

**DOMABOX
APARATOS EDUCATIVOS DE CONTROL**

ANGÉLICA CUBILLOS CORONADO

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

**DOMABOX
APARATOS EDUCATIVOS DE CONTROL**

ANGÉLICA CUBILLOS CORONADO

Proyecto de Grado para optar al título de Maestro en Bellas Artes

**Director
MARIO OPAZO
Maestro en Artes Plásticas**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

AGRADECIMIENTOS

Al Maestro CARLOS ALBERTO BELTRAN ARISMENDI, mi amado esposo y cómplice quien con su exigencia, conocimiento y colaboración infinita me ayudó a desarrollar satisfactoriamente este trabajo de grado. Al Maestro MARIO OPAZO, por su excelente asesoría durante mi proceso, por estar siempre dispuesto a escucharme y orientarme. Por enseñarme que a veces menos es más y que con pocos elementos también se logran buenos resultados. A mi hermana DENNIS CUBILLOS, por su cariño, apoyo incondicional y las palabras de ánimo cuando estuve a punto de claudicar.

A mi amiga JULIANA DELGADO por su valiosa amistad y por su oportuno apoyo económico. A PABLITO PORRAS, JAIME VELASCO Y NELSON GOMEZ quienes con trabajos y asesorías oportunas contribuyeron a hacer de DOMABOX un proyecto viable. Finalmente a mis amigos y compañeros del Colectivo “La Rueda”: ROSITA REINA, LUIS CARLOS SAAVEDRA, ROSELLY RAMIREZ, EDWIN CALDERON Y JUAN CARLOS CARVAJAL; quienes me mostraron que trabajando en equipo podemos hacer las cosas mucho mejor.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2. JUSTIFICACION	16
3. OBJETIVOS	18
3.1. OBJETIVO GENERAL	18
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
4. PROCESO	19
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	19
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	26
5. CONCLUSIONES	30
BIBLIOGRAFIA	31
ANEXOS	33

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Sin título. Bárbara Kruger, 1991.	23
Figura 2. Stadium, Antoni Muntadas	24
Figura 3. Bunny, Patricia Waller	25
Figura4. Who killed Bambi? Patricia Waller	25
Figura 5. Cubos didácticos	28
Figura 6. Fotograma video 1	29
Figura 7. Fotograma video 2	29

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Domabox 1	33
Anexo B. Bocetos instalación	34
Anexo C. Doma Box vista de planta	35
Anexo D. Domabox montaje	36

GLOSARIO

IDEOLOGÍA DOMINANTE: Es el cúmulo o producción de ideas y formas de pensar que una parte de la sociedad, generalmente la que concentra el mayor poder político y económico, dispone para los otros, determina y distribuye con la intención de ejercer la máxima influencia posible en todos los aspectos de la sociedad.

APARATO DE ESTADO: Aunque el término tiende a relacionarse con el marxismo, su consideración ha trascendido límites. Puede entenderse como el sistema administrado por cabeza del gobierno, el ejército, la policía, los tribunales y las prisiones, quienes con frecuencia actúan mediante mecanismos represivos para conseguir sus objetivos.

APARATO IDEOLÓGICO DE ESTADO: Corresponde a las Instituciones que actúan principalmente mediante la ideología. Está representado por las instituciones educativas, religiosas, jurídicas, culturales, sindicales, de información y comunicación.

SOCIEDAD DE CONSUMO: Figura cultural que se caracteriza por el consumo en masa de bienes y servicios, disponibles gracias a la producción masiva de los mismos.

CONTROL SOCIAL: Es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades.

RESUMEN

TÍTULO: DOMABOX: APARATOS EDUCATIVOS DE CONTROL *

AUTOR: CUBILLOS CORONADO, Angélica **

PALABRAS CLAVE: videoinstalación, videomapping, influencia, intereses, control, educación, ideología dominante, masas

DESCRIPCIÓN:

La videoinstalación que se construyó en este trabajo obedece a la implementación de un nuevo medio audiovisual -el videomapping-. El artista contemporáneo lo usa con el fin de manifestar su comprensión del entorno y de configurar una reflexión estética respecto a lo observado. Paralelamente, el espectador actúa en el espacio artístico con su experiencia particular, al momento de re-conocer y re-interpretar la información de la obra, percibida mediante sus sentidos.

Con relación al componente investigativo, esta propuesta se basa en la observación del entorno colombiano actual; allí, los intereses particulares de la ideología dominante ejercen una influencia que determina el comportamiento de las masas. Esta videoinstalación pretende conducir al espectador por un espacio que evoca al ámbito educativo y abocarlo a identificar diferentes procesos –aparentemente desinteresados- que manejados para el establecimiento de un orden en la comunidad, resultan ejerciendo control y dominación de los individuos.

Por otra parte, el componente social de la propuesta procura visibilizar los recursos de los que se vale la educación formal en sus procesos de formación. Al mismo tiempo, el trabajo da vía a una actualización en el uso de técnicas audiovisuales y exhorta a la utilización de nuevos medios tecnológicos en el campo de las artes plásticas; con esto se incentiva su aplicabilidad en los trabajos de las generaciones jóvenes.

* Trabajo de grado

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia- IPRED UIS, Programa de Bellas Artes, Director Opazo Mario.

ABSTRACT

TITTLE: DOMABOX: CONTROL EDUCATIONAL APLIANCES*

AUTHOR: CUBILLOS CORONADO, Angélica**

KEY WORDS: Video installation, video mapping, influence, interests control, education- dominant ideology, Mass

DESCRIPTION:

The video-installation that was constructed in this work is due to the implementation of a new audio-visual means -"the videomapping"- The contemporary artist uses it in order to show the environment to comprehension and for setting an aesthetics reflexion related to the observed thing. Parallely the spectator acts in the artistic space with his/her particular experience at the time of recognizing and reinterpreting the information of play perceived through his/her senses.

Related to the researching component, this proposal is based on the Colombian actual environment; there the particular interests of the dominant ideology exercise an influence that determines the mass behavior. This video installation tries to conduct the expectator through a space that evokes the educational environment and to get it to identify different processes apparently no interested ones that conducted to the setting of a community order they result exercising control and dominant of the individuals.

On the other hand the social compound of the proposal tries to visualize the resources that are used by the formal education in this formation process. At the same time, the work let way to the actualization of using of audio-visual techniques and exhorts to the using of new technology means in the field of the plastic arts, with this its application is improved in the works on the young generations.

