

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Proyecto artístico fotográfico: Cuerpo Ausente

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
Licenciado en Artes Visuales

Autor:

Bismar Andrés Morocho Belduma

Director:

Pablo Olmedo Alvarado Granda

ORCID: 0000-0003-2937-5036

Cuenca, Ecuador

2023-02-28

Resumen

El artículo expone el proceso de inmersión, investigación y conceptualización del presente “*Proyecto Artístico Fotográfico Cuerpo Ausente*”, donde la práctica en sí actúa como metodología propia de las prácticas artísticas relacionales, el proyecto propone la producción artística de una serie fotográfica que toma al cuerpo como eje central, alrededor del cual giran otras ideas y planteamientos estéticos como: la abstracción, movimiento, fragmentación, tensiones generadas en el cuerpo, y la memoria, sobre todo la ausencia, tomando los objetos como materia para representar la huella o memoria que dejan los cuerpos en los objetos ya que estos se transforman en el bien más directo para el sujeto. Los objetos que nos rodean son aquellos con los que interactuamos día tras día crean el mundo con el cual se desarrolla el presente proyecto artístico además del estudio de los referentes mencionados a lo largo del desarrollo para dicha creación.

Palabras clave: cuerpo ausente, fotografía artística, lenguaje visual, objeto, memoria

Abstract

The article exposes the process of immersion, research and conceptualization of the present "Photographic Artistic Project Absent Body", where the practice itself acts as its own methodology of relational artistic practices, the project proposes the artistic production of a photographic series that takes the body as the central axis, around which revolve other ideas and aesthetic approaches such as: abstraction, movement, fragmentation, tensions generated in the body, and memory, especially absence, taking objects as material to represent the trace or memory that bodies leave in objects as they become the most direct good for the subject. The objects that surround us are those with which we interact day after day create the world with which this artistic project is developed in addition to the study of the referents mentioned throughout the development for such creation.

Keywords: absent body, photography, visual language, object, memory

Índice

1. Introducción.....	6
2. Las ausencias del cuerpo y los objetos.....	10
3. Cuerpo ausente, Cuerpo presente.	18
4. Conclusión.....	40
5. Referencias:	41
6. Anexos	43

Índice de figuras

Figura 1. Contenedor del Cuerpo	14
Figura 2. Movimientos ausentes	16
Figura 3. Movimientos ausentes	17
Figura 4. Huellas corporales	18
Figura 5. Cuerpo presente	19
Figura 6. Proceso fotográfico	20
Figura 7. Pruebas de iluminación	23
Figura 8. Fragilidad	24
Figura 9. Pasión	25
Figura 10. Set Fotográfico	26
Figura 11. Temor	28
Figura 12. Control	29
Figura 13. Vergüenza	30
Figura 14. Respeto	31
Figura 15. Descanso	32
Figura 16. Movimiento	33
Figura 17. Deseo	34
Figura 18. Amor	35
Figura 19. Ausencia vital	36
Figura 20. Frio	37
Figura 21. Amnesia	38
Figura 22. Paz	39

Índice de Tablas

Tabla 1 Parámetros técnicos	27
Tabla 2 Set de iluminación.....	27

1. Introducción

“¿Dónde está su cuerpo de verdad? Usted es el único que no podrá verse más que en imagen, usted nunca ve sus propios ojos a no ser que estén embrutecidos por la mirada que

posan en el espejo o en el objetivo de la cámara: (...) aun y sobre todo respecto a su propio cuerpo, usted está condenado al imaginario.”

Roland Barthes

Este trabajo explora la relación entre la fotografía y el cuerpo, primero tratando la historia de la fotografía que involucre al cuerpo. A continuación, se comenta su función como herramienta expresiva y en qué se diferencia de otras artes como la pintura o la escultura, indagando así en el papel que juega el espectador en esta representación del cuerpo con los objetos a través de la fotografía.

En la historia, la fotografía se remonta a 1827. Fue este año que el inventor francés Joseph Nicéphore Niépce creó la primera cámara utilizando una gran placa de metal recubierta con un químico sensible a la luz, conocido como "heliógrafo", sirve para medir la intensidad lumínica solar y la duración de la insolación diaria, o "fotografía". Si bien no pudo tomar imágenes permanentes, hizo algunos pequeños negativos fotográficos con tiempos de exposición más largos. En el siglo XIX, se hizo popular entre los artistas y fotógrafos profesionales. También se convirtió en una fuente confiable de documentación en el siglo XX. Esto más tarde condujo al desarrollo de la fotografía tal como la conocemos hoy.

En la actualidad se presenta como una forma de expresión artística destinada a la representación y la interpretación, y desde la década de 1860 hasta la de 1890 la fotografía fue considerada una forma de arte alternativa a la pintura, el dibujo, entre otras cosas, considerada una forma de expresión artística con una finalidad expresiva. La fotografía artística es completamente subjetiva, manipulada o no. En el primer caso, se puede manipular la luz, el enfoque, la velocidad y el ángulo de la cámara, conocido como el triángulo de exposición para cambiar la apariencia de la imagen; en ocasiones se modifican los procesos de revelado e impresión para lograr el efecto deseado, y es probable que se combine con algunos otros recursos para lograr alguna forma de composición artística o estética. La fotografía es un arte que se detiene por un momento y puede permanecer en la memoria continuamente.

