

Cuota del mal día

Video Instalación.

Juan Pablo Lizarazo Galeano

Trabajo de Grado para Optar al Título de Maestro en Artes Plásticas

Director

Roger Diaz Carreño

Historiador

Mg en Filosofía

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia-IPRED

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga

2023

Dedicatoria

Este proyecto lo dedico a mí familia, mis tías y primas, especialmente a mi Tío, quien ha vivido el impacto de la violencia de primera mano, abrumado con la responsabilidad de ser el hombre de la casa durante toda su vida. A su espíritu protector y feroz que acompaña su voz y temple característico. A mi mamá quien desde muy pequeña tuvo que buscar un sustento para ese hogar que su padre nunca construyó, dejando en ella solo un sentimiento de luchar fervientemente para salir adelante y cumplir con sus metas, formar una familia y cambiar el giro de la rueda generacional, afectada por una realidad de maltrato, hoy debo decir que ese cambio lo ha logrado en mí, en mi hermano y en toda persona que entra a su periferia. También dedico este trabajo a mi Nona Oliva, quien ha sido el más grande modelo de madre y protectora de un hogar, a ella y a su inagotable esfuerzo por resurgir desde las cenizas a la cual, la vida, muchas veces nos reduce. Su fortaleza espiritual siempre acompañará mi vida y es mi mayor inspiración para ser una mejor persona. También dedico este trabajo a todas las víctimas de violencia intrafamiliar y otros diversos tipos de violencia ejercida en mi país, Colombia. Sus voces e historias merecen un espacio en la memoria colectiva, pues es así como podemos trabajar y asegurarnos de que cada día existan menos víctimas y más compromiso con una situación tan normalizada, la cual, lastimosamente ha deconstruido los valores de nuestra sociedad.

Agradecimientos

Agradezco principalmente a las personas que accedieron a participar en este proyecto, sean familiares, amigos o compañeros, el común denominador de haber vivido o sido espectador ante la violencia, es algo, que con optimismo podrá ser diferente. A mis padres por haberme apoyado y especialmente a mi madre por acceder a hablar de un tema tan delicado para su vida. A la Universidad Industrial de Santander y al Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia-IPRED por permitirme conocer artistas de tan alto calibre, compañeros a quienes uso de referente sin duda en hacerlo.

Tabla de Contenido

	Pág.
Dedicatoria.....	2
Agradecimientos	3
1. Aspectos generales.....	8
1.1 Planteamiento del Problema.	8
1.2 Justificación	10
1.3. Objetivos.....	11
1.3.1 Objetivo General.....	11
1.3.2 Objetivos específicos	11
Resumen.....	13
Abstract.....	14
Introducción	15
CAPITULO 1: NIÑEZ ENRAIZADA	17
1.1 El Sonido del Padre.....	22
1.2 Disonancia Rutinaria.....	25
1.3 Poder de lo auditivo	29
1.4 Vibrar del hijo.....	33
CAPITULO 2: TIMBRE ARTÍSTICO.....	37
2.2 MUSICALIDAD Y EL ACTO DE ESCUCHAR	38
2.3 Peter Campus	41
2.4 Robert Cahen	43

2.5 Juan Manuel Echavarría.....	45
CAPITULO 3: CONTACTO CON LA IDENTIDAD SONORA.....	51
3.1 Proceso.....	52
3.2 Guion Literario de Reverberación violenta:	52
3.4 Storyline:.....	59
CAPITULO 4: Grito Etéreo.....	68
4.1 Montaje	68
CONCLUSIONES	72
Referencias Bibliográficas	73

Lista de figuras

Figura 1 Fotograma de la obra Breathing In/Breathing Out, 1977 - Marina Abramović - WikiArt.org	27
Figura 2 fotograma tomado de la obra performance “Rest energy”	28
Figura 3 Fotografía del montaje de la obra “Bocas de Ceniza”- Juan Manuel Echavarría, 2017. 32	
Figura 4 Ejercicio de videoarte titulado “Yo riego la planta con Jazz”- 2020.Fuente: https://youtu.be/VFFLO4CAnJc?si=l9jwEtvKuxuo_45	36
Figura 5 Fragmento tomado de la obra videoarte “Three transitions”, 1973. Tomado de https://www.cristintierney.com/artists/31-peter-campus/works/5429-peter-campus-three-transitions-1973/	42

Figura 6 Three Transitions,1973. Video. Tomado de https://circuloa.com/three-transitions-de-peter-campus/ -----	43
Figura 7 Voyage d’hiver, 1993, video, sonoro. Tomado de https://robertcahen.com/films-videos-fr#/voyage-dhiver-fr/ -----	44
Figura 8 Dieu voit tout, 2011, Video. Tomado de https://robertcahen.com/films-videos-fr#/dieu-voit-tout-fr/ -----	45
Figura 9 Bocas de ceniza, 2003-2004. Juan Manuel Echavarría. Tomada de https://www.semana.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/la-vida-en-el-hormiguero-german-rey-arte-para-la-paz-arte-ensayo/70102/ -----	46
Figura 10 Fragmento, propuesta paisaje sonoro -----	47
Figura 11 Fragmento, propuesta paisaje sonoro. Sinfonía sonora-Soy basurita”, 2022. Tomado de https://youtu.be/VpkVIg9lvv8?si=byOMRG6gsIdgtbOW -----	48
Figura 12 Propuesta paisaje sonoro, tomado de https://youtu.be/VpkVIg9lvv8?si=byOMRG6gsIdgtbOW -----	49
Figura 13 Pantallazo de audios recopilados en carpeta drive. Fuente: propia. -----	59
Figura 14 Edición de audio, 2023Fuente: Adobe Audition.-----	60
Figura 15 Edición de ondas, borrador, 2023.Fuente: Adobe Audition.-----	61
Figura 16. Fotograma del archivo videográfico. -----	62
Figura 17 Fragmento del archivo previo al desarrollo de la obra.-----	63
Figura 18 Fotograma fragmento de la obra “Reverberación violenta” -----	64
Figura 19 Fragmentos de la obra terminada. “Reverberación violenta”. -----	65
Figura 20 Imagen desenfocada del entrevistado #2 -----	66

Figura 21 Fragmento entrevistada #1-----	67
Figura 22 Propuesta de instalación en el espacio, bocetación de la puesta instalativa. Fuente: Boceto realizado en Photoshop.-----	68
Figura 23 Propuesta de instalación en el espacio, opción. Fuente: Boceto realizado en Photoshop.-----	69

1. Aspectos generales

1.1 Planteamiento del Problema.

La violencia intrafamiliar o doméstica se refiere a la violencia ejercida bajo el techo en el que un grupo familiar convive. Comprende todos los actos violentos tanto visibles (golpes, intimidación, hostigamiento) como invisibles (huella psicológica, abandono) La persona que es víctima de violencia en el hogar, es propensa a repetir patrones de acción y pensamiento nocivos para la construcción de su propia familia. Es una problemática latente a nivel global, la cual afecta directamente a la población de mujeres y niños. Utilizando datos hasta junio de 2020, se encontró que el impacto de la pandemia en los reportes de violencia doméstica varió significativamente entre países, períodos, tipos de violencia y canales de reporte. Se observaron aumentos en las llamadas a las líneas de atención de VD (84% en Buenos Aires, Argentina; 127% en Colombia; y 16% en Perú) y caídas en las llamadas a las líneas de emergencia (- 16% en Ecuador; - 10% en Costa Rica; y - 53% en Lima, Perú) y en las denuncias policiales (- 40% en Colombia, - 41% en Ecuador y - 8% en Uruguay). La pandemia afectó las características de los reportes de violencia doméstica en varias dimensiones. Así mismo, diversos estudios y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también muestran cifras en aumento referentes al maltrato doméstico hacia los hombres, desde el año 2011. casi un 25% de las denuncias en este respecto de 2011 corresponde a hombres maltratados por sus parejas. Del total de 5.632 personas denunciadas por violencia doméstica, el 76,2% fueron hombres y un 23,8% mujeres, según el reporte del 2015, el INEGI registró 20.762 muertes por homicidio en México, de las cuales 18.293 fueron hombres. De igual manera en Colombia, para el primer semestre del año 2023; se notificaron 23.510 casos de violencia intrafamiliar con una variación porcentual al incremento del 19,1%, de esta cifra (23.510) el

72,1% (16.950 casos) corresponde a mujeres y el 27,9% correspondiente a hombres (6.560 casos). Si bien a nivel nacional han disminuido los casos reportados de violencia intrafamiliar, sigue latente, y con un significativo incremento en la población masculina, la cual muchas veces no tiene el valor de reportar el maltrato por miedo a ser estigmatizado y cuestionado por la sociedad. Algunos hombres tienen miedo de hablar acerca de sus traumas, vividos principalmente en la niñez, puesto que la mujer tiende a constituir la mayoría en cuanto a cifras de víctimas. Anudado a esto, los medios de comunicación rara vez resaltan casos de violencia masculina y los recursos para tratar temas como el maltrato, son muy escasos. Debido a esta normalización de la violencia, nuestra cotidianidad nos expone a experiencias que vulneran nuestro espacio y tienen una directa afectación en la población que ha sido marcada por violencia en su vida.

A partir de lo anterior, la propuesta plantea hallar respuesta a la siguiente pregunta: **¿Cómo, desde una instalación artística se pueden representar testimonios y experiencias de violencia en una comunidad de familia Santandereana?**

Desde una realidad ajena, es posible conectar experiencias superficialmente enterradas en nuestra 'psique'. Para ello, la propuesta busca aproximarse a reflejar en los espectadores un encuentro con sus memorias individuales a través de un archivo colectivo, el cual es la violencia intrafamiliar y establecer una conexión entre los mismos.

Aunque estemos en una era “consciente” del grado de importancia que se le debe otorgar a nuestra salud mental, aún estamos cortos a entendernos y sabernos como una sociedad sana mentalmente, y las castas sociales son etiquetas de un gran cargo para la mente.

Así argumenta, Jaime Herrera Faria *Faria, J. H. (2001). Violencia intrafamiliar. Grupo Editorial Leyer.* al resaltar como existen factores de tipo socioeconómico, cultural, intergeneracional y entre ellos,

situaciones tales como: la condición laboral, el deseo sexual, la directa proporcionalidad entre frustración y violencia; carencia en madurez, etcétera, los cuales constituyen un peso psicológico que se hace valer como un gatillo de carga violenta hacia los miembros de la familia conformada.

El ejercicio de maltrato continúa de manera invisible, casi como una refracción espontánea vista a través de las grietas de un daño psicológico. Para poder actuar y lograr un cambio de impacto en este tema, es menester reconocerlo como producto de una acumulación de estímulos vividos en la cotidianidad.

1.2 Justificación

La presente investigación y el posterior trabajo de creación artístico tiene como propósito establecer posibles efectos que tiene el sonido y las experiencias sonoras en personas que han sido víctimas o testigos de la violencia intrafamiliar. El trabajo investigativo se enfocará en el estudio y representación de la violencia intrafamiliar presente en la región de Bucaramanga (Santander) y su área metropolitana a través de distintas muestras auditivas y visuales. Las razones del proyecto datan de un interés por mostrar, cómo a nivel social esta problemática persiste de manera constante en nuestros espacios y rutinas en las cuales operamos y habitamos cotidianamente. Este proyecto abarcará vivencias personales, familiares y ajenas a mi propia realidad y de esta manera brindará una óptica distinta en cada fragmento compuesto para la obra videográfica. De igual forma, el resultado de esta investigación y obra creativa ofrecerá una luz sobre un tema que ha sido inherentemente normalizado en nuestro

contexto sociocultural, el cual es, la violencia en general. Por medio de una propuesta de instalación videográfica, conformada por 2 piezas de videoarte en la cual, una primera, se encargará de mostrar el recorrido de un supervisor en la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A E.S.P. incorporando a la pieza audiovisual fragmentos de sonido correspondientes a un archivo previamente albergado, de entrevistas, paisaje sonoro, conversaciones personales y ajenas logrando así una relación entre el mundo de lo visible y el pensamiento de este personaje principal en la obra de video. La segunda pieza, tomará un sentido más íntimo en cuanto a formato, pues en ella se compartirán 3 testimonios de miembros de mi familia, acerca de sus propias experiencias en cuanto a violencia intrafamiliar vivida bajo el mismo hogar

1.3. Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar y ejecutar una video instalación artística por medio de elementos audiovisuales basada en el maltrato intrafamiliar tomando como referencia vivencias cotidianas y algunos testimonios de una población determinada como hermanos y madre pertenecientes a un núcleo familiar.

1.3.2 Objetivos específicos

- Revisar información primaria y secundaria que trate sobre el maltrato familiar en Santander, enfocándose en mostrar dicha información a través de testimonios a través de tres voces, por parte de los personajes Ligia, Oscar y Luz Stella.

- Almacenar a modo de archivo distintos audios y sonidos, para su posterior edición con el fin de conformar una pista de paisaje sonoro que tenga elementos de distorsión y sonidos yuxtapuestos
- Desarrollar las diferentes piezas videográficas que compondrán la instalación, dichas piezas son conformadas por 2 videos y un elemento de memoria definido como objeto encontrado para reflejar el tema principal a través del objeto.
- Recopilar diversos testimonios que han sido compartidos públicamente por investigaciones o tesis, esto con el fin de transcribirlos y situarlos en relación directa con el objeto de memoria, para la instalación.
- Estructurar y mostrar una propuesta de montaje para llevar a cabo la instalación.