* Graduation Work

** Industrial University of Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia- IPRED UIS, Programa de Bellas Artes, Director Opazo Mario.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto aspira generar una reflexión sobre el control social que se ejerce mediante la educación. Con esto, se intenta develar cómo dicho control influye en cada individuo al disponer de su formación-no sólo académica sino ideológica- desde la primera infancia hasta la juventud. Es así como este mecanismo reproduce conductas basadas en normas, valores e intereses que perpetúan una ideología dominante y fortalecen el paradigma social más *'conveniente'*. Tal estratagema se va ejecutando desde la edad más temprana cuando se somete al niño a paradigmas educativos que van modelando su carácter hasta transmutarlo en un objeto *'útil'* que sirve a la sociedad según las instrucciones académicas, económicas y sociales a las que se le haya condicionado.

Ciertamente, la educación es un derecho fundamental de los individuos y representa el recurso vital para el desarrollo de una sociedad; así como es un medidor de la evolución de las comunidades. Por estas razones, la educación requiere especial trabajo y atención del Estado y por supuesto, del pueblo. Sin embargo, la realidad muestra que el acceso a una educación de calidad está reservado para los hijos de las élites y que aún se educa formando dos tipos de personas: los líderes y los obreros. Es evidente que este modelo acrecienta la brecha entre clases sociales y deja sin oportunidades a las personas con menos recursos. El sociólogo Gonzalo Cataño lo explica de la siguiente manera:

[...] Así, por ejemplo, las instituciones que escolarizan a los hijos de altos funcionarios públicos o de gerentes y grandes propietarios urbanos o rurales, gozan de un prestigio diferente al de aquéllas cuya matrícula escolar procede de los grupos de empleados, obreros y campesinos. El mayor reconocimiento social de las primeras proviene del hecho de ser las instituciones que educan los grupos sociales que ocupan los puestos de autoridad y detentan el poder de disposición sobre las más importantes decisiones dentro de la sociedad. A todo este carácter de "exclusividad", se suma la capacidad de sufragar cierto nivel de calidad en la enseñanza y una mayor amplitud en los servicios, dentro de los cuales los médicos y recreacionales ocupan un lugar destacado.¹

¹CATAÑO, Gonzalo. Educación y clase social en Colombia. [online] Disponible en: http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/1_9pole.pdf

Dado todo lo anterior, surge la inquietud de profundizar en las teorías sobre el control social desde varios autores y la intención de observar los diferentes entes que ejercen este control. Esto con el propósito de trabajar en una propuesta plástica que visibilice el sometimiento social mediado por la educación en sus diversos procesos. Se quiere señalar que esta condición la convierte en el ente de control por excelencia.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cuando se observa con detenimiento el espacio circundante, se encuentran conductas que de tan cotidianas resultan obvias. No obstante, si se pone la atención en cada acción -o manifestación de lenguaje- es posible reconocer que muchas de ellas son aprendidas o más bien repetidas; que se dicen, se viven y se efectúan de modos definidos por ser hábitos heredados de una tradición cultural o social. Es así como las actividades académicas, las conductas sociales, las creencias religiosas, los intereses o gustos particulares y hasta los comportamientos afectivos, obedecen a las ideologías de los entes que sostienen la sociedad en un momento histórico. Dentro de este contexto se consideran varias instituciones que dictan el proceso educativo del individuo y que tienen por misión configurar su estructura ideológica; logran esto mediante la instrucción sistémica con valores y normas que marcan un desempeño adecuado dentro del engranaje social. Este mismo punto se amplía más adelante, con lo expuesto por Louis Althusser en *Ideología y Aparatos ideológicos de Estado*.

Dentro de los dispositivos de control social más poderosos se cuentan tres. Ciertamente es que a la cabeza de estos aparatos ideológicos está la institución educativa, que opera en conjunto con la familia y el Estado. Durante los años más vulnerables - infancia y adolescencia- la escuela imparte un conocimiento basado en los requerimientos de la ideología dominante y así mantiene al sujeto bajo control; desde entonces, ejerce una influencia definitiva tanto en su personalidad como en su actuar. En segundo lugar, la religión se convierte en otro mecanismo de control -con sus diferentes subsistemas de iglesias-mediante credos y doctrinas. Finalmente, pero con igual relevancia, se encuentra la sociedad de consumo que se especializa en crear necesidades artificiales al individuo para controlarlo mediante hábitos que lo mantienen dentro del círculo vicioso del consumo.

Con relación a este último dispositivo de control, es oportuno evidenciar que la implementación del inocente control, ha generado el boom de una sociedad de masas que marcha bajo las órdenes de una ideología económica. No es difícil encontrar a diario sujetos cuya esencia, carácter y capacidad de decisión se ven debilitados por la coacción de diversos actores -familia, grupos sociales circundantes, medios de comunicación- en cuestiones personales como la creencia religiosa, la identidad sexual, la tendencia política, la elección de una carrera o incluso su moral. Sumado a lo anterior, está la gran presión que ejerce el aparato de consumo al promocionaren los mass media la idea de una "vida perfecta", basada en el prestigio social y la posesión de bienes (auto, casa en zona valorizada y prestante, adquirir el prototipo de belleza imperante) o en estudiar la carrera que más ganancia genere).

Al llegar a este punto, es oportuno pensar que aunque el individuo crece sesgado por la sociedad de consumo y por entes como familia, religión y escuela, es necesario y posible comenzar a implementar una formación autónoma en la que predominen nuevos valores. El compromiso es propender por el desarrollo de las habilidades individuales enfocadas siempre a la conciencia de igualdad. Las prácticas educativas contemporáneas tienen el deber de fomentar y de garantizar la formación de individuos integrales que aporten a la convivencia social y trabajen por beneficios comunes conjugados con expresiones libres.

Después de reconocer el poder de los aparatos de control sobre la formación del individuo, viene la necesidad de seleccionar uno de ellos -entre familia, religión, escuela- como objeto de estudio. Desde allí, se enfocan las situaciones relacionadas con el objeto que se desarrollan en torno al sistema. De este modo, la investigación se orientó hacia el sistema educativo para indagar de cómo la escuela modela las conductas de las personas y cómo esto se reflejó no solo en el ámbito académico sino en el personal.

