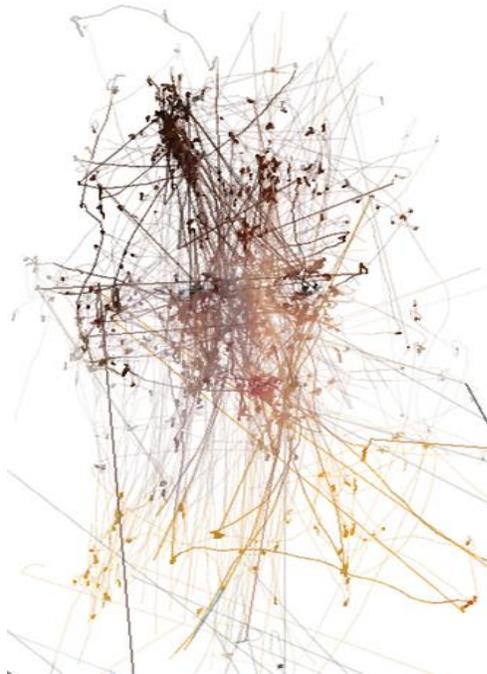
⁷ARNHEIM, Rudolph. El equilibrio. Arte y percepción visual. Alianza Forma. 1977. Pág.24.

⁸BOURRIAUD, Nicolás. Estética relacional. 2da edición. Los sentidos/Artes visuales. Adriana Hidalgo Editora. 2008. Pág. 100.

nítidamente, enfocando los distintos planos, viendo colores similares, etc. Es decir, que los ojos y cerebro estén en correcto funcionamiento, ya que salirse de estos parámetros, define a estas nuevas y dañadas características como enfermas y anormales.

Mirada propia, mirada ajena

“Nada hay más difícil, que saber exactamente lo que vemos”⁹

Mariano Sardón. Video digital, pantalla LCD en 7 in. Piezas únicas. 2012.

La mirada en los seres humanos funciona de manera similar, el sujeto recorre el espacio y se detiene en lo que llama su atención. Si bien esto depende de procesos culturales, de sexo, edad, entre otros factores. Un grupo común de personas fija su mirada en ciertos patrones comunes, detalles y generalidades armando un recorrido visual, capaz de otorgar cierta información acerca del mundo. Mariano Sardón, artista argentino, expone este concepto en “Morfología de la mirada”, compuesta por obras que incluyen en sus bases la neurociencia, tecnología e información, apelando a cómo se ve el mundo. En esta se muestran retratos de personas, que han sido construidos con las miradas de otros, que de manera superpuesta

⁹ MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la Percepción. Planeta-Agostino. Barcelona. 1945. Pág. 79.

conforman un rostro o parte de este. Una de sus instalaciones y que es parte de la misma obra, se conforma por imágenes creadas por cientos de personas, generando un retrato con los puntos que estas ven y donde detiene su mirada, y otra imagen con los sectores que estas omiten. Muchas de sus representaciones se generan mediante el video, lo que también incluye un seguimiento de las miradas ajenas, construyendo sobre estas una mirada propia.

“La fotografía lleva siempre su referente consigo”¹⁰

En “Cámara lucida” libro personal de Roland Barthes, filósofo, ensayista y semiólogo francés, publicado por primera vez en 1980. Reflexiona sobre la imagen, presentando dos conceptos esenciales que también tienen mucho que ver con la mirada y que es posible observar en las fotografías, estos conceptos son *Studium* y *Punctum*.

El primero remite a lo que es percibido en función a lo sabido, una emoción impulsada por la cultura. Algo que llama la atención, como son los gestos o decorados en los personajes o lugares que conforman una fotografía en particular.

Es todo aquello que se puede saber sobre una fotografía, porque ya es conocido o es posible reconocer y asociar a otra cosa. Aquello que se ha visto alguna vez antes, que informa, representa, hace significar, llama el interés. Y de estas son la mayoría de las fotografías, ya que por lo general son olvidadas debido a que no calan hondo en la conciencia.

Por otra parte, nos presenta el *Punctum*, que a diferencia del *Studium* se relaciona con aspectos en la imagen que se pueden conocer o no con anterioridad y están presentes de manera azarosa. Este llega punzante, lastima y atrae por medio de un valor superior, puede ser un detalle que llama la atención y/o que emociona. Por lo general recuerda alguna anécdota, episodio o escena vivida en la experiencia personal, es fascinante y provoca una respuesta del espectador, es lo que se ve pero que el fotógrafo no vio al momento de la captura ya que toca a cada quien de manera distinta.

En el caso de la enfermedad visual, las imágenes naturalmente alteradas por el mal funcionamiento del cerebro-ojo, aquellas que conforman la escena final del ver de estas personas, se pueden relacionar con estos conceptos recién mencionados. Resultan ser

¹⁰ BARTHES, Roland. La cámara lucida, Nota sobre la fotografía. Paidós comunicación. Paris. 1980. pág. 31.

imágenes que se entrecruzan. Por un lado, la imagen base y por otro la imagen alterada. La primera tiene relación con el *Stadium* y es la que creen ver todas las personas en general, una imagen que descifra colores, formas reconocibles y en las que se ha llegado a coincidir siendo designadas como verdaderas, es decir, lo que realmente existe fuera del cuerpo. En estas imágenes se pueden reconocer personas, lugares y objetos. Son posibles de ver una y otra vez, pasando desapercibidas por resultar habituales y donde no existe una detención fácil de la mirada, ya que no tienen algo especial, algo desconocido.

En segundo lugar están las imágenes alteradas, una capa que se superpone a la imagen base y que por lo general tiene formas, o agentes no reconocidos fácilmente. Resultando mancha o deformación de la imagen inicial, imagen normal. Esta es más bien personal, ya que el grado, manera de alteración visual varía y no es igual para cada enfermedad de la visión. En este caso la punzada se encuentra en la imagen-enfermedad en particular, que hace de esta una imagen especial, distinta al resto y que se encuentra presente porque es ella la que llega al encuentro y no la persona quien decide llegar a ella. Tiene la opción de sorprender, ser modificada o desaparecer, si es que resulta pertenecer a una alteración mejorable u operable.

Es importante mencionar estos conceptos, ya que resultan fundamentales a la hora del desplazamiento, la transformación y el resultado final de una imagen alterada. Ya que por un lado existe el acceso a una imagen prefabricada, resultado de la manera de ver, que tienen los ojos y cerebro en un cuerpo específico y de la cual cada uno es dotado de distintas maneras, incluyendo grandes similitudes entre una y otra. Y luego está la opción de transformar esta realidad, que hace ver lo de antes, pero con información adicional, permitiendo la experiencia del cómo puede llegar a ver alguien más, con su manera propia de ver. En esta memoria se dará importancia a las imágenes enfermas o erróneas. Esta enfermedad o error de la imagen, que es transformada y personalizada, también se genera en la fotografía cuando sufre alteraciones o mal funcionamiento.

El ojo humano, recibe las impresiones luminosas y las transmite al cerebro por las vías ópticas, donde son transformadas en impulsos nerviosos y donde tiene cabida la percepción visual, por la cual el ser humano es capaz de reconocer objetos, distancias, colores y movimientos. De manera similar, la fotografía, en este caso digital, se produce cuando las imágenes son capturadas por un sensor electrónico compuesto por unidades fotosensibles, las que convierten la luz en una señal eléctrica y es almacenada en una memoria.

En las imágenes digitales, existe un término asignado a estos errores producidos en la imagen, que debido a un mal funcionamiento del software genera figuras o sectores erróneos. Estos errores impiden ver la imagen original ya que es alterada por sus propios componentes y es llamado “*Glitch*”. Similar es lo que sucede con la imagen alterada en la visión, provocada por un daño o funcionamiento incorrecto, que da como resultado una imagen anormal, sin la posibilidad de ver que hay detrás, sin la posibilidad de ver a la imagen real. Resultando un error natural del órgano visual aplicado a lo que se ve.