Los fotógrafos y sus cámaras mantienen siempre cierta distancia hasta convertirse en el centro de atención. Las primeras fotos fueron tomadas con modelos concretos y objetos inanimados como botellas, sillas y urnas.

En cuanto a la relación que existe en torno a la fotografía del cuerpo, alrededor de 1950 las primeras imágenes que registran el cuerpo tienen cierta relación con el control social y el poder, es decir, los que tenían un buen estatus económico eran quienes adquirían fotografías

como retratos o una fotografía familiar. Edward Weston y Alfred Stieglitz representaron el cuerpo a través de la fotografía en la década de 1900, no como un tema erótico, sino desde una perspectiva más moderna a través de su fragmentación y repetición. Con los modelos concretos en este caso objetos unidos a la memoria nos ayuda a reconstruir experiencias de vida y reflexionar sobre como se registra el cuerpo a lo largo del tiempo, lo que nos da la clave de nuestro miedo a la muerte y el olvido, porque la memoria no se basa en nuestro recuerdo de experiencias pasadas, más bien, es esa memoria de: huellas, signos y ausencias que se representan a través de los objetos.

La fotografía corporal es representada principalmente en su forma de desnudo, pero también en otras formas como grupos y autorretratos, tomando como claro ejemplo las fotografías cuencanas del siglo XIX y comienzos del XX, especialmente las de Manuel Jesús Serrano quien representaba la época en sus numerosos retratos de grupo. (refiérase al archivo fotográfico Pumapungo) Desde el punto de vista de un artista, podría considerarse algo mimético porque es una representación de la realidad. Sin embargo, desde el punto de vista de los espectadores, puede que no se considere una mimesis porque la fotografía corporal es un objeto para ellos y esto podría hacer que parezca más arte digital para otros.

La psicóloga Carmen Lucía Díaz dice que: “El cuerpo es un objeto para el sujeto, uno de sus bienes más íntimos, en el que constituye su imagen, pero para esto es necesaria la intervención del otro, el otro semejante que le otorga esa imagen en espejo”. (Díaz, 2003, pág.98)

Es ese otro o alguien más que nos da esa imagen, cómo somos, cómo nos vemos, entonces para trabajar lo siguiente se parte de la experiencia/recuerdo/archivo para posicionarnos como el otro, empezando como espectador; en un inicio, la obra incluye un ejercicio de observación, observa a la sociedad de tal manera que mantiene esa relación con su cuerpo y el ser, tratando de alguna manera de reconocer los objetos y la ausencia de las personas que habitan en ellos, pues el cuerpo es donde se encuentra nuestra identidad tal y como aclara Zalazar:

En el origen fue el cuerpo, el verbo hecho carne, finalmente es lo que somos: carne. Fragmentos de cuerpos habitan en almacenes, galerías y museos. Fragmentos de piel que llevan inscrita una historia. Tal vez es lo único que finalmente nos quede: el cuerpo. Un cuerpo donde habita nuestra identidad. Todo gira en torno a nuestro cuerpo, divino o no, pero siempre humano. El cuerpo es lo primero en lo que nos fijamos, nuestra tarjeta de visita, la primera impresión. Gracias al cuerpo sentimos toda la gama infinita de sensaciones, porque el cuerpo es, sin lugar a dudas, un territorio sin límites. El cuerpo es un volumen en el plano, un objeto

al que podemos anular el alma y convertir en materia, un objeto que es referencia de otros conceptos más allá de la propia carne (Salazar, 2011).

El objeto al que se refiere el “otro”, incluso en la creación artística, es el lenguaje o relación entre el sujeto con su cuerpo, y cómo interactúa con él, construyendo su identidad como objeto tomado del cuerpo que se encarna en aquel objeto, y el resultado es simbólico y significativo, con esto se plantean las siguientes interrogantes: ¿Por qué estamos tan ansiosos por fotografiar personas? ¿Y por qué los fotografiamos en situaciones que nunca elegirían ellos mismos? Esto puede deberse a que nuestro interés por la figura humana es capaz de evocar emociones fuertes, traer recuerdos e historias que están guardadas en lo más profundo de nosotros. Pienso que estos recuerdos o historias se deshacen o esconden en objetos que alguna vez tuvo tal o cual persona.

La importancia de la “fotografía del cuerpo” radica en uso para expresar la identidad y celebrar a los demás. A lo largo de su historia, los autores han utilizado este recurso de diversas formas para explorar la vida como individuos y su relación con la sociedad en general, desempeñando un papel importante en la exploración del cuerpo más allá de su historia, tiempo, contexto, género y cultura, han sido fundamentales en lo que respecta a la exploración del cuerpo, donde los fotógrafos se convirtieron en un lienzo para su narración. La fotografía corporal de hoy es mucho más de lo que el artista y fotógrafo Andy Warhol llamó “retroalimentación”: una fluidez de ida y vuelta que crea un diálogo extraño que continúa dentro de sus límites.

Con el crecimiento de las redes sociales, este tipo de fotografía ha ganado popularidad. En comparación con filmar o proyectar en una pantalla, el tema y el contenido suelen estar en contacto directo. Los maestros fotógrafos lo ven como una extensión de su profesión, mientras que otros pueden verlo como su objetivo, aquí estamos hablando de la relación fotógrafo/espectador y espectador/fotógrafo.

1- El otro es un ser percibido por el espectador, ve de tal manera que él y su cuerpo son percibidos como pertenecientes a otro dominio espacial.