Una vez reunido lo expuesto, se buscó que las artes plásticas posibilitaran la socialización de estas inquietudes. Se consideró que el pensamiento crítico del arte y sus competencias creativas afloran la sensibilidad en el interlocutor, y en efecto, la capacidad de auto cuestionamiento sobre un tema, en este caso las realidades que lo someten. Luego, para mostrar este conflicto desde la plástica se pensó en componer un espacio propio -videoinstalación- donde el individuo sea conducido hasta identificar cómo diversas situaciones y entes han intervenido en su visión, su reflexión y su actuación.

Por consiguiente, el interés por aportar a una disertación de esta problemática, lleva a formular el siguiente cuestionamiento:

¿Cómo construir una propuesta artística en el ámbito de la videoinstalación, que mediante un acercamiento particular haga reflexionar sobre los procesos educativos y su relación con las formas de control del Estado?

2. JUSTIFICACION

La sociedad de masas afecta a numerosos entes entre los cuales se destacan la familia, la iglesia y la educación. A su vez, cada uno ejerce un modo de control dentro de su ámbito cuando implanta en el individuo valores y normas que marcan su desempeño dentro de una comunidad. A partir de esto, el trabajo se enfoca en la educación como organismo controlador; se propone observar el poder que tiene la escuela sobre los sujetos, mientras es la responsable de su formación académica y social.

Esta propuesta busca demostrar que la escuela no es sólo un ente académico sino la Institución con el poder de infundir los valores y los pensamientos que guían a los individuos hacia una ideología, la dominante. Con esto, se pretende revelar la forma en que diversos procesos educativos clasifican al individuo, limitan sus capacidades y alienan su autonomía. Dentro de esta lógica, el individuo se desempeña para servir a los intereses de un sistema–capitalista- que se alimenta de la mano de obra que genera consumo; este sistema desecha la competencia intelectual, el humanismo y la crítica porque actúan como cuestionamientos que desestabilizan su engranaje. Al respecto, Bertrand Russel se refiere al pensamiento como un obstáculo en los intereses de la ideología dominante por convertirse en un elemento de confrontación y cuestionamiento en la ejecución de sus procesos.²

Por otra parte, la aplicación de nuevos medios artísticos se presta para mostrar desde la plástica, mediante la videoinstalación, la dualidad de la educación. Aparentemente, todos los procesos educativos son admisibles: la aceptación de la memoria como recurso de aprendizaje, la imposición de la autoridad, el sometimiento a un reglamento estudiantil, el uso del uniforme, entre muchos, son métodos válidos para acceder y permanecer en una institución educativa. Pero internamente estos procesos adiestran mediante un control dentro de un espacio delimitado: se cumplen horarios, normas, procedimientos, se imponen ideologías de tipo religioso, político o capitalista. A propósito, Gerardo Gutiérrez Cham realiza un estudio en donde visibiliza de lo dicho; su trabajo *Coacción y poder en Reglamentos Escolares para niños* coincide en que “los reglamentos en educación básica son herramientas para funcionar como ‘instructivos’ de

²BERTRAND, Russell. Principesf Social Reconstruccion, citado por MUÑOZ, Josep. Prohibido pensar. Barcelona: Octaedro, 2010. p. 63

comportamiento inducido y así implementar un cierto orden diseñado por las instituciones escolares”.³

³GUTIERREZ CHAM, Gerardo. Coacción y poder en Reglamentos Escolares para niños. online] Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v14n43/v14n43a5.pdf>

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta artística en el ámbito de la videoinstalación, mediante un acercamiento particular que reflexione sobre los procesos educativos y su relación con las formas de control del Estado.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los aparatos de control ideológico utilizados por el Estado para afectar la libre disertación.
- Comprender de qué forma actúan dichos aparatos de control y cómo logran someter a los individuos a intereses particulares.
- Observar las estrategias utilizadas por los sistemas educativos para codificar sus mensajes ideológicos controladores en la primera infancia.
- Identificar los principios más sobresalientes de la videoinstalación para implementarlos en el desarrollo de la propuesta.
- Indagar las diferentes técnicas del videomapping para enriquecer la videoinstalación.

4. PROCESO

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

En la contemporaneidad, la posibilidad de una vida organizada y con un grado controlado de conflictos depende de esfuerzos grupales. Las comunidades deben trabajar a favor de una autorregulación que conserve las diferentes normas y reglamentaciones para a su vez garantizar la armonía colectiva. Por su parte, el Estado se vale de normas básicas de convivencia para reglamentar cada aspecto en la cotidianidad de los individuos; para dicho fin implementa un sistema de control social que logre conservar el respeto, la aceptación de manera formal y así establecer un nivel de vida organizado y equilibrado.

La acción del control social se ejecuta mediante diferentes mecanismos. Inicialmente, se cuentan los medios de control formales, que funcionan contra las conductas no deseadas, y por consiguiente son establecidos por medio de leyes, estatutos y regulaciones; sus acciones están respaldadas por el gobierno y generalmente son ejecutadas de forma represiva, de manera que se castiga con sanciones, -las cuales podrían ser administrativas, académicas o judiciales - hasta el encarcelamiento, de acuerdo a la gravedad de la falta.

De otra parte, se encuentran los medios de control informales -como las instituciones educativas- que forman conductas aprobadas por el grupo social y lo hacen de un modo voluntario. Aunque estos medios no están instituidos por leyes, son decisivos dentro del control social por fundar en los sujetos hábitos, conductas y actitudes que contribuyen a un estado social organizado; otros son la educación ciudadana, junto a las normas éticas y morales.

Más aún, existen algunos otros medios de control informales que Louis Althusser⁴ considera como aparatos ideológicos de Estado: el religioso, con sus diferentes sistemas de iglesias; el escolar, que contempla las instituciones públicas y privadas; el familiar; el jurídico; el sindical; el cultural, que comprende la

*Conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades.

⁴ALTHUSSER, Louis. Ideología y Aparatos ideológicos de Estado [online]. Santiago (Chile): Escuela de filosofía Universidad Arcis. Disponible en: www.philosophia.cl/Escuela

literatura, las artes, los deportes; o el informativo, que incluye la prensa, la radio y la televisión.

Con todo lo anterior, es conveniente señalar que todos los aparatos de Estado funcionan bajo la premisa de la ideología y de la restricción. No existe un aparato enteramente ideológico o enteramente represivo; uno y otro, en determinado tipo de situaciones, se valen de su contraparte para lograr su tarea. Así, quienes se apoyan en la ideología también usan la represión de forma simbólica, reflejada en sanciones disciplinarias y/o económicas, en expulsiones. En tanto, quienes usan la represión, -la policía, el ejército, el gobierno - se valen de la ideología para lograr de forma solapada sus propósitos.