En “La luz que me ciega”, trabajo de fotografía, video, música y escritura poética de las artistas chilenas, Paz Errázuriz y Malú Urriola. Se propone una reflexión en torno al tema de la mirada y la pregunta, “¿qué se ve, cuando se ve?”. Para esto trabajaron con un grupo de personas con Acromatopsia, visión en blanco y negro, en donde el gris no existe y en donde se pretendió tratar esta enfermedad, no como una anomalía sino como otra forma de ver.

Resulta muy interesante este trabajo, ya que en casos particulares, como el de este grupo de personas que conformaban su mundo visual sin colores, esta resulta ser la única realidad posible. Dejando de lado lo que pueden saber por otros sobre el mundo real y cómo es este. Es al fin y al cabo el sentido de la vista el que habla de la realidad personal, es cómo se ve, como se aprecia el mundo exterior. Un mundo en blanco y negro sin escala de grises, omite cientos de experiencias entorno al color, como también debe incluir otras formas a las que no todos han sido invitados a vivenciar. Todo es resumido a dos tonalidades lo que sin duda conforma una realidad totalmente distinta al común de las personas.

Paz Errazuriz. La luz que me ciega, fotografía 2009.

CAPITULO II

Enfermedad y percepción visual

“Es un hecho que el procesado de las imágenes, una vez llegan a nuestro cerebro, dependen de la memoria, de las experiencias previas y por tanto del contexto cultural. Diversas culturas han potenciado diferentes facetas de nuestra percepción, y podemos encontrar diferencias significativas, por ejemplo en la discriminación cromática. Sin embargo, la percepción visual a nivel básico, es una realidad fisiológica que no puede cambiarse drásticamente por la cultura”¹¹

Generalmente el aprendizaje comienza en los órganos sensoriales, a través de los cuales el ser humano recibe información sobre su cuerpo y el mundo físico y social que lo rodea. La manera en la que cada persona percibe o experimenta esta información depende no sólo del estímulo mismo, sino también del contexto físico en el que ocurre y de numerosos factores, sociales, psicológicos y físicos. Los sentidos no les dan a las personas una imagen idéntica del mundo, sino que responden a cierta gama de estimulación. El ojo, por ejemplo, es sensible sólo a una pequeña fracción del espectro electromagnético, además, los sentidos filtran y codifican selectivamente la información, dándole a algunos estímulos más importancia. Experiencias, expectativas, motivaciones y niveles emocionales pueden afectar todas las percepciones, que resultan ser el proceso de discriminación entre el estímulo e interpretación de sus significados. Interviene entre los procesos sensoriales por un lado y la conducta por otro y también aquello que las personas perciben no es, ni mucho menos, una copia fiel del mundo exterior.

Olafur Eliasson, es un artista danés que nos habla sobre este tema, ya que a través de la investigación de fenómenos como la óptica, la neurología y la física busca acercar a los espectadores a la experiencia por medio de la acción directa. Eliasson mezcla elementos naturales e industriales; humo, tierra, espejo, acero y muchos otros materiales, creando instalaciones, máquinas y objetos que invitan a vivir experiencias en el tiempo y espacio activando los sentidos. Situándose en espacios naturales, exteriores, como dentro de galerías, bibliotecas, etc.

¹¹ PASCUAL, Ramón. Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Zaragoza. [e-mail] proyecto.ocularis@gmail.com. 2014.

La mayor parte de su trabajo genera experiencias colectivas, como es el caso de “*Your Felt Path*” del año 2011, obra realizada en varias ocasiones y que mediante el humo, las tinieblas y la pérdida del conocimiento del espacio, los asistentes pueden ir encontrándose con otras personas mediante una guía única, el suelo. En este trabajo se somete al espectador a una luz tenue que empieza a aparecer de manera paulatina y que lleva de las tinieblas a la luz, del estar solo al estar junto a otros. Existe una relación muy cercana con el tema principal de esta memoria y el no poder ir más allá es pieza clave. Aquí no existe conocimiento de lo que sucede en un determinado espacio, si hay otros o no, donde empieza y termina la sala y resulta justo comparar la falta de visión con esta obra, que claramente limita la espacialidad de quien la vive, percibir que hay otros cerca pero no verlos y el caminar con cuidado para no chocar con alguien o algo.

Cada vez es más sencilla mediante las nuevas tecnologías, la mejora del desplazamiento y la accesibilidad para quienes tienen algún déficit visual. Estas sensaciones están presentes a medida que el cuerpo y la mente se van acostumbrando, quienes en poco tiempo han deteriorado su visión experimentan de manera más brusca todas estas experiencias dificultosas de espacialidad, y la atención a los otros sentidos pasa a ser primordial, tacto y audición se vuelven protagonistas.

Si la visión es el sentido más importante, el que da cuenta del espacio, las condiciones lumínicas, de saber que sucede alrededor, es sin duda una experiencia realmente interesante perder toda esta capacidad por un momento y debe resultar aún más complicado si es que se tiene que vivir y desarrollar actividades comunes cuando debe desenvolverse en tinieblas.

Olafur Eliasson. “*Your felt path*”,

Humo y luces fluorescentes. Foto: Everton Ballardin | © 2011

En “*Your body of work*” de 2011, Olafur experimenta lo físico y visual, a través de la percepción de espacio y luz. Un pasillo con paredes de gelatina de colores, genera un recorrido en el que estos se mezclan creando otros, perdiendo la noción del espacio como un todo para recomponerse a medida que se va transitando la obra. Similar es “*Your Shared Planet*”, en la que por medio de la visión, percepción de luz, color, espacio y el uso de aparatos caleidoscópicos, se puede ver el propio cuerpo del espectador y al mismo tiempo la ciudad, generando un juego con el reflejo de uno y lo que pasa afuera mezclando ambas imágenes.

Pero existe una condición que incapacita el trabajo adecuado de la percepción en los diferentes sentidos y que resulta pertinente mencionar, en su relación con el sentido de la visión. La “agnosia visual”¹², resulta interesante ya que genera diferentes

¹² Humor Vítreo. Un Blog sobre óptica, optometría y demás cosas de ciencia. Agnosias visuales, cuando el cerebro “no sabe ver”. [En línea]. <http://humorvitreo-optica.blogspot.com/2010/08/agnosias-visuales-cuando-el-cerebro-no.html>. Lunes, 16 Agosto de 2010.

visualidades debido a la falta en el cerebro para dar sentido y hacer correcto uso a los estímulos visuales llamados “normales”.

La Agnosia visual aperceptiva es un tipo de agnosia en que las imágenes llegan bien al cerebro, pero este no es capaz de armarlas correctamente, como es completar formas o emparejar elementos similares. Las personas aquí reconocen los objetos, saben lo que son individualmente, pero son incapaces de ver las imágenes como un todo, pueden confundirlas por otras cuando no tienen su aspecto más normal o común y tienen dificultad para hacer copias de otras formas.

Dentro de este tipo se encuentran varios subtipos como la Akinetopsia, que es la incapacidad de ver objetos en movimiento, donde se ven por partes sobre el espacio, dando las sensaciones de movimientos cortados, lo que genera realizar actividades con mucha dificultad. También integra la Acromatopsia cerebral, distinta a la acromatopsia normal en la que los fotorreceptores están dañados, como en “La luz que me ciega”, obra ya mencionada. En esta el ojo y la retina están en condiciones saludables pero aun así no son capaces de distinguir colores.

Otro tipo de agnosia es la visual asociativa, en la que las personas padecen un problema de reconocimiento de lo que ven, saben por ejemplo que para comer se necesita un tenedor, pero este puede ser confundido con una cuchara. Interesantes anomalías que se desprenden de este tipo de agnosia son, entre algunas, la Prosopagnosia, que resulta ser la más frecuente y conocida de todas las agnosias y en la que los sujetos no son capaces de reconocer rostros, aunque estos sean familiares y en algunos casos son incapaces de reconocer el propio rostro.