2- El fotógrafo se enfrenta ante el mundo sin otro fin que el de representar lo que ve y siente está en profunda sintonía con esta forma de ver y sentir, como nos dice Merleau Ponty los otros, no lo necesitan más de lo que él puede ofrecer. " (Ponty, 1945)

La fotografía corporal enfatiza la conexión entre el espectador y el sujeto, demostrando que el objeto observado es un cuerpo con una rica vida interior. Un fotógrafo está ahí para capturar la atención del espectador, invita a una ruptura con la estética tradicional a una observación que enfatiza el deseo. Si el tema invita a la reflexión, las personas pueden notar una fuerte

experiencia en su personalidad que surge como una reacción o apertura a ver estas imágenes en un espacio público o privado en comparación con otras formas de fotografía.

El presente proyecto responde a la línea de creación y producción artística de la facultad de Artes, titulada “Proyecto de Creación y Producción Artística” y a la sub línea de investigación de la carrera en artes visuales. “Visualidades de la diversidad multicultural ecuatoriana para la creación de productos artísticos con lenguajes contemporáneos, dirigidos a la creación de públicos que tiendan al fortalecimiento de identidades”. Dentro de lo cual se pretende contribuir a ampliar la producción dentro de este tipo de prácticas artísticas que se vinculan con nuevas generaciones.

2. Las ausencias del cuerpo y los objetos.

“El estereotipo es ese lugar del discurso donde falta el cuerpo, donde uno está seguro que éste no está.”

Roland Barthes

Una imagen fotográfica es la representación de la realidad, esta es la presencia de elementos retóricos. El estilo, composición, forma y otros elementos transforman las imágenes en lenguaje. Una fotografía es la interrupción del tiempo en la construcción de realidades duales, no solo muestra algo que es sino también muestra lo que fue. Fotografiar el cuerpo es observar y el ser observado que se desprende o forma una pose, inmediatamente se prepara otro cuerpo, se transforma por adelantado en imagen de esta manera se crea el cuerpo fotografiado o lo mortifica, creo que el acto más íntimo en la vida de una persona es ser fotografiado.

La intención es utilizar el cuerpo y la fotografía como dos entidades distintas que no son realmente compatibles, pero que de alguna manera están relacionadas explorando el cuerpo en relación con los objetos y creando una relación entre el fotógrafo y el otro. La interacción de los otros frente a un cuerpo fotografiado de una manera particular, siendo el otro una persona diferente a mí y cuya cultura, creencias o valores son diferentes a los míos. Roland Barthes los define como “quien perturba mi autocontrol” (Barthes 9). La fotografía siempre ha sido un medio para capturar el cuerpo. Históricamente el cuerpo ha sido representado de diversas formas, desde el desnudo clásico hasta las más abstractas y conceptuales, se ha utilizado durante mucho tiempo como medio de comunicación en el arte y como podemos ver en el trabajo de Barthes, todavía se usa de esta manera en la actualidad.

En su ensayo "El mensaje fotográfico", Barthes analiza cómo la fotografía puede capturar el cuerpo de formas que otros medios no pueden. Argumenta que la fotografía puede capturar la realidad registrando lo que él llama el "efecto de realidad" que describe como "el poder de la fotografía para crear el presente inmediato sin mediación" (Barthes, 1986).

El mensaje fotográfico es el primer paso para comprender lo que la fotografía corporal transmite al espectador. El escritor y teórico Roland Barthes cuestionó brevemente la naturaleza del mensaje fotográfico en su libro *Camera Lucida*. Barthes afirmó que es imposible mantener una imagen objetiva a través de la lente de la cámara porque hay demasiadas interpretaciones que se pueden extraer del objeto fotografiado (Barthes, 1980). También se puede decir que, desde *Camera Lucida* de Roland Barthes, tiene un interés antropológico por entender cómo la fotografía captura la subjetividad además de representar nuestra realidad social (Barthes, 1980).

El mensaje fotográfico puede presentarse de muchas formas, incluida la desnudez. Los fotógrafos pueden haber utilizado el desnudo para transmitir varios significados, como el erotismo y el voyerismo, con su público, el acto de tomar una fotografía puede verse como una actuación artística que a menudo utiliza binarios como objeto/sujeto y desnudo/vestido. También se utilizan otros binarios como claro/oscuro e inmóvil/en movimiento.

La teoría del "desnudo" de Roland Barthes afirma que el término "desnudo" es un mensaje del fotógrafo al espectador, poniéndolo en un estado de incomodidad. Barthes creía que la fotografía también es vista como una expresión personal y no siempre debe ser vista como una reproducción mecánica de la realidad (Barthes, 1980), tocando así el tema de la fotografía corporal que es una forma emergente de práctica fotográfica que tiene profundas raíces en la estética del arte moderno y contemporáneo. La fotografía corporal se utiliza para capturar imágenes explícitas del cuerpo humano, explorar la noción del yo o la identidad y adoptar una postura crítica sobre las actitudes de la sociedad hacia la imagen corporal. También es una herramienta poderosa para que los artistas transmitan mensajes sobre la obsesión de nuestra sociedad con la perfección física y nuestras propias imperfecciones. No se trata solo de tomar fotografías de modelos desnudas, sino que hay otras formas de capturar la belleza del cuerpo humano en varias poses. El cuerpo es el sitio más común de tensión, cicatrices, recuerdos y memorias. La forma en que miramos nuestros cuerpos es importante y comienza con la observación. Es una forma de arte que se está volviendo más popular a medida que somos más conscientes de él. Roland Barthes escribe que la fotografía no se trata de la persona, también se trata del fotógrafo y lo que ve.