Ahora bien, es oportuno evidenciar que desde temprana edad los individuos son sometidos al control ejercido por la escuela; allí, se cumplen ciertas directrices y parámetros para formarlos, no solamente en conocimientos académicos, sino adiestrarlos -de forma casi imperceptible- en valores y reglas que los convertirán en ciudadanos. Adicionalmente, la escuela tiene en sus manos el poder de configurar al nuevo ser social acorde a la ideología y normatividad definida por el Estado. Esta afirmación es respaldada por el educador y coordinador del Proyecto Atlántida, Rodrigo Parra Sandoval: “La Cultura Escolar es tal vez el instrumento pedagógico más complejo y poderoso con que cuenta la Escuela, no sólo para llevar a cabo su trabajo en el campo del conocimiento sino, fundamentalmente, para ejercer su labor de formadora de ciudadanos”⁵.

Al respecto, conviene decir que con el ánimo de mantener un comportamiento organizado, la escuela disimula las intenciones de control manteniendo a los individuos vigilados. Se inicia con la imposición de una normatividad institucional al unificar aspectos físicos como cortes de cabello; uso y color de accesorios o maquillaje. Asimismo, exige el uso del uniforme para mostrar la idea de igualdad; obliga a cumplir el reglamento estudiantil; inculca en los estudiantes la práctica de alguna acción extracurricular que puede ser artística o física; fomenta creencias religiosas e introduce su filosofía mediante las actividades en las que los estudiantes participan.

⁵Parra Sandoval, Rodrigo. El tiempo Mestizo Escuela y Modernidad en Colombia, Proyecto Atlántida. Estudio sobre el adolescente escolar en Colombia. Tomo I. Bogotá: Tercer Mundo Editores 1995. p. 130

Alrededor de este punto, Rodrigo Parra resalta el poder con el que cuenta la Institución, en el siguiente apartado:

La eficacia pedagógica de la cultura escolar es notable. Si la escuela tiene una organización social, una cultura autoritaria, está formando ciudadanos para el mantenimiento de la sociedad autoritaria. Si la escuela vive una cultura democrática real, estará entonces formando ciudadanos para la vida democrática. La cultura escolar se entiende así como un elemento vital para pensar la calidad de la educación⁶.

En consecuencia, el interés de formar hombres de bien no es gratuito. Cada aspecto en la vida de los individuos es influenciado y moldeado convenientemente para entregar a la sociedad hombres y mujeres que sean productivos y obedientes a los intereses del Estado. Desde la escuela se van erigiendo las diferentes personalidades que gobernarán, que administrarán las grandes empresas o que servirán como trabajadores rasos para el beneficio de otros. Ante esto, la psicóloga Gloria Alza Medina comenta que: “la escuela marca indudablemente la forma de ser, pensar, sentir y actuar de un individuo, pues desde luego la exposición permanente y continua a una Ideología, a unos patrones de comportamiento, deja una huella importante en la vida personal y grupal, e influye significativamente en sus actuaciones futuras”⁷.

Con lo anterior, se confirma que la educación no ha tenido otra salida que ser partidaria de la ideología imperante y someterse a sus intereses para continuar vigente como institución social. Así, se sigue garantizando sujetos dominados y manipulados que nutran intenciones particulares a nivel político, social y económico.

En contravía de lo ya expuesto, conviene considerar que se debe trabajar por una educación autónoma, en la que el individuo participe y logre beneficios para su calidad de vida, tal como sugiere Gloria Alza⁸ al afirmar que la educación deberá tener un cambio fundamental, en el que las capacidades, necesidades y motivaciones de sus alumnos se promuevan asertivamente; promoviendo no sólo

⁶Ibíd., p. 131

⁷Alza Medina, Gloria. La Escuela está en otra parte. Proyecto Atlántida. Estudio sobre el adolescente escolar en Colombia. Tomo I. Bogotá: Tercer Mundo Editores 1995. p. 159

⁸ALZA, Op. Cit., p. 160

el conocimiento académico sino el respeto por el desarrollo de sus habilidades y diferentes formas de expresión.

Del mismo modo, es inaplazable para la escuela el deber de desarrollar el pensamiento; las habilidades en investigación, disertación, lectura y escritura, permitirán que no se impongan verdades absolutas, definitivas y alienantes. La educación inducirá al individuo hacia el cuestionamiento de las realidades; le enseñará el beneficio de la duda y el compromiso de ser propositivo. Bertrand Rusell en Principes of Social Reconstrucción, comenta la facultad de pensar:

Los hombres temen al pensamiento más de lo que temen a cualquier otra cosa del mundo; más que a la ruina, incluso más que a la muerte.

El pensamiento es subversivo y revolucionario, destructivo y terrible. El pensamiento es despiadado con los privilegios, las instituciones establecidas y las costumbres cómodas; el pensamiento es anárquico y fuera de la ley, indiferente a la autoridad, descuidado con la sabiduría del pasado⁹.

De esta manera, el pensamiento se convierte en un obstáculo para la ideología dominante, al crear la necesidad de cuestionarse sobre las imposiciones y paradigmas, al hacer conciencia sobre las desigualdades en todos los ámbitos. El desarrollo de la crítica impacta sobre las escasas oportunidades de realización profesional, sobre la tendencia a reproducir una sociedad obrera para perpetuar el capitalismo. En otras palabras, el desarrollo del pensamiento pone en riesgo la igualdad y libertad que la ideología imperante muestra como fachada para fingir interés por el bien común.

