

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

EGAKENAI

Relatos de un Dibujo Animado en el Mundo del Arte

Memoria para optar al título profesional de Pintor
Yordan Bastián Quiroz Quiroz

Profesor Guía: Arturo Cariceo Zúñiga

Santiago de Chile
2018

DEDICATORIA

A aquellas personas, amigos, parientes y extraños que me han tendido la mano
en distintos momentos de la vida.

A mi abuelo por enseñarme el valor del trabajo duro.

A mi tío por enseñarme el valor de la creatividad.

A mi madre por apoyarme siempre.

A mi hermana por sonreír.

Y a mis gatos por maullar.

INDICE

ÍNDICE	Pág. 3
INDICE DE ILUSTRACIONES	Pág. 5
ADVERTENCIA	Pág. 7
PRÓLOGO	Pág. 8
PRIMERA PARTE	Pág. 11
EPISODIO I FUERA DE FOCO	Pág. 12
EPISODIO II 4 AÑOS DE EVANGELION (Vol.1)	Pág. 16
EPISODIO III LAS ENCINAS	Pág. 19
EPISODIO IV LA SANGRE TIRA	Pág. 24
EPISODIO V EL ARTE	Pág. 26
SEGUNDA PARTE	Pág. 28
EPISODIO VI MUSICAL NO MUSICALIZADO	Pág. 29
EPISODIO VII ELLA	Pág. 32
EPISODIO VIII MÚSICA MALA PARA GENTE MALA	Pág. 34

EPISODIO XIX ARTISTA FASCISTA	Pág. 36
EPISODIO X 4 AÑOS DE EVANGELION (Vol.2)	Pág. 38
EPISODIO XI CORNILLITOS EL VAMPIRO	Pág. 43
EPÍLOGO	Pág. 45
SEPARATA	Pág. 46
PSICÓTICO REBELDE	Pág. 46
ME PRESTAS PLATA	Pág. 47
ZOMBÍRICA RELACIÓN	Pág. 48
BIBLIOGRAFÍA	Pág. 60
SITIOGRAFÍA	Pág. 61
SONOGRAFÍA	Pág. 62
VIDEOGRAFÍA	Pág. 63

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 1: “La Guerra de 1540”. Dibujo. Año 1996.	Pág. 49
Figura 2: “Pequeño Johnny”. Dibujo. Año 1999.	Pág. 49
Figura 3: “Sta Wea”. Fotograma Año 2009.	Pág. 49
Figura 4:”Darth Vader Casero”. Papel maché. Año 2009.	Pág. 49
Figura 5: “Fuera de Foco”. Viñeta de cómic. Año 2010.	Pág. 50
Figura 6: “Shinji Ikari”. Performance. Años 2012-2016.	Pág. 50
Figura 7: “Brain Panic”. Dibujo. Año 2013.	Pág. 51
Figura 8: “Brain Panic”. Dibujo. Año 2013.	Pág. 51
Figura9: “La sangre Tira”. Dibujos. Año 2014.	Pág. 51
Figura 10: “Prédica sin Práctica”. Performance. Año 2014.	Pág. 52
Figura 11: “Prédica sin Práctica”. Performance. Año 2014.	Pág. 52
Figura 12: “Prédica sin Práctica”. Performance. Año 2014.	Pág. 52
Figura 13: Personaje de Evangelion con pinches.	Pág. 53
Figura 14: “Victoria”. Performance. Año 2014.	Pág. 53
Figura 15: “Victoria canta””. Performance. Año 2015.	Pág. 54
Figura 16: “Victoria en Galería Microondas”. Performance. Año 2017.	Pág. 54
Figura 17: Grupo “1920”. Performance. (Año 2016).	Pág. 55
Figura 18: “Artista Fascista en Matucana 100”. Performance. Año 2015.	Pág. 56

Figura 19: “Artista Fascista en comercial de TVN”. Performance. Año 2015.	Pág. 56
Figura 20: Proyección de “Neon Génesis Evangelion”. Performance. Año 2015.	Pág. 57
Figura 21: Proyección de “Neon Génesis Evangelion”. Performance. Año 2015.	Pág. 57
Figura 22: Figura 22: “Manifiesto Transdimensional” (“Neokawaii”). Años 2015-2018.	Pág. 58
Figura 23: Fotogramas de “ <i>Cornillitos el Vampiro</i> ”. Performance. Año 2017.	Pág. 59
Figura 24: Fotogramas de “ <i>Cornillitos el Vampiro</i> ”. Performance. Año 2017.	Pág. 59

Advertencia:

La presente memoria está narrada en tercera persona, como si fuera una serie animada de televisión.

PRÓLOGO

*“No hace mucho tiempo, en la misteriosa comuna de El Bosque:
Un chico llamado Yordan Quiroz, veía televisión”...*

Rodeado de estímulos ochenteros en plenos años 90, influenciado por la melomanía de su tío y las historias fantásticas de su madre, no hace más que crecer en un ambiente cargado de bandas sonoras e historias fantásticas.

De *Star Wars*¹ a *Mozzart*², de *Vangelis*³ a *Isao Tomita*⁴, sazonado con series de *anime*⁵ y cuánta animación pudiese consumir, las tardes frente a la pantalla se convertían en épicas aventuras sin siquiera moverse del asiento.

Era común encontrar personajes japoneses adornando su habitación. No era extraño que, de vez en cuando, le diera por rayar los muebles de su casa con retratos inteligibles de sus personajes favoritos.

¹ Saga de películas pertenecientes al género “*Space Opera*”, (aventuras que tienen como escenario el espacio), cuyo estreno en 1977 causó un revuelo tanto a nivel de la cultura de masas como en la industria de efectos especiales.

² *Wolfgang Amadeus Mozart* (1756, 1791). Compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado el más importante de la historia occidental.

³ *Anime, ánime o animé*, contracción de la palabra animation. Es la adaptación japonesa del término animación. Sin embargo, su uso frecuente es dado para referirse a las producciones animadas originarias de Japón.

⁴ *Evangelos Odyseas Papathanassiou*, (1943-presente). Tecladista y compositor griego, especializado, por nombrar algunos géneros, en música new age, orquestal y electrónica.

⁵ Músico y compositor japonés (1932-2016), considerado uno de los precursores de la música electrónica. Solía fusionar piezas de música clásica con sintetizadores e instrumentos electrónicos.

Con el paso de los años, dibujar se transformó en un pasatiempo, así como el gusto por la lectura, textos sobre dinosaurios, extraterrestres y la historia de Chile. De esta última, las guerras de independencia y las batallas navales lo llevaron a crear su primer dibujo con título: “*La Guerra de 1540*”, (figura 1, pág.49).

Pero esta burbuja de dibujos animados y cuentos bélicos explota cuando muere su querido abuelo. Este hecho lo deprime, apagándose, cayendo en una especie de animación suspendida.

Su padrino, al ver en el estado en que se encontraba, decide regalarle un cuaderno con dibujos de su autoría, para que pudiese distraerse. El impacto fue tal, que su mente se llenó de chistes obscenos, dibujos de dragones, figuras de ahorcados y otras abominaciones; de todo este material, lo que más le divertía eran las *violentas aventuras de Condorito Punk*⁶.

Gracias a estos estímulos, dibuja su primer personaje: “*El pequeño Johnny*”, (figura 2, pág.49); un niño antipático que solía ser masacrado por sus amigos y que revivía sin razón aparente. Algo simple, pero que sentaba las bases de lo que vendría después.

Corría el año 2001 y el estreno en televisión de la serie *Neon Genesis Evangelion*⁷ en televisión, hace que su imaginario caiga rendido ante diseños

⁶ Historieta chilena de 1949, en donde su protagonista, un cóndor antropomórfico, protagoniza diversos gags junto a carismáticos personajes. La parodia de la que se habla aquí, mostraba a los mismos personajes, pero como punks mal hablados que viven al margen de la ley.

⁷ 新世紀エヴァンゲリオン *Shin Seiki Evangelion*, (conocido en occidente como *Neon Genesis Evangelion*). Anime que narra la historia de un futuro apocalíptico, donde los ángeles, extrañas criaturas alienígenas, buscan acabar con la humanidad. Para evitar la destrucción, utilizan las unidades evangelion, biorganismos cibernéticos capaces de destruir a los ángeles.

de ciudades futuristas, máquinas, monstruos y oscuros personajes; ahora todo encajaba, él quería crear avatares⁸ e historias fabulosas pero, si bien amaba dibujar y pintar, era muy poco hábil. Por esta razón, decidió esconder sus ambiciones del mundo real, dividiendo su mente en dos caras de un mismo ser.

⁸ Identidad virtual, representación que una persona puede escoger en la internet, pero que también puede extrapolarse al concepto de personificación en el mundo real.

PRIMERA PARTE

EPISODIO I

FUERA DE FOCO

Los años pasaban y ambas personalidades convivían sin roces. Por fuera era el típico chico que se esforzaba por estudiar, pero por dentro, era un universo complejo de variadas historias y personajes. Para colmo, su familia ya había notado su interés artístico y, aunque se lo celebraban, muy en el fondo deseaban que se dedicase a otra cosa. Esto lo hacía sentir un poco inseguro.