Los títulos de tercer nivel se presentan a margen izquierdo, sin sangría, con cursiva y negrita.

Estos títulos se separan por una sola interlinea con el párrafo anterior. El texto inicia como un nuevo párrafo a una interlinea del título.

Resumen

Título: La Cuota del mal día

Autor: Juan Pablo Lizarazo Galeano

Palabras Clave: violencia, arte sonoro, videoarte, instalación, testimonio, cotidianidad.

Descripción: Nuestra realidad está conectada con un sinnúmero de experiencias tanto vividas como espectadas, estas experiencias alimentan todo lo que no es tangible y se resguardan en nuestra memoria. Al madurar, entendemos que muchas de esas vivencias son traumas, cargados de tintes violentos y de una rueda generacional de la cual éramos ignorantes durante la mayor parte de nuestro tiempo. Cuando por fin nos damos cuenta y entendemos cual es el origen del problema, la naturaleza humana nos impulsa en intentar encontrar una posible solución, reencontrándonos con esos traumas a diario, en nuestro cotidiano vivir; los sonidos del tráfico o nuestra propia rutina obstaculizan nuestra búsqueda de paz mental, de una realidad saludable distópica al maltrato y a los recuerdos traumáticos. Otro gran obstáculo es el hecho de que esta realidad violenta es vista de manera normal, por medios comunicativos, revistas y nuestra sociedad en general. La obra presente, establece un dialogo con las víctimas de violencia, a través de la mirada y escucha busca otorgar un espacio de libertad, alejado de los estigmas sociales y desligando su calidad de objeto, ofrece una dimensión estética en donde no se puedan oír los ruidos y bullicios a los cuales su mente está acostumbrada, sino, que, por el contrario, accedan a contar desde su realidad lo que no se cuenta normalmente.

Abstract

Title: Bad day fee

Author(s): Juan Pablo Lizarazo Galeano

Key Words : violence, sound art, video art, installation, testimony, day-to-day

Description : Our reality is connected with countless experiences, both lived and seen, these experiences feed everything that is not tangible and are stored in our memory. As we mature, we understand that many of these experiences are traumas, loaded with violent overtones and a generational wheel of which we were ignorant for most of our time. When we finally realize and understand the origin of the problem, human nature drives us to try to find a possible solution, re-encountering these traumas daily, in our daily lives; The sounds of traffic or our own routine hinder our search for peace of mind, for a healthy reality dystopian to abuse and traumatic memories. Another great obstacle is the fact that this violent reality is seen in a normal way, by the media, magazines and our society in general. The present work establishes a dialogue with the victims of violence, through looking and listening it seeks to provide a space of freedom, away from social stigmas and separating its quality as an object, it offers an aesthetic dimension where the voices cannot be heard. Noises and bustle to which their mind is accustomed, but, on the contrary, they agree to tell from their reality what is not normally told.

Introducción

“Cuota del mal día” es una propuesta de instalación plástica que surge a raíz un conjunto de vivencias personales, la propuesta de video instalativo se forma por medio de un archivo de testimonios de maltrato intrafamiliar y sonidos cotidianos en el escenario doméstico con mi familia, en el entorno habitado y a nivel social. A partir de mi calidad como testigo de actos violentos en el núcleo familiar, este conglomerado de experiencias despierta en mí una inquietud por compartir los sonidos del ambiente, encontrados en lo cotidiano para poder entender desde el sonido los escenarios y situaciones adeptas al hombre en su rutina, como percibe la violencia, encaminado a lograr esta conexión por medio de una gran pieza escultórica la cual incluye video y elementos de instalación , con la intención de perturbar el espacio individual haciendo uso del sonido y la imagen, siendo disruptivo con las diferentes frecuencias que cada fragmento sonoro contiene. Arrojadados a una realidad cambiante, en donde lo único que perdura en la individualidad son los traumas es normal tener pensamientos disruptivos en medio de tanto ruido, cuestiones como -El poder darles una mejor vida a mis seres queridos- o -El no repetir los ejemplos nocivos de violencia en el hogar- Patricia Téllez resalta en su texto “Breve recorrido sobre el concepto de instalación”, 2018 Revista LINDES que una de las características claves para definir la instalación es que sean trabajos que rompen con la utilización tradicional del espacio y dialogan con la arquitectura. En “Cuota del mal día” se dispondrá de un elemento análogo como lo es la máquina de escribir para dialogar con la arquitectura y los elementos situados en la obra.

El presente documento consta de 4 capítulos: El primero, **niñez enraizada**: explora los distintos momentos vividos en mi niñez, en particular, momentos en los cuales fui principalmente espectador de

escenarios violentos en el espacio doméstico. El primer capítulo tiene como intención narrar estos primeros encuentros con lo que luego conocería como una cadena hacia mi familia (principalmente, en este proyecto, mi Tío) y adentrarme en lo que en ese momento pudo ser un causal para tales actos cargados de ira. El segundo, **Timbre artístico** tratara como tema principal, la voz, sus matices y distorsiones como cuerpo sonoro individual con una característica común para la pista, es decir, se hablará a profundidad de las cualidades que tiene el sonido y sus significaciones, en este sentido, se explorará, la emoción fuerte y su consecuencia en la voz; Demostrando la manera en cómo, cuando las efervescentes emociones así sumergen en un estado de euforia o irascibilidad, las esclarecidas voces son proyectadas de manera catártica y contundente, y como el tono puede marcar la diferencia utilizando códigos de lenguaje para transmitir, con la determinación de una onomatopeya; como gruñido, grito adolorido, llanto, gemido; medidos por sus niveles de intensidad, tono, timbre y duración. El capítulo tercero, **Contacto con la Identidad Sonora** será dividido en dos partes, la primera consta de un tratamiento filosófico en relación a la identidad y más específicamente, la identidad del ser maltratado por un miembro de su familia, explorará la relación intergeneracional padre/hijo y abarcará como estas interacciones paternas tienen una gran repercusión en el futuro violentado, quien tiene que adaptarse a la vida cuando es víctima de abandono, desprecio y distanciamiento de su familia. La falta de un padre o un modelo paterno quien sirva de guía tangible para su desarrollo social, emocional y ontológico hacia sí mismo. De esta manera, se explorarán también las afectaciones del hombre contemplativo ante el maltrato, con su entorno y sus relaciones interpersonales. En segunda instancia, el tercer capítulo dará lugar a los estudios y primeras versiones de la pieza instalativa, compuesto de bocetos tanto digitales como análogos. Dichos bocetos y sus posteriores avances hasta lo que logrará conformar la pieza final, servirán como herramienta visual para poder establecer como se vería la instalación de espejos, su ambientación y condiciones sonoras, así como pictóricas; de esta manera se

permitirá concretar dos espacios que antes de este capítulo no habrían sido conectados, el espacio conceptual y la obra técnica. Finalizando con el cuarto capítulo, *Grito etéreo* completará el curso de investigación y creación, recopilando los aspectos más importantes de este “juego de identidades” los cuales pueden ser definidos por la interacción del espectador hacia la obra, acompañado de unas conclusiones premeditadas, observaciones en base a la idiosincrasia del maltrato intrafamiliar y las muchas versiones que puedan existir, por lo menos, en esta país, de una “Cuota del mal día” del sufrimiento que viven a diario las personas víctimas de abandono (violencia invisible) y quienes sufren sus cicatrices a diario. Posterior a la obra, este capítulo será editado junto a las conclusiones y registros fotográficos /videográficos por méritos y uso académicos, de igual forma, personales.

CAPITULO 1: NIÑEZ ENRAIZADA

Este sentimiento, no es ajeno, pero aun así se siente nuevo. Los adultos siempre fueron otro mundo para mí, pero aun así entendía por qué hacían lo que hacían... menos esto, ¿por qué mi tío está gritándome? Yo solo golpeé a prima, es un juego, somos niños jugando, tal como ella hace conmigo, tal como mi tío hizo alguna vez con otro hombre, con su mujer, no podía entender por qué era tan malo si yo lo hacía, no podía entender nada de lo que pasaba, solo entendía cuando pasaba: Los rostros deformados mientras dos adultos se escupían de frente, insultos, provocaciones, después del réquiem el sudor que bajaba por sus mejillas se detenía, se congelaba, su mirada enajenada dos segundos antes de volverse hacía mí, para iniciar su reprimenda; en todo momento verbal, nunca física como mi tío hacia con su hija. Mi madre enfatizaba, que yo no podía golpear a otras mujeres, pero en sus ojos veía la culpa, al no poder

explicarme de dónde venía ese hombre, quien en furiosa determinación prevenía una tormenta, en la que todos somos marineros.

Ningún niño piensa en las repercusiones de estos escenarios cuando es pequeño, sin embargo, afloran un interés inquieto por conocer el origen de estas actitudes a medida que el niño crece. El momento en el que se da cuenta de que es un adulto, y los patrones familiares su realidad atenúan siendo los momentos violentos más frecuentes de lo anterior, es el momento en el que es necesario abordar preguntas en torno a estos temas. La violencia es transmitida de muchas formas, una de ellas es por medio de canales auditivos, ya sean bombas, choques, golpes o insultos, somos una sociedad presente ante una violencia sonora. Es entendido que, las ondas son una representación adecuada de la vida, momentos de altas vibraciones y onomatopeyas son elementos que detallan las experiencias cotidianas.

El hombre reflexiona mucho sobre la vida, el porqué de las cosas y la realización de las obras, el sentimiento de legado y lo ligado a la inminente muerte.

Para un niño no hay diferencias de carácter, no existen los matices, de esta forma se juzga en códigos binarios, el compás moral infante, no reconoce las problemáticas presentes en el hogar, mucho menos intenta definir lo que en su núcleo familiar se presenta. Así como resalta el filósofo William James (1842-1910) en su ensayo (1897), *The Works of William James*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1979, VI, pp. 141-162. "Nuestros juicios morales han surgido gradualmente en el aprendizaje del entorno", por lo cual es necesario construir un entorno correcto para poder abordar juicios morales de forma correcta. Prescindir de entender de que entorno provienen los hombres que ejercen violencia,

permite que el problema de afectación doméstica perdure, tal como se ha demostrado. No obstante, era complicado vislumbrar una posible solución al conflicto desde la niñez.

La violencia se comprende como un rasgo intrínseco del hombre, en búsqueda de conformidad, es decir, surge desde una necesidad de cambio. La OPS (Organización Panamericana de Salud) indica que muchos de los hombres violentos, concuerdan en que sus estudios académicos no fueron culminados o en dado caso, su nivel de instrucción es bajo, en adición a convivir en un lugar donde era normalizada la violencia. Al paso del tiempo se van formando grietas en el entorno familiar, al madurar, el niño se da cuenta de que siempre existieron cualidades y patrones los cuales permiten ver con un lente oscuro pero nítido, que, en las realidades del hogar, lo anterior se cumple en muchos niveles. Ya sea por escasos recursos o decisiones en la vida, la persona violenta, en algún punto fue víctima de no poder expresar sus ideas o culminar sus estudios académicos más allá del grado secundario (bachillerato)

A lo largo de la historia, la violencia se ha tolerado y estimulado tomándose como forma de resolver las tensiones y los conflictos, esto se transmite en escenarios públicos o domésticos que encierran el conflicto en cuestión.

En el contexto de un país como Colombia, la resolución de conflictos ha sido un proceso arduo y escabroso, dejando ceniza y esquilas por el territorio de manera cruel y despiadada. Siendo una de las principales razones del conflicto armado Colombia la desaprobación política, por lo cual, en un sentido de desamparo a la justicia por parte del gobierno, los grupos paramilitares han movilizado niños y adultos jóvenes hacia los campos en pro de satisfacer una lucha por pensamientos políticos independientemente de si los compartían o no. Se podría definir en calidad de inocente a cada niño o

adulto joven que fue reclutado para la guerra. En diversos estudios y a nivel personal, diálogos lejanos a una época de niñez, es comprendido que muchos de los hombres afectados por la violencia, experimentaron el hecho de ser reclusos de un campamento guerrillero o paramilitar... el reconocer esto permite una nueva perspectiva de comprensión hacia quien en ocasiones ha sido el autor principal de episodios cargados de ímpetu y desbordes de ira, pues al hacerlo, se reconoce que esa persona alguna vez fue violentada, de manera visible o invisible.

Continuando con lo anterior, se pone a consideración la realidad del hombre reclutado por el ejército nacional, el hecho de vivir día a día con fríos anhelos de alguna vez volver a casa, siendo una persona revocada de toda libertad al tener que compartir todo en medio de su nuevo lugar, menos su propia opinión, pues un soldado no tiene voz, no es más que también una víctima de violencia. En épocas de antaño era mucho más complicado zafarse de esa llamada "responsabilidad con la patria" puesto que el varón tenía un deber declarado por la constitución de prestar servicio militar si su estado así lo requiriese. De tal manera que los sueños alguna vez plasmados en la niñez o juventud, son despojados al enlistarse en el ejército. De igual forma, se entiende que bajo el contexto social de militante que un hombre no puede mostrar debilidad ante sus compañeros, en mérito de no ser tildado como débil o "afeminado" (sin mencionar diversos insultos machistas y homófobos) pues esto lo pondría por debajo y sería repudiado, ultrajado y vulnerado por esto. Es este pensamiento misógino el cual no cesa de alimentar las costumbres que disminuyen el valor de la persona y privan especialmente al hombre de mostrarse vulnerable o sensible, creando en si una mayor inseguridad al querer mostrar su sentir humano ante muchas realidades que atacan su realidad.