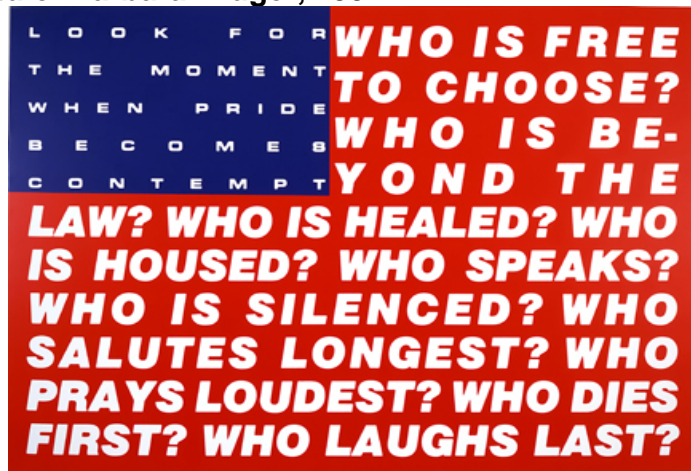
A continuación, se presentan varios artistas que en sus propuestas han tratado el tema de la conciencia en relación a las formas de control social. Entre ellos, se cita a Bárbara Kruger, artista estadounidense nacida en New Jersey; sus obras han sido expuestas a nivel internacional y han sido incluidas en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres, en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y el Centro de Arte Contemporáneo Palazzo delle Papesse en Siena, Italia. Kruger se vale de su formación como diseñadora gráfica y utiliza estrategias

⁹BERTRAND, Russell. Principes of Social Reconstruction, citado por MUÑOZ, Josep. Prohibido pensar. Barcelona: Octaedro, 2010. p. 63.

de la publicidad para presentar su obra: carteles, vallas, incluso camisetas. Emplea fotografías de gran formato en blanco y negro, interviene así mismo mensajes cortos y sarcásticos en letras blancas y rojas; en ellos alude al espectador, con los pronombres -tú, nosotros, ellos-, al manifestar su desacuerdo frente al control ejercido por los medios de comunicación mediante la imagen; en definitiva, los temas de Kruger confrontan y cuestionan la cultura dominante.

En una de sus obras (Figura 1.) se apropia de la bandera de los Estados Unidos; en ella formula una serie de preguntas acerca de la autoridad y el poder. Las franjas rojas y blancas se sustituyen por preguntas incisivas que inician con "¿Quién es libre de elegir?" y siguen con "¿Quién muere primero?", concluyendo con "¿Quién ríe de último?". Las estrellas de la bandera se sustituyen por las palabras "Busca el momento en que el orgullo se convierte en desprecio". Así, la yuxtaposición del texto provocador y la iconografía de la bandera crean una tensión que contradice la sencillez formal de la obra. Esta obra propicia una mirada crítica a los valores estadounidenses en una época en la que el concepto de patriotismo está lejos de ser claro.

Figura 1. Sin título. Bárbara Kruger, 1991.

Fuente: The art of Bárbara Kruger. <http://www.barbarakruger.com/art.shtml>

Otro artista interesado por el tema del control en la sociedad es el barcelonés Antoni Muntadas (1942). Se ocupa de propuestas conceptuales e instalaciones con medios electrónicos; se vale de la fotografía, el videoarte, la Internet para configurar su visión del mundo contemporáneo. Muntadas se inquieta por temas de índole social, político y comunicativo; investiga los canales de información y la forma en que son manipulados para censurar o promulgar ideas. Para Muntadas, el discurso es parte fundamental de la obra; en ella, las imágenes o temas

elegidos obligan al espectador a observar detenidamente y cerrar el círculo que el artista deja abierto en la obra para que la labor del espectador lo cierre.

En el proyecto Stadium (Figura 2.) Muntadas presenta múltiples imágenes proyectadas de estadios: fotografías de actos políticos, de público y audiencias masivas así como una construcción elíptica en el centro de la sala que evoca el estadio con sus monumentales columnas, la gradería y la arena. Pone en escena todos los componentes de los acontecimientos masivos: el sonido de vivas voces en los fenómenos de masas acompaña la exposición y las proyecciones son alternadas con palabras como “Política”, “Campaña”, “Público”, “Ilusiones”, “Masas”, “Poder”, “Manipulación”, entre otras. Estos elementos cuestionan las herramientas con las que cuenta el poder, cómo éste se construye, se conquista, se legitima y se conserva. Lo expuesto en Stadium se puede leer desde esta perspectiva: la cultura visual permite la imposición de una ideología dominante y a partir de procesos complejos se implanta con mecanismos culturales. La obra logra que el observador pueda reposar para hacerse preguntas frente a cientos de imágenes que transcurren una tras otra, y que el público, gran homenajeado de la muestra, exacerbe su capacidad crítica.

Figura 2. Stadium, Antoni Muntadas

Fuente: Antoni Muntadas: “Media Stadium”, 1992/2006. (fotos: Bettina Brach/cortesía del artista). <http://interartive.org/index.php/2010/06/media-stadium-antoni-muntadas/>

En el caso de Patricia Waller, su trabajo con algodones, hilos y crochet hace que la puesta en escena tenga una ambivalencia entre lo infantil y lo macabro. La artista aborda campos sociales como la religión, la familia, la cultura y toca temas

como el miedo a envejecer, a la enfermedad o a la fragilidad, que usualmente tienden a ser ignorados. Asimismo, Waller es una observadora de la relación entre la violencia y la creciente aceptación de la brutalidad. En su obra transgrede personajes de dibujos animados porque considera que son reconocidos en gran parte del mundo.

Figura 3. Bunny, Patricia Waller

Fuente: Patricia Waller: "Bunny" <http://www.patriciawaller.com/en/images.html>

Figura4. Who killed Bambi? Patricia Waller

Fuente: Patricia Waller: "Who killed Bambi?", <http://www.patriciawaller.com/images/steckdose1.jpg>

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

El proceso se inicia al observar de forma consciente las dinámicas de movimiento en la plataforma de un aeropuerto. Allí, el desplazamiento de los vehículos se da en forma cíclica y sigue siempre las mismas rutas; este simple hecho generó un interés artístico debido a la carga metafórica que alcanza. Estas consideraciones sirvieron como referencia para disponer una relación simbólica entre las rutinas de vida de las personas, los vehículos que transitan por la plataforma y las estructuras lineales representadas allí. Para ilustrarlo mejor, las máquinas y los caminos representan—respectivamente—a las personas y su recorrido por la vida. Continuando, las líneas serían los patrones transmitidos a nivel social y cultural, desde la familia, las instituciones educativas, los movimientos religiosos o el Estado. Desde allí, se va dictaminando una serie de conductas y creencias que encasillan al individuo, lo definen y lo condicionan para cumplir expectativas ajenas. Por su parte, los vehículos figurarían a los individuos que recorren estos circuitos, determinados por otros, a lo largo de las diferentes estaciones de la vida.