El año en que *Roberto Matta*⁹ falleció, fue llevado con sus compañeros de colegio al museo *Artequin*¹⁰, en ese lugar, se les pidió que dejaran salir su creatividad, haciendo un dibujo inspirados por el recorrido. Esa tarde, una lluvia de réplicas de las pinturas del museo fueron ejecutadas; absolutamente todos los niños replicaron estas obras, todos menos uno.

Influenciado por los cuentos maternos sobre el surrealismo y, teniendo en la retina la noticia de la muerte de Matta, Yordan dibujó un homenaje surrealista: Un paisaje desértico con cactus negros y agua de colores. Los monitores quedaron anonadados; tanto así, que le pidieron sus datos personales, con la excusa de darle una beca para estudios artísticos en el colegio.

⁹ Arquitecto, pintor y poeta chileno. Considerado el único representante del Surrealismo en Chile. Falleció el 23 de noviembre del 2002.

¹⁰ Museo ubicado en Estación Central, en la ciudad de Santiago de Chile. En este lugar se ofrece un recorrido por la historia de la pintura occidental a través de reproducciones de obra.

Yordan estaba en éxtasis, era la primera vez que alguien reconocía una creación suya y, aunque de ese dinero nada se supo, la experiencia lo motivó a seguir creando, claro que por hobby¹¹, más que por vocación.

La grieta que separaba sus dos mundos era casi invisible, sin embargo, la llegada de nuevas tecnologías a Chile, iniciarían su inevitable colapso. Gracias a un celular deteriorado celular con cámara; regalo de un primo que no hallaba cómo deshacerse de tal aparato, Yordan aprende nociones básicas de posproducción de video, cosas como capturar imágenes, hacer transiciones¹², cortar e intervenir escenas. Lo mejor de esto era que podía experimentar grabando payasadas, cosas como duplicarse en una sola toma o haciendo trucos de aparecer y desaparecer objetos. Tanta fue su motivación, que desarrolló un cortometraje llamado “Sta Wea, (figura 3 pág.49); una burda sátira de 15 minutos, que mezclaba elementos de “Star Wars”, “El Hundimiento”¹³ y “Edward Scissorhands”¹⁴. Hasta un traje de Darth Vader¹⁵ casero, (figura 4, pág.49), construyó para esta producción. De estas experiencias solo quedaron los recuerdos, puesto que casi todo el material se perdió con el paso de los años.

El tiempo pasó muy rápido y ya con 18 años, llegaba la hora de decidir su futuro. No se sabe bien como, pero “le había picado el bichito” de estudiar

¹¹ Ocupación, pasatiempo que se desarrolla fuera de las horas de trabajo.

¹² Forma de unir dos planos, (cortes), de video consecutivo.

¹³ *El Hundimiento (Der Untergang)*. Película alemana del 2004 que narra los últimos días de la vida de Adolph Hitler y la caída del Tercer Reich.

¹⁴ Conocida en Hispanoamérica como “*El Joven Manos de Tijera*”. Es una película de 1990, dirigida por *Tim Burton*, que narra la historia de un ser humano artificial que tiene tijeras en vez de manos, el cual es encontrado y adoptado por una familia de clase media.

¹⁵ Villano de la franquicia *Star Wars*. Un guerrero maligno, cuyo cuerpo es mitad cibernético, mitad humano, recubierto en un traje que mezcla elementos samuráis y nazis.

Derecho, sin embargo, no logró un buen resultado en las pruebas de selección, fue “por un milagro” que consiguió una vacante en otra carrera.

Se encontraba atrapado estudiando *Licenciatura en Historia*, en la prestigiosa *Universidad de Chile*. (Si bien era una materia que le agradaba, el ambiente tóxico de profesores cegados de poder, sumado a la competencia descarnada entre estudiantes por sobrevivir, condenados a especializarse en una carrera de pocas oportunidades laborales; hicieron que no se acostumbrara a la alta exigencia de esta realidad). Pasó de ser un buen estudiante de enseñanza media, a un universitario más del montón. La desilusión era evidente, por lo que decidió canalizar sus frustraciones en otras actividades. Recluido en la biblioteca de la Facultad, pasaba sus días leyendo libros genéricos de historia del arte y navegando por internet, mirando *memes*¹⁶ y satíricas caricaturas políticas.

No permaneció más de un año estudiando, por sus malas calificaciones fue expulsado, lo que le trajo una gran frustración. Completamente deprimido, se encerró en su mundo interno, se recluyó en su habitación por días, solo para mirar series y películas de internet.

En esa oscuridad dió con un cómic chileno llamado *Zombies en la Moneda*¹⁷. Éste, lejos de ser una experiencia agradable, solo aumentó sus rencores. Para

¹⁶ Según la teoría de *Richard Dawkins*: “*Meme* es la unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro”. En internet, se denomina meme a toda idea, concepto, expresión, pensamiento, etc. que pueda ser manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, vídeo, audio, texto, imágenes, etc. de persona a persona. Por lo general, su uso es con fines humorísticos.

¹⁷ *Zombies en la Moneda*, de *Mythica Ediciones*. (Dibujos de Eduardo De La Barra, Huicha, Caoz, Ronny Tobar, Cristóbal Jofré y Sebastián Lizana). Es una publicación de siete episodios, en estos nos narran como una plaga zombie en Santiago de Chile causa caos y destrucción en la capital. Sus protagonistas oscilan entre seres comunes y corrientes a personajes políticos y de la farándula criolla.

él, era una obra propagandística que no sabía desarrollar las ideas centrales del género: *“El fin del mundo y la sociedad tal cual la conocemos, causado por la estupidez humana”*. Decide entonces hacer su propia historieta de muertos vivientes, una que realmente desarrollara la premisa. Aprovechando las nefastas vivencias de su paso por la universidad, comenzó el desarrollo de su obra-venganza, un cómic llamado *“Fuera de Foco”*, (figura 5, pág.50).

Plagiando inicialmente el estilo de *Matt Groennig*¹⁸, fue dibujando esta historieta, con más entusiasmo que habilidades manuales; un relato sobre *zombies chilenos* de baja condición social y que, producto de constantes abusos, se revelan en una exagerada matanza en contra de las clases dominantes e intelectuales, en pos de exigir mejores condiciones de vida.

Una historia de conspiraciones, mutantes, parodias a autoridades pero, sobre todo, cómo un grupo de estudiantes de Juan Gómez Millas sobrevive dejando su zona de confort, entregándose a la violencia.

A pesar de que este trabajo sigue inconcluso, redibujado y abandonado a ratos, este proceso le sirvió para ordenar su vida, tanto, que en menos de un año, con un trabajo estable y preparado para buscarle sentido a su existencia, decidió no negar su otra mitad, materializando sus ideas, lograría ser un artista visual. Era el momento de volver a la Universidad.

¹⁸ Dibujante y productor estadounidense. Es conocido por crear la serie animada *“The Simpsons”* (1989-presente). Su estilo de dibujo se caracteriza por el diseño de personajes sin muchos detalles, con ojos saltones y labios prominentes.

EPISODIO II
4 AÑOS DE EVANGELION
(Volumen 1)

La prueba de admisión universitaria estaba cerca. A los postulantes se les recomendaba relajarse durante la semana previa a rendir el examen. Sin mucho en que divertirse, decidió pasar esos días viendo algún anime de los que contemplaba cuando niño, para variar un poco las cosas, trajo a sus ojos Neon Genesis Evangelion. Durante siete días, vio la serie y sus películas. Se entretuvo investigando quiénes y bajo qué circunstancias crearon esta producción. Así supo que esas personas eran en su mayoría *artistas visuales*¹⁹ y no solo eso, estos tipos cuando jóvenes eran fanáticos del *manga*²⁰ y el *anime*, esto lo llevó a preguntarse si *los artistas podían ser frikis*²¹.

No tuvo tiempo de responder esa pregunta, el día prometido llegaba y tenía que dar todo de sí. Como el tipo obsesivo que es, su llegada al lugar del examen fue puntual, sin embargo, lo que se encontró al llegar, terminó por provocarle un delirio de imágenes animadas. Entre toda esa gente apostada a dar la prueba, había un muchacho con una polera de *Evangelion*.

-*“Esto ha de ser una señal, ¡voy a quedar en la carrera!”, pensó.*

¹⁹ Palabra destinada para designar a las historietas en Japón. Estos tienen la particularidad de leerse de derecha a izquierda y suelen imprimirse en papel reciclado.

²⁰ La mayoría de los integrantes del staff de animación de la serie, que a su vez eran fundadores del estudio *Gainax*: Hideaki Anno, director y animador de la serie, como Akai Takami, ilustrador, diseñador de personajes y de videojuegos estudiaron arte en la universidad de Osaka.

²¹ Españolización del inglés *freak* (bicho raro, fanático). En este caso se utiliza para designar a aquellas personas que están obsesionadas con un tema en particular: Series animadas, literatura, cómics, etc.