En el siglo XX, el conflicto armado interno entre el gobierno, grupos paramilitares y guerrillas se convirtió en una de las expresiones más evidentes de la violencia en Colombia. Este conflicto, que ha durado más de medio siglo, ha sido alimentado y exacerbado por la exclusión política y material. Las diferencias económicas y la falta de oportunidades han llevado a muchos colombianos a unirse a estos grupos armados, perpetuando así el ciclo de violencia. Acorde a lo anterior, el contexto del joven en Colombia, 30 años atrás, no era muy prometedor, muchos deseaban migrar como única salida al constante conflicto de Guerra, el cuál extiende su alcance hacia los hogares. El incesante derramamiento de sangre y la escasez de oportunidades fuera de prestar el servicio militar es lo que desbordaba el vaso de perseverancia, creando hombres burdos, faltos de sentir y produciendo un desinterés total por la figura paterna hacia sus familias, desprendiéndose de sus responsabilidades como cabeza de hogar, y por tanto tomando la decisión de abandonar a su familia sin remordimiento. Lo anterior dejando graves secuelas de maltrato psicológico en sus hijos. Así como el ciclo de violencia se repite en la Guerra contra los grupos armados, también el hombre falto de sentimientos, quién día a día respiraba en campos de guerrilla, para luego continuar una carrera policiaca, y continuar su día a día siendo jefe, dictaminando ordenes sólidas y definitivas, llega a formar un hogar para continuar con su labor de mandamás, y así mandar sobre su esposa, su cuerpo, sus hijos y luego abandonarlos para servir sus propios intereses. Muchos hijos de padres militantes o policías han sido abandonados con la única imagen de modelo paterno siendo el hombre que vivía en la misma casa, más nunca, el mismo hogar.

¿Es posible que el cotidiano de la violencia militar, cargue a la persona de violencia? El convivir atentamente entre sonidos estruendosos y relaciones toscas entre miembros de una propia comunidad, puede resultar en sentimientos violentos, el escuchar muchas veces no es una decisión, el sonido vulnera la realidad personal y convierte todo en un mismo paisaje sonoro de ruido indeseado.

Así también lo afirma el artista sonoro, Leonel Vásquez, al decir que: “Entender e interactuar con la realidad implica disponer una actitud atenta y profunda a sus sonidos, intención que está sujeta a la mediación de sentidos, intereses y poderes. La escucha es, ante todo, un acto político”

1.1 El Sonido del Padre

El padre siempre está cargado de un sonido pesado, una huella imborrable para sus hijos, múltiples estudios psicológicos concluyen que el padre cumple un papel fundamental en el desarrollo de un niño maltratado. Existe evidencia sobre las secuelas de la violencia sufrida en una corta edad, que van desde daños físicos hasta psicológicos afectando a la calidad de vida en la etapa adulta, en el marco deportivo y del entretenimiento encontramos muchísimos casos en los cuales el padre o madre (principal influencia sobre el niño) utiliza la humillaciones y agravios como método de adoctrinamiento para el futuro adulto deportista o actor. Tal es el caso de Pérez Roldán y Jennette McCurdy, extenista y exactriz quienes fueron víctimas de maltrato físico/ psicológico por parte de sus padres en exigencias inhumanas para que su performance mejorase.

De igual manera, puede ser considerado válida la pérdida de sonido al hablar del padre, pues esto representa la ausencia de esa figura paterna bajo el lente musical de una propia partitura cotidiana. El silencio en términos musicales es una nota que no se ejecuta, lo cual en un intento por dar propia definición ontológica se puede traducir como una persona que no cumple sus funciones, en este sentido, un padre despojado de sus obligaciones paternales es una nota que no suena, una presencia ausente que establece un maltrato directo hacia su núcleo familiar, principalmente, sus hijos.

La búsqueda por esta figura paternal compondrá al hombre un nuevo arsenal de onomatopeyas platónicas de discursos, escuchados con fino detalle, acerca de lo que un hombre debe ser. En esta búsqueda de experiencias sensoriales, el hombre adopta conductas poco saludables para sobrellevar las secuelas del maltrato invisible como lo es el abandono, revelando distintas afectaciones como conductas disruptivas, ansiedad severa y pensamientos negativos, que progresan constantemente hasta su madurez en edad, el hombre establece un vínculo general con amigos, y crea nuevas definiciones que comparten algo de lo que su padre, logró escribir en él antes del abandono; definiciones suministradas por los previamente mencionados mantras machistas, tales como “Una mujer no puede lograr lo que un hombre” dando pie a un argumento que centra a la mujer como figura inferior de acompañamiento sin funciones más allá de los deberes caseros, verse bien y la mayor parte de la crianza. Al contribuir a este pensamiento, aumenta el abuso de la figura masculina sobre la femenina creando mayor inseguridad entre parejas.

Al desprenderse de su familia prima, es natural que el hombre opte por dos distintos escenarios para su futuro; el primero, puede ser el escenario en el cual logra desistir en su búsqueda por una familia al cerrar y evitar todo tipo de vínculo social, tomando esta decisión con la firmeza de construir muros para las personas quienes desean acercarse, de esta manera el hombre que fue maltratado y/o abandonado, encuentre consuelo en la soledad al alejarse de todo tipo de persona que pueda alterar su realidad. Contrario a lo anterior, el hombre también puede decidir crear un nuevo núcleo familiar en el cual él pueda tener el control de lo que pasa, adoptando actitudes sobreprotectoras y agresivas. La agresividad es una respuesta adaptativa y necesaria para afrontar de forma positiva situaciones peligrosas. Mientras el asertividad, a veces agresiva, es una habilidad básica del ser humano para su supervivencia, la violencia es siempre destructiva; por lo tanto, corresponde al criterio del ser humano, bajo su propia

realidad y entorno poner los límites y definir desde donde deja de utilizar la agresividad como método comunicativo y comienza a ser una actitud de violencia. Sin embargo, la interpretación y respuesta ante las situaciones que se presentan habitualmente, muchas veces están ligadas a un patrón rutinario de sonidos y experiencias que alteran los estados anímicos de la persona. El hombre adulto que ha sido expuesto a la violencia tiene que lidiar a diario con problemas que aquejan su realidad presente, tales como el trabajo, sus relaciones interpersonales, sus responsabilidades ciudadanas, mientras que también evoluciona al querer entender sus propias cuestiones psicológicas, ya sean sus propios traumas o metas en la vida. El sonido de la rutina abunda y resuena en el tímpano de quien habita estos entornos sociales: sirva para contextualización los diversos ruidos en el bullicio del transporte público, el choque de las monedas contra el vaso desechable de los limosneros, el llanto de un recién nacido a brazos de una joven, las arcadas del indigente antes de lanzar su escupitajo contra el andén.

Lidiar con un problema inherente y múltiples problemas surgentes a diario es un trabajo constante para los hombres y mujeres que viven bajo esta sociedad, víctimas de violencia invisible y visible. La figura paterna es fundamental para el desarrollo social y psicológico de un joven, sin embargo, en Colombia muchas personas son víctimas del abandono de sus padres, razón por la cual sus realidades se ven marcadas, estas distintas realidades completan un archivo de maltrato intrafamiliar y constituye un problema latente a nivel social.

1.2 Disonancia Rutinaria

Todas las personas quienes ejercen cualquier tipo de violencia con el fin de alterar el estado de su vida están inconformes con su realidad, tomando decisiones a veces irreversibles con tal de tener el control sobre las cosas, es ese inmensurable deseo por ser notado lo que muchas veces impulsa los actos de depravación en el ser humano. Existen notas disonantes en la experiencia vivida de una persona y el resguardo de estas experiencias que afectan la memoria se encarga de forjar características autodestructivas, la cuales, en conjunto con trastornos como la depresión, se ven manifestadas en lo que desde un sentido poético se podría definir como una “orquesta disonante”. Los fonemas que se producen en la cotidianidad son instrumentos utilizados para el adoctrinamiento ¿Cuántas veces se ha escuchado el fonema del silencio [s , f, x, p t k], logrando que estos afecten el estado natural de la persona y así se calle? Son sonidos que se escuchan habitualmente, son códigos del lenguaje utilizados para de una forma u otra silenciar a la persona. También existen efectos auditivos en el cotidiano que cambian el estado de ánimo, alertan peligro e inseguridad, un ejemplo puede ser: una bomba estallando, unas botas acercándose aceleradamente o un gemido doliente. Incluso la música a veces repite ondas que se asemejan a sonidos violentos, patrones que contrastan la melodía y descolocan al oyente.

En contextos estéticos, el artista también hace uso de patrones desconcertantes y sonidos violentos; en un momento la escena puede ser somera y al siguiente la situación escalara a un punto que cambia las percepciones del espectador. Una ejemplificación de este fenómeno representado por medio del sonido es el trabajo del artista John Williams, eminente compositor y músico de Hollywood, quien con

su pista sonora en el filme “JAWS” convierte una situación amena como estar nadando en una película de terror, de igual forma en que una reunión familiar puede tornarse en una pesadilla ejercida por el hombre violento, descomponiendo los sonidos armónicos y creando a parte de una violencia explícita, violencia acústica que resuena en los espectadores de la película.

Muchos sonidos creados por el ser humano pueden alcanzar una escala de niveles nocivos, fenómeno el cual se vuelve más grave al pasar el tiempo de ser expuesto a los mismos. Los residuos del sonido en la mente forman un hueco en la memoria lleno de violencia auditiva.

Inconscientemente construimos un archivo de ondas, el cuál de forma indirecta se puede manifestar como un paisaje sonoro propio para cada cosmovisión. El compositor musical Raymond Murray, en la elaboración del concepto de paisaje sonoro, lo define como la necesidad de contrastar la experiencia con el fonograma, hecho el cual produce una nueva relación entre el hombre con el sonido, valiéndose del último como un código específico de lenguaje que transmite una experiencia sensorial, estética, sin necesariamente inferir una composición armoniosa. Por lo anterior, se empiezan a desarrollar nuevos criterios en cuanto a la forma, color y sensorialidad del efecto auditivo, en el ámbito artístico. El ruido y el silencio son herramientas necesarias, transformadoras y performáticas; Poniendo de ejemplo, el performance de Marina Abramovich junto a su pareja Ulay: “Breathing In/Breathing Out” en donde las vibraciones producidas por el choque constante de sus bocas, es el principal elemento trasmisor de la obra presentada por el artista. De manera contrastante es conocido, el performance “Rest energy” en el cual el silencio es primordial en la construcción y desarrollo del performance, puesto que sin el silencio de aura oscura y la determinación en la mirada fría de Marina hacía Ulay por no soltar su mano, no habría la suficiente tensión, necesaria para magnetizar la atención de los espectadores.

Figura 1: Marina Abramovich

Figura 1 Fotograma de la obra Breathing In/Breathing Out, 1977 - Marina Abramović - WikiArt.org

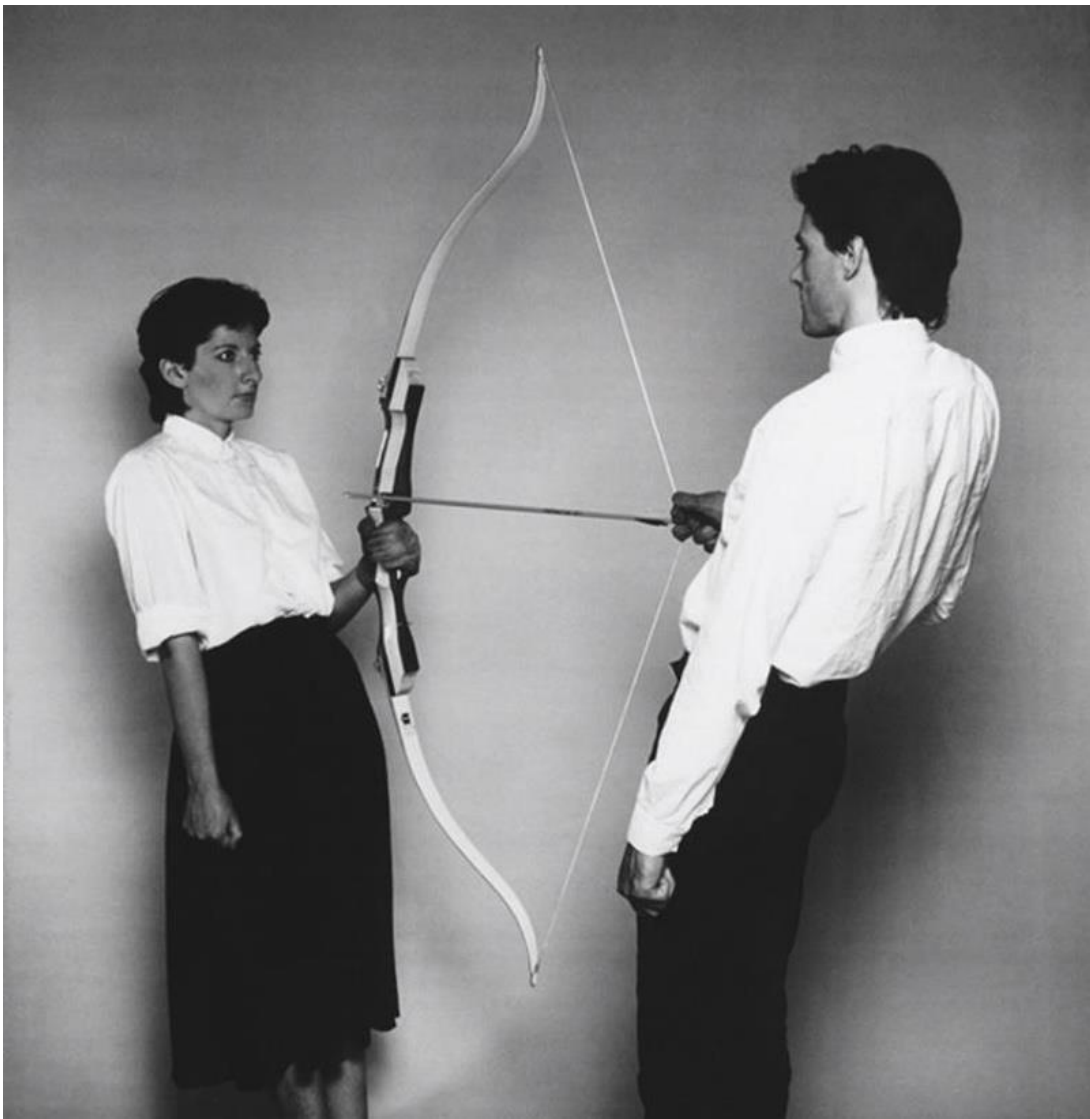

Figura 2. Rest Energy

Figura 2 fotograma tomado de la obra performance “Rest energy”