Existen además las pseudo agnosias, un tipo de agnosias más curiosas y que no están reconocidas por todos como agnosias visuales. Está por ejemplo la Diacronopsia, que es muy interesante ya que con esta, las personas no son capaces de unir los cambios que se producen entre parpadeos. Como es normal, el cerebro se hace cargo de generar una imagen continua, resultando una acción desapercibida y de interrupción muy poco molesta, que corresponde a unos 20 a 25 parpadeos por minuto, dando como resultado una interrupción de 200 milisegundos aproximados. Pero quienes tienen esta cualidad no pueden unir una imagen con la anterior. Si sucede algo brusco, da la sensación de que apareció de la nada en el campo visual y no son capaces de asimilarlo de inmediato. También podemos encontrar la Heterostereopsis, relacionada a la visión 3D cuando esta corresponde solo a una 2D, la Proscetomegetia, un tipo de agnosia muy extraña en la que supuestamente se podría imaginar y hasta percibir algo así como una cuarta dimensión. Todos estos síntomas acercan al sujeto con buena capacidad de ver, a como resultan las imágenes cuando este sentido no funciona como debería y las interesantes anomalías que pueden existir en la visión enferma.

En relación a estas condiciones, Alfredo Jaar, artista chileno. Presenta “*Lament of the Images*”. Obra del año 2002 expuesta por primera vez en Alemania, en la que luego de transitar por un espacio oscuro y laberíntico, el espectador se encuentra frente a una gran pantalla encandilada, “estamos ciegos pero ¿dónde está la luz?, ¿dónde está la verdad?”¹³. Esta obra se presentó nuevamente en el 2003, también sin el uso de imágenes, pero exponiendo los soportes de estas. Una mesa de luz en el suelo y otra perfectamente igual y alineada en el techo, separadas por pocos centímetros. Luego de unos minutos estas comienzan a separarse ofreciendo más luz al espacio y quienes están ahí, generando también, por medio del reflejo de una superficie en la otra, el efecto de que cada una adquiere un fondo que crece en profundidad tridimensional.

Alfredo Jaar. “*Lament of the images*”. 2003. www.pinteres.com

¹³ JAAR, Alfredo. Gritos y susurros. Elisa Cárdenas. Editorial Contrapunto. Chile. Pág. 79.

La imagen enferma

Las “imágenes enfermas”, se conforman por alteraciones, manchas, velos y otras propiedades que se relacionan a lo comúnmente entendido por enfermedad, pero en una segunda lectura es capaz de entregar información que no es la habitual, que incluso llega a ser única. Ya que las imágenes enfermas tienen mayor significado que una imagen normal, porque son ajenas a la realidad habitual y pasan a un grupo de imágenes a las que no todos tienen acceso inmediato.

Existen ocasiones en las que quienes gozan de visión sana, son capaces, ya sea por cansancio, el forzado de la vista, entre otras acciones. De alterar la visión de manera momentánea, acercar a su propia visión interrupciones que modifican la visión normal. Como sucede los fosfenos, movimientos involuntarios de los ojos, moscas volantes o escotomas, experiencias presentes de manera constante en enfermedades visuales y que son capaces de acercar por medio de estímulos momentáneos, las enfermedades visuales a ojos sanos.

“Hay pues, otras cosas en el campo visual además de las que impresionan la retina del ojo”¹⁴. Ya que como afirma Arnheim, el cerebro no es suficiente para hacerse cargo de toda la información que se configura fuera del cuerpo, partiendo porque el campo visual del ser humano es de solo 100° hacia afuera de cada ojo limitando lo que se ve y lo que no es capaz de percibir, también porque tienen una separación de 7-8 cm entre ellos provocando una pequeña diferencia entre la imagen de un ojo y otro y tienen la capacidad de percibir solo una pequeña parte del espectro de colores. Entonces lo que nos rodea, vemos y entendemos, resulta mínimo comparado a lo que realmente está fuera y configura el espacio en el que se desenvuelven las personas.

“No existen formas en la naturaleza, en estado salvaje, ya que es nuestra mirada la que las crea, recortándolas en el espesor de lo visible. Las formas se desarrollan unas a partir de otras”¹⁵

¹⁴ ARNHEIM, Rudolph. Arte y percepción visual. El equilibrio. Alianza Forma. 1977. Pág.25.

¹⁵ BOURRIAUD, Nicolás. Estética relacional. 2da edición. Los sentidos/Artes visuales. Adriana Hidalgo Editora. 2008. pág.22.

Además de estas características de la visión propias del ser humano, existen distintos tipos de enfermedades que lo aquejan. Las hay agudas, crónicas, contagiosas, hereditarias, entre muchas otras. Y las que a continuación se mencionan son las de índole visual, enfermedades que afectan de diferentes formas y que alteran la visualidad normal.

Se presentan a modo de definición simple, como resumen de distintas fuentes que hacen mención a cómo se ve con tal o cual enfermedad y se acompañan con fotografías en primera persona¹⁶, que han sido editadas según la recopilación de información oftalmológica, entrevistas personales, conversaciones y referentes sobre la enfermedad visual para representar lo más fielmente cada una de estas.

Entre las enfermedades que alteran la visión y se pueden percibir a simple vista, se puede encontrar el Queratocóno, una patología de la córnea en la que esta se curva y/o adelgaza, adquiriendo una forma cónica irregular. Disminuyendo la agudeza visual, donde están presentes deslumbramientos, fotofobia y diplopía (visión doble).

¹⁶Caro Paredes, Nicol. Fotografías digitales en primera persona, realizadas para la memoria “La imagen Enferma”. Santiago de Chile. 2014.

Las Cataratas, que resultan ser la pérdida de transparencia del cristalino, por lo general esta enfermedad sucede en edades avanzadas y es producida por el envejecimiento del ojo. Produce visión nublada, doble, borrosa, visión nocturna deficiente y cambio en la visión de los colores. A demás de una mancha blanca sobre la pupila que es reconocible a simple vista.

Existe también el Hífema, una acumulación de sangre en la parte frontal del ojo que puede cubrir la totalidad del iris y la pupila bloqueando parcial o totalmente la visión. Provocando así, sensibilidad a la luz y visión borrosa o bloqueada.

El Nistagmo por su parte, corresponde a movimientos involuntarios de los ojos que trae consigo síntomas de sensibilidad a la luz y dificultad en la visión nocturna, provocando en general que estas personas deban voltear un poco su cabeza para encontrar un punto más cómodo de visualización. Se presenta además de manera muy común en personas albinas.

En este grupo de enfermedades que es posible percibir físicamente, se hace presente también, el Estrabismo. Que consiste en un desalineamiento de uno de los ojos, enviando dos imágenes distintas al cerebro. Y dando como síntomas visuales, la pérdida de la visión binocular y errores en la percepción de las distancias y relieves.

La Ambliopía que también es conocida con el nombre de “ojo vago”, surge a temprana edad, y resulta en que la ruta nerviosa de uno de los ojos hasta el cerebro, no se desarrolla como debería, mandando imágenes borrosas o equivocadas confundiendo al cerebro y generando que este luego las ignore. Provoca visión deficiente de un ojo e incapacidad de la profundidad correcta.

Finalmente en este grupo de afecciones, se presenta el Coloboma, enfermedad visual que se presenta desde el nacimiento y lo hace de varias maneras, como fisura en el párpado u orificio negro y redondo o fisura en el iris, cerca de este o al borde de la pupila. El coloboma del iris afecta el ojo, ocasionando una imagen fantasma, visión borrosa, sensibilidad a la luz y disminución de la agudeza visual.

Hay también alteraciones que las personas no son capaces de ver a simple vista en el o los ojos enfermos y que afectan más bien, su funcionamiento. Una de estas es la Aniridia, en esta existe una falta desarrollo del iris, provocando poca agudeza visual, fotofobia, dificultades en la visión lejana y nula distinción de objetos a contraluz, necesitando una fuente directa para ver detalladamente algo cercano, como leer.

También existen las que alteran los colores de todo lo que ve aquel que las padecen, como es el caso de la Acromatopsia o Monocromatismo, que es aquella alteración donde solo se perciben los “colores” blanco y negro y es producida por un mal funcionamiento de los conos, células fotorreceptoras de la retina que son sensibles al color y que provocan un mundo diferente al normal a quienes la padecen, donde los detalles y diferencias en valores y tonos no están presente.