Un par de meses después confirmaba este presentimiento: ¡había sido aceptado!, el próximo año entraría a estudiar Artes Visuales en la Universidad de Chile. 2013 sería su momento, el año donde todo comenzaría. Durante el periodo que estuviese en esa Casa de Estudios, explotaría su gusto por *Evangelion* hasta el límite, aprovechando que esta pronto cumpliría 20 años.

Como punto de partida, eligió el mes de diciembre del 2012, ya que, durante ese año, en algunos foros de internet, surgió la absurda creencia de que ese año se acabaría el mundo, según una supuesta profecía *Maya*. Era perfecto, a él le encantaban las historias apocalípticas y *Evangelion* era una de esas historias, por tanto, publicaría imágenes de la serie en su cuenta personal de *Facebook*²². Una forma sencilla de declarar su amor a la serie y de anunciarlo a quienes visitaban su perfil.

Por si fuera poco, decidió que gradualmente adoptaría frases y características del personaje principal de la serie, *Shinji Ikari*²³, (figura 6, pág.50). Llegó a esta idea mientras trabajaba en *Fuera de Foco*, al notar que le era mucho más fácil interpretar algo o a alguien en vez de dibujarlo; además, le sería muy útil para vencer su timidez, desarrollando habilidades histriónicas que le permitiesen en el futuro, construir un artista/personaje único.

A estas alturas, nuestro protagonista no conocía lo que significaba performance. Sin embargo, durante una lectura sobre la vida y obra de *Salvador Dalí* en

²² Red social de internet. Es una estructura compuesta por un grupo de individuos u organizaciones relacionados de acuerdo a algún criterio). Desarrollada en un principio como un espacio donde los estudiantes de la universidad de Harvard pudiesen intercambiar información. Una vez disponible para libre uso en la red, se estableció como un portal donde las personas pudiesen comunicarse, compartir información, gustos, etc. con personas de cualquier parte del mundo.

²³ Protagonista de la serie *Evangelion*. Es el "*Third Children*", (tercer elegido en el doblaje latinoamericano de la serie) y el encargado de pilotar la unidad *evangelion 01*.

*Wikipedia*²⁴, llegó a la idea de que un personaje puede convertirse en una obra, incluso ser tan o más importante que todo lo desarrollado por el artista.

Faltaba lo más entretenido, vería Evangelion, a partir de cada año nuevo, Así recordaría elementos y personajes para luego incluirlos, más bien calzarlos a la fuerza en alguno de sus trabajos durante su estancia universitaria. Comenzaban sus cuatro años de Evangelion y había obstáculos que vencer.

²⁴ Es una enciclopedia online de carácter gratuito, repleto de artículos de diversas ramas del conocimiento. Esta interfaz pretende convertirse en una fuente universal de información.

EPISODIO III

LAS ENCINAS

El primer día de clases, apenas ingresa a la Facultad, Yordan comenta:

-“Este lugar se ve tan lúgubre que es estupendo para una película de zombies: las salas blancas y los oscuros pasillos son las tumbas de los muertos; las materias buscan comer nuestra carne. Para sobrevivir, usamos las drogas y las fiestas, mientras que la tarjeta JUNAE²⁵, nos entrega las provisiones que evitan que mueras por la falta de comida y sueño al terminar trabajos atrasados”.

A pesar del gélido panorama universitario, no le costó acostumbrarse al ritmo académico. Sin embargo, le molestaba que los estudiantes se resistieran al aprendizaje de las materias, queriendo imponer su visión, le parecía absurdo, porque estas personas habían optado por convertirse en artistas mediante la vía institucional; por tanto estaban de acuerdo con el sistema. Ante esto, Yordan ve que estas personas buscaban donde alcanzar un estatus, barrer con todo en pos de sus ideas artísticas a medio madurar, pero sobre todo, conseguir fama.

Era tanto el hastío de sus pares, que muchas veces llegó a ser el único alumno en clases, verdaderas salas de cuarentena con un alumno taimado y un profesor frustrado. Se encontraba en un ambiente totalmente zombificado en el que, aunque lo deseara, no podía abandonar relacionarse con otros

²⁵ Tarjeta electrónica utilizada por estudiantes universitarios, con el fin de hacer uso de su beca de alimentación en locales especializados.

estudiantes; aun así formó amistades. De estas relaciones surgió “*Brain Panic, Memoria de horrores Inconmensurados*”; una exposición colectiva en la que cualquiera pudiese exponer sin depender de la institución o de Galerías de Arte.

Un 30 de octubre, haciendo uso no autorizado de la sala 5²⁶, se realizó una muestra de dibujos en papel y lápiz. Resultaba irónico utilizar una sala de clases para una muestra que se resistía a la institución, más cuando se apuntaba a responsabilizar a la Facultad como el lugar que no apoyaba a los estudiantes para desarrollar sus talentos. Yordan sabía que no era problema del lugar, ni de quienes dictaban las cátedras; sin embargo, tenía tantas ganas de exponer algo, que le dio exactamente lo mismo contradecir sus propias ideas, por lo que se puso manos a la obra.

Para esta instancia, nuestro contradictorio protagonista, realizó dos dibujos, (*figura 7 y 8, pág. 51*): el primero consistía en una mujer pariendo a un hombre que a su vez la tomaba en sus brazos, mientras que el segundo mostraba a un sujeto con el pene pequeño. La idea era aludir a los estereotipos de como un hombre o una mujer deben ser física y mentalmente, situaciones que incluso llegan a generar traumas a quienes no calzan en esos estúpidos estándares.

Para construir estas imágenes, se basó en las conversaciones diarias de personas cercanas, sujetos que buscaban adulación por cuántas personas han pasado por su cama, que tan dominantes eran en sus relaciones o cuán grande tenían su miembro. Suscribe estos toscos trabajos con el alter ego de *Misógino*²⁷.

²⁶ Sala de la Facultad de Artes Visuales, designada para las clases de dibujo elemental de estudiantes de primer año. La cátedra era dictada por el profesor Arturo Cariceo.

²⁷ Aversión, odio hacia el género femenino.

A esta exposición asistió un número no menor de personas, sin embargo, eso no fue lo realmente importante; lo más rescatable fueron las observaciones que otros estudiantes de mayor grado le hicieron a Yordan. Cosas como aprender a dibujar en escorzo, el tipo y uso de material, pero más que nada, preocuparse de la calidad del montaje, que esto puede favorecer o perjudicar una obra.

Con esto cerraba su primer ciclo en la academia, como ya se había integrado, solo le quedaba desarrollar aquellas ideas derivadas de su serie fetiche, pero primero debía escoger una especialidad. Buscando en las ofertas académicas de la institución, decidió integrar el taller de pintura experimental del profesor Arturo Cariceo. ¿La razón?, no le interesaba pintar, verse frente a un atril toda su vida le causaba terror y frustración. Sus propias limitaciones pictóricas le pesaban; eso además de llevarle la contraria a Cariceo. Ésto porque, tiempo atrás, le había aconsejado que si quería pisar alguna vez su taller, debía como mínimo pasar un año estudiando los cánones de la institución.

La ingenuidad de Yordan le hizo entender este consejo como ofensa y desafío, más que como un consejo para aprovechar sus años en el estudio de las Artes Visuales, eran pensamientos inmaduros, pero no lejos de ser sinceros.

Apenas ingresó a dicho taller, sus amigos le aconsejaban salirse de esa clase, le contaban rumores de que era un lugar donde iba a parar la gente más floja de la universidad, que hacían de todo menos arte y que eran comandados por Cariceo; quien estaba demente y solo buscaba crear una secta con los estudiantes. Lejos de caer en esas mentiras, siguió en la cátedra, ya que tenía la sospecha de que en ese espacio encontraría una mirada artística sin sesgos.

La sala era muy pequeña y repleta de basura, gracias a que la Facultad la utilizaba como “bodega”, por el contrario, las clases ahí impartidas eran de una

libertad abrumadora, el estudiante podía proponer y crear, Sin que le pusieran al frente un modelo que imitar.

En otras palabras, no dependía de un pie forzado o un tema que no le gustase, esto no significaba dejar de lado la Historia del Arte o la preocupación por una buena factura.

Como primer acercamiento decide hacer una obra que encerrara una paradoja²⁸, para ello utiliza un cubo rubik²⁹, que, por alguna razón delirante, le recordaba al fallecido actor *Jorge Arvizu*³⁰. Así nace "*Mente sana cuerpo sano*", una obra sin noción de encuadre fotográfico, ni performático, donde él simulaba comerse el cubo vorazmente.

La idea era ironizar por qué el *cubo rubik* fomenta la inteligencia, en otras palabras, poner en duda la afirmación: "*armarlo te hace alguien con mejores capacidades*". Obviamente, comerse dicho juguete no tenía nada de saludable, por el contrario, era un acto completamente peligroso y descabellado. A pesar que los registros fueron de mala calidad, (terminó por deshacerse de ellos), este trabajo le permitió entender que las sensaciones y emociones se pueden

²⁸ Figura retórica que consiste en la utilización de expresiones que envuelven una contradicción.

²⁹ Inventado en 1974 por Erno Rubik, profesor de arquitectura húngaro. Es un juguete mecánico tridimensional con forma de cubo, dividido a su vez en cubos más pequeños. Cada una de las caras de este aparato tiene un color designado. La función de este rompecabezas es rearmar cada cara una vez han sido desordenadas.