Fuente: https://revistadiners.com.co/wp-content/uploads/2020/03/ulaymarina_800x812.jpg

El papel del sonido en el arte ha retumbado desde antes de que Raymond Murray concediera una definición a lo que hoy es conocido como paisaje sonoro. Una disección a los sonidos que ajenos encontrados en el entorno y el de la comunidad, servirán como elemento catalizador de la propuesta artística, desenvolviéndose en similitud a una violencia auditiva. El espectador podrá evocar, por intermedio de una realidad ajena y ruidosa, confrontaciones que invitan a una conversación familiar, deconstruida en fonemas y patrones cuyo fin es representar la violencia intrínseca que se vive desde que comienzan años infantiles hasta la eventual adultez.

1.3 Poder de lo auditivo

En virtud del sonido como recurso, se busca trabajar en búsqueda de nuevas frecuencias auditivas que permitan apreciar notas cargadas de potencia, así como lúgubres y en disonancia con la pista sonora. El su libro; *La educación del des-artista* (Kaprow 2007) reflexiona sobre la relevancia de incluir conceptos vitales como el “no arte” para el desarrollo de la obra, los pulsos disruptivos también hacen parte de la vida, y como seres inmersos cada uno en su propia cosmovisión, de tal manera, se interpreta la musicalidad en las cosas a través de la percepción del oyente. Desde el criterio propio, recuerdos personales o un archivo recopilado de opiniones, se comprende el mensaje traspasado mediante ondas vibrantes. No existe una interpretación errada hacia el ruido, simplemente conexiones personales a este, sin embargo, se puede hablar de un recibimiento objetivo en relación al sonido, en términos sociales y culturales, es decir, se puede crear un lazo colectivo hacia conceptos que transmite un sonido en particular; por ejemplo, el poder auditivo que adorna el disparo de un arma de fuego, tiene una

exegesis general relacionada al peligro, demostrando así un entendimiento universal hacia esa sonoridad específica. Schafer concluye que el paisaje sonoro se puede denominar un sistema equilibrado de relaciones sonoras que obedecen a fenómenos relacionales con la vida misma.

El trabajo de archivo presentado en esta propuesta responde tanto a conversaciones ajenas como personales, también incluye onomatopeyas cambiantes de un entorno específico, el cual se puede entender como paisaje, conectado a un diálogo disruptivo que discute con los sonidos encontrados. Jean Augoyard y Henry Torgue, filósofos expertos en la sonoridad, han comentado que el paisaje sonoro consta de algunas limitaciones para lograr transmitir todos los detalles acústicos de una ciudad, en su estudio, los filósofos reflexionan sobre la anamnesis, la cual corresponde a la evocación de un recuerdo predecesor al presente.

En el contexto de la Grecia Antigua, la música era conocida como un regalo de los dioses, incluso algunos de sus instrumentos, son atribuidos a los dioses mismos; Hermes la Lira, Pan la siringa (flauta de pan) de tal manera, representaban el sonido de sus Dioses como influencia a su propia realidad en las dramatizaciones y obras teatrales, siendo estos espectáculos, encarnaciones de sus vidas cotidianas. Además, la música también fue objeto de estudio filosófico, principalmente por los seguidores de Pitágoras, quienes acuñaban el sonido como una expresión matemática a nivel cosmológico, puesto que la música no llegaba a ellos de forma desordenada, Pitágoras en cierto modo creía que, en su función de interpretar el sonido en expresiones matemáticas, traducía el elemento que les fue otorgado por revelación divina. Los griegos incluso consideraban que los planetas orbitaban y se desplazaban de forma musical, lo cual actualmente se puede atribuir a un juicio verdadero, pues desde que la humanidad ha enviado sondas al espacio se han podido registrar emisiones de ondas electromagnéticas

en la atmosfera circundante a los planetas y cuerpos celestes, al traducir estas ondas a sonido, podemos evidenciar el archivo de un paisaje sonoro cósmico, descubrimiento compartido directamente por la NASA en su álbum compartido hace 9 años vía Sound_Cloud, bajo el título Solar System & Beyond Sounds. Adicionalmente, Platón, en su obra “La República” libro III comparte reflexiones con relación a cómo la música influye el alma, posee de un poder transformativo de las emociones en el ser. El maestro filosofo comprendía que los sonidos que escuchamos afectan directamente el trabajo de la ética; el Ethos del ser, es decir, la manera en cómo se comporta un grupo determinado entre ellos y entre comunidades, se ve influenciado directamente por la música, acorde al contexto griego. ¿Es posible que las ondas de sonido que son experimentadas a diario afecten el sistema neurológico también? En este sentido, probablemente el ser humano que es partícipe y/o promotor de actos violentos, pudo ver en algún punto su compás ético influenciado por un patrón determinante de ruido o un sonido repetitivo en su mente.

El sonido siempre ha acompañado al hombre, la música es uno de los rituales más antiguos de la especie humana, por lo cual el sonido tiene un papel importante en el lenguaje y el desarrollo cultural. Diversas culturas han adaptado el ruido para innovar y crear ritmos representativos de su folklore, constituyendo una propia identidad y evolucionando de manera trascendente en la actual sociedad. En el contexto de la sociedad postmoderna la influencia sonora ha servido para el desarrollo, sin embargo, no todo el ruido se encarga de nutrir la personalidad de la persona en un tinte positivo, puesto que la propia identidad sonora de la persona se identifica y crece en base a las vivencias, cicatrices, traumas y en gran parte del territorio nacional, el sonido ha sido cargado de violencia, a raíz del conflicto armado. Conflicto que ha tenido inmensas cifras de daño colateral y poblaciones desplazadas, junto a su cultura. Las comunidades han buscado salida mediante el pensamiento creativo y prácticas artísticas que

fomenten de manera positiva el libre desarrollo de la identidad y permita, de igual forma, alivianar las secuelas del conflicto por medio del arte. Ante esta realidad, formatos como lo son el canto y la trova son vehículos sonoros de interpretaciones concretas, de acuerdo a la realidad que viven la población desplazada del conflicto armado, tal es el ejemplo que de esta manera brinda Juan Manuel Echavarría con su obra Bocas de ceniza/Mouths of Ash, en la cual el autor permite entrar en un contexto sociocultural en torno a las reflexiones de una comunidad desplazada y las comparten por medio de la trova y el canto.

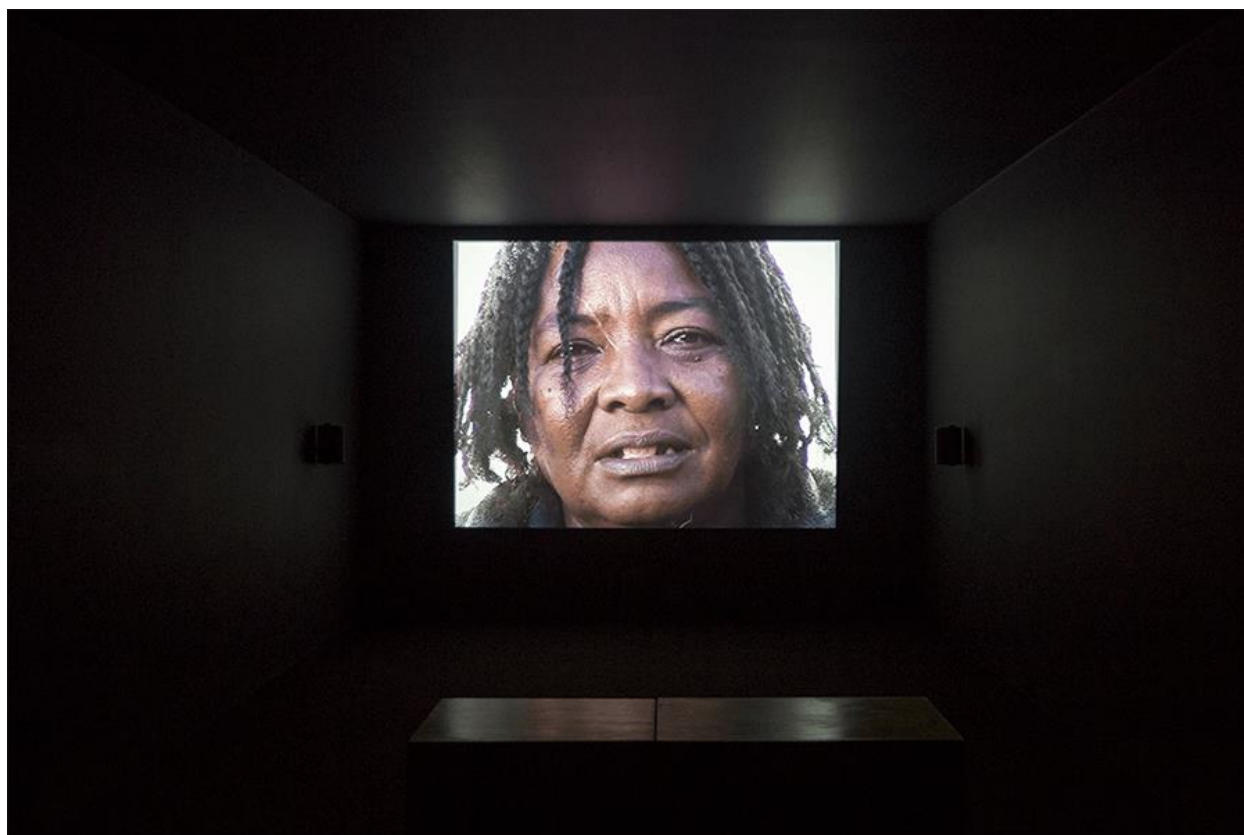

Figura 3: Bocas de Ceniza

Figura 3 Fotografía del montaje de la obra “Bocas de Ceniza”- Juan Manuel Echavarría, 2017.

Bocas de ceniza / Mouths of ash 2003–2004-17:57 min Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia, 2017.

Fuente: <https://jmechavarría.com/es/work/bocas-de-ceniza/>

El sonido como medio catártico que contextualiza una realidad de violencia es la herramienta utilizada por el artista. En el contexto que representa la obra, entendemos que detrás del canto de cada uno de los participantes hay una historia cargada de un escenario violento, crudo y bastante ruidoso; la cotidianidad se convierte en un espacio habitual de supervivencia.

1.4 Vibrar del hijo

Principal receptor de las tradiciones, puente entre la generación anterior y las venideras, el hijo es un trasmisor del sonido que aprende. Los comportamientos del hijo van ligados íntimamente con el trato que recibe. Su espectro de emociones se encuentra influenciado por el ejemplo de sus progenitores, por ello, es importante reconocer los sonidos del entorno en el cual crecemos, pues tiene un grado de relevancia inmenso al momento de desarrollarnos y maduramos como adultos. El hogar, tiene un sonido, al igual que la escuela y la iglesia; los amigos, el juego, el receso, los hermanos, las tías, los tíos, el vecindario, incluso en el silencio habita el sonido. Todo se mide por medio de vibraciones, y cómo éstas afectan el cerebro humano. Las ondas de sonido se propagan en el aire y aterrizan en forma de señales eléctricas, por eso ejerce un poder tan fuerte en el sistema, hasta el punto de cambiar completamente las significaciones, fonemas y códigos lenguaje. Especialmente, cuando se escuchan sonidos fuertes o inquietantes, el cerebro los graba de manera inconsciente. El sonido es inherentemente relacional, así que depende de las relaciones que se tienen con la gente, de las propias realidades, contextos y acercamientos a experiencias estéticas.