Otra es la Protanopia, carencia de sensibilidad al color rojo. Una disfunción visual relacionada con la percepción del color en donde los individuos padecen clara pérdida de la luminosidad del espectro rojo. Significando en estos una correspondencia con el espacio diferente, sin tener acceso a la experiencia con un color específico, lo que restringe sin dudas una relación normal y completa con el mundo.

Una enfermedad que también genera cambios en términos de color es el Daltonismo, que se provoca en la incapacidad visual de percibir ciertos colores, comúnmente creando una confusión entre el color verde y el rojo. Y similar a la acromatopsia transforma la realidad y la percepción del mundo real, pero no trae consigo mayores dificultades para desarrollarse en el espacio.

Entre las enfermedades que modifica el campo visual, en este caso limitándolo significativamente, es la Retinitis pigmentosa, destrucción lenta de la retina y donde los primeros signos aparecen en la infancia y evolucionan con los años. Se trata de la pérdida de la visualidad lateral que deja ver solo una pequeña parte en el centro. Dificultando el movimiento del cuerpo sobre el espacio y que provoca dirigir la mirada de manera directa sobre las personas u objetos.

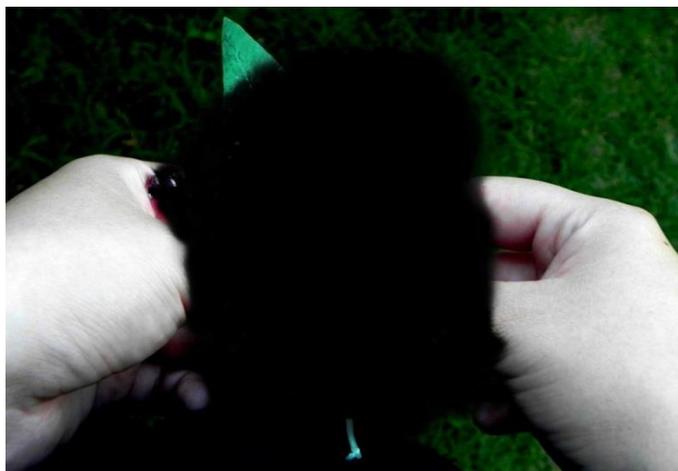
Como sucede con la Ambliopía, otra alteración que se puede adquirir a temprana edad es la Enfermedad de Stargardt, que también puede desarrollarse al momento de nacer, durante la infancia o adolescencia. Produce escotomas¹⁷, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dificultad para adaptarse a las penumbras, deterioro progresivo de la visión

¹⁷ Zonas ciegas en el campo visual.

central y disminución en la percepción de los colores. Limitando en gran parte la visión, generando problemas en el desplazamiento y la realización de actividades normales como cocinar, leer o caminar que deben ser ejecutadas con precaución.

Una enfermedad similar es la Hemianopsia, que es producida por lesiones en la zona de los ojos, pudiendo afectar a uno o ambos. Y se trata de la pérdida de la visión en la mitad del campo visual. Provocando al igual que la retinitis deber mover ojos y cabeza hacia donde se quiera observar.

La Degeneración Macular también se encuentra entre estas imágenes alteradas y con falta de información, ya que afecta la macula, zona del ojo que permite ver los detalles pequeños. Por lo general sucede en personas de edad avanzada y esta puede ser gradual

en la que el paciente no nota cambios, o drástica en la que claramente existe una percepción en la diferencia de la visión. Impide la visión central, dejando fuera actividades frontales como leer, conducir, entre otras.

Siguiendo con las dificultades en la percepción de los elementos que componen la visión, está la Heterocromatopsia, donde los sujetos perciben un campo de color blanco en el centro de su visión que lo cubre todo, como si todas las imágenes estuvieran iluminadas con un neón blanco brillante, impidiendo la distinción de perfiles y colores. En este caso es posible la corrección relativamente accesible, por lo que quienes la padecen no se ven limitados totalmente ya que se puede corregir con gafas de sol especiales, polarizadas con filtro alto.

El Glaucoma es también la pérdida gradual de la visión, en este caso debido a que el sistema de drenaje del ojo se tapa y el fluido se acumula, causando aumento de presión al interior del ojo y dañando el nervio óptico. Algunos síntomas de quienes la padecen son, visión borrosa, aparición de halos de muchos colores alrededor de luces brillantes y la pérdida de la visión periférica.

Por último, una enfermedad que altera la realidad es, el Astigmatismo, que se genera por la curvatura irregular en el ojo y afecta la manera en que este procesa la luz, provocando niveles variables de visión borrosa. Similar a esta incapacidad existen enfermedades como la Hipermetropía y Miopía, siendo ambas muy comunes, donde la primera produce incapacidad para ver nítidamente objetos cercanos, ya que la imagen se forma detrás de la retina. Mientras que con Miopía se produce un efecto en que los

objetos alejados son los que no se ven nítidos, debido a que la imagen se forma en el plano anterior a la retina.

“Si el espacio es la forma, la estructura fundamental en la que se nos aparece y se nos da el mundo físico, parece razonable pensar que ha de haber tantos mundos físicos diferentes como sentidos hay”¹⁸

La vista remite a algo que nos mira, algo que sale a nuestro encuentro. Es un acontecimiento visual que nos afecta y nos toca. Al igual que la visión, la enfermedad es algo que nos afecta, pero también nos daña leve o gravemente, tanto a una persona como a la sociedad y es difícil de combatir o frenar. En nuestra sociedad una enfermedad es algo que hay que tratar, mediante medicamentos, terapias, o el uso de artefactos que solucionen momentáneamente esta anomalía. En el caso de la visión, las cirugías y el uso de lentes son los métodos más comunes.

Es posible encontrar fácilmente información sobre estas enfermedades, incluso algunas imágenes de simulaciones, situando al espectador en los ojos de alguien enfermo. Pero para enriquecer y complementar este trabajo de investigación artística, se realizó una encuesta online, en la que se obtuvo la colaboración de más de una veintena de personas, que “sufrían” de algún deterioro, enfermedad o alteración en la visión, con el fin de obtener relatos puntuales y detallados acerca de cómo ve alguien con tal enfermedad visual. Para esto se realizaron dos preguntas: cuál era la alteración o enfermedad visual que tenían y cómo esta les hacía ver de una manera especial, distinta a los demás. Respondiendo a la pregunta “¿Cómo es tu visión, como ves?”.¹⁹

Aquí se exponen algunas de las respuestas, que resultaron ser las más interesantes al tema que se busca reflexionar, las enfermedades visuales como otra realidad visual.

¹⁸MARTINEZ LIEBANA, Ismael. El ciego de Molineaux: Un problema metafísico sobre interconexión sensorial. Facultad de filosofía Universidad Complutense de Madrid. Dialnet. Pág.3. [PDF]

¹⁹ Encuestas online. Alteraciones visuales. [En línea]. www.onlineencuestas.com. Septiembre-Octubre, 2014.

Javiera Pérez, 19 Años. Fotofobia

“La Fotofobia es una alteración en las pupilas al cambio de la luz, se le conoce como Midriasis arrefléxica (porque no reaccionan con la luz), en mi caso si reaccionan pero más lento, se demora alrededor de 3 minutos en que mi visión sea buena al sol. Al tomar contacto con la luz directa primero veo blanco, que pasa a ser borroso (en esta parte experimento mareos y en algunas ocasiones dolor de cabeza), después mi visión vuelve a la normalidad. Si estoy todo el día con luz, los ojos me arden. Me recetaron unos lentes, los que aparte de tener filtro UV, son polarizados para que la luz no me llegue directa a los ojos.”

Elizabeth Toledo Álvarez, 27 años. Estrabismo

“Me cuesta enfocar, sobre todo con objetos que están muy cerca de mi cara o de la punta de la nariz. No puedo ver películas en 3D si son con los lentes con colores de distinto color en cada ojo.