En este orden de ideas y conscientes del abanico de posibilidades que trae el asunto del control social, se opta por la educación como tema para conducir el proyecto. Entonces, inicia el trabajo con la propuesta plástica, que desde el principio contempla un espacio construido para ser recorrido por un espectador. De esta manera se introduce al interlocutor en una atmósfera de sometimiento y control durante su estadía; se esboza una serie de mapas mentales sobre lo que se quiere en la videoinstalación y se proyectan bocetos sobre cómo generar un recorrido.

Bajo estas iniciativas, surge la idea de trabajar con la forma básica de un cubo, admitido como un espacio que evoca límites y estructuras, y que a su vez se transforma—metafóricamente— en una caja de dominación llamada Domabox (Anexo A). La estructura se contempla inicialmente como un almacén de tela y madera; sin embargo, durante el proceso, la elaboración de la misma es reevaluada. Se analizaron aspectos técnicos, espaciales y económicos que -entre otros- no contribuían a los objetivos planteados. Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a repensar plásticamente la obra, pero conservando la parte conceptual referente al sometimiento de los individuos a través de la educación.

Entre tanto, aparece la tentativa de experimentar una técnica nueva conocida como *videomapping*. Este nuevo medio permitiría crear un espectáculo audiovisual y mostrarle al espectador el problema en términos de juego.

El videomapping consiste en la proyección de imágenes sobre superficies reales para conseguir efectos de movimiento o tercera dimensión (3D), por lo general estas presentaciones van acompañadas de efectos visuales y sonoros que generan gran dinamismo y brindan al espectador la calidad de un espectáculo fuera de lo común. Para proyectar las imágenes se toman estructuras de edificios o monumentos de diversos tamaños, con la intención de transmitir un mensaje - generalmente publicitario-aunque también pueden ser representadas en superficies singulares.

Un gran exponente de esta técnica es el mexicano Christian Saucedo, quien de manera muy sencilla comenta sobre cómo se trabaja con el videomapping: se elige el edificio sobre el que se hará la proyección, o bien se hace una o varias maquetas del mismo; al tiempo que se hace una investigación sobre el tema que se desea mostrar y se seleccionan las imágenes que van proyectadas. Después de realizar la grabación y/o animación del contenido en 3D se hacen unas pruebas de proyección que para ser concebidas en superficies como un edificio necesitan proyectores de largo alcance con una potencia de 15 mil lúmenes aproximadamente. Este cálculo se realiza en relación al área de la superficie y la calidad de la imagen que se pretende conseguir.¹⁰

Una vez considerada la implementación del videomapping en el trabajo, se contempla la construcción de tres cubos de 70 x 70cms, instalados en una base metálica semejando el mobiliario escolar (silla/pupitre).No obstante, al observar aspectos de espacio y lectura se concluye que deben ser cuatro cubos, para que con las estructuras pensadas se distribuyan, imitando un cubo más grande. Así, al ver el conjunto se pueden observar la serialidad, uniformidad y el orden (al ir uno detrás del otro).Adicionalmente, esta disposición marca un recorrido que permite observarlos tanto interna como externamente. (Anexo B)

Luego, se elaboran las cuatro estructuras de 1.40cms de alto, en tubo redondo de mueble, pintado de color gris. Los cubos son elaborados en triplex de pino, cada uno con una medida de 60x60 cm. Estas condiciones de la instalación tienen el propósito de obligar al espectador, desde el ingreso, a inclinarse para ingresar al cubo y poder observar el video; a la vez, su movilidad se ve reducida a un espacio que el autor ha restringido, con ayuda de estándares ergonómicos. Así, al afectarse con las condiciones de espacio y movimiento, el cuerpo del espectador pasa a ser parte de la obra (Anexo C), (Anexo D).

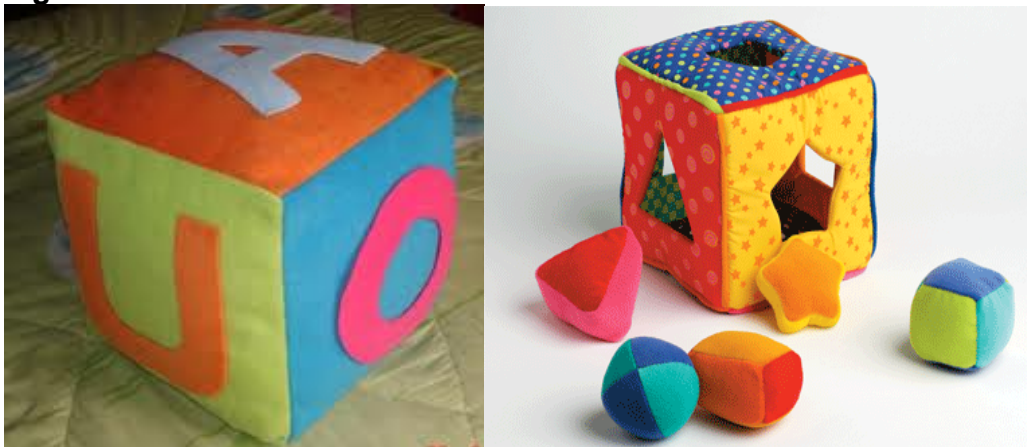
¹⁰VIDEOMAPPING, Iluminet revista de iluminación [online]. Disponible en: <http://www.iluminet.com.mx/%C2%BFque-es-el-video-mapping/>

La idea es construir dos ambientes: uno externo, que muestre lo lúdico y alegre de la institución educativa y uno interno en el que se muestre otra realidad y el trasfondo de las políticas educativas. Para ello se piensa mapear una superficie en forma de cubo, sobre la cual van proyectadas imágenes de cubos didácticos usados en preescolar (ver figura No. 5) que contienen figuras de animales, letras, números, entre otros.

El fin es remitir al ambiente escolar infantil e inocente con el que comienza la enseñanza en la primera infancia. Esta proyección irá acompañada de un audio hecho por una niña de tres años, en el que se repiten constantemente los colores en español e inglés.

En este punto, el ambiente externo se transmuta en una especie de show en el que se exhiben factores como la repetición, la asociación de imagen y color, así como las rondas infantiles, todos estos, recursos usados para impartir el aprendizaje en los más pequeños.