De manera contrastante, la conexión del ser humano con el silencio también deja una marca en el mismo. La ausencia de ruido sigue siendo audible, tiñendo el ambiente de aspecto sombrío e incómodo.

El etnomusicólogo Jeffers Engelhardt hace un análisis acerca de la relación entre el sonido y la religión en la cual resalta aspectos como la pureza en las acciones de la voz, la importancia de lo que decimos y el entorno en el que lo decimos, ejemplificado. Naturalmente, el receptor define su identidad acorde a muchos factores que impactan directamente su vida, dibujando los rasgos que caracterizan su persona desde una edad temprana. Según la historia, desde épocas primitivas, el uso del sonido ha creado connotaciones emotivas y cambiantes en la sociedad con el surgimiento de dinámicas de poder ejercidas por el sonido. El tono de la voz encamina la intención del discurso, dependiendo de este, se crean diversas significaciones tales como un llamado imperativo, un animoso saludo, un regaño desmedido; la voz del emisor impregna al receptor con un sentido que puede tener repercusiones psicológicas, afectivas y nocivas para el mismo.

Es evidente que las ondas oscilantes dejan un rastro en el oyente, sin embargo, no todas las afectaciones tienen como fin usurpar la tranquilidad del mismo, en algunos casos, el sonido y más detalladamente, las vibraciones constantes en cierta tonalidad, son utilizadas como práctica de relajación, tal es el caso de los Mantras budistas como lo es el “Om”, “Aum” por medio de cuencos tibetanos hechos con distintos metales como el oro, la plata, el hierro, estaño y mercurio, cobre y el plomo; esto lo hacían en razón a su conexión con los astros y la revelación del cosmos. El motivo de estos instrumentos es el de producir perfectamente las sílabas de donde nace el nombre de sus mantras, considerado este, el sonido sagrado capaz de llevar a la iluminación divina. De esta manera, la sabiduría ancestral encuentra su sitio en lo cotidiano, librándose de la constante contaminación auditiva a la que estamos expuestos en esta sociedad. El Budista se otorga a sí mismo un espacio de introspección personal en solitud, determinado por el contexto de su religión, llegando a una sosegada comunión entre lo sonoro y lo espiritual. La espiritualidad tiene mucho que ver en esto, pues abarca el

espectro epistemológico de la realidad subjetiva y tiene un poder administrativo para las emociones, es decir, que se puede alterar el estado del alma de forma sustancial, por ende, la personalidad humana, la cual puede ser violenta o apacible de acuerdo al manejo emocional de la persona en relación a las imágenes y sonidos que experimenta. En la vida cotidiana, se detectan diferentes sonidos y si dado el caso, un sonido tiene la facultad de lograr en el ser humano, un sentimiento de seguridad, la forma en como esa persona se ve, va a verse especialmente afectada por este efecto. Al hacer una comparación con el contexto contemporáneo, ejemplos como lo es el género Jazz y la música instrumental, han tenido interpretaciones positivas para el ser humano, el resultado de estos sonidos es el florecimiento de un sentir tranquilo y oscilante, similar a lo que los budistas traducen por medio de los mencionados mantras budistas. Diversos estudios mostraron que escuchar jazz agudiza la concentración, mejora el estado de ánimo y la memoria verbal, y tiene una relación directa con las zonas creativas del cerebro, a raíz de esto, por medio de un conjunto entre tecnología y arte, se hizo un acercamiento previo al archivo del cual se compone la obra; tomando inspiración de temas como el crecimiento personal, utilizando la alegoría del riego a las plantas como si fuese un riego personal a uno mismo, cultivando sobre la tierra fértil del no-espacio conectado en la mente, que trabaja delicadamente en función a los estímulos propios. Esta propuesta artística a la que se hace referencia se define como videoarte y se apropia de conceptos como el de la música Jazz para conectar la idea del cambio, crecimiento personal e identidad con la banda instrumental con la musicalidad personal. Se opta por trabajar sobre un espejo, cumpliendo la función de “maceta”, de esta forma el espectador entiende que la acción de riego es un acto performático de construcción, en donde el agua que fluye muchas veces es desperdiciada sin embargo se absorbe lo que se vierte sobre los cimientos de la propia personalidad. La identidad del hombre es trazada por el cambio de ondas que se han experimentado con el paso del tiempo y el

espacio, no obstante, no es una cuestión meramente física, pues el plano cosmológico y espiritual es también imbuido de ondas, vibraciones y ecos con poder transformativo a niveles interpersonales.

Figura 4: Yo riego la planta con Jazz

Figura 4 Ejercicio de videoarte titulado “Yo riego la planta con Jazz” - 2020. Fuente:

https://youtu.be/VFFLO4CAnJc?si=I9jwEtvKuxuo_45

Para entender cómo se generan rasgos de identidad propia en la memoria a través del sonido es necesario estudiar el papel que juega el sonido como instrumento de comunicación desde un sentido ontológico. Este primer acercamiento proyecta en el espejo de manera dinámica ante el espectador y lo asocia con un sentido de renovación.

CAPITULO 2: TIMBRE ARTÍSTICO

En cuanto al contexto de vida cotidiana, mi realidad siempre estuvo afectada visualmente por bosquejos de algunos miembros de la familia que iban y venían, entendía los sonidos que cada uno de ellos producían al igual que sus silencios. Desde una edad temprana aprendí a definir mi entorno en base a formas y sonidos, puesto que mi aprendizaje siempre fue apto con la visualidad y sonoridad, contrastado a la teoría de las cosas.

El hombre entra en contacto con el mundo a través de sus sentidos, cada uno de ellos le permiten definir los conceptos que rodean su lugar habitado y sus no-lugares. En esta necesidad por percibir el entorno a través de los sentidos, el sonido se convierte en un método para transmitir y recibir información. La voz y el fotograma han sido herramientas fundamentales, que sirven como extensión del cuerpo visible, transmitiendo ideas, conceptos e intentando definir sensaciones por medio de distintas melodías. El habla, la música y la voz son instrumentos que persiguen la resignificación de las cosas y esquemas sociales, es esta la razón por la cual diversas culturas a lo largo de la historia han utilizado el potente discurso musical como método esencial para el desarrollo de su identidad. La expresión musical es un pilar en el desarrollo sociocultural, la sonoridad cotidiana es un proceso por el cual se adoptan los sonidos que se escuchan a diario como propios y son convertidos en rutina. El hombre ha encontrado en el sonido un elemento identitario fundamental para su desarrollo en

sociedad, el sonido, impoluto o sucio, puede cambiar dicho desarrollo en el hombre, de manera psicológica. Es aquí donde reside el verdadero poder de la musicalidad en la vida cotidiana, se puede decir que, en medio de la cotidianidad, existe un espacio de tiempo real, significativo para la persona

2.2 MUSICALIDAD Y EL ACTO DE ESCUCHAR

Desde que existe la grabación, el lenguaje por medio del sonido y el fotograma se vuelve estable. Así, la comunicación musical e influencia sonora permanece en el tiempo, a luz de distintas y cambiantes generaciones, y toma un nuevo significado con cada repetición. Asimismo, trabaja la mente humana, valiéndose del registro de la retentiva como fuente principal de imágenes, recuerdos y sonidos interpretándolos y reinterpretándolos con cada reproducción en el espacio invisible, la memoria. La especie humana ha tenido que controlar la expresividad de sus emociones para la convivencia, la fuerza cargada por el sonido y la imagen los patrones de traumas a causa de sensibilidad experimentada de manera pictórica/sonora, ha causado una directa afectación emocional en el sujeto. La inhibición de emociones ha tenido efectos secundarios, como la pérdida de empatía hacia otras personas, incluso, miembros familiares. Acercarse nuevamente al sonido cotidiano o paisaje sonoro le hace volver al hombre a su esencia humana. La escucha activa y el fomentar un no-lugar en el cual el silencio sea el elemento fundamental de afectación, es una práctica adoctrinada por distintas religiones, en la cual el

entendimiento propio, por medio del silencio, otorga una consciencia al ser en contraste con todo el ruido y bullicio al cual está expuesto regularmente. La cotidianidad emisora, es responsable de muchas actuaciones inexplicables para el hombre, sin embargo, el receptor siempre asimilará los sonidos como frecuencias satisfactorias o disonantes respecto a cómo su realidad se ve afectada por el. Para el artista y compositor Carlos Mauricio Bejarano “El acto de escuchar involucra integralmente al ser humano... el oído, el cuerpo, la piel, los huesos, la memoria, la experiencia sensorial, el conocimiento, la fantasía, la ensoñación y la imaginación. El acto de escuchar implica niveles físico-mecánicos, fisiológicos, sensoriales, perceptivos, experienciales, mnemotécnicos y cognitivos. Como seres sonoros y resonantes que somos, el acto de escuchar conlleva actitudes, posturas y acciones sobre el entorno, ante los otros y ante nosotros mismos. La escucha es una acción “intencional” que se moviliza desde lo circundante en medio de estímulos físicos indiscriminados hacia lo circunstancial” de manera que no existe una desconexión total de los multitudinarios paisajes sonoros sean propios o ajenos. Raymond Murray Schafer, el principal precursor en la definición de paisaje sonoro concluye que el paisaje se presenta como una interpretación sistemática de la naturaleza, en donde múltiples capas de sonido se acumulan para crear un nuevo concepto, el cual esboza un proyecto acerca de algo con lo que es más natural, sentirse perteneciente, en comparación a la obra musical. Al mismo tiempo, el discurso del paisaje sonoro propone al artista un camino de reinserción a la sociedad al convertirlo en un agente activo que lidia con los aspectos estéticos de un programa multidisciplinar de carácter global.

Las nociones provenientes al sonido son más ajenas a la música y armonía de lo que entiende normalmente, se encuentran activamente en los silbidos, relinchos, ladridos, suspiros, gemidos, gritos, rasgados, sorbidos, zumbidos y demás vibraciones de fuentes comunes. El hombre se convierte en omnívoro ante su entorno y los sonidos que este produce, atravesando por el umbral de lo estético y retransmitiendo ondas con una reflexión artística, de manera inconsciente.

Los límites de la interpretación los traza el usuario, la modernidad ha traído formas divergentes de transmisión, el sonido presente en la contemporaneidad no es comparable con los sonidos predecesores de hace 30 o 40 años. Internet se ha convertido en el gran aliado del mensaje musical gracias a la aparición de diversas tecnologías de grabación y difusión, apoyadas en nuevos formatos, ampliando así el catálogo de mensajes que el individuo puede recibir a través de las múltiples músicas disponibles y reabriendo un antiguo debate sobre el papel de la música en el universo cultural. Uno de esos formatos es el arte sonoro y específicamente el paisaje sonoro, por medio de un acercamiento personal se trabaja en inspiración con el pensamiento de Murray Schafer en sus reflexiones acerca del campanario de bolsillo como ejemplo en su libro "The Tuning of the World" donde el autor señala lo siguiente: "Tras construirme un campanario de bolsillo o portativo (1981), se gestará y crecerá en mí un interés en el sonar de las campanas como agente interventor y modulador de paisajes urbanos y sónicos cargados de mensajes bien calendarizados, ritualizados y conformados de todo un vivir, que se expande en el espacio y en el tiempo"

Por medio de la plástica y las nuevas tecnologías, se hace una representación natural de los escenarios y sonidos presentes en el espacio y tiempo expandido que conforman una rutina laboral. La propuesta de video sonoro se elaboró en base a un registro de archivo tanto visual como audible, en el cual la relación con el trabajo y la cotidianidad forman un espacio mutado desde un entorno urbano. La reflexión acústica es alterada por medio de herramientas digitales, de esta forma, el sonido natural se ve intervenido por el juego de ondas ultrasónicas e infrasónicas según la intención del artista. Adicionalmente, hay una dinámica cambiante producida por efectos luminosos, creando patrones en la composición y alternando entre estos sonidos cotidianos, creando así una reinterpretación del espacio rudimentario teñida por el trabajo de los nuevos medios.

Para el desarrollo de esta obra se tienen unos referentes, cuya trayectoria artística y experiencia en el formato audiovisual los destaca.

« It begins, it ends, it is...the uncontrollable child in the family. That's what music or sound will be » David Claerbout

2.3 Peter Campus

Peter Campus, (USA, 1937) es un video artista y fotógrafo estadounidense cuya gran influencia en el video arte, siendo considerado como uno de los pioneros en esta disciplina. Su trabajo surge desde la década de los años 70. Su formación psicológica le permite abarcar por medio del videos e instalaciones, cuestiones filosóficas como el ser y su percepción.

Peter Campus es un fundamental referente para la obra “Cuota del mal día” de manera directa para la segunda pieza videográfica (“Grietas en proceso”) a través de la cual, en formato de entrevista, sobre un plano cerrado en PPP (primerísimo primer plano)

En su obra “Three Transitions” el artista utiliza técnicas básicas de la tecnología de vídeo y su propia imagen para crear breves metáforas filosóficas de la psicología del yo.

Figura 5. Peter Campus.