En general veo bien, pero cuando quiero más precisión necesito concentrarme para poder enfocar y cuando la gente se me acerca mucho (30 cm aprox.) la veo repetida.”

Aruma Berrú, 20 años. Miopía y Astigmatismo

“Veo borroso, muy borroso, a veces este fenómeno borroso vibra. Veo los colores bien, pero en la oscuridad me cuesta muchísimo ver. Cuando me quedo en una esquina curva y es de noche las luces producen una vibración aún mayor.

Es horrible cuando estoy sin lentes, ya que no veo la cara de las personas, el número de las micros, etc. El esfuerzo visual provoca dolor en los ojos y en la cabeza.

En educación física, no puedo saltar el cajón ni jugar con pelotas sin lentes, ya que por el astigmatismo las curvas y la distancia están distorsionadas.

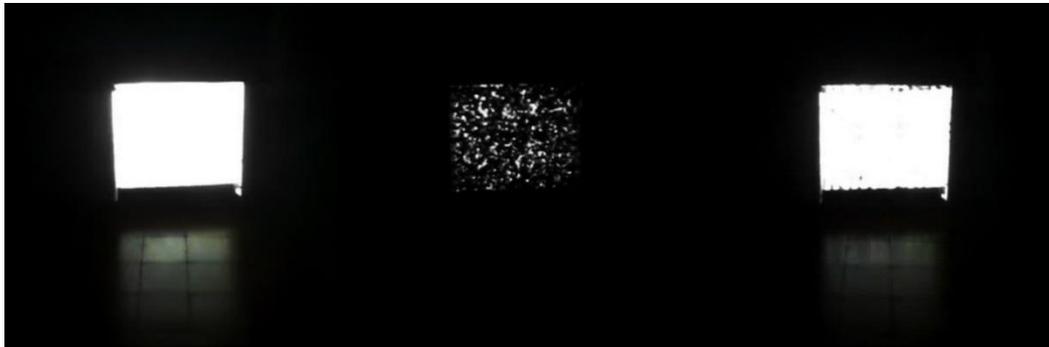
Si no llevo lentes tengo que sentarme en los primeros puestos de las clases. Pero por otro lado esto me encanta, porque permite estar más atenta con mis otros sentidos, ya que somos seres totalmente visuales y dejamos de lado el oído, el olfato, el gusto e incluso el tacto. Gracias a todo esto, con el tiempo aprendí a reconocer formas y lugares sin tener que depender de las letras pequeñas”.

Resultó interesante realizar una encuesta, utilizando las plataformas actuales de internet, ya que es posible llegar a diferentes personas, grupos etarios, hombres y mujeres, entre otros. En esta recopilación se adjuntaron las que resultaron más interesantes y podían de alguna manera ayudar a la investigación, imaginar la alteración visual de otros. Existe una relación a lo investigado con anterioridad y las descripciones de algunas de las enfermedades que se pueden encontrar en internet, por ejemplo. Descripciones visuales incluso que responden a la pregunta, cómo se ve con tal enfermedad visual. Pero sin duda complementa esta investigación el trato más cercano al como veían ciertas personas con enfermedades más comunes o repetitivas y saber de primera fuente las experiencias que conllevan vivir con un tipo de impedimento.

De la mirada a la enfermedad

Se realiza a continuación una recopilación de varias investigaciones visuales, que se realizaron a lo largo de mi formación artística, relacionadas con los ojos, la mirada y componentes de estos conceptos. Temas de gran interés personal y que han guiado gran parte de los proyectos realizados, resultando ser la base de la actual investigación, destinada a las alteraciones visuales y a la reinterpretación del ojo enfermo desde la experiencia visual. Se presentan, trabajos realizados para distintos talleres, como el de animación, fotografía y dibujo. Que intentan resolver inquietudes y otorgar experiencias, con el seguimiento de la mirada, molestia en la vista y fenómenos que suceden al exponer los ojos a ciertas situaciones.

En la mayoría de estas investigaciones visuales, se utilizaron objetos contenedores de imágenes que estimulaban la mirada, se intervinieron lugares y soportes para guiar esta y se realizaron representaciones de fenómenos que ocurren en los ojos. Todos estos han marcado la línea de trabajo en torno a estos temas como una manera de representación personal, que buscó transmitir ciertos conceptos de manera lúdica, interactiva y también molesta.

Registro proyección de video sobre escritorio. 2012. Taller de animación.

Link video proyectado: <https://www.youtube.com/watch?v=wJiEn7JdqtE&feature=youtu.be>

Uno de los primeros temas tratados, es “la mirada” automática. Para este trabajo se buscó controlar la atención y dirección de la mirada a través de un video de escritura automática, proceso mediante el cual se deja al pensamiento y la mano correr sin previa meditación, es un acto de llevar al papel, en este caso a la pantalla, por medio de la escritura todo lo que aparece en la mente.

En esta investigación, se proyectó un video sobre una mesa en una sala oscura, siendo el ojo en un principio, capaz de leer rápidamente parte de lo que se mostraba, pero debido a la rapidez progresiva de la escritura, las palabras se transformaban en líneas, componiendo un dibujo, siendo imposible la lectura y en el que solo se podía seguir con la mirada las líneas que se generaban. Finalmente componiendo una mancha o gran ruido que se apoderaba por completo de la proyección, que además por ser muy luminosa provocaba cansancio en la vista y la alteración de la imagen, luego de recibir información tan rápidamente con los ojos. Esta animación, mediante la velocidad generó fenómenos en la vista, similares al cansancio, pérdida de enfoque o poder leer bien, además de enceguecer levemente ya que se trataba de una proyección luminosa en una habitación totalmente oscura.

“El ojo es un órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. Su función consiste básicamente en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico”.

Con origen en el término latino visio, el concepto de visión permite describir al sentido que le brinda a distintos organismos la posibilidad de detectar la luz y reconocer lugares, personas y objetos (o sea, la posibilidad de ver).”²⁰

²⁰ WIKIPEDIA, la enciclopedia libre. Ojo humano. <http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano>

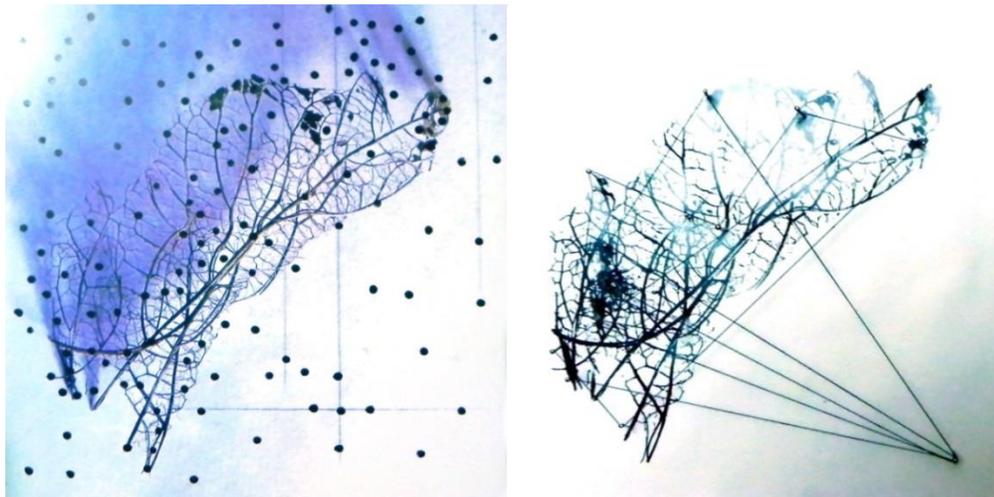
“¿Qué se ve con los ojos cerrados?” fotografía de la serie Fosfenos. 2013

En el siguiente proyecto “Fosfenos”, se trabajó a partir de la ausencia de visión y de la interpretación de colores y luces que podrían aparecer en el momento de intervención de los parpados, como cerrarlos o presionarlos. Se parte de la idea, de que el ojo es el único órgano del cuerpo que puede funcionar las 24 horas del día sin descanso una y otra vez, ya que estos fenómenos ocurren al momento de cerrar los ojos, acto repetitivo durante el día y prolongado en la noche. Una característica que siempre me inquietó sobre el órgano visual, fueron estos llamados fosfenos. Un fenómeno caracterizado por la sensación de ver manchas luminosas que se causa por la estimulación mecánica, eléctrica o magnética de la retina o corteza visual. Ocurre por ejemplo con la presencia de patrones luminosos que se ven al frotar los párpados con bastante presión. La palabra tiene origen en el griego, donde Phös quiere decir luz y Phaino aparecer, es decir, una

sensación luminosa que aparece al comprimir los globos oculares con los párpados cerrados, sin formación de una imagen concreta.²¹

Las imágenes utilizadas para este proyecto se obtuvieron en el uso del espacio-habitación, dándole la cualidad de ojo, lugar en el que se producen las imágenes y el uso de la ventana de esta, funcionando como pupila o lente por el cual pasa la luz. Se trabajó de noche, haciendo referencia a los fosfenos, imágenes que se crean al tener los ojos cerrados, mediante el bajo nivel de traspaso de luz, generando colores y manchas indefinidas.