Figura 5. Cubos didácticos

Fuente: Edima Equipamientos didácticos, http://www.didacticosedima.com/index.php?manufacturers_id=6&sort=3a&filter_id=26&osCsid=ec7396aee8f985fa0e4f786ba8d23ac0

Fuente: Mas oportunidades .com, <http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/3933505-cubos-didacticos-sonajeros-para-bebes-ideal-regalo-navidad-disponible-en-capital-federal>

En contraposición a este ambiente de juego, en el interior de cada cubo se monta un ambiente ausente de audio y luminosidad; luego el espectador se centra –

inevitablemente- en la proyección de un video que muestra situaciones cotidianas de la escuela, con mensajes -intencionalmente matizados- sobre la autoridad, la vigilancia, la uniformidad, la regulación, entre otros; todos estos, son valores casi imperceptibles que constituyen la tradición educativa al interior de las instituciones escolares. Son expuestos como parte de reglamentos estudiantiles que día a día exigen a padres y estudiantes el cumplimiento de compromisos. (Figuras 6 y 7)

Figura 6. Fotograma video 1

Fuente: El autor

Figura 7. Fotograma video 2

Fuente: El autor

5. CONCLUSIONES

Después del proceso de investigación se puede concluir lo siguiente:

- El desarrollo del individuo está determinado por la influencia ejercida desde los diferentes aparatos ideológicos de Estado. Ellos intervienen en su formación de manera indirecta mediante la educación, la familia y las normas con la intención de formar ciudadanos productivos para la sociedad.
- Entre los procesos educativos se pueden apreciar factores como la autoridad, la vigilancia, la regulación y la uniformidad que se introducen en un espacio limitado –institución educativa- y que son aprobados socialmente porque son expuestos a modo de reglamentos estudiantiles y paradigmáticamente, son considerados necesarios para la formación del individuo.
- Al realizar una instalación como propuesta plástica es primordial reflexionar sobre el espacio en el que se desarrolla el proyecto. En igual medida, la instalación debe afectar varios sentidos a través de los objetos dispuestos en el sitio, con intervenciones sonoras, visuales o tal vez olfativas; esto hace que el sujeto la perciba multisensorialmente, y dé paso a una percepción vivencial directa de su cuerpo con la obra; así logra aprehender su esencia. En este caso particular, se limita su desplazamiento y se simula sometimiento y restricción, planteados desde los objetivos del proyecto.
- La aplicación de nuevos medios audiovisuales, como el videomapping, permite explorar posibilidades plásticas diferentes a las convencionales y enriquecer la obra con un ambiente contemporáneo. Esto exhorta a las generaciones más jóvenes a investigar y experimentar con otros recursos a la hora de mostrar plásticamente sus trabajos.
- Es fundamental hacer el ejercicio de asumir la posición del espectador en la obra, para medir los avances y la evolución plástica en el proceso y la forma. Sólo así se puede valorarla pertinencia y la efectividad de los elementos y conceptos que se han planteado para la materialización de la obra.

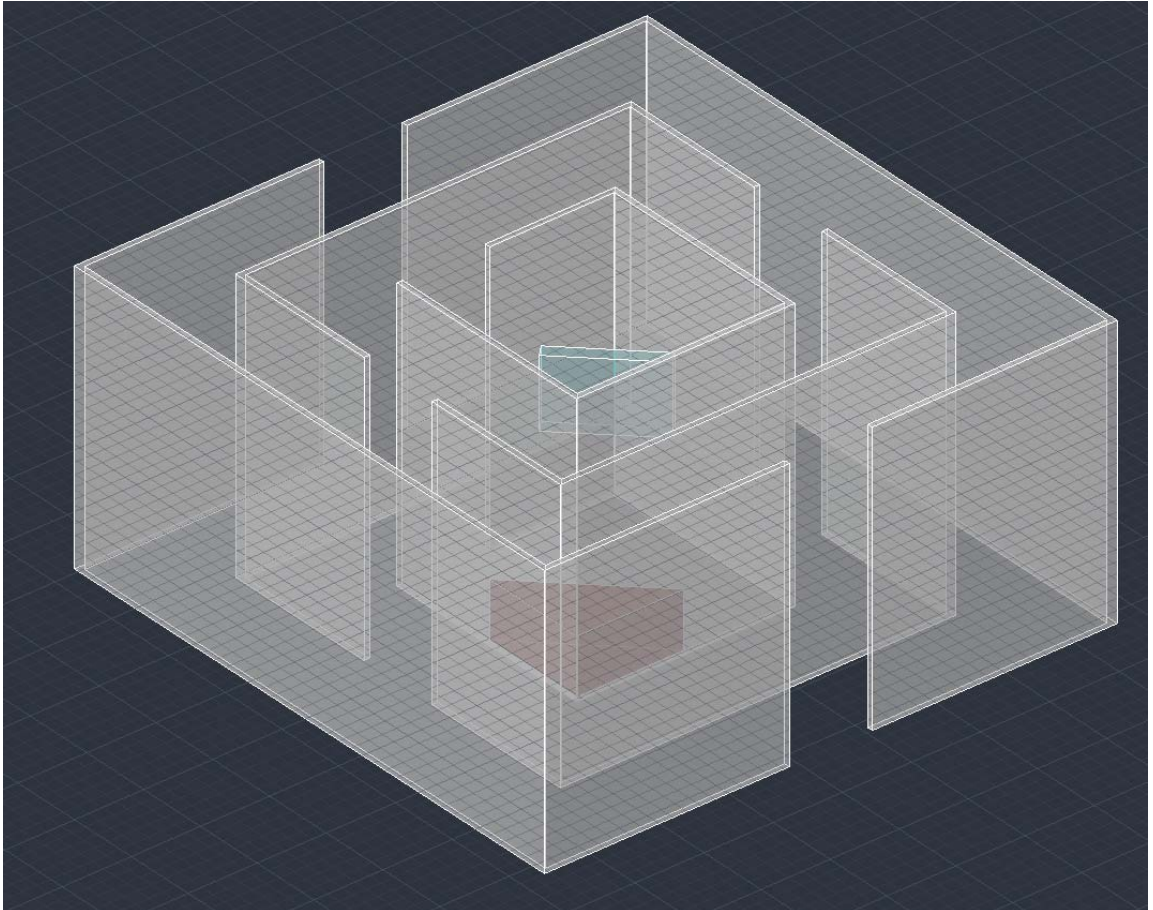
BIBLIOGRAFIA

- ALTHUSSER, Louis. Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Escuela de filosofía Universidad Arcis. [Online] Disponible en: www.philosophia.cl/Escuela
- ALZA MEDINA, Gloria. La Escuela está en otra parte. Proyecto Atlántida. Estudio sobre el adolescente escolar en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores 1995. Tomo I. p. 159-162
- CATAÑO, Gonzalo. Educación y clase social en Colombia. [Online] Disponible en: http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/1_9pole.pdf
- GUTIERREZ CHAM, Gerardo. Coacción y poder en Reglamentos Escolares para niños. [Online] Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v14n43/v14n43a5.pdf>
- KRUGER, Bárbara. Biografía [online]. Disponible en: <http://www.openart.com/artistas/barbara-kruger>
- LARRAÑAGA ALTUNA, José. Instalaciones. Barcelona: Nerea, 2001. 103 p.
- MENDEZ A., Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Colombia: Mc Graw Hill, 2004. 246 p.
- MUNTADAS, Antoni. STADIUM XIII.[online] Disponible en: <http://centroculturalrecoleta.org/ccr-sp/pdfes/ficha-15.pdf>
- _____ Biografía [online]. Disponible en: <http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=110>