Figura 5 Fragmento tomado de la obra videoarte “Three transitions”, 1973. Tomado de <https://www.cristintierney.com/artists/31-peter-campus/works/5429-peter-campus-three-transitions-1973/>

Figura 6. Peter Campus 2

Figura 6 Three Transitions,1973. Video. Tomado de <https://circuloa.com/three-transitions-de-peter-campus/>

2.4 Robert Cahen

Robert Cahen (1945, Valence) Es un compositor y video-artista, también considerado como uno de los más relevantes pioneros en el videoarte francés. También fue uno de los primeros artistas en intervenir el tratamiento de imágenes usando medios electrónicos

El trabajo de Robert Cahen en obras como “Dieu voit tout” y “Voyage d’hiver” han servido de inspiración para el desarrollo visual de la pieza videográfica prima en el archivo de “La cuota del mal día”; dicha obra, titulada “Reverberación violenta” juega con la relación que tiene el audio y la imagen, por medio

de alteraciones estéticas, utilizadas para lograr un efecto distópico en medio de una cotidianidad cargada de presiones sociales y violentas, manifestadas frecuentemente en el sonido.

Figura 7. Robert Cahen

Figura 7 Voyage d'hiver, 1993, video, sonoro. Tomado de <https://robertcahen.com/films-videos-fr#/voyage-dhiver-fr/>

Figura 8. Robert Cahen, paisaje sonoro.

Figura 8 Dieu voit tout, 2011, Video. Tomado de <https://robertcahen.com/films-videos-fr#/dieu-voit-tout-fr/>

2.5 Juan Manuel Echavarría

Juan Manuel Echavarría (1947, Medellín) Es un escritor, fotógrafo y video-artista. Con una amplia trayectoria de trabajo instalativo y audiovisual, el artista se ha interesado especialmente por el tema de la violencia en Colombia a través de las posibilidades que el arte permite al respecto. Su obra, “Bocas de ceniza” permite una mirada hacia las víctimas del conflicto armado habitantes de Bojayá. Por medio de

la lenta transformación en sus rostros y la musicalidad de sus cantos, cargados de una memoria desgastada por el desplazamiento, Echavarría pone su realidad en contexto.

Figura 9, Juan Manuel Echavarría.

Figura 9 Bocas de ceniza, 2003-2004. Juan Manuel Echavarría. Tomada de <https://www.semana.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/la-vida-en-el-hormiguero-german-rey-arte-para-la-paz-arte-ensayo/70102/>

El maltrato al que se hace referencia en la obra está ligado al conflicto armado en Colombia y sus consecuencias, similarmente, la obra “Cuota del mal día” contiene testimonios de personas, quienes han sido víctima de violencia, en este caso, intrafamiliar en el contexto colombiano. Ambas piezas videográficas se valen de planos detalle y el sonido como instrumentos de desarrollo conceptual con los cuales el espectador tendrá conexión.

Estos referentes han sido escogidos en base a su trabajo y relación con la obra plástica que se manifiesta a través de piezas videográficas. Es importante hacer un análisis personal acerca del archivo

propio de lugares y sonidos albergados en la mente, para así lograr una conexión que luego puede hacer surgir planteamientos estéticos. Un aspecto también necesario por evaluar es el eco de esos sonidos y la influencia del entorno habitado, es decir, las repercusiones psicológicas que tiene el sonido sobre las comunidades con las que el ser tiene relación. También se resalta el trabajo previo del artista en el cual se evidencian acercamientos hacia el formato de paisaje sonoro, en este caso creando una mezcla de sonidos cotidianos y efectos que alteran los elementos visuales en el video que acompaña a estos sonidos. Con la pieza “Soy basurita” el artista aborda el tema de la cotidianidad bajo una rutina de trabajo, el sonido y la letra de la canción “Soy basurita” de Beatriz Adriana interpretado por una cantante urbana en el transporte público Metrolínea, se usa como analogía para la dirección del vídeo, al crear una comparación entre el contenido musical y la rutina a la cual se esta expuesto de manera cotidiana.

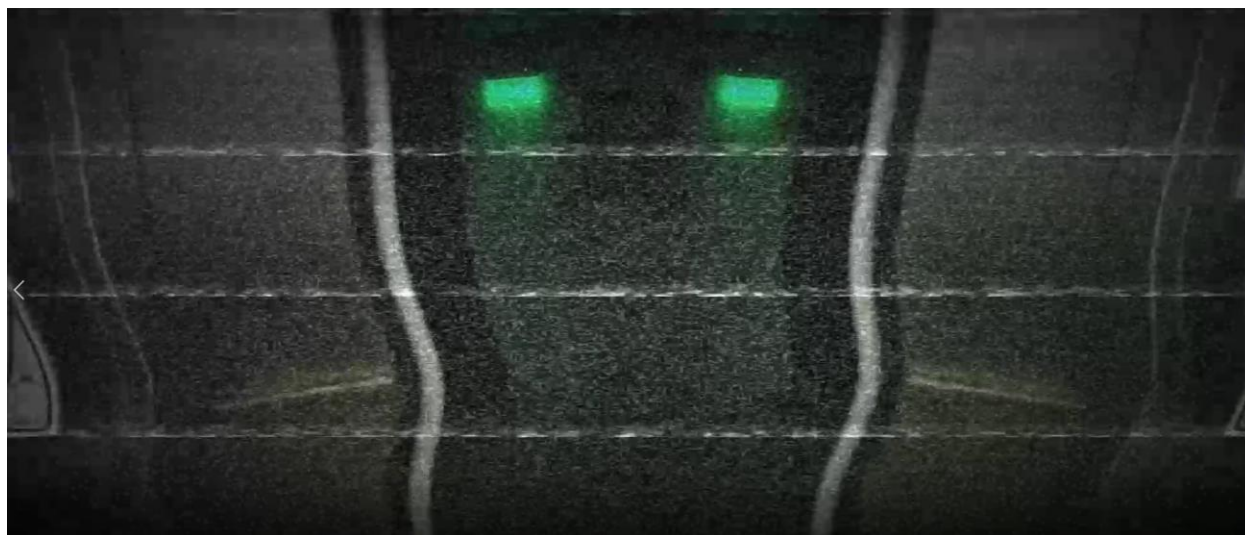

Figura 10. Ejercicio de paisaje sonoro.

Figura 10 Fragmento, propuesta paisaje sonoro

Nota. La imagen representa un fragmento tomado de la propuesta de arte sonoro-paisaje sonoro titulada “Sinfonía sonora-Soy basurita”, 2022. Tomado del vídeo <https://youtu.be/VpkVlg9lvv8?si=byOMRG6gsldgtbOW>

Figura 11. Ejercicio paisaje sonoro, fragmento.

Figura 11 Fragmento, propuesta paisaje sonoro. Sinfonía sonora-Soy basurita”, 2022. Tomado de <https://youtu.be/VpkVlg9lvv8?si=byOMRG6gsldgtbOW>

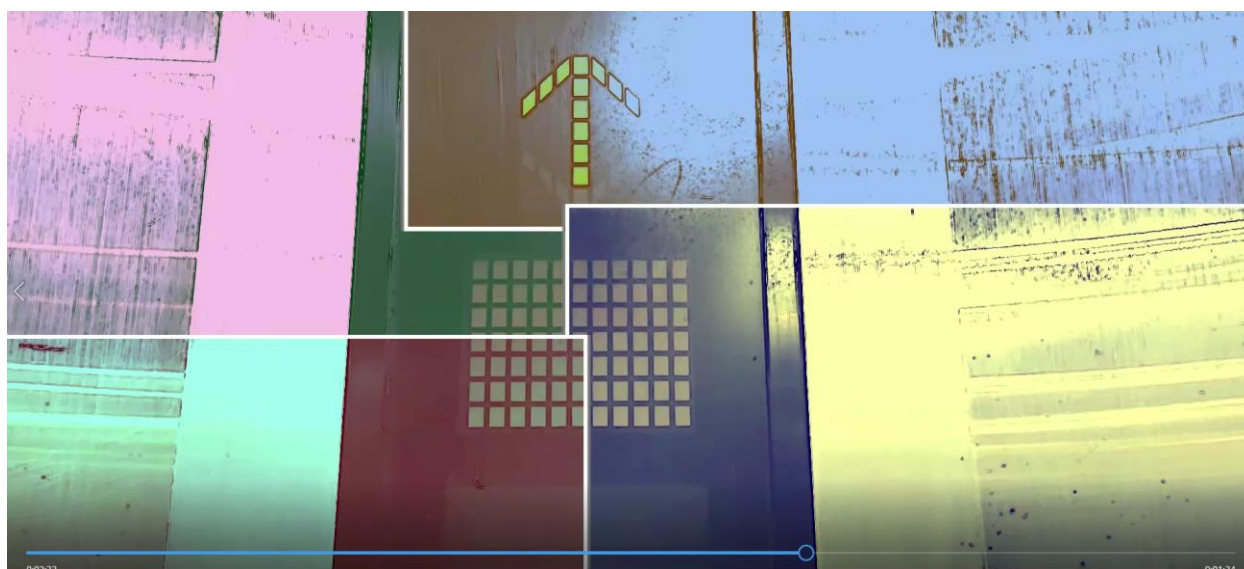

Figura 12. Fragmento, propuesta paisaje sonoro, elevador.

Figura 12 Propuesta paisaje sonoro, tomado de <https://youtu.be/VpkVlg9lvv8?si=byOMRG6gsldgtbOW>

“Las imágenes sonoras se presentan en el espacio de difusión o proyección, en un primer nivel de escucha netamente motriz, como imagen figurativa, icónica, isomorfa, referencial”. Así lo reconoce el artista Manuel Bejarano al hablar de los sentidos figurativos que puede tener el arte en sonoridad.

“Todos los sonidos que componen el entorno están siendo permanentemente, inventariados, codificados y valorados, partiendo de las esferas de lo sensorial y lo perceptivo, pasando por el ámbito de lo conceptual y cognitivo, hasta volver al mundo de las actitudes y las acciones.” La motricidad en el sonido

representa un cambio de ritmo perspectivo y otorga una narrativa a los escenarios comunes, por ejemplo; el desenvolvimiento de un accidente automovilístico es una situación cargada visual y auditivamente, un evento que despierta los esenciales sentidos por su movimiento, no es estático, sino descoordinado y caótico en un sentido homogéneo. En similitud a lo anterior, existen sonidos en comunión con las actividades rutinarias del ser, que sirven como punto de evocación hacia experiencias vividas o recuerdos guardados en el archivo propio de la memoria.

Jean-François Augoyard y Henry Torge comprenden algunos mecanismos psicológicos de la escucha como la *anamnesis*, que se refiere a la capacidad de evocación del pasado que un sonido escuchado en el presente puede despertar, o la *phonomnesis*, que se refiere al recuerdo de un sonido que no está físicamente presente. Su estudio es uno de los más grandes recursos conceptuales a la hora de entender las reinterpretaciones habitadas en el entorno, en este sentido, parece hallar similitud en cuanto al pensamiento que de la siguiente manera comparte la Doctora Ana María Botella, en su libro Botella Nicolás, Botella Nicolás, A. M. (2019). El paisaje sonoro como Arte Sonoro. Cuadernos De Música, Artes Visuales Y Artes Escénicas, 15(1), 112–125.

<https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae15-1.epsc>, quien concluye que ***“En el momento en que un sonido tiene la facultad de transmitirnos una emoción, sea cual fuere, se ha transformado en arte sonoro. No entraremos a detallar la complejidad de este hecho, porque abarca, desde las ondas cerebrales hasta los recuerdos que nos atañen psicológicamente”***.

Ante estas afirmaciones conceptuales, puede ser concluido sin temor a pérdida, que el arte sonoro está presente en todas las cosmovisiones existentes en el entorno, que habita independiente a las medidas espaciotemporales, pues se mantiene guardado en un archivo colectivo, a través del lente personal. Finalmente, se puede concluir que los cánones

conceptuales respecto al sonido están en constante movimiento, siendo el arte sonoro su interpretación más contemporánea.

“Mientras en la música se habla de una semántica de melodía, armonía, orquestación y contrapunto, en el arte sonoro se persigue el espectro de un sonido, la intervención espacial con la dispersión de la onda, la disposición de fuentes sonoras además de muchas otras cualidades espectrales que se adjuntan formando un trabajo de condiciones artística.”- cita

tomada del texto Botella Nicolás, A. M. (2019). El paisaje sonoro como Arte Sonoro. Cuadernos De Música, Artes Visuales Y Artes Escénicas, 15(1), 112–125.

CAPITULO 3: CONTACTO CON LA IDENTIDAD SONORA

Para cada una de las piezas audiovisuales se realizó un proceso investigativo en el cual, el formato de entrevista fue el principal elemento metodológico. Por medio de estas entrevistas se llegó a un acercamiento personal con las víctimas de violencia intrafamiliar, a partir de este archivo de audio y video se continuó en un proceso de preselección de audios para su posterior edición.

3.1 Proceso

3.2 Guion Literario de Reverberación violenta:

Escena 1: Fondo a blanco y negro, iniciando una lúgubre y mecanizada rutina, el personaje principal comenta acerca de los recuerdos más gratos de su niñez, destacando la convivencia por medio del juego con sus hermanas; mientras que la imagen muestra como el vehículo se acerca a un camión recolector de basuras, en el cual tres jóvenes comienzan su jornada y el personaje principal sigue su recorrido como supervisor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

GT-1.1 Plano general en movimiento desde la curva hasta el PARE.