Las imágenes se generaron por el paso de luz débil a través de la ventana de la habitación y proyectadas en alguna parte esta, como la pared y diferentes superficies. Se presentaron en el interior de cajas de madera negras, donde las imágenes podían ser observadas de manera binocular, trabajando así la visión de ambos ojos en separación promedio de 8 cm. Esto representado en dos agujeros en la parte frontal de la caja con lupas. Se podían apreciar con el intervalo de una luz pulsante en las esquinas interiores de las cajas, con ritmo de 30 segundos entre parpadeo de luz, dando así la sensación de olvido de la imagen anterior, vista rápidamente por solo 1 segundo al prestar atención al siguiente parpadeo que dejaba ver nuevamente la imagen.

Maquetas iniciales, puntos de detención, movimiento de la mirada. Plumón e hilos sobre fotografías impresas 20x20 cm.

²¹ WIKIPEDIA, La enciclopedia libre. Fosfeno. [En línea] <http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfeno>.

Luego de la experiencia con la mirada y de poder manipularla mediante la luz, se buscó desplazar el movimiento que realiza el ojo frente a una escena, a un escenario físico y de dimensiones ampliadas, fuera de la experiencia personal del ojo con una imagen. En este proyecto el tema que se intentó abordar fueron los “Movimientos sacádicos”, parte de la acción del mirar y que ayuda a generarla como tal.

Por lo general, los humanos no miran una escena de forma estática. En vez de esto, los ojos se mueven buscando partes interesantes de una escena y construyendo un mapa mental referente a ella, esto es lo que se conoce como movimientos sacádicos, movimientos que hacen “sacadas”, se mueven buscando puntos de interés. Esto es lo que se realizó mediante diferentes ejercicios, dibujo-líneas, hilos-alfileres, en superficies bidimensionales y objetos pequeños, representando en ellos de manera sencilla, los puntos de detención y la dirección de la observación de una imagen, para luego proyectar esta interpretación del movimiento del ojo a un espacio mayor y tridimensional, dejando de lado solo la dirección e incorporando además la profundidad de la mirada. Esta entra en una escena, se desplaza, sube o baja, componiendo visualmente una nueva escena con líneas.

Primeros ejercicios sobre espacios tridimensionales. Hilo sobre vidrio en una escena real.

Luego de varias pruebas y maquetas, el proyecto final, se presentó en un lugar de paso y descanso o espera, en el cual la observación suele ser recurrente. Al dejar marcado el desplazamiento de una mirada en particular, ya no es libre la escena de ser mirada, detenciones y direcciones de esta, sino más bien se controla o cambia, al ya haber una guía previa. Se usaron para esta intervención 50 metros de cordón elástico y 100 clavos de concreto, situados en árboles, cemento, tierra, bancas y otras superficies que habitaban este espacio abierto.

Registro intervención en Facultad de Artes Plásticas U. de Chile. 2013

Cordón elástico y clavos

Montaje cajas objeto. Cartón foam y forrado blancos. 2013.

Siguiendo el tema de la mirada y de la propiedad binocular del órgano visual en los seres humanos, en el siguiente ejercicio se trabajó con el movimiento que realizan los ojos, registrando y llevando al cerebro las imágenes, donde son procesadas pero se pierden a la llegada de otro movimiento que siempre se está actualizando frente a las distintas escenas que vivimos, que son constantes y cambiantes. Es por ello que fue de gran interés lo que sucede con el registro de cientos de puntos, líneas o direcciones que realizan los ojos y que de alguna manera se pierden o no se les da importancia.

El proyecto se presentó en 3 cajas blancas de material firme y liviano con el frente curvo, dos agujeros a la distancia de los ojos, por los cuales y a través de lentes se podían observar imágenes en “3d”, impresiones que mediante planos superpuestos marcaban diferentes puntos de un mapa virtual, utilizando tres lugares representados mediante imágenes recopiladas del programa Street View, las que mostraban espacios en los que se había pasado muchas veces, otorgando tiempo de observación visual y por ende donde también se habían realizado movimientos sacádicos. Los puntos en los que se detenía esta mirada fueron situados sobre las imágenes y generaban pulsaciones

lumínicas con el objetivo de mirar las miradas de un otro y encontrarse con una guía de hacia dónde llevar la mirada siguiente. Para este proyecto y el proceso de este se realizó además un libro objeto, en donde de manera visual se hacía una cita al proyecto buscando generar también guías y seguimientos visuales de textos e imágenes.

Imagen impresa sacada de Street View, intervenida con luces leds.

Link libro-objeto: Mirad(a)ibujo http://issuu.com/nubearbol/docs/mirad_a_ibujo

Registro montaje, serie de cicatrices. Papel mantequilla y tinta de impresión. 2012.

Un tema que también se hace presente en proyectos además de los de fotografía y objeto, es “La enfermedad”. Para este trabajo de dibujo, se hace uso del concepto en la representación de “papel enfermo o papel como piel”, esta última resultando ser el órgano del cuerpo que muestra el número más alto de cambios enfermizos, ya que como órgano fronterizo del cuerpo humano está expuesto a múltiples influencias internas y externas.

Estas se apropian de un espacio que resulta también ser un todo, la piel, parte del cuerpo que funciona como medio protector. En esta, se hacen visibles las enfermedades que la intervienen, a través de diferentes texturas, colores y huellas que diferencian la piel sana de la piel enferma.

El tema es la alteración en la piel, en este caso los rastros que quedan luego de alguna herida, quemadura y que provocan cicatrices, trasladando estas últimas al papel, por ser

considerado un soporte básico y cercano, en el que las posibilidades de intervención son infinitas. Como la piel, puede ser intervenida, tanto por medios externos, como también desde los componentes propios.

Papel enfermo, detalle tinta de impresión sobre papel mantequilla 15x15 cm. 2012.

Para las primeras pruebas de este proyecto se trabajó con diferentes tipos de papeles, en estos, se copiaron cicatrices mediante el contacto con la misma mediante el uso de tinta directa sobre la piel, timbre que traspasaba la imagen al papel. Finalmente utilizando papel mantequilla debido a lo delicado y adaptable para copiar la forma de las distintas zonas del cuerpo. Se utilizaron cicatrices de diferentes sujetos, situadas en cabeza, brazos, manos, abdomen y espalda, cada cicatriz ocupaba un espacio en un cuadrado de papel de 15x15cm mediante el uso de tinta de impresión. Buscaba tener un registro directo de estas imágenes que con los años comienzan a perderse en la piel y a la vez también enfermar el papel mediante la cicatrización, sustituir la piel por el papel generando cuadros de piel que tuvieron alguna vez una herida, una quemadura, un corte, transformando, modificando y provocando algún tipo de malestar en esta. La serie de papeles final, resulto contener arrugas debido a la presión al timbrar las cicatrices lo que generaba un interesante efecto con la luz situándolo aún más en su rol de papel enfermo.