La fotografía es un "límite entre nosotros y el mundo exterior" y una "proyección de un objeto". Las personas son en sí mismos objetos que se pueden fotografiar y mostrar a los demás, una fotografía es simplemente una representación de un objeto y no tiene otro significado que el que le atribuimos. La fotografía de desnudo es un género que representa el cuerpo, también es uno de los más populares por su erotismo. La artista colombiana Doris Salcedo es conocida por usar objetos los cuales representan el cuerpo en su arte y es admirada por cuestionar lo que significa tener un cuerpo. Por ejemplo, crea instalaciones que representan diversas ideas sobre la ausencia corporal. La ausencia del mismo también se refiere a la forma en que la memoria o los sentimientos de una persona sobre su propio cuerpo pueden estar ausentes cuando no están cerca de los demás, pero esta ausencia se siente a través del recuerdo y la memoria de los otros.

Tomando como ejemplo a Doris Salcedo en su obra "Plegaria muda" (2008-2010), la artista experimenta con la noción de ausencia corporal alejándose de las tendencias normativas y naturalistas del arte. Centrándonos en el cuerpo humano, la ausencia corporal no se trata de la falta del cuerpo físico o de la presencia de una persona, sino del estado mental y la reacción que tiene alguien ante un asiento vacío.

Doris Salcedo, artista colombiana cuya obra está profundamente arraigada en esta idea de ausencia corporal. Utiliza su arte para centrarse en lo que no está allí y provocar nuevos pensamientos en los espectadores y una reflexión personal de sí misma. Su trabajo se ha exhibido en todo el mundo con diferentes estilos, pero todo se reduce a una idea: estamos aquí por poco tiempo y no podemos confiar en nada ni en nadie.

El concepto de ausencia corporal fue descrito por primera vez por Roland Barthes en su ensayo La muerte del autor. La fotografía es una forma de arte que captura la luz, el color, el movimiento y crea imágenes. Es diferente a cualquier otra forma de arte en su capacidad de capturar un momento antes de que pase. La ausencia del cuerpo es un concepto que explora la idea de que dentro de estas fotografías también encontramos ausencia. Esta surge del hecho de que estas fotografías no muestran ningún ser vivo y, como tal, crean un espacio vacío para que los espectadores lo llenen con sus propias proyecciones imaginativas de lo que podría haber allí.

Esta siempre ha sido una forma de arte en nuestra sociedad capturar momentos y crear algo que nunca antes había existido. Pero, ¿y si no estuvieras allí para capturarlo? nunca verías la imagen, y nunca se crearía en absoluto. La intención del proyecto en la ausencia del cuerpo es usar la cámara para capturar momentos con objetos cotidianos que representan esta ausencia, objetos que son fotografiados a través de la intervención humana.

Una foto es más que un simple objeto en un marco. Es la esencia del momento capturado y preservado. Sin embargo, el fotógrafo está ausente en estas fotos. En los últimos años, los fotógrafos han comenzado a explorar la idea de no fotografiar a las personas en sus propios marcos para encontrar diferentes formas de explorar la fotografía como una forma de arte. Puede pensarse como abstracción o vacío dándonos una idea de cómo sería si ya no estemos aquí.

El arte de la fotografía es el obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz, en la cual no necesitamos tener nuestros cuerpos presentes para capturar imágenes, pero sí necesitamos tener algo que esté suficientemente ligado con esta presencia/ausencia del cuerpo como un objeto ya sea que siempre lo utilicemos o represente a este como una prenda de vestir o similar.

El proceso consiste en analizar cómo viaja la luz a través de un objeto y se refleja en su superficie. En algunas circunstancias, el fotógrafo incluso representa la ausencia de un cuerpo o un objeto usando espacios en blanco en una imagen que actúa como un elemento importante en la composición.

Figura**1.***Contenedor del Cuerpo*

Nota: Acercamiento a los objetos contenedores del cuerpo en este caso rollos fotográficos.

Registro: Bismar Andrés Morocho. 2020.

Sin embargo, lo primero que me hizo pensar sobre los cuerpos ausentes en objetos es una serie de fotografías análogas que realicé mientras transportaba mi cámara a la deriva tratando de capturar momentos únicos cotidianos (Fig. 1), luego de transportar el rollo a ser revelado y observar a contraluz me preguntaba ¿puede un cuerpo estar presente aun sin estarlo? la respuesta no estaba del todo clara ya que si bien estaba el cuerpo ahí contenido en ese rollo análogo en blanco y negro yo no lo asimilaba así en ese entonces por que no me servía ver el cuerpo contenido dentro de la película sino quería verlo en su forma física, desde ese momento comencé mi camino y mi interés por cómo representar el cuerpo ausente y no solo decir que un cuerpo está ausente sólo después del momento en que muere.

El trabajo de Salcedo a menudo aborda la ausencia de un cuerpo centrándose en las huellas que deja. Por ejemplo, en su instalación "Señales de duelo"(1989-1990), retrata una suerte de no-lugar del cuerpo, esa violencia de los cuerpos, retratando ese testimonio, la tragedia que los refleja como un acto de memoria apegada a las camisas.