³⁰ Jorge Arvizu, conocido como el "Tata", fue un actor de doblaje latinoamericano, pintor, músico, cómico: productor de teatro, televisión y cine. Conocido por prestar su voz en español latino a personajes de dibujos animados; principalmente a pertenecientes a las series de Hanna Barbera y Warner Brothers. Fue además el impulsor de la técnica de tropicalización en el doblaje latinoamericano; la cual consiste en adaptar un concepto ajeno a nuestra cultura con modismos y términos regionales. mejor. Falleció el 18 de Marzo del 2014.

representar, lo que lo llevó a descubrir la magia de la verosimilitud³¹. Había descubierto la performance. Pero para poder comprenderlo a cabalidad, aun le faltaba mucho camino por recorrer.

³¹ Aquello que resulta verosímil. Dotar la apariencia de verdadero a algo que solo es representación.

EPISODIO IV

LA SANGRE TIRA

Por alguna razón, cuando comenzó a investigar sobre performance, se distrajo tanto que olvidó sus metas y objetivos. Mientras se acercaba a esta práctica, estudiando videos de la *Yoko Ono* donde su ropa era cortada en pedazos con frías tijeras³² o enardeciendo su morbo con imágenes y textos sobre *accionismo Vienés*³³, despistándose de tal forma que, en vez de estudiar el desarrollo formal o el contexto de esas obras, comenzó a creer que debía hacer obras sobre sus traumas de infancia, así nació su siguiente trabajo: “*La Sangre Tira*”, (*figura 9, pág.51*), cuya base temática era el pasado delictual de su padre.

Para este ejercicio, decidió dividir la obra en tres momentos. El primero consistía en 4 dibujos deformes que intentaban emular un monstruo, seguido de una persona sin cara, un anciano sin cerebro y por último, un niño pequeño. El segundo momento, consistía en un video con una serie de dibujos relatando sus traumas. El tercero y último, correspondía a una performance en vivo, donde, sentado en una silla, era llenado de papeles por otros individuos, en una clara asociación al maltrato escolar.

³² Artista conceptual japonesa que perteneció al movimiento vanguardista de los años 60 llamados Fluxus, (el cual se declaraba así mismo como arte sociológico y en contra del arte tradicional como mercancía). La obra a la que se hace mención en el texto es “*Cut Piece*” de 1964, la cual consistía en la ubicación del performer en un escenario, sentado frente a un público, que eventualmente, subía con tijeras en mano, y, uno a uno cortaban sus ropas. el acto terminaba cuando el artista lo decidía.

³³ Polémico movimiento de vanguardia del siglo xx, que recoge inquietudes de otros movimientos como el Fluxus. Se contraponen a los límites de la plasticidad del arte, poniendo énfasis en el proceso creativo y en la transgresión de las restricciones morales. Algunos de sus máximos exponentes fueron Günter Brus, Hermann Nitsch, Otto Mühl y Rudolf Schwarzkogler.

Este trabajo no era más que un *pastiche*³⁴, imágenes inteligibles de papel, mezcladas con problemas personales, una búsqueda patética de compasión y aprobación. Un fracaso evidente, pero del que se podía recatar el acto de dividir una obra en distintas partes, con el fin de distorsionar el significado de la misma. Era un buen aprendizaje sin duda. Lamentablemente, este porfiado artista, lejos de enfocarse en lo aprendido, seguía realizando ejercicios de automutilación psicológica.

Una tarde de junio, en plena clase de dibujo, mientras el muchacho experimentaba con un voto de silencio que llevaba desde hace tres días, se le acercó una profesora, quien, dejando de lado su rigurosa fachada, le dice:

“Entiendo que hagas estas cosas pero piensa lo siguiente: Si el mundo ya es una mierda, ¿para qué esforzarse por hacer nuestra propia existencia peor que la mierda?”.

Aquella frase lo dejó helado, se había dejado llevar por los impulsos, olvidando sus objetivos, tenía que volver en sí. A nadie le importaba lo que sus antepasados hubiesen hecho, menos lo que le había tocado vivir, aquí lo único relevante eran las cosas que sus propias manos podían crear.

Se convenció a si mismo de que la sangre no tira, el pasado era para los historiadores y claro, el artista aprendía de él, pero el espacio y el tiempo son materias primas para algo mucho más grande: sus creaciones. Por lo tanto no debía vivir con el miedo a lo que fue, en sus manos estaba la tarea de convertirse en el artista que quisiera. Solo había que inventarlo.

³⁴ Término utilizado para nombrar una obra que se crea a partir de la combinación de componentes presentes en trabajos de otras personas. En este caso el autor ha utilizado el concepto de manera despectiva.

EPISODIO V

EL ARTE

Era un momento crucial, si quería continuar, debía dar con su propia visión artística. Así llegó a las siguientes ideas para su quehacer creativo:

“Arte es engañar al espectador, hacerle creer cosas que nunca sucedieron, mientras que lo real jamás ocurrió. No se trata de enunciar problemas, esperando que alguien los solucione, sino de exponer tus propias verdades”.

“La creación artística no trata de decirle al mundo cuán miserable eres o por qué razón no puedes ser feliz. Por el contrario, es convertir esas y otras experiencias en objetos deseables, en ilusiones. Es crear imágenes maravillosas”.

“Un artista ingenioso es quien puede tomar cualquier tema y darle un sentido, mientras que un artista creativo es cualquiera que puede apropiarse de algo y decir que es arte”:

“Aunque todo ha sido hecho, la autoría es lo que da el carácter de falsa originalidad a la obra, busca tu estilo, no copiando a uno, sino que a todos”.

“Performance es la capacidad, mediante el uso del cuerpo, de representar una acción, personaje u objeto en un espacio y periodo de tiempo determinado”.

Llegaba la hora de recuperar los objetivos iniciales y enriquecerlos. Volvía a su cabeza la idea de convertirse en personaje, pero no como una sola gran imagen, sino todas aquellas que fuera capaz de llevar a la vida. Construiría retratos de su modo de pensar. En otras palabras, sus obras serían animes de autoría. Pero no dibujados, sino que personificados.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

EPISODIO VI

Musical No Musicalizado

Hirviendo de ganas por empezar a destripar su anime favorito, Yordan comenzó el desarrollo de una delirante acción performática. Así nació “*Prédica sin práctica*”, el Musical no Musicalizado, (*figura, 10,11 y 12, pág. 52*). Dicha obra estaba dividida en tres partes (aprovechando lo aprendido en las experiencias anteriores), en la que, un colerizado pastor evangélico, intervenía la cátedra de Pintura Experimental predicando en contra de las Artes Visuales, con la intención de hacer que los estudiantes abandonasen esa vida sin futuro.

Con el contar de los días comenzaron estas intervenciones; en la primera hacía su presentación y daba cuenta de sus intenciones, en la segunda, desafiaba a algún estudiante de arte, quien lo derrotaba en un absurdo juego de manos. Como acto final, presentaba un “musical”, en donde daba a entender que siempre quiso ser un “Artista Visual”.

Esta parte de la performance la concibió como si fuese un musical desastroso, inspirándose un poco en *The Producers*³⁵ de Mel Brooks. Lo que él quería era poner en crisis un musical y lo que logró fue una *kermesse*³⁶ de colegio. A pesar de ello, no estuvo carente de elementos notables de los que sacar una enseñanza. Era la primera obra propia que hacía fuera de una sala de clases,

³⁵ Película de 1967 dirigida por *Mel Brooks*. Es la historia de un productor corrupto y su contador, quienes planean hacerse millonarios desarrollando el peor musical de la historia. Sin embargo, la producción, una obra sobre *Adolph Hitler*, se convierte en un éxito.

³⁶ *Kermesse, Kermés o Quermes*. Es un acto donde se representan costumbres y juegos tradicionales, con el fin de que los niños puedan recrearse. En los colegios estas incluyen representaciones de bailes típicos.

pudo además intervenir canciones cambiándoles la letra. Utilizó para ello los temas *Getsemaní* del musical *Jesucristo Super Star* y *Stereo Sexual* del grupo *Mecano*. Pero no solo eso, logró vencer ciertos pudores, como cantar en público. De hecho, era la primera vez que lo hacía y en la que pudo dirigir a un grupo de personas, con las que solo tenía afinidades artísticas.

Por último, fue la primera instancia en la que explotó su gusto por Evangelion. Incluyó para esto el supuesto contenido religioso de la experiencia, que no era nada más que un juego de palabras entre evangélico, evangelio y la traducción al español del nombre de la serie: “*nuevo génesis evangelio*”. Esto explicaba además, la inclusión de un pastor y no otro personaje. Como broche de oro, construyó un casco de cartón, (de pésima factura), del robot característico de la serie. Elemento con el que cerraba la escena artística, mientras era elevado hacia a los cielos en un éxtasis decadente.

El disparate fue tal, que hasta un tipo con la facha de Jesús apareció en escena, pero lo más descabellado aun no sucedía. Una semana después, le pidieron repetir esta acción en pos de la visita de un curador ecuatoriano³⁷, quien, una vez visto tamaño espectáculo, le aconsejó hacer cosas así en los buses de la ciudad.