- _____ _____. Fundación de la Caixa. Mediateca [online] Disponible en: <http://www.mediatecaonline.net/Obert/EP00027/cas/>
- _____ _____. Arteseleccion [online]. Disponible en: <http://www.arteseleccion.com/maestros-es/muntadas-antoni-226>
- _____ _____. Stadium XIII [online]. Disponible en: <http://centroculturalrecoleta.org/ccr-sp/pdfes/ficha-15.pdf>
- MUÑOZ, Josep., Prohibido pensar. Barcelona, España: Octaedro, 2010, 171 p.
- New perspectives in sculpture and installation. London: Phaidon, 2009, 350 p.
- PARRA SANDOVAL, Rodrigo. El tiempo Mestizo Escuela y Modernidad en Colombia, Proyecto Atlántida. Estudio sobre el adolescente escolar en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995. Tomo I. p. 130-134
- THE WARHOL: recursos y lecciones. [Online] Artistas Pasado y Presente. Disponible en http://www.warhol.org/sp/app_kruger.html
- VIDEOMAPPING, Iluminet revista de iluminación [on line]. Disponible en: <http://www.iluminet.com.mx/%C2%BFque-es-el-video-mapping/>
- WALLER, Patricia. Ma a má [online]. Disponible en: <http://maamabcn.blogspot.com/2011/01/patricia-waller.html>

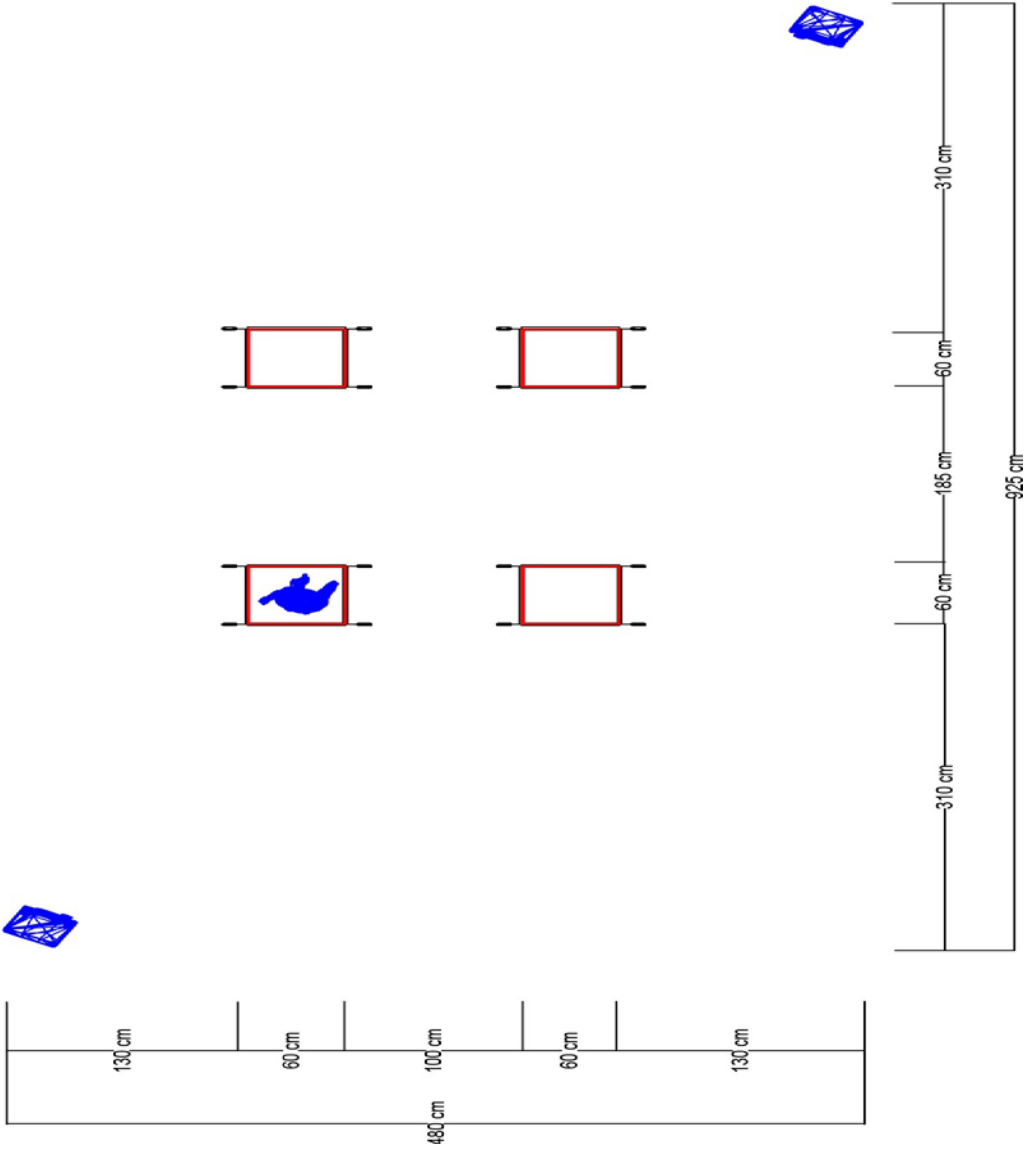
ANEXOS

Anexo A. Domabox 1

Armazón tela y madera de 4mts x 4mts, contemplado inicialmente como espacio de la instalación

Anexo C. Doma Box vista de planta

Anexo D. Domabox montaje