Esta no es solo una experiencia individual, sino también una experiencia colectiva; una experiencia en la que la propia vida se hace pública en conjunto y deja de ser diferente de la de los demás. Lo que nos da Salcedo es que somos a la vez sujetos y objetos de la historia y la memoria.

Este proyecto toma forma ya consolidada tras un acercamiento y confrontación de temas y referentes que desarrollan un trabajo artístico en base a la ausencia, además de probar varias posibilidades tanto técnicas y tecnologías como los programas de edición o creación de imágenes artificial. El trabajo se desarrolló a la par con la modelo y la investigación de los objetos fotografiados, de esta manera se sitúa al espectador como ese otro que al mirar la obra, está hace la introspección del mismo ese otro que se adentra en la obra y se pone en ese lugar de cuerpo ausente ese faltante para buscar su propio interior, sus sentimientos, sus pensamientos, para así hacer una identificación de sí mismo esta suerte de interpretación y comprensión de las propias emociones, pensamientos y conductas.

El proyecto comenzó en la preproducción, primero capturando la figura humana en sí misma y maximizando su expresión. Decidí hablar de este cuerpo a través de los objetos, repensando el proyecto y trabajando con objetos cotidianos en producción, objetos que nos recuerdan o de alguna manera aluden al cuerpo, cuerpo que en algún momento estuvo, pero ya no.

De esta manera es posible plasmar las primeras fotografías en forma de ejercicios, desde un principio se muestra claramente el cuerpo femenino a través del movimiento, y este juego con la luz y la cámara estática (fig. 2 y 3), siempre trabajando con el fondo infinito ya que lo que se quiere representar es una figura claramente evidenciada y no otros objetos alrededor de la fotografía que quiten protagonismo a lo que se está presentando. Se trata de esta ausencia de este cuerpo ausente que te habla a través de un recorrido visual de lo que fue en ese momento o insinúa cuales fueron las sensaciones de ese cuerpo a causa de lo que pasó (Véase Anexo 1).

Figura**2.***Movimientos ausentes*

Registro: Bismar Andres Morocho. 2020.

Y en este contexto, debe considerarse cómo esta práctica me llevó a repensar y utilizar nuevos recursos para la producción artística, comenzando por este método de esta observar y jugar con la cámara en el momento de realizar la primera fotografía, donde en lo que realmente se centraban mis ojos era todo lo que capturaba la cámara. Son estos objetos que se convierten en el cuerpo, como lo plantea Judit Uzcátegui Araujo en *El imaginario de la casa. Formas y modos de habitar en cinco artistas: Remedios Varo, Louise Bourgeois, Marjetica Potrc, Doris Salcedo y Sydia Reyes:*

Presencia de los objetos y ausencia de sus habitantes, presencia velada de los objetos (zapatos) u objetos obstruidos, tapiados (alacenas, armarios, mesas, sillas), objetos antropomorfos, fracturados, vendados, heridos, cosidos o vestidos (Araujo, 2010, pág. 311). Y justamente es eso; el cuerpo presente en los objetos cotidianos, ese cuerpo acentuado en tal o cual objeto lo que me remite a la frase de María Silvina Valesini en su artículo *Metáforas del cuerpo ausente en las instalaciones de Doris Salcedo* “La unión forzada de los objetos y prendas de uso personal (un peine, una cremallera que se funde en la madera de un armario) configuran un desplazamiento del cuerpo por el objeto” (Valesini, 2016, pág. 47)

Figura**3.***Movimientos ausentes*

Registro: Bismar Andrés Morocho. 2020

A partir de este proceso, que comienza con este tipo de observación en el momento de la primera fotografía, pasa a ocuparse de estos objetos vivenciales que representan el cuerpo, la silla por un lado desligada de su contexto y normalidad habitual. Parte este lugar donde ha estado el cuerpo como objeto de experiencia, a la vez que funciona como soporte de la ropa de uso cotidiano, una silla con ropa desde mi punto de vista deja de ser silla, pero tampoco es armario este objeto en el cual se representa este cuerpo y por otro lado el vestido (prendas de vestir) de uso cotidiano sobre la que reposa el cuerpo; cuerpo que cuya ausencia evoca con la presencia de la prenda de vestir (Véase Anexo 2).

Figura

4.

Huellas corporales

Registro: Bismar Andrés Morocho. 2022

3. Cuerpo ausente, Cuerpo presente.

“Mi cuerpo sólo está libre de todo cuando reencuentra su espacio de trabajo. Este espacio en todas partes el mismo, pacientemente adaptado al goce de pintar, de escribir, de clasificar.”

Roland Barthes

Este apartado expondrá la manera que represento el cuerpo ausente, a través de la fotografía como medio para la construcción del proyecto y de alguna manera ligado a mi proceso artístico ya que desde siempre he venido trabajando en torno al cuerpo como una manifestación artística y siempre experimentando y tratando de representarlo como un eje principal para la creación artística.

La intención y más que todo el interés de trabajar con la fotografía como una herramienta del arte se da en primera por el apego personal a dicho movimiento artístico, y en segunda que es un medio que explora la ausencia, siempre ligada a esta suerte de inmortalidad tanto de los sujetos como los objetos, a esta suerte de congelar el tiempo, es una forma de crear algo con nada más que luz. La fotografía siempre ha sido un medio para capturar el mundo y la realidad de los sujetos además ciertos momentos de la vida, convertidos en recuerdos por la misma.