En ese momento, Yordan sentía que el trabajo ya estaba hecho, a pesar de todo el absurdo de la propuesta, su intención siempre fue provocar , poniendo en evidencia el complejo escenario que vive cualquier persona que se atreva a dedicarse al arte en Chile.

³⁷ Con dicha frase, este curador dejaba claro que no era capaz de comprender el trabajo artístico presentado. A pesar de que su interés era el arte contemporáneo, solo estaba influenciado por aquello que le generase rentabilidad. El nombre del aludido aquí es Hernán Pacurucu.

-“Cuando te das cuenta que lo único que tienes es tu deseo artístico, comprendes que esto no te va a dar de comer, pagar tus deudas. Mucho menos le va a importar a alguien, ni siquiera a tus pares, quienes lo más seguro, te considerarán alguien mal de la cabeza, un jodido bicho raro. Lo mejor es seguir trabajando. Después de todo, a ti es al único que debe importarle”.

EPISODIO VII

Ella

Gracias a la experiencia anterior, nuestro protagonista decidió dar un paso más, algo un poco más radical en el desarrollo de personajes. Motivado por una conversación de pasillo que escuchó en las Encinas, donde se daba a entender que el arte es de naturaleza femenina, decidió convertirse en una chica. Quería lograr una transformación que no fuese decadente, ni mucho menos, ser una burla al travestismo ni hacia la mujer. El interés de este trabajo buscaba hacer una reflexión en torno a la objetualización del cuerpo. Como no sabía de qué manera incluir Evangelion en la propuesta, adornó al personaje con unos pinches característicos de la serie, (*figura 13, pág. 53*). De ese acto forzado, nació “Victoria”, (*figura 14, pág. 53*), nombre dado como un homenaje a su fallecido abuelo Víctor.

La fotografía, de tipo análoga, estuvo a cargo de “Nessie”, amiga cercana y también estudiante de arte. Dichas imágenes fueron posteriormente digitalizadas y presentadas como resultado final. La experiencia fue tan amena para Yordan, que decidió repetirla por los próximos tres años, pero explorando otras facetas del personaje.

Durante el 2015, “ella” irrumpía violentamente en una actividad de cierre en el taller pintura experimental, cantando el tema musical “*Estrechez de Corazón*”³⁸.

Al año siguiente, el personaje apareció como un integrante más del grupo musical 1920, donde solo se limitó a acompañar con su voz en un par de

³⁸ Canción del grupo musical los prisioneros. Es el segundo sencillo del disco Corazones. En su letra nos narra la historia de un crimen pasional.

canciones, (*figura 16, pág.54*). Finalmente, el 2017, aprovechando la invitación de la estudiante Isabela Millán para participar en “*galería Microondas*”, (*figura 15, pág.54*), hizo su última aparición como una *maid*³⁹ que se rehusaba a servirle a otros. Luego de improvisar un discurso sin más sentido que lo poético de la acción, procedió a sentarse encima de una mesa, con la mirada perdida entre los pasillos de la facultad de arte.

³⁹ Palabra japonesa que significa sirvienta.

EPISODIO VIII

MÚSICA MALA PARA GENTE MALA

Con todo el mundo por delante, Yordan parecía no detenerse. Entre colaboraciones con sus compañeros artistas, rápidamente comenzó a conocer a sujetos interesantes. Entre ellos a Matías Velázquez, compañero de curso que disfrutaba dibujar, componer y tocar canciones. De esta unión nació el dúo los Wedtress. Y aunque no duró más de un mes como agrupación, esto sirvió de impulso para que nuestro protagonista se decidiera a escribir canciones con la ayuda de Matías. *“Psicótico Rebelde”*, (ver separata, pág. 46). Fue la primera escrita por ambos, una tonada que hablaba sobre las desdichas de un tipo que no logra encontrar su camino en el mundo del arte.

No pasó mucho tiempo y se les ocurrió crear *“Ritmo simple”*, (ver separata, pág.47), una canción/homenaje a los artistas ambulantes. Continuando con *“Nuevo estado”*, una crítica a los jóvenes del siglo 21, que ven en la violencia la respuesta a todos los problemas de la vida. Sin embargo, el tema más importante para Yordan era uno llamado *“Zombírica Relación”*, (ver separata, pág. 48), nacida como una respuesta catártica a una fallida relación amorosa; esta canción, contrario a lo que se pudiese pensar al escuchar o leer su letra, no estaba dirigida a la persona con quien tuvo esa desilusión, sino que así mismo. El hablante era el zombie tóxico descrito en esas repetitivas estrofas, *“una mala persona que merecía una mala canción”*.

Como las melodías que creaba Matías eran pegajosas y sonaban bien, daba lo mismo que quien las interpretara lo hiciera pésimo. Gustaron tanto entre sus pares, que otros estudiantes con afinidades similares se les unieron, creando la

banda 1920, (figura 17, pág.55). El nombre del grupo era una humorada, pues se les habían agotado las ideas, así que decidieron utilizar el nuevo número asignado a la sala de la cátedra de pintura experimental, que recientemente había sido agrandada y limpiada.

Ya tenían un grupo, una lista de canciones, más otros temas inéditos aportados por los nuevos miembros, faltaba presentarse en sociedad. La oportunidad llegó cuando se abrió una convocatoria de *Espacio Elefante*⁴⁰, para realizar un festival artístico en los pastos de Las Encinas. Llegaba el momento de la verdad.

Era el día prometido y 1920 esperaba su turno, en el escenario, una banda musical llamada *Amarga Marga*⁴¹, que por ese entonces gozaba de cierta popularidad mediática, realizaba su show, el cual, aunque bastante profesional para los estándares del espacio, era bastante insípido y sin corazón. Cuando 1920 apareció en escena, se robaron la película. Parecía que Amarga Marga los hubiese teloneado a ellos en un su propio recital.

Ese día 1920 dejó una marca. Sonaban mal, pero su performance con matices musicales tenía cierto potencial. Lamentablemente, un par de semanas después se separaron por peleas de ego. Querían definir un vocalista, no se ponían de acuerdo, mientras que a Yordan solo le interesaba escribir e interpretar canciones. Prefirió retirarse y seguir creando como solista.

Y aunque hubo intentos de volver a juntarse, estos no dieron frutos.

⁴⁰ Centro cultural autogestionado por estudiantes de la Universidad de Chile. Se encuentra ubicado en el sótano de la facultad de Artes Centro en Compañía de Jesús 1264.

⁴¹ Fue un grupo de pop nacional que gozaba de cierto reconocimiento entre los jóvenes. Conformada el año 2013, su debut ocurrió en el 2014, para luego separarse el 2018, debido a una serie de escándalos.

EPISODIO IX

ARTISTA FASCISTA

No había tiempo para revivir algo abortado, tenía que seguir experimentando sus inquietudes artísticas, aunque eso significara salir herido.

Lo que comenzó como una humorada en sus primeros años, caracterizado con un viejo chaquetón de la Fuerza Aérea de Chile, con el que se paseaba disfrazado de fascista en el interior del campus, rápidamente se convirtió en un problema.

A nadie le provocaba rechazo ver en un lugar dedicado al cultivo de las ideas, a un sujeto con indumentaria militar; más aún, el hablar golpeado y movimientos exagerados, no se diferenciaban en nada a las declamaciones habituales que algún dirigente estudiantil pudiese hacer en sus asambleas de carrera. Mucho peor eran las tendencias de algunos estudiantes por las indumentarias militares de la *Alemania nacionalsocialista* o la *Rusia comunista*.

Si hasta en una visita a *Matucana 100*⁴², (*figura 18, pág.56*), el personaje pudo colarse en un comercial de *TVN*⁴³ sin problemas, (*figura 19, pág.56*). Quizás esto sucedía porque no se entendía la acción, ya que de ser otra cosa, Yordan temía que se tratara de algo mucho más terrible; el resultado de la opresión a

⁴² Centro cultural ubicado en la comuna de Estación Central, en la ciudad de Santiago de Chile. Dicho espacio alguna vez fue utilizado como bodegas de la Dirección de Aprovechamiento del Estado. La visita aquí mencionada fue producto de una invitación del curador del espacio, Paco Barragán, para participar en la sexta versión de la obra /micrófono abierto de Tania Brugera: *Susurro de Tatlin*.

⁴³ Televisión Nacional de Chile. Es el único canal estatal del país. Fundado en 1969 por decreto del presidente Eduardo Frei Montalva.

un país durante 17 años de dictadura, una generación de jóvenes fanáticos de la estética militar, pero que, paradójicamente, jamás pisarían un regimiento, por considerarlo casi como un crimen contra la humanidad.

El personaje, a juicio de su creador, terminó por convertirse en el retrato de una generación masoquista, que, ocultándose en las diversas confrontaciones con la autoridad, muy en el fondo buscaban ser violentados por una nefasta mano dura.