CAPITULO III

Ver a través

“Mediante la vista, la mente humana va más allá de los confines del cuerpo”²²

Luego de transitar en la mirada, el comportamiento de los ojos y fenómenos que suceden al momento de ver, el siguiente paso a desarrollar, son las diferentes maneras de ver que tiene el ser humano. Luego de las experiencias, actividades, accidentes o herencias genéticas que este trae consigo a lo largo del vivir. Aparecen luego de esto, las enfermedades visuales, que dotan o incapacitan a millones de personas alrededor del mundo y las maneras particulares de existir en este, en torno a la visión.

Las enfermedades visuales, crean realidades distintas a las de quienes no tienen ninguna alteración visual, es por ello que el acceso a experimentarlas u optar por estas es casi impensable. Los seres humanos buscan bienestar, en todos los ámbitos que conllevan a realizar las actividades habituales, de manera correcta. Y ver de manera diferente o dificultosa se escapa de este deseo. Entonces, si este error visual es presentado como una experiencia momentánea, que se puede optar por mirar o no, resulta interesante. Ya que se accede a una nueva visualidad sin alterar realmente la propia.

El concepto de enfermedad, nos da cuenta de un grupo de etapas de deterioro, dolor o alteración del sano funcionamiento del cuerpo y de sus partes. Es también algo que perturba o daña a una persona y que es difícil de combatir o eliminar. Es decir, algo negativo, que debilita e impide funcionar con normalidad. Por su lado, las de índole visual, provocan que las personas no puedan realizar actividades sencillas, como leer, tener presente los espacios en los que se desplaza el cuerpo, no ser capaces de ver detalles sobre alguna cosa o persona, entre otras. En los casos más extremos la visualidad es deficiente o nula y en estos, se deben usar lentes, bastones u optar por alguna cirugía. Pero en su mayoría no causan dolor físico, sino el mal funcionamiento

²² ARNHEIM, Rudolph. El quiebre y la estructura, Veintiocho ensayos. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile. Traducción de Paul Beuchat. pág.149.

de la visión y de las actividades que de esta dependen. Es por esto, que realizar el ejercicio contrario, enfermar una escena normal, sustituyendo de manera momentánea la realidad visual sana, o con cierta alteración, puede acercar al ojo acostumbrado a su manera de ver, a una realidad enferma, diferente a la habitual y dar espacio a una distinta forma de ver, reflexionando en torno a las diferentes realidades visuales, del resto de las personas.

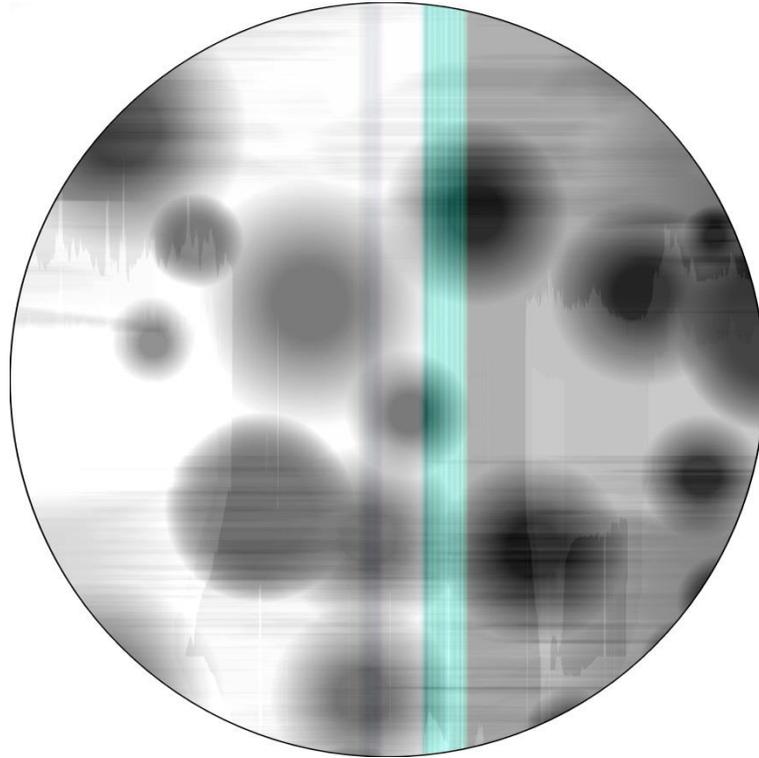
Existe un sin número de modificaciones biológicas en la visión, están las que alteran la imagen en sus propiedades, ya sea los colores, detalles, dimensiones o calidad. Y las que introducen elementos a la imagen real como, manchas, destellos, borrosidad, sombras, etc. todas ellas modificando la realidad.

Presentación Proyecto de Título

Siguiendo estas anomalías, se hace alusión en este proyecto de título y su resolución visual, a la representación de estas por medio de uso de la enfermedad en imágenes abstractas, que simulan ser este impedimento, cada una representando un nuevo tipo de alteración visual para los ojos. En las que varias representaciones de enfermedad visual, se superponen creando un conjunto de anomalías. Ya que estas, si bien se relacionan con ambos órganos visuales, aquejando la visión en general, funcionan de manera independiente en cada uno de estos. Es por ello, que no se presenta un solo tipo de anomalía, como aquejaría a un ojo independiente, sino un conjunto de estas, situando la idea de la visión como propia de cada ojo enfermo y no, de la visión binocular. Estas anomalías se hacen presentes, luego de una recopilación, tanto de entrevistas, conversaciones, documentos y estudios sobre la manera de ver que tiene un sujeto con tal o cual enfermedad visual.

Para la representación material de esta inquietud, se parte como idea base la anomalía y la realidad. Por una parte se busca entrar en una experiencia visual y espacial, por medio de un objeto que modifica la realidad, presente en lo que ven nuestros ojos. Esta modificación, se genera mediante la utilización de un objeto, como se usarían las gafas. Objeto contenedor de enfermedad, que limita y transforma el espacio que se observa, a través de este con la mirada, que traspasan las imágenes generadas para este proyecto, enfermando las imágenes que visualizamos. Se compone de 3 objeto-gafas, representando cada una, de la manera en que se han agrupado los tipos de enfermedades, color, distorsión y trama enferma.

Estas imágenes alteradas, que es posible ver a través de los objetos y que se anteponen a la realidad, son el resultado de imágenes impresas sobre una superficie traslúcida de cristal o lupas, que fueron creadas primeramente de manera digital y traspasadas a estos cristales, haciéndolas parte de este. Generando finalmente, imágenes enfermas, invadidas, transformadas y adaptadas, para conseguir el efecto deseado en la representación de “x” enfermedad visual.

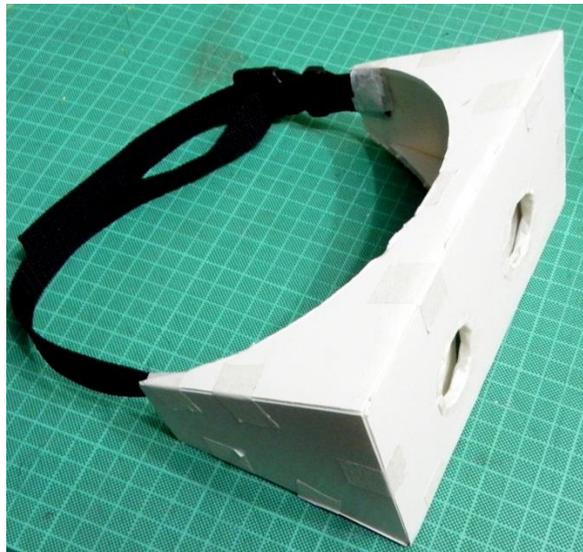
Maqueta imagen sobre cristal, lupa.

Con estas imágenes enfermedad incluidas en los objetos, el espectador puede hacer uso de las gafas y de esa manera enfermar su propia visión, experimentando la alteración sobre el espacio y sobre 3 fotografías de gran tamaño, en las que la visión se sumerge para la experiencia del ver enfermo. Estas fotografías incluyen direcciones marcadas previamente, mediante el uso de hilos, con los cuales se busca dirigir la mirada enferma sobre la imagen.