Se puede hablar de fotografía en base o función a algunos aspectos como: preproducción, producción y postproducción, la preproducción como la primera instancia en donde se plantea lo que se va a hacer o representar, la producción o realización de la fotografía, esto es lo que se va a fotografiar como los objetos, sujetos o hechos, y la postproducción es el producto en sí, en este caso la fotografía ya ejecutada y dispuesta para el público o audiencia que va a mirar esa fotografía y recibir su mensaje. De esta misma manera también hay otros aspectos como la composición la tecnología utilizada tanto como para la ejecución como para la postproducción, además añadir el contexto social o época en la que se está realizando.

Figura

5.

Cuerpo presente

Registro: Bismar Andrés Morocho. 2020.

A todo esto, la realización de las fotografías me remonta a todo este proceso como estudiante de esta carrera ya que al tener que realizar tareas o ejercicios escogía siempre la fotografía como mi herramienta principal para la representación artística en lugar de escoger la pintura o el dibujo como técnica principal.

Figura

6.

Proceso fotográfico

Nota: Proceso fotográfico en la sala oscura de la facultad de artes.

Registro: Bismar Andrés Morocho. 2022.

El interés particular por trabajar en base al cuerpo y específicamente la figura femenina en ausencia así como también los objetos escogidos surge de un acercamiento personal de esa intención de representar al cuerpo mediante su ausencia, y que sea esta figura femenina la cual situé al espectador o el público que la observa en su lugar y tome ese cuerpo para centrarse en ese lugar y contexto, o incluso representarlo como espejo ante el cual sucumbimos o hasta llegamos a ignorar tras ser incapaces de vernos reflejados en esta situación de ausencia, Roció Arroyo nos dice que “el recuerdo no es la experiencia sino lo que queda de ese recuerdo; las huellas, los signos, la ausencia...” (Arroyo, 2007, pág. 30) y de este modo trabajo con los objetos porque de cierta manera es eso donde se esconde ese cuerpo, lo que dejó, lo que fue, lo que quedó de ese cuerpo.

Una ausencia es un espacio en el mundo donde alguna vez estuvo una persona, cosa o concepto. El cuerpo puede estar ausente, pero los recuerdos y los objetos que dejaron nos atan a ellos. La forma en que entendemos nuestra propia identidad es a través de los demás

y en cierta parte también a través de los objetos. Nos definimos por lo que hacemos y lo que tenemos. Somos objetos a los ojos de otra persona tanto como a nuestros propios ojos.

La pregunta es ¿Qué es un cuerpo? Cuando piensas en ello, tu primer pensamiento podría ser una persona. En algunas culturas, el cuerpo se considera un recipiente para el alma. Su entidad física que puede interactuar con otras entidades y su entorno. Pero la pregunta sigue siendo ¿Qué es un cuerpo?, Roland Barthes nos dice que:

¿Qué cuerpo? Tenemos varios, tengo un cuerpo digestivo, tengo un cuerpo mareado, otro de jaqueca, y muchos más: sensual, muscular (la mano del escritor), humoral, y sobre todo: *emotivo*: un cuerpo que se emociona, se mueve, se adensa o se exalta, o se asusta, sin que se note nada. Por otra parte, me cautiva hasta la fascinación el cuerpo socializado, el cuerpo mitológico, el cuerpo artificial (el de los disfraces japoneses) y el cuerpo prostituido (del actor). y además de esos cuerpos públicos (literarios, escritos), tengo, valga la expresión, dos cuerpos locales: un cuerpo parisino (alerta, cansado) y un cuerpo campestre (descansado, pesado) (Barthes, 1978, pag. 71).

Si bien tenemos muchos cuerpos, “muchos”, en diferentes estados o contextos los cuales siempre después de todo se manifiestan en forma ausente ya sea mediante la memoria o los objetos que tuvieron o lo representaron en ese momento. Siempre estando ausente de la representación, de esta manera el cuerpo como objeto, si bien nunca fue un objeto, es representado mediante ellos.

La finalidad es representar ese sinnúmero de cuerpos en diferentes estados, sin esos cuerpos en sí, es decir una representación de ese cuerpo sin el cuerpo físico sino mediante los objetos, en ellos ese vacío corporal o la inmaterialidad de ese cuerpo como sustancias que el espectador representará como esos escenarios impensados del cuerpo y a la vez manteniendo esa existencia ausente de aquel cuerpo y de esta manera también representar esa memoria de ese cuerpo convertida en aquel objeto.

Y es mediante estos objetos que de cierta manera se toma a la silla como un repositorio del cuerpo, ese cuerpo que Rocío Arroyo lo denomina como “territorio de los otros donde se escenifican en público y en privado todos nuestros miedos y deseos más ocultos (Arroyo, 2007, pág. 37)” de esta manera se lo representa al espectador donde puede situarse desde cualquiera de estos contextos con estos objetos por así decirlos “documentales” de aquel cuerpo de todas maneras el mismo que se mantiene en descanso, en desesperación, en goce.

Esa extraña y curiosa historia de los objetos cotidianos como lo es las prendas de vestir y también una silla que siempre de la manera que se la represente nos pondrá en diferentes contextos he incluso en diferentes posiciones sociales, desde mi punto de vista a lo largo de todo mi recorrido artístico he podido leer estos objetos; siendo las prendas de vestir ese contenedor del cuerpo y por otro lado la silla como depósito del mismo.