EPISODIO X
4 AÑOS DE EVANGELION
(Volumen 2)

A pesar de que podía crear obras en las que introducía referencias a Evangelion, Yordan no se sentía satisfecho, necesitaba explotar aún más este nicho. Para ello comenzó a realizar algunos *karaokes*⁴⁴, estas instancias recibieron el más original y espectacular título: “*THE END OF KARAOKE*” y se realizaban en la sala 1920 cada ciertos viernes. Estos eventos, idealmente tenían por objetivo descubrir a otros estudiantes afines al anime, pero los resultados distaban mucho de lo que él esperaba presenciar. Quienes se agolparon a estas instancias, lo que menos hacían era interpretar canciones de anime, sino que aprovechaban la instancia para *capear* clases. Nuestro protagonista estaba decepcionado. Sin embargo, esto cambió cuando una persona se le acercó, diciéndole que en el campus había una organización de otakus que se divertía haciendo las mismas actividades que él.

Estaba completamente anonadado, había un *target*⁴⁵ en donde poder explotar sus ideas sobre Evangelion. Así fue como conoció a *OMAE*⁴⁶, quienes lo

⁴⁴ Nacido en los años 30 en la ciudad de Kobe, es un término japonés resultante de la unión de dos palabras: Kara y Oke. Kara, proviene de “karappo” y significa vacío. Oke deriva de “okesutura” que significa orquesta. Podría entonces traducirse como “orquesta vacía”, por tanto, es un entretenimiento en donde las personas cantan sus canciones favoritas, mirando un monitor donde aparece la letra de esta, acompañada solo de la melodía orquestal del tema.

⁴⁵ Meta, blanco. En marketing se utiliza para hacer alusión a un sector de mercado específico. En base a esta denominación, se ha deformado para designar a un grupo de personas específicas con gustos específicos.

⁴⁶ *Organización de Manga y Anime*. Grupo conformado por estudiantes de diversas facultades de la universidad de Chile, con el propósito de compartir sus gustos y experiencias relacionadas con la cultura japonesa.

invitaron a formar parte de su *staff*⁴⁷ de administradores. Yordan se convirtió en el representante de la facultad de artes visuales, aunque nadie en artes visuales lo hubiese elegido o siquiera tuviesen idea de que había sido asignado en ese cargo.

Compartiendo con distintos personajes de diversas carreras, parecía haber encontrado el lugar en donde poner a prueba sus acciones “*evangelísticas*”⁴⁸ o eso era lo que pensaba.

Con el tiempo se dio cuenta de algo terrible, por ejemplo, cuando se disfrazaba de algún personaje de anime, la gente del grupo reconocía fácilmente la personificación. Sin embargo, cuando dicho personaje hacía algo que no correspondía a su universo animado, quedaban mirándolo con extrañeza.

Tanto en el mundo de los jóvenes artistas, como en el mundo de los otakus, nadie, pero absolutamente nadie entendía qué carajos estaba haciendo. A pesar de ello no se desalentó y continuó experimentando con más fuerza.

En el año del aniversario de la serie, convocó a un grupo de *otakus* para que le ayudaran a realizar un conversatorio de *Evangelion*; esta actividad duraría dos días. En el primero exhibiría los últimos dos capítulos de la serie, (*figura 20 y 21, pág.57*) y en el segundo, harían un panel entre ellos mismos para hablar sobre la historia de este anime.

El gozo que sintió al poder proyectar la serie fue magistral. Era una performance contemplativa, donde él, al medio de la *sala 1920*, se limitaba a observar con una sonrisa infantil cada capítulo emitido. Todo ante la mirada atónita de quienes entraron a la sala en ese momento, personas visiblemente

⁴⁷ Palabra que cuyo significado remite a equipo, personal de trabajo.

⁴⁸ Deformación de la palabra Evangelion.

incómodas y hostigadas ante tales demostraciones de afecto a una serie tan depresiva. Algo similar ocurrió el panel de discusión, de las tres personas que asistieron como público, nadie participó.

Era hora de sacar cuentas. ¿Todo ese esfuerzo había servido de algo? Parecía que lo único que había logrado era desperdiciar su esfuerzo en registros mal hechos. Sin embargo, con el paso de los días, entendió que toda esa aventura no había sido un mero delirio provocado por monitos animados. Por el contrario, pasó de ser un tipo tímido a alguien de gran versatilidad a la hora de representar lo que fuera. Sus performances no eran una simple excusa de mostrar las series animadas que imaginaba, eran retratos artísticos con vida propia, en los que podía decir lo que se le viniera en gana, utilizando como medios las artes visuales.

Con un imaginario y estilo propio más que consolidado, ya tenía las herramientas para salir al mundo real y mostrar de qué estaba hecho. Era el momento de construir un manifiesto de un solo adherente.

Este manifiesto debía ser un completo disparate, ya que consideraba obsoleta esta práctica, debido a que pasaron de ser de un acto de reivindicar un estilo, a una forma déspota de plantear movimientos e ideas artísticas que ya fueron concebidas como si fueran algo nuevo. Todo debido al desconocimiento de la historia del arte. Aun así, era un acto de respeto y debía llevarlo a cabo sí o sí. Con esto en mente, construyó un texto llamado: “*Manifiesto Transdimensional o Neokawaiiismo*”, (figura 22, pág.58).

El primer término lo adosó porque sonaba científico, mientras que la palabra “*Neokawaiiismo*” surgió como una contracción de *Neon*⁴⁹ y la palabra *kawaii*⁵⁰.

⁴⁹ Referencia al título de la serie “*Neon Génesis Evangelion*”.

Así fue mezclando lo primero que se le venía la cabeza. Postulados alusivos a la animación japonesa, las sopaipillas y una mala interpretación del *realismo mágico*⁵¹ y el *surrealismo*⁵². Sin embargo, incluyó 3 ideas propias que daban sentido a la forma de hacer sus performances.

La primera era lo que denominaba como “*no anunciado*”. Obras que no requerían permiso para realizarse, ni la necesidad de un registro para su conservación. La segunda correspondía a los “*desquicios*”, una forma elegante de referirse tanto a la escritura, como a la *oratoria automática*⁵³. La tercera y última, “*Scketchformance*”, era una respuesta a quienes criticaban sus trabajos tildándolos de sketches⁵⁴, comedia hecha por un tipo que debió estudiar actuación.

Lo suyo era un acto de visualidad que incorporaba elementos teatrales, del cine y la televisión; algo que la performance siempre ha hecho. Para él, actor era aquel que desarrollaba un papel, cuya paga eran los aplausos. Su trabajo en tanto, era la construcción de una imagen compleja, en la que creaba un mundo con sus propias reglas y; en el cual sus personificaciones interactuaban

⁵⁰ Término japonés femenino que hace alusión a algo lindo o tierno.

⁵¹ Movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX. Se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con la intención de profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella.

⁵² Corriente artística y literaria surgida en Francia a mediados de la segunda década del siglo XX. Pretendía reflejar el inconsciente humano mediante la exploración del mundo de los sueños. Toma como inspiración el trabajo sobre el psicoanálisis del psiquiatra Sigmund Freud.

⁵³ Tanto la escritura como la oratoria automática son dos procesos de transmisión de mensajes de forma no consciente.

⁵⁴ Condición de parafernalia. En este caso apunta a todos aquellos actos que solo buscan reacción de la masa.

dentro de ese espacio y tiempo específico. Era libertad de creación, la que no busca como fin la *espectacularidad*⁵⁵.

Con el manifiesto terminado, subido a *youtube*⁵⁶ y escaneado; ya estaba listo para pasar de ser un estudiante de arte a un artista visual. Sin embargo, aún le quedaba sobrevivir a una prueba más: El examen de egreso.

⁵⁵ Es una escena de corta duración que se puede realizar tanto en teatro, cine o televisión. Por lo general es de tintes humorísticos.

⁵⁶ Portal de internet que permite tanto almacenar como reproducir videos.

EPISODIO XI

CORNILLITOS EL VAMPIRO

Había llegado el momento de cerrar todo el proceso. 2016 sería el año en que este chiquillo culminaría su viaje de sobrevivencia postapocalíptica, para convertirse en un Artista Integral. Lo que él no esperaba, era que terminaría siendo infectado por el estrés, la depresión y las deudas que amenazaban con devorar algo más que sus bolsillos sin dinero. El examen de grado debía esperar.

Con su cerebro colapsado y sin poder distinguir entre fantasía y realidad, tuvo que congelar a regañadientes y tomarse unas “vacaciones” de pastillas. Al igual que un zombie, había cedido a sus debilidades mentales y caído en un trance que le impidió volver a la vida universitaria durante todo un año.

En ese nuevo escenario tenía que cerrar el ciclo sí o sí. Con eso en mente, comenzó el desarrollo de la obra *“Cornillitos”*, (figura 23 y24, pág.59). Surgida de los días en que Yordan era un chico de 4 años que se creía vampiro. Odiaba salir a tomar sol, evitaba comer ajos y siempre mostraba sus prominentes dientes caninos, diciendo: *“Mira mis cornillitos”*, en vez de colmillitos. Tenía la motivación para construir la obra, pero le faltaba alguna excusa temática más profunda, (por si alguien preguntaba), decidir el soporte y buscar referencias artísticas.