Escena 2: El carro manejado por el personaje principal se detiene, por medio del audio se hace una breve descripción de los juegos que el protagonista disfrutaba en su época infante, antes de que el sonido se detenga por breves instantes. Después de la pausa se oye la voz, más baja en comparación, de una anciana, se oye como si estuviese reclamando algo, el motivo de una pelea. La anciana comenta que la respuesta que obtuvo ante su reclamo no fue la más cordial. Mientras el conductor sigue su recorrido habitando un lugar sin color.

GT 2.1 Plano medio largo del camión recolector de basura mientras se escucha el audio de la señora mayor.

2.2 Primer plano de los trabajadores de recolección de basura mirando al personaje principal.

2.3 Primer plano centrado en los trabajadores botando basura, la exposición es más alta

Escena 3: El carro entra en movimiento por las vías siguientes a su recorrido, se ve de forma borrosa en sintonía con el audio distorsionado, dejando ver como la mente del personaje principal retrata su visión de la realidad. El ruido del tráfico y la cotidianidad ayudan a que el protagonista alerte sus sentidos y recupere la claridad en su vista de manera somera.

GT 3.1 Plano general del carro en movimiento con una imagen borrosa, se escucha un fuerte claxon

3.2 Plano general, imagen se esclarece, pero sigue estando borrosa mientras termina de sonar el claxon

3.3 Plano ligeramente contrapicado, se escucha un pitido desde el tráfico

Escena 4: El personaje principal ha avanzado en su recorrido, encontrando otros vehículos, luego su día adopta un nuevo sentido del tiempo, pasando de un escenario a otro sin mayor detenimiento, el audio complementa por medio de una expresión frecuente por el protagonista, que hay un carro detenido al frente de él, “una porquería” de carro. La imagen muestra el camión recolector de basura nuevamente, pues esta rutina es sobre el trabajo del protagonista.

GT 4.1 Primer plano desde la vista del conductor, blanco y negro

Escena 5: Volvemos a la escena inicial en donde el trabajador encuentra al camión recolector de basura y a los tres recicladores que lo acompañan, permitiendo reflejar que ha comenzado otra nueva jornada, idéntica al día anterior. El audio aporta con un zumbido el entumecimiento que el protagonista siente al verse en un bucle social, finalmente el conductor supervisa de cerca el camión recolector de basura.

GT 5.1 Primer plano del camión recolector, blanco y negro. Se escucha “como va a pararse esa porquería de carro ahí”

5.2 Pitido, transición al carro en movimiento sobre un primer plano, blanco y negro.

5.3 Primer plano, blanco y negro, camión detenido ante el conductor, se escuchan distorsiones de ruido.

Escena 6: El protagonista ha avanzado en su ruta, pero no quiere ser más un espectador inerte, por lo cual se levanta para tomar un nuevo aire, mientras continua con su labor de supervisor. La pantalla se divide para dar un espacio a cada audio, el audio comparte sus pensamientos, en un primer audio se escucha una anécdota acerca de un viejo amigo del protagonista, quien, a pesar de compartir cándidas e inocentes memorias en su niñez, se vio involucrado en la venta de drogas. El segundo audio yuxtapuesto, habla acerca de su sentimiento de responsabilidad con la casa, y su rol como hombre en el contexto intrafamiliar. A medida que transcurre el audio, la escena cambia para mostrar fragmentos adicionales de la ruta que ejerce a diario el protagonista.

GT 6.1 mayor exposición, blanco y negro, plano general.

6.2 La pantalla se divide y se escuchan dos audios de una misma voz, el primero dice “Ehh, nunca pensé yo ah, a llegar a saber de qué, un tipo que jugaba tanto fútbol, micro conmigo, ehh trabajaba en esa época en la bodegas de merca...Mercadefán, en distribución de drogas, fuera a terminar en eso... y por ahí de vez en cuando nos hablamos, nos vemos; lo cual no... eso nunca se pierde porque son muchos años de amistad , de compartir , de dialogar inclusive de confesarnos varios amoríos, todas esas cosas que...” El segundo audio de voz dice “El querer estar siempre pendiente de las cosas, el querer estar siempre al frente de, de las cosas que ocurren entorno a mi madre y el querer posicionarse como el hombre de la casa, el querer enfrentar eh lo que ellas no pueden enfrentar como mujeres, ese es el significado que yo hallo ahí, que al menos haya una presencia varonil en las vidas de ellas”

Escena 7: La escena muestra nuevamente al carro en movimiento, reconocemos que esto es un nuevo día de jornada al encontrar el mismo camión recolector de basura, el protagonista se detiene, suena otra vez la palabra “porquería” en el espacio y comienza la introspección.

GT 7.1 Plano general de la vista del conductor, movimiento acelerado del vehículo, blanco y negro.

7.2 Reverberación del audio “Pero esa porquería de allá” se ve en un primer plano al camión y sus trabajadores. Suena “¿Cómo va a parase esa porquería de carro”

Escena 8: La ruta comienza a moverse en sentido contrario, el camión de recolección de desperdicios se acerca dinámicamente en reversa. El carro pita para que el camión se detenga, como si el protagonista no hubiese caído en cuenta que su mundo está retornando.

GT 8.1 Primer plano, movimiento en reversa del camión y los trabajadores. B/N Sonido de pito y distorsión.

8.2 Se abre el sistema de resguardo de basura en el camión, suenan audios yuxtapuestos. B/N

Escena 9: La ruta continua, pero esta vez el pensamiento es más claro, ya no son dos voces divagando en anécdotas de infancia, es una voz presente recalcando el verdadero propósito del protagonista, el cual es “no seguir el ejemplo de su padre, ser mejor”

GT 9.1 Primer plano. Se escucha “Yo no voy a seguir el ejemplo de, de ese padre ausente, de ese maltratador, del cual abandonó a sus hijos y a una señora, una esposa que le tocó enfrentarlo, no. Eso nunca lo haré, ni pienso hacerlo, al contrario, es como es una motivación más de dar ejemplo, no ser aquel borracho, aquel maltratador, aquella persona irresponsable. Todo lo contrario, eh, es enfrentar la vida como debe ser para un bien común como es el de la familia” B/N

Escena 10: El pensamiento persiste hasta el siguiente día, vemos nuevamente al camión retrocediendo, esta vez el conductor no pita, deja fluir sus pensamientos y reconoce ese análisis que le exhorta a no continuar un patrón de violencia.

GT 10.1 Primer plano, retroceso. Sonidos de zumbido yuxtapuestos. B/N

Escena 11: El tiempo vuelve a transcurrir hacia adelante, sin embargo, el protagonista sigue pensando en las decisiones que pudo haber tomado en el pasado, como si se cuestionase si alguna de esas decisiones hubiese cambiado su panorama, enfatizando en que su meta siempre ha sido darle una mejor vida a su progenitora, quien también vivió rutinas lúgubres y violencia de primera mano. El camión termina su recorrido.

GT 11.1 Tiempo normal, primer plano de los trabajadores, se escucha “Pues, yo el pensar siempre fue irme del país, pero no tenía los recursos para poder hacerlo, con el fin de darle una mejor vida a mi madre” (se repite “darle una mejor vida a mi madre”) B/N

Escena 12: Vuelve un momento de introspección, sin embargo, el personaje principal comienza a ver su realidad de color, el sonido etéreo le brinda calma para continuar sus jornadas con un nuevo tinte. A pesar de seguir siendo un poco borrosa, su jornada es más movida, menos inerte.

GT 12.1 Color, primer plano, sonidos yuxtapuestos alterados de la voz del protagonista.

Movimiento en retroceso

12.2 Plano general, protagonista se acerca a un trabajador, borroso, pero en color. Risa distorsionada

Escena 13: No obstante, hay partes de su cotidianidad que aún necesitan trabajo, aún hay espacios faltos de color.

GT 13.1 Plano general, en un 50% de la imagen enfocado en la parte izquierda se ve a B/N, los bordes son a color, sonido de cigarras, etéreo y zumbidos

Escena 14: Los sonidos se mezclan, la imagen muestra un día totalmente gris, pues el protagonista aún no está exento de la rutina, completamente.

GT 14.1 Primer plano, automóviles adelante, sonido de pitido producido por el vehículo. Se escuchan voces yuxtapuestas, comienza a sonar el audio de la hermana, B/N.

Escena 15: por medio del audio, el protagonista recuerda lo que sus hermanas, con quien tanto disfrutaba cuando era pequeño, sufrieron al recibir el abandono, el protagonista piensa en esto mientras su mundo se divide, y deja de ser solo un espacio para si mismo, y reconoce que nunca fue un espacio solitario, que comparte un trauma con sus seres queridos. Mientras la imagen transcurre, el protagonista también escucha a esa anciana que le reclamaba, a su madre, quien de manera cándida suelta el mayor insulto que se le podría ocurrir, siendo este un inocente juego de palabras de su pueblo. Existe un eco de un infante, la nueva generación en su familia, clamando por ese apoyo materno.

(MAMÁ)

GT 15.1 Plano general, la pantalla se divide en 4, se sigue escuchando el audio de la hermana describiendo su recuerdo de abandono. Audio dice “Mamii”(bis) B/N El audio de la hermana dice “Verlo llegar a la puerta de la casa a pedir que nos fuéramos todos, mi madre con cuatro niñitos y reclamar su casa porque necesitaba empezar una vida nueva con su novia, y para un pequeño es , los hijos se van para la calle porque yo necesito empezar una nueva vida... y ver a mis hermanos defendiendo, la casa.”

15.2 La madre dice “Yo le decía, Cleto peleto, cuchara loqueto, yo me acuerdo, esa era la grosería que yo le decía”

15.3 Zumbidos, sonidos “mami” y luego el protagonista dice “Llego el ejército y me enlistaron en el ejército” sonido de rifle cargándose, pantalla dividida en 9.

Escena 16: La pantalla se multiplica nuevamente, con este nuevo color que el protagonista tiene al pensar en él, sus hermanas, su madre y a su nieta como un todo, que no pueden pasar por el mismo abandono que él vivió

GT 16.1 Pantalla dividida en 16, se escucha “Porque soy el único varón en la casa, tres hermanas, mi mama y yo, nos quedamos solos y obviamente yo quería asumir o tenía que asumir el papel de un padre, del hombre de la casa” Color

Escena 17: El protagonista reflexiona sobre el momento en donde él tuvo que abandonar a su familia y sueños. Vuelve el color al reconocer nuevamente su rol como hombre de la casa, esta vez sin divagar.

GT.17.1 en medio de las pantallas divididas en 16, surge una pantalla que ocupa el 50% de la imagen, centrada tomando el fotograma de la escena 9.1

Escena 18: hay un eco del sonido de la madre, seguido por una imagen central en la que el personaje principal determina su rol, negándose a seguir el ejemplo de su padre, quien abandono su hogar y a sus hermanas y madre.

GT.18.1 SONIDO yuxtapuesto, zumbidos, motos, trafico y la voz del protagonista, termina con un sonido de barrido. Color-

Escena 19: Pantalla negra, la voz (OFF) de la hermana se escucha mientras ella cuenta que desde muy temprano, su padre los abandonó.

GT 19.1 “Que no llegó, mi primer recuerdo, mi primer, mi primer recuerdo es una navidad que mami nos pidió que nos fuéramos a dormir porque llego el niño dios, pero uno sentía que el papá no llegó, y uno quería que llegara el papá que era lo más cercano pero no llegó.”

Escena 20: Créditos, pantalla blanco y negro, volviendo a la realidad rutinaria.

3.4 Storyline:

El supervisor del EMAB, Oscar Galeano, contempla ante si sus días pasar como una rutina gris y solitaria con la nostalgia de unos recuerdos característicos de su niñez. A medida que sus días transcurren recuerda conversaciones y sonidos cotidianos cargados de entonaciones violentas, para más adelante hacer un trabajo de introspección y evocar en las voces de su madre y hermana, la realidad de maltrato psicológico que vivieron, el protagonista se reincorpora en su realidad y comienza a ver los días de color, teniendo presente que su rol es impedir que este maltrato perdure. Persisten los días grises pero Oscar los maneja recordando de donde viene y que su vida afecta la de sus seres queridos.

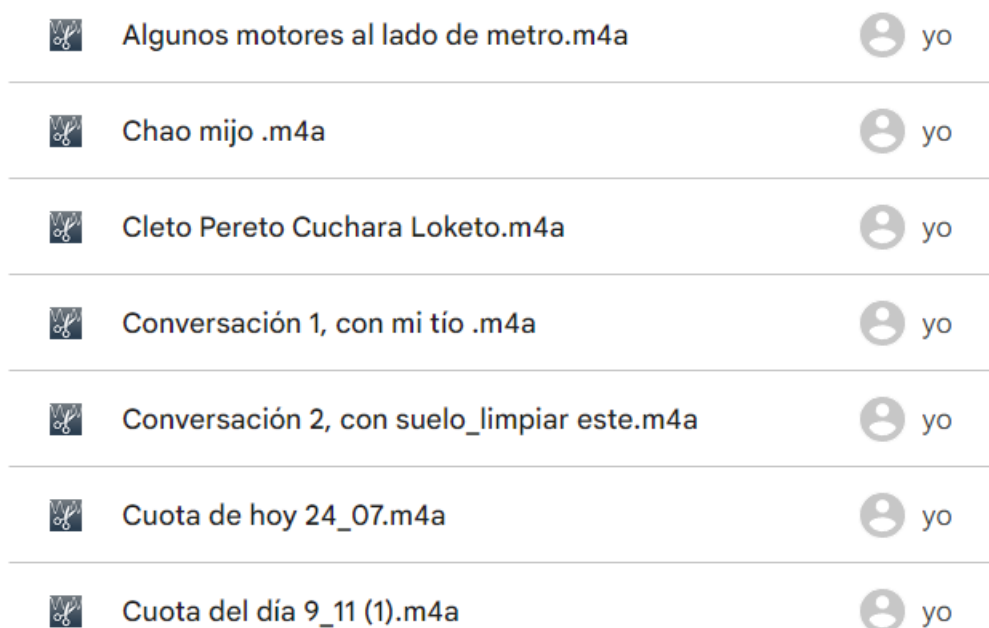

Figura 13. Recopilación de algunos audios en mi carpeta Drive.