Toda la introducción anterior sirve para dar comienzo a presentar el desarrollo de mi proyecto, todo este proceso que he desarrollado para realizar las fotografías con la instalación de objetos en un espacio limpio de tal manera que estos sean los protagonistas de la toma para la representación del cuerpo, con la ayuda de una gran amiga como es Silvana Ochoa artista escénica quien fue la persona que me ayudó con todo este proceso de realizar las fotografías.

Fue muy satisfactorio cuando le comenté todo este proyecto y ella muy amablemente accedió ayudarme entonces cuando le dije que si podíamos fotografiar ausencias me ayudó y aportó varias ideas para aclarar las mías y sobre todo había una gran complicidad y naturalidad entre nosotros. Para mí ha sido una experiencia increíble todo lo que Silvana me ha podido transmitir y dar. Arte contemporáneo multidisciplinario,

Actuando con toda libertad ante la cámara y de esta manera también puedo actuar con gran libertad al momento de disparar el obturador, la modelo es tan importante como los objetos que protagonizan la obra, es un acto muy espontáneo muy casual este hecho de lanzar la ropa en cualquier lugar, en estas fotografías, se entremezclan sentimientos y sensaciones de fragilidad, amor, deseo, pasión, descanso, ausencia, respeto, vergüenza, temor, movimiento. Podría decir que para mí lo primordial en estas fotografías es el amor, amor a ese cuerpo, así como mi amor por la cámara.

Figura

7.

Pruebas de iluminación

Nota: Proceso de iluminación para la realización de las fotografías.

Registro: Bismar Andrés Morocho. 2022.

Hay dos fotografías en la obra en la que para mí expresan fragilidad y pasión de esta manera se representa ese cuerpo en su estado de fragilidad ante distintas situaciones que lo pueden posicionar en dicho estado y por otro lado la de pasión, pasión por lo que hace las cosas que desarrolla y cada una de ellas hacerlas con la misma intensidad que la anterior.

Figura

8.

Fragilidad

Título: *Fragilidad*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

9.

Pasión

Título: *Pasión*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Para todo este proceso de fotografiar los objetos en primera instancia decidí realizar esta composición primaria con la silla sobre un fondo blanco y fotografiarlo, utilizando los objetos y el set dispuesto como se muestra en la imagen: (Véase Anexo 3)

Figura

10.

Set Fotográfico

Nota: Montaje del espacio y objetos a fotografiarse.

Registro: Bismar Andrés Morocho. 2022.

con dos puntos de iluminación, en este caso utilice dos para así obtener de esa manera la imagen pura al momento de tomar la fotografía y posterior en la edición no realizar muchos ajustes, como los objetos a fotografiar son de escala real era indispensable el disponer un espacio amplio y apropiado para la toma de imágenes y del desplazamiento de la modelo de forma apropiada el mismo que se encontró en la facultad de artes, se utilizo un rollo de lona blanca en el piso y en la pared para obtener una fotografía limpia en cuanto al fondo.

En cuanto a los parámetros técnicos utilizados para las sesiones fotográficas finales se utilizo la cámara de forma manual obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 1 Parámetros técnicos

Parámetros técnicos de la cámara.		
Velocidad de obturador	Apertura de diafragma	Sensibilidad
1/160	F 1/8	ISO 200

Además, con el set de iluminación se utilizaron los siguientes parámetros:

Tabla 2 Set de iluminación

Set de iluminación.	
Punto de iluminación derecha.	Punto de iluminación izquierda.
1/120	1/127

Ambos muestran la potencia de destello o intensidad de iluminación, en esta ocasión trabajamos con luz cálida a la izquierda y neutra a la derecha, casi siempre utilizo estos parámetros dentro de un esquema, a veces optó por regular los de la cámara y en muy pocas veces regular la intensidad de la iluminación dependiendo de el tipo de set, fondo o composición, en este caso como sería una fotografía con una alta velocidad de obturación no utilice trípode.

Una vez obtenidas las fotografías ya en la edición realizamos un análisis de cada una, en sesión con el tutor asignado para la selección de las fotografías finales, donde el cuerpo está siempre insinuado al momento de observar dichas fotografías no solo como un objeto sino ocupando este sin número de prácticas artísticas contemporáneas y numerosas exposiciones.

Figura

11.

Temor

Título: *Temor*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura
Control

12.

Título: *Control*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

13.

Vergüenza

Título: *Vergüenza*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

14.

Respeto

Título: *Respeto*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

15.

Descanso

Título: *Descanso*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

16.

Movimiento

Título: *Movimiento*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

17.

Deseo

Título: *Deseo*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

18.

Amor

Título: *Amor*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

19.

Ausencia vital

Título: *Ausencia Vital*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

20.

Frio

Título: *Frio*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

21.

Amnesia

Título: *Amnesia*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

Figura

22.

Paz

Título: *Paz*.

Autor: Bismar Andrés Morocho.

Técnica: Fotografía digital.

Dimensión: 100cm x 130cm.

Año: 2022.

4. Conclusión

El presente proyecto ha establecido reflexionar sobre el cuerpo ausente, presente en los objetos cotidianos, que están conectados a los seres humanos y que tienen un significado o simplemente los pasamos por desapercibidos, hay un interés en manipularlos, para generar una relación de memoria entre cuerpo y objeto, es decir que estos existen por la presencia del cuerpo, reflejando en los objetos su presencia del cuerpo, dejando a estos conceptualmente llenos de memorias. Presentando al espectador una obra abierta la cual será reinterpretada y en muchas de las ocasiones transformando a este en coautor de la obra planteada por el autor.