Con este proyecto se busca transformar la visualidad real, llena de colores, detalles y a la que estamos acostumbrados, en una visualidad limitada, forzada, obstruida y además alterada. Y así como quienes poseen alteraciones visuales hacen uso de lentes para mejorar su visión por un tiempo, quienes no las poseen o si, pueden hacer uso de estos objetos-gafas portadores, ahora no de solución visual, sino de error en nuevas enfermedades de la visión, para el empeoramiento de la vista, siendo ahora una imagen precaria, alterada y momentánea.

Se realiza entonces, una recopilación visual basada en recuerdos, fenómenos y guías para alterar y tener como fin una imagen errónea, con señas de una visualidad real a la que no se tiene acceso completo a menos que se deje el objeto o la enfermedad de lado. Mediante la fotografía inicial, para la creación de imágenes alteradas y simuladoras de enfermedad, está presente la acción del almacenamiento de información que existe en nuestra memoria, para ser transformado en imágenes irreconocibles, manchas, capas, alteración de color y otras. Aquí, coexisten la realidad, como un recuerdo del ver bien, o como una correcta manera de visión, a la que ahora no se tiene acceso, pues la imagen inicial ya no existe, porque no se ve pero está, dando cabida a una imagen editada para ser errónea, superponiéndose a la realidad inmediata que funciona bien bajo esta capa de imágenes, que son un velo de lo que fue una visión saludable y hoy se encuentra alterada por enfermedades digitales.

Este proyecto está pensado para que el objeto sea usado sobre los ojos, interviniendo la visión, y realizar la acción decisiva de mirar a través del objeto por medio de los cristales alterados, donde una capa se interpone a la imagen real. Generar con este objeto puesto, un recorrido físico y de la mirada, en el que se experimenta una situación incómoda, ya que nuestros ojos, no se encuentran acostumbrados a esta nueva manera de ver. De esta forma, lo que estamos viendo con el uso de este objeto, se transforma en la nueva realidad visual de quien lo experimenta, realidad momentánea de esta situación en particular, pero que genera una realidad visual enferma.

Maqueta visor. 20x10cm. Cartón foam blanco, lupas y correa.

A modo de Conclusión

Realidad, es aquello que sucede de manera cierta, oponiéndose a lo fantástico, la imaginación y la ilusión, es entonces lo que efectivamente existe.

Este concepto genera varios debates, ya que si bien, esta realidad se compone por certezas materiales, por otra parte nuestros pensamientos y emociones son parte también de lo llamado real, es por esto que no sería tan extraño pensar que una situación vivida por alguien constituiría la realidad de aquel momento.

En el caso de la visión, existen varias propuestas entorno a lo real, una de ellas es que nuestros ojos, sanos o no, no son capaces de asimilar toda la información que existe en el exterior del cuerpo, tomando en cuenta diferentes propiedades del sentido de la vista, como el parpadeo, que aunque mínimamente, suprime parte de la información recibida. También sucede con el ángulo que es posible captar con los ojos, limitando lo exterior. Y lo que sucede con la visión binocular, que compacta dos imágenes para generar una nueva en el cerebro. Por lo que en el momento de la experiencia en alteraciones visuales, comprendería la real manera de recibir el mundo por medio de los ojos. Y que si bien reconocemos que esta manera no es la correcta, significa como dicha persona con visión anormal, se tendrá que desenvolver. Qué es lo que tendrá que evitar o qué deberá incluir a su manera de vivir para adaptarse a la realidad externa, distinta a la interior, compuesta por un mundo de seres y cosas borrosas, deformadas o veladas y en fin, una realidad alterna a la que se nos ha presentado desde nuestra infancia, pero no por ello fantasiosa o inventada, sino más bien, parte de la realidad enferma y personal. Ya que en el lenguaje cotidiano, entendemos la palabra realidad, como aquellas situaciones que vivimos a diario, como ser parte de tal lugar, relacionarnos con otras personas o aquello que vemos en la televisión o leemos en los diarios. Es decir, en este caso, una persona con astigmatismo, acromatopsia, daltonismo, o muchas otras alteraciones, y que vive con una de ellas día a día, comprendería su realidad visual particular, como parte de la realidad y normalidad.

En el ámbito de lo material y en la experiencia personal con los conceptos de interés para el desarrollo de esta memoria. En los proyectos mencionados en, “De la mirada a la enfermedad”, existen relaciones en las maneras de llevar a cabo materialmente aquellos. Se ven dos ideas que engloban el conjunto, estas son, órgano visual-ojo (mirada, fenómenos) y el concepto de enfermedad, que tímidamente fue abordada pero que ahora cobra protagonismo en “La imagen enferma”, haciendo posibles

comparaciones entre los mencionados y el actual proyecto principal, que se aborda en esta memoria. Por una parte se continúa con ciertas decisiones, como la visión binocular, el uso de objetos que llaman a la experiencia, la creación de imágenes para representar algún fenómeno, como los fosfenos o en este caso la enfermedad. Y también encontramos diferencias, en el soporte, materiales de los objetos, el desplazamiento y en el proyecto ahora mencionado, el uso directo del objeto sobre el cuerpo y ya no sobre una mesa o situado sobre la pared. Es ahora, un objeto de real experiencia que incluye tanto la manera de ver, como el desplazamiento del cuerpo guiado por esta visualización del entorno.

Glosario

Mirada / Tener o llevar un fin. Hallarse frente a algo.

Visión / Función o proceso fisiológico que nos revela la presencia de los cuerpos y nos da noción de su forma, dimensiones y color.

Enfermedad / Cosa que afecta o daña gravemente a una persona o sociedad y es difícil de combatir o frenar.

Realidad/ Cosa que existe en el mundo real.

Bibliografía

Textos

-Arnheim, Rudolph

Arte y percepción visual. Alianza Forma (Nueva versión) 1997.

El quiebre y la estructura, Veintiocho ensayos. Editorial Andrés Bello.

-Barthes, Roland

La cámara Lúcida, nota sobre la fotografía. Paidós comunicaciones.

-Bourriaud, Nicolás

Estética relacional. 2da Edición, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires 2008.

-Cárdenas, Elisa

Alfredo Jaar. Gritos y susurros. Editorial contrapunto. Santiago de Chile 2010.

-R.L Gregory

Ojo y cerebro, Psicología de la visión. Biblioteca para el hombre actual. Vol. 1.
Percepción visual. Ojos. 1965.

-Martínez Liébana, Ismael

El ciego de Molineaux: Un problema metafísico sobre interconexión sensorial. Fac. De Filosofía, Universidad Complutense de Madrid.

-Merleau-Ponty, Maurice

El ojo y el espíritu. Ediciones Paidós, Paris. 1986.

Fenomenología de la percepción, Planeta Agostini. 1945.

- Grupo CTO

Manual CTO de medicina y cirugía, 8va edición, Oftalmología, CTO editorial.

- Huxley, Aldous

El arte de ver. Pleamar, 4 ed.1962.

-Waldenfels, Bernhard

Visión plástica. Merleau-Ponty, tras las huellas de la pintura. Ruhr-Universität Bochum, Alemania. Bernhard.waldenfels@rz.ruhr-uni-bochum.de

-Pintos Perañanda, María Luz.

De lo visible a lo invisible. Hacia una nueva forma de interpretar la realidad. Ágora : Papeles de Filosofía, ISSN 0211-6642, Vol. 5 Departamento de Filosofía y Antropoloxía Social. Universidad de Santiago de Compostela. (1985), 101-112

Links

<http://humorvitreo-optica.blogspot.com/>

<http://ocularis.es/blog/>

<http://www.artishock.cl/>

http://www.casae.cl/wp-content/uploads/2012/06/GE_04_ErrazurizUrriola.pdf

<http://www.enfermedadesdelosojos.com>

<http://prevenirlaceguera.blogspot.com>

<http://es.slideshare.net/emireily/discapacidad-visual-8453665>

Films

David Hockney. *Secret Knowledge*. 2002.