De esta manera, disfrazó la obra como una metáfora a los artistas desesperados por fama y fortuna, dedicándola a aquellos jóvenes pseudorevolucionarios que renegaban de la institución, pero, que en cuanto lograban consagrarse, se convertían en decadentes seres chupasangres que

lucran de sus éxitos pasados en galerías espaciosas, cual vampiro en su castillo.

Para construir la imagen del no muerto, se basó en algunas características del vampiro occidental y de su contraparte *oriental*⁵⁷. Como escenario utilizaría el cerro *Santa Lucía*,⁵⁸ el palacio ideal para este lord de las tinieblas.

Como soporte tomaría de base la fotografía y la animación, en otras palabras, crearía una fotoperformance animada. Además construiría una narración no lineal, inspirado en la técnica del “*cut up*”⁵⁹.

Ahora venía lo mejor: materializar físicamente a *Cornillitos*. Lo primero que hizo fue elegir una vestimenta adecuada, conformada con ropa vieja de ferias libres; el siguiente paso consistió en elegir el maquillaje. Para ello armó un equipo de 3 maquilladores y 2 fotógrafos, para cuando tuviese que registrar la acción. No contento con eso, sometió su cabello a 3 sesiones de decoloración intensa.

La preproducción de la obra duró 3 meses. Se realizaron cerca de 4 sesiones, tomando cerca de 2000 fotos. El resultado, un video de 2,38 minutos de duración. Significó el cierre definitivo de un proceso comenzado hace cinco años.

Ya no tenía que luchar por sobrevivir, ahora era un artista visual más. De aquí en adelante, tenía que valérselas por sí mismo en el mundo real.

⁵⁷ De las múltiples diferencias que pueden existir entre ambos tipo de vampiro, las más notorias son: El de oriente no surge del pecado original (hijos de Lilith), como su contraparte occidental, sino que su existencia se debe a deidades no cristianas o maldiciones de brujas. Pueden caminar de día, prescindir de colmillos, alimentarse de sangre o de energía vital.

⁵⁸ Cerro Santa Lucía o Cerro Huelén. Es uno de los principales parques de la capital de Santiago. Además de ser considerado un lugar sagrado por los indígenas. Es el punto donde Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago el 2 de Febrero en 1541. En 1873 fue convertido en un paseo, influenciado por las ideas modernistas de Benjamín Vicuña Mackenna, quien buscaba transformar el país en una moderna república.

⁵⁹ Surgido de la Literatura, es un género o técnica en la que un texto, audio o video, es recortado al azar y reordenado para crear un nuevo texto. Fue desarrollado por William Burroughs, ensayista, novelista y crítico estadounidense.

EPÍLOGO

Los primeros meses posteriores a su salida, sintió una sensación de relajamiento que duró varios días. Luego, le siguió un temor de no estar preparado para salir de la burbuja, de haberse dedicado solo a sobrevivir a las condiciones que se le iban presentando, pasando por dudar si sus inquietudes habían sido contestadas. Parece que aún faltaba mucho tiempo para encontrar esas respuestas.

Respecto a los artistas, entendió que estos no eran personas que actuaran como *frikis*. Si bien sus obras se nutrían de intereses artísticos como extra-artísticos, todo lo hacían con profesionalismo y sin prejuicios, siempre con un objetivo en pos de enriquecer su trabajo; algo que un fanático no entenderá jamás mientras siga siendo consumidor, encerrándose en la producción de otros, escapando de su realidad.

Evangelion fue la justificación que encontró para construir sus procesos artísticos, algo en lo que aferrarse durante su estancia en la casa de estudios.

Ahora, a casi un año de su salida al mundo real y ya experimentando lo que significa ser un artista en ese contexto, nuestro protagonista, saliendo del cuadro en el que ha sido previamente confinado y, tomando posesión del hablante de este relato, nos dice:

“Desde que tengo memoria, mi vida oscilaba entre la televisión, la casa, los libros y la escuela, nada más. Ahora estoy fuera, pero con el proceso bien cerrado. Llegó la hora de construirme una historia propia”.

SEPARATA

Canción: **"Psicótico Rebelde"**

Año: 2014.

Vine a las encinas a estudiar.

Estaba cansado de pintar tan mal.

Yo quería ser un psicótico rebelde.

Yo quería ser un psicótico rebelde.

Vine a las encinas a hacer escultura,

terminé sacando la basura.

Yo quería ser un psicótico rebelde,

Yo quería ser un psicótico rebelde.

Me van a encerrar,

Me van a encerrar,

Me van a encerrar,

Me van a encerrar,

Canción:” **Me prestas Plata**”

Año: 2015

Antes de ponerme a cantar.

Algo de bencina para respirar.

Sabes mi trabajo no es remunerado.

Me prestas plata, me prestas plata.

Con mi letra weona y mi ritmo simple.

Con mi letra weona y mi ritmo simple.

A veces mi vida es como un tomate.

Por eso voy y trabajo gratis.

Sabes mi trabajo no es remunerado.

Me prestas plata, me prestas plata.

Con mi letra weona y mi ritmo simple.

Con mi letra weona y mi ritmo simple.

Canción: **“Zombírica Relación”**

Año: 2015.

Olvidaste la verdad,
de un mundo hecho
de carne muerta.

Espero que seas feliz,
Hey tú, caminante de mierda.
Zombírica relación,
juegos de donantes.
Zombírica relación,
palabras de ignorantes.

Ardiente mis sueños claman
por venganza, así soy yo.
Dudas de mi amargura,
te encierra una triste figura.
Zombírica relación,
juegos de donantes.

Figura 1: "La Guerra de 1540", dibujo. (Año 1996).

Figura 2: "Pequeño Jimmy", dibujo. (Año 1999).

Figura 3: "Sta Wea", fotograma. (Año 2009).

Figura 4: "Darth Vader casero", disfraz. (Año 2009).

Figura 5: "Fuera de Foco", viñeta. (Año 2010).

Figura 6: "Shinji Ikari", performance. (Años 2012-2016).

Figura 7 y 8: "Brain Panic", dibujos. (Año 2013)

Figura 9: "La Sangre Tira", dibujos. (Año 2014).

Figura 10, 11 y 12: "Prédica sin Práctica", performance. (Año 2014).

Figura 13: *Personaje de evangelion con pinches.*

Figura 14: *"Victoria", performance. (Año 2014).*

Figura 15: “Victoria canta”, performance. (Año 2016).

Figura 16: “Victoria en Galería Microondas”, performance. (Año 2017).

Figura 17: *Grupo “1920”, performance. (Año 2016).*

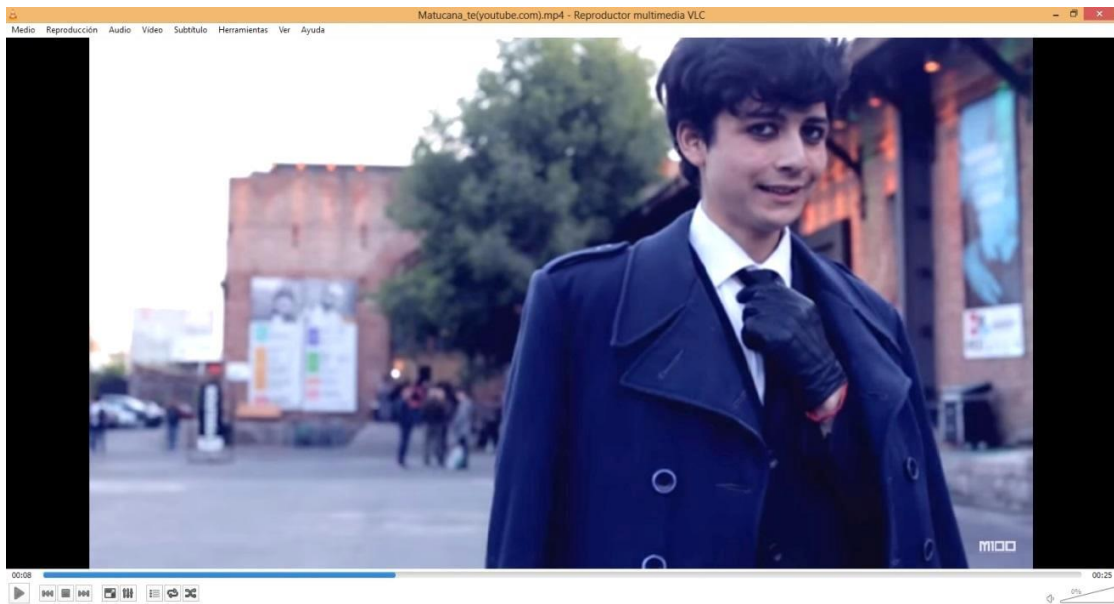

Figura 18: “Artista Fascista en Matucana 100”, performance. (Año 2015).

Figura 19: “Artista Fascista en comercial de TVN”, performance. (Año 2015).

Figura 20 y 21. *Proyección de "Neon Génesis Evangelion", performance.* (Año 2015).

Manifiesto Transdimensional (Neokawaii)

Creacion de la especulacion cultural como medio de renovacion identitaria. No queremos más papipillas con palta, sino que sepan mezclarla.