El cuerpo es un contenedor de memorias y experiencias, donde habita el mundo interno y externo, donde las emociones, sensaciones, pensamientos, carne y cuerpo, forma y movimiento. Guarda, registra y archiva dándonos la posibilidad de visibilizar lo que se ha quedado guardado en la piel, lo que guarda en sí, lo íntimo, lo sensible, lo intangible, nos da la posibilidad de sentir, percibir y relacionarnos con el mundo y, al contrario, se manifiesta a través del cuerpo, este es el canal para entender el mundo exterior, lo que absorbemos del mismo, nos afecta, nos mueve y nos conmueve.

Al ser un campo amplio de posibilidades en la creación artística no solamente desde lo físico-anatómico, sino también desde lo sensible el presente proyecto queda abierto a otras posibilidades sobre el tema y de esta manera involucrar a nuevos campos artísticos centrado en la investigación sobre la ausencia del cuerpo y como registrar o evidenciarlo a través del arte.

De esta manera y de acuerdo a lo expuesto inicialmente la propuesta pudo integrar nuevas maneras de concebir el arte a través de los objetos y también de la fotografía como herramienta para la creación del presente proyecto, extendiendo la experiencia estético artística resaltando las experiencias de lo cotidiano, integrando tanto los objetos como el sujeto al arte y percibirlos de diferente manera para ampliar los públicos y representar más allá un cuerpo humano por medio de imágenes.

Para concluir, el cuerpo está presente en todas partes siempre dejando su huella, quedando en la memoria, esa memoria recordada en los objetos que nos rodean. De esta manera se concluye con las experiencias y resultados satisfactorios como parte del proceso de la producción artística.

5. Referencias:

- Aguilar Ros, A. (2009). Cuerpo, memoria y experiencia: la peregrinación a Talpa desde San Agustín, Jalisco. *Desacatos*, (30), 29-42.
- Araujo, J. U. (2010). El imaginario de la casa. In *Formas y modos de habitar en cinco artistas: Remedios Varo, Louise Bourgeois, Margetica Potrc, Doris Salcedo y Sydía Reyes*. <https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=0hZiwwHP3kl%3D>
- Arroyo, R. E. (2007, 11). *Cuerpo y Sociedad*.
- Barthes, R. (1978). *Roland Barthes por Roland Barthes*. Kairos.
- Barthes, R. (1980). *La Cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía*. Paidós Ibérica, S.A.
- Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. In *El mensaje fotográfico* (pp. 11-27).
- Barthes, R. (1986). Retórica de la imagen. *Lo obvio y lo obtuso*, 29-47.
- Díaz, C. L. (2003, 01 01). El cuerpo como objeto de las marcas del otro. *Desde el Jardín de Freud*, (3), 98-105. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/8273/8917>
- Estivill, E. P. (2015). El cuerpo parcelado de Roland Barthes y la escritura como kamasutra del lenguaje. *Tropelías: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, (24), 124-133.
- Lavín, E. P. (2013). Los archivos del cuerpo¿ Cómo estudiar el cuerpo?. *Nómadas (Col)*, (38), 274-276.
- Nancy, J. L., & Alvarado, D. (2007). *58 indicios sobre el cuerpo; extensión del alma*. La cebra.
- Parrini, R. (2011). Memorias del cuerpo. Cuerpo, memoria y olvido. *Subversiones. Memoria social y género. Ataduras y reflexiones*. Ciudad de México, México: INAH, FONCA, Juan Pablos editores.
- Ponty, M. M. (1945). *Fenomenología de la percepción*. Proyectos Editoriales y Audiovisuales CBS, S.A.
- Salazar, J. C. (2011, 05). *El cuerpo como objeto*. Exit. Retrieved 2022, from <https://exitmedia.net/EXIT/es/exit/28-EXIT-42-El-cuerpo-como-objeto.html>
- Salcedo, D. (1989-1990). *Señales de Duelo* [Instalación]. Museo de arte contemporáneo de Chicago, Estados Unidos.
- Salcedo, D. (2008-2010). *Plegaria muda* [Instalación], Museo Guggenheim de New York, Estados Unidos.
- Silva, J., Barrientos, J., & Espinoza-Tapia, R. (2013). Un modelo metodológico para el estudio del cuerpo en investigaciones biográficas: los mapas corporales. *Alpha (Osorno)*, (37), 163-182.

Valesini, M. S. (2016). Metáforas del cuerpo ausente en las instalaciones de Doris Salcedo. *Estúdio, Artistas sobre outras obras*, (15), 41-49. <https://core.ac.uk/download/pdf/223237206.pdf>

Wilder, C. N. (2018). el cuerpo como lugar del dolor y manifestación de la violencia en el arte latinoamericano contemporáneo. *Revista Bricolaje*, (3), 33-47.

6. Anexos

Anexo 1.

Ejercicio de exploración e interpretación del cuerpo (cuerpo en movimiento).

A través de estas primeras fotografías que fueron el acercamiento a la manifestación corporal ante las actividades que se realizan a diario ya sean cotidianas o no.

Anexo 2.

Objetos fotografiados (ausencia del cuerpo).

Anexo 3.

Proceso fotográfico (objetos, set, iluminación)

Anexo 4.

Montaje de la obra para la exposición.