El ser humano es una caricatura de si mismo, por lo tanto, citar una caricatura es citar una parte reprimida de su personalidad.

El ser protagonista y villano es un regalo y un problema. Por lo tanto el **Desquicio** es una forma de reordenar las cargas mentales antes de incurrir en el proceso creativo. Es en si mismo una forma burda de representar el pensamiento automatista.

La **Transdimensionalidad** es una forma agresiva de evolucion del **Desquicio**. No niega su connotacion fascista, ni democratica, mucho menos que es capaz de contradecirse. Por lo tanto, es una obra perfecta, pero solo si logra unirse con sus contrapartes **Dimensionales**.

Sketchformance es una manera de canalizar dicha agresividad. Una respuesta al juego de coincidencias entre dimensiones. En la actualidad, la tercera dimension y la realidad aumentada tambien buscan canalizar dicha energia. Sin embargo no son las unicas existentes.

La unica obra efectiva dentro del "Neokawaiiismo" (nombre farandulero que recibe la **Transdimensionalidad**) es la **No Anunciada**.

No promovemos la **Utopia** o la **Distopia**. Esas cosas pasan todos los dias y a cada hora.

Tanto el **Realismo Magico** como el **Surrealismo** ansian la **Transdimensionalidad**. Pero la **Transdimensionalidad** no las ansia, porque ya las posee.

La precariedad es solo consecuencia de un mal control formal premeditado. (al menos en 2 dimensiones).

La politica y el arte son igual de inutil que gastar plata en series de anime.

Figura 22: "Manifiesto Transdimensional (Neokawaii)". (Años 2015-2018).

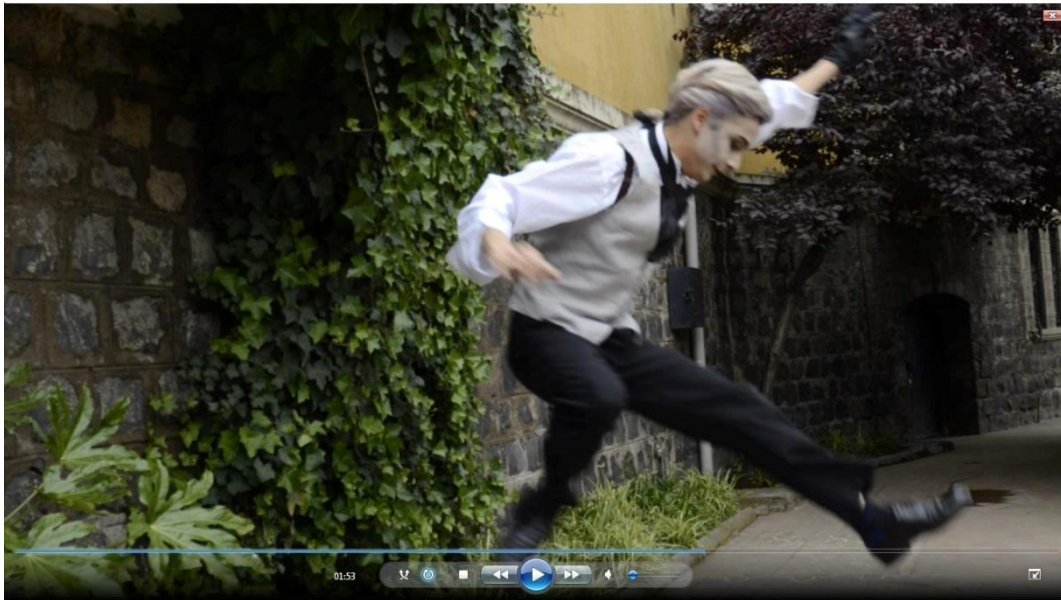

Figura 23 y 24: Fotogramas de “Cornillitos el Vampiro”, performance. (Año 2017).

BIBLIOGRAFÍA

BATAILLE, GEORGE. 2007. El Erotismo. Madrid, España. Tusquets Editores.312p.

LIPPARD, R., LUCY. Seis Años: La desmaterialización del Objeto Artístico de 1966 a 1972. Madrid, España. Ediciones Akal. 378p.

GASCA, LUIS y GUBERN, ROMÁN. 1991. El Discurso del Cómic. 2ªed. Madrid, España. Ediciones Cátedra.709p. (Serie signo e imagen).

TUVERI, IGOR. 2016. Cuadernos Japoneses 1: Un viaje por el Imperio de los Signos. Madrid, España. Salamandra Graphic.184p.

PERILLÁN, LUIS. 2009. Otakus en Chile. Tesis para optar al título de antropólogo. Santiago, Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades. 94p.

SITIOGRAFÍA

ONO, YOKO. 2018. Cut Piece [en línea]

<http://yokoono.guggenheimbilbao.eus/obras/cut-piece.html> [consulta: 9 de noviembre de 2018].

TRASOV, VINCENT. 2018. Mr. Peanut [en línea]

<http://vincenttrasov.ca/index.cfm?pg=menu&filter=Mr.%20Peanut> [Consulta: 9 de noviembre de 2018].

PTRJ. 2018. Accionismo Vienés o el Lenguaje Brutal del Cuerpo [en Línea]

<https://medium.com/postales-del-ahorcado/accionismo-vien%C3%A9s-o-el-lenguaje-brutal-del-cuerpo-c631e2e52656> [Consulta: 9 de noviembre del 2018].

ANNO, HIEDAKI. 2018. Evangelion Official Site [en línea]

<https://www.evangelion.co.jp> [consulta: 9 de noviembre del 2018].

BAEKHITO. 2018. “Evangelion y el Decir Psicoanalítico de Hideaki Anno [en línea] <http://xiahpop.com/evangelion-psicologia> [consulta: 9 de noviembre de 2018].

SONOGRAFÍA

SESTO, CAMILO. 1975. [Pista 2]. Getsemaní. En Jesucristo Super Star [LP. 2]. Madrid, España: Ariola Eurodisk.

MECANO. 1998. [Pista 1]. Stereosexual. En Stereosexual [CD.]. España: BMG Music Spain, S.A.

LOS PRISIONEROS. 1990. [Pista 6]. Estrechez de Corazón. [CD.]. Los Ángeles, Estados Unidos: EMI Music.

SAGISU, SHIRO. 2004. [Pista 11]. Komm, Süsßer Tod / Come Sweet Death. [CD.] Estados Unidos.: Geneon/ Pioneer y Starchild.

QUEEN. 1975. [Pista 11]. Bohemian Rhapsody [CD.]. Reino Unido: EMI Music.

VIDEOGRAFÍA

KOBAYASHI, NORIKO y SUGIYAMA, YUKATA. (Productores). ANNO HIDEAKI. (Director). 1995. [26 caps]. Neon Genesis Evangelion (seiki Evangerion) [serie animada de televisión]. Japón: Gainax.

ISHIKAWA, MITSUHISA (Productor). TSURUKAMI , KAZUYA y ANNO, HIDEAKI. (Directores). 1997. The End of Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Shin seiki Evangerion Gekijō-ban) [Cinta cinematográfica]. Japón: Production I.G. y Gainax.

KURTZ, GARY y McCALLUM, RICK. (Productores). LUCAS, GEORGE. (Director). 1977. Star Wars: Episode IV A New Hope [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos y Reino Unido: 20th Century Fox.

KURTZ, GARY y McCALLUM, RICK. (Productores). KERSHNER, IRVIN (Director). 1980. Star Wars: Episode V Empire Strikes Back [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: 20th Century Fox.

KAZANJIAN, HOWARD y McCALLUM, RICK. (Productores). MARQUAND, RICHARD. (Director). 1983. Star Wars: Episode VI Return of the Jedi [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: 20th Century Fox.

GIAZIER, SIDNEY. (Productor). BROOKS, MEL. (Director). 1967. The Producers [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos Metro-Goldwyn-Mayer.

DI NOVI, DENISE. BURTON, TIM (Productores). BURTON, TIM. (Director). 1990. Edward Scissorhands. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: 20th Century Fox.

EICHINGER, BERND. (Productor). HIRSHBIGEL, OLIVER. (Director). 2004. Der Untergang. [Cinta cinematográfica]. Alemania, Italia y Austria. Newmarket Capital Group.

KATŌ, SHUNŌ. SUZUKI, RYŌHEI. (Productores). OTOMO, KATSUHIRO. (Director). 1988. [Cinta cinematográfica animada]. Akira Committee.

NOMBRE DESCONOCIDO. [CIVTEIT]. 2007, marzo, 14. Evangelion amv-Bohemian Rhapsody [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=0d1CLXIV93c>

DÍAZ, MIQUEL. [Animación Artesanal]. 2016, abril, 4. 45: Gainax [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=BaDOfdwSgNk>

QUIROZ, YORDAN. [DALÍ NUEVE DOS]. 2018, noviembre, 7. Manifiesto Transdimensional [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Vvm0wMfRpdK>

QUIROZ, YORDAN. [DALÍ NUEVE DOS]. 2018, noviembre, 2. Cornillitos [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=3WF817qwKU0>