Figura 13 Pantallazo de audios recopilados en carpeta drive. Fuente: propia.

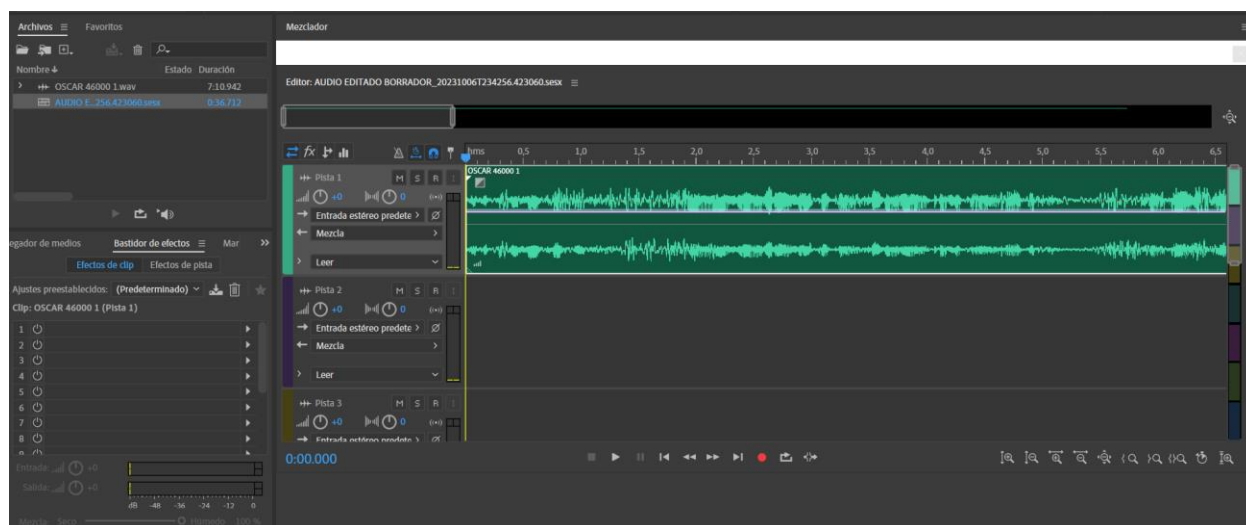

Figura 14. Edición de audio, Borrador

Figura 14 Edición de audio, 2023Fuente: Adobe Audition.

Figura 15. Edición de onda.

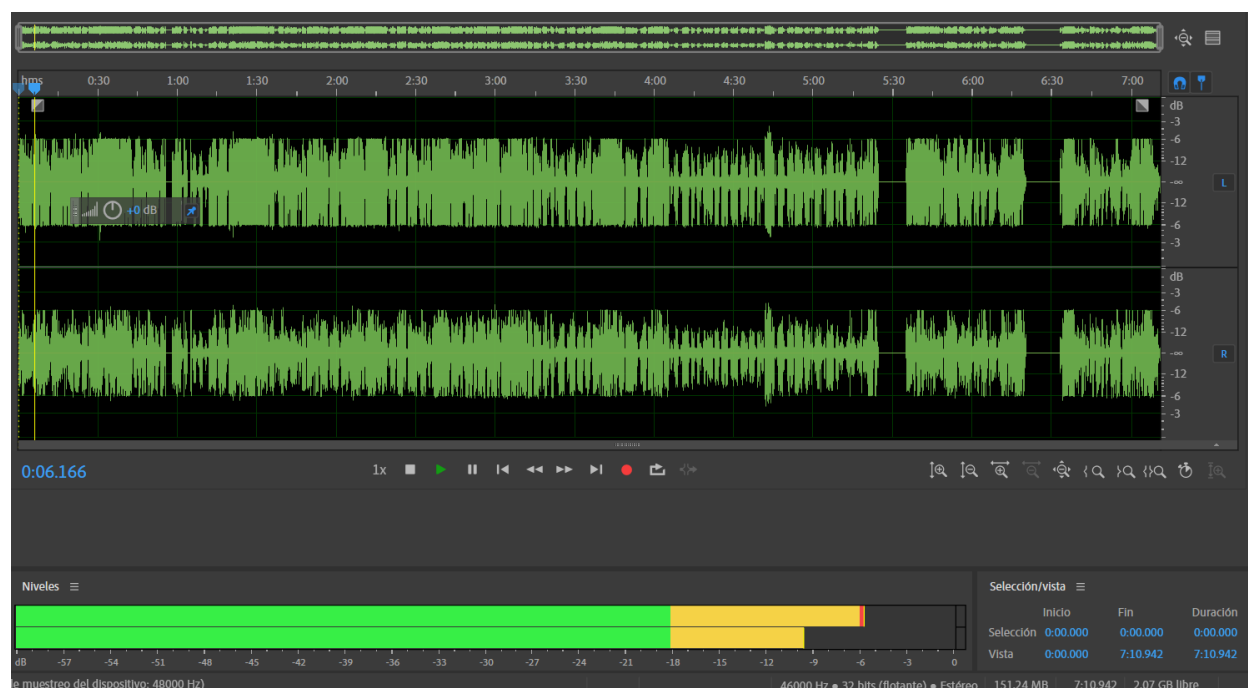

Figura 15 Edición de ondas, borrador, 2023. Fuente: Adobe Audition.

Figura 16. Archivo de escenarios cotidianos

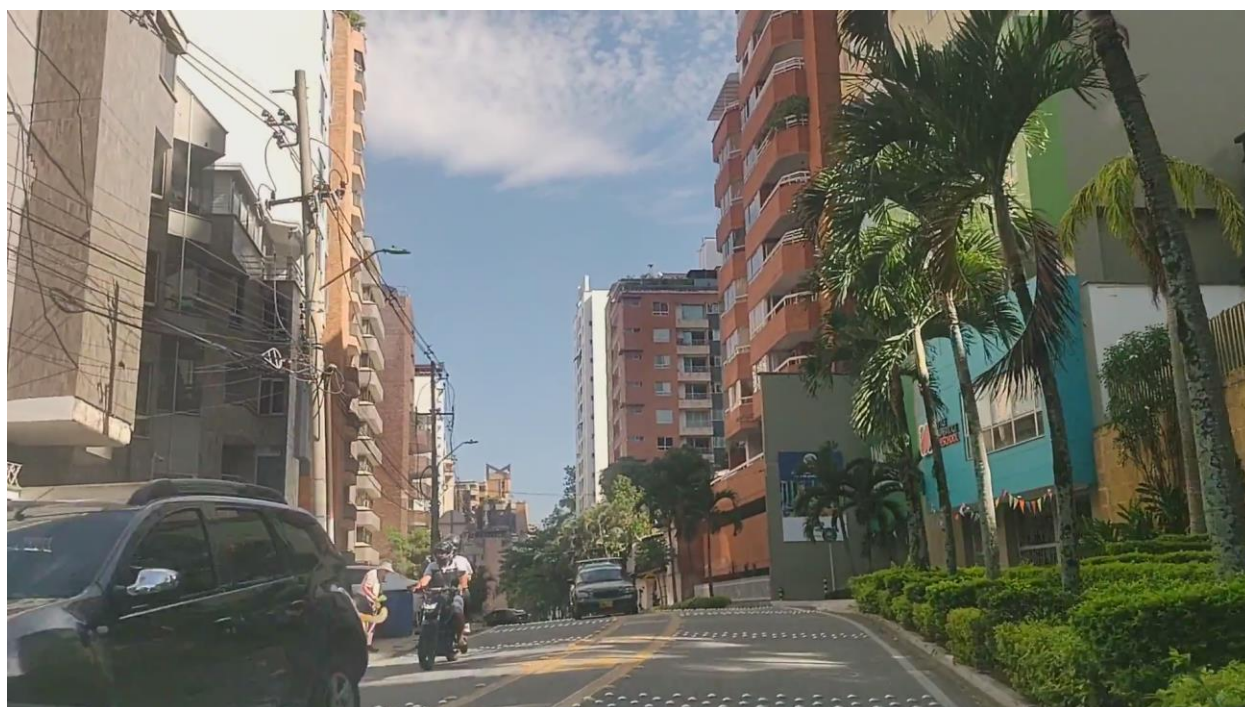

Figura 16. Fotograma del archivo videográfico.

Fuente: <https://youtu.be/deDW2cVV9NY>

Figura 17. Archivo de escenarios cotidianos 2.

Figura 17 Fragmento del archivo previo al desarrollo de la obra.

Fuente: <https://youtu.be/deDW2cVV9NY>

Figura 18. Fotograma de la obra artística.

Figura 18 Fotograma fragmento de la obra “Reverberación violenta”

Fuente: <https://youtu.be/deDW2cVV9NY>

Figura 19. Fotograma de la obra artística 2.

Figura 19 Fragmentos de la obra terminada. “Reverberación violenta”.

Fuente: <https://youtu.be/deDW2cVV9NY>

El segundo video se titula “Grietas en proceso” el cual está construido a partir de un acercamiento directo a los miembros de mi familia quienes experimentaron ese abandono y violencia invisible. En la entrevista cada persona es cuestionada acerca de su pasado, su niñez y como manejan esa realidad de abandono hoy en día.

3.5 Storyline: Ligia, Oscar y Luz Stella son los 3 entrevistados en el video. Comentan desde una perspectiva personal, cómo fue vivir bajo un techo abandonado, solo con el apoyo de su madre. A

medida que los entrevistados hablan y convergen en que la situación que vivieron concluye de manera positiva, el desenfoque se reduce esclareciendo la imagen.

Figura 20. Entrevistado #2

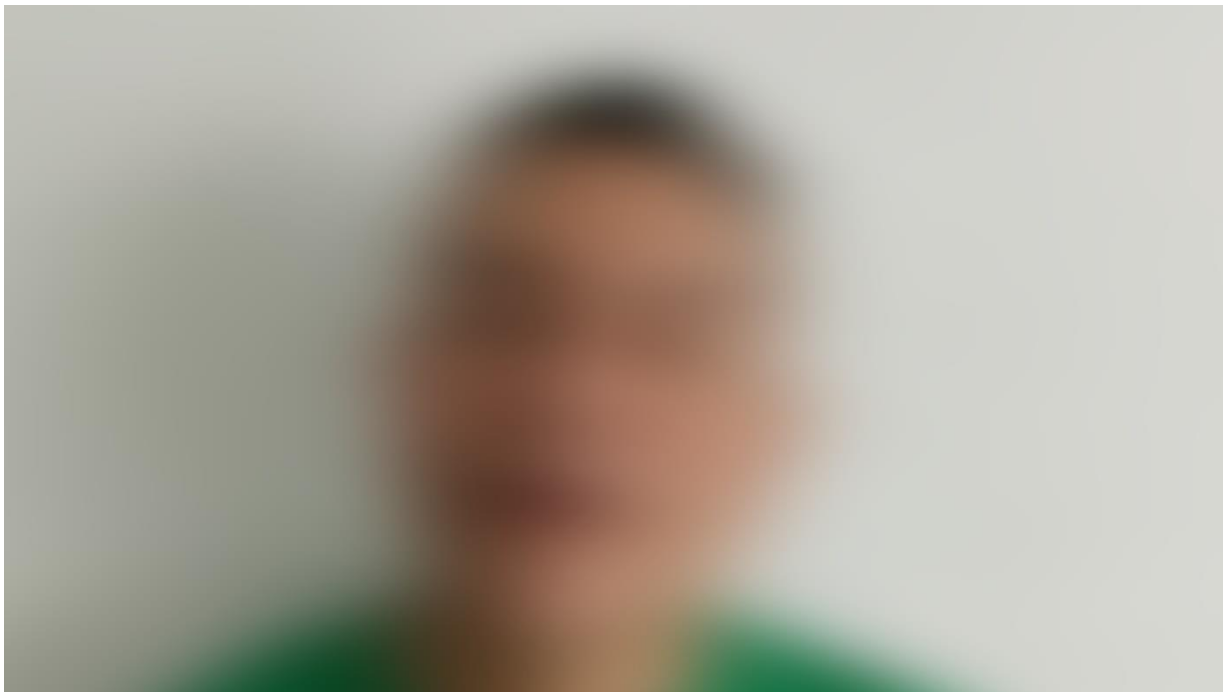

Figura 20 Imagen desenfocada del entrevistado #2

Fuente: <https://youtu.be/VNtnvrelifY>

Figura 21. Entrevistado #1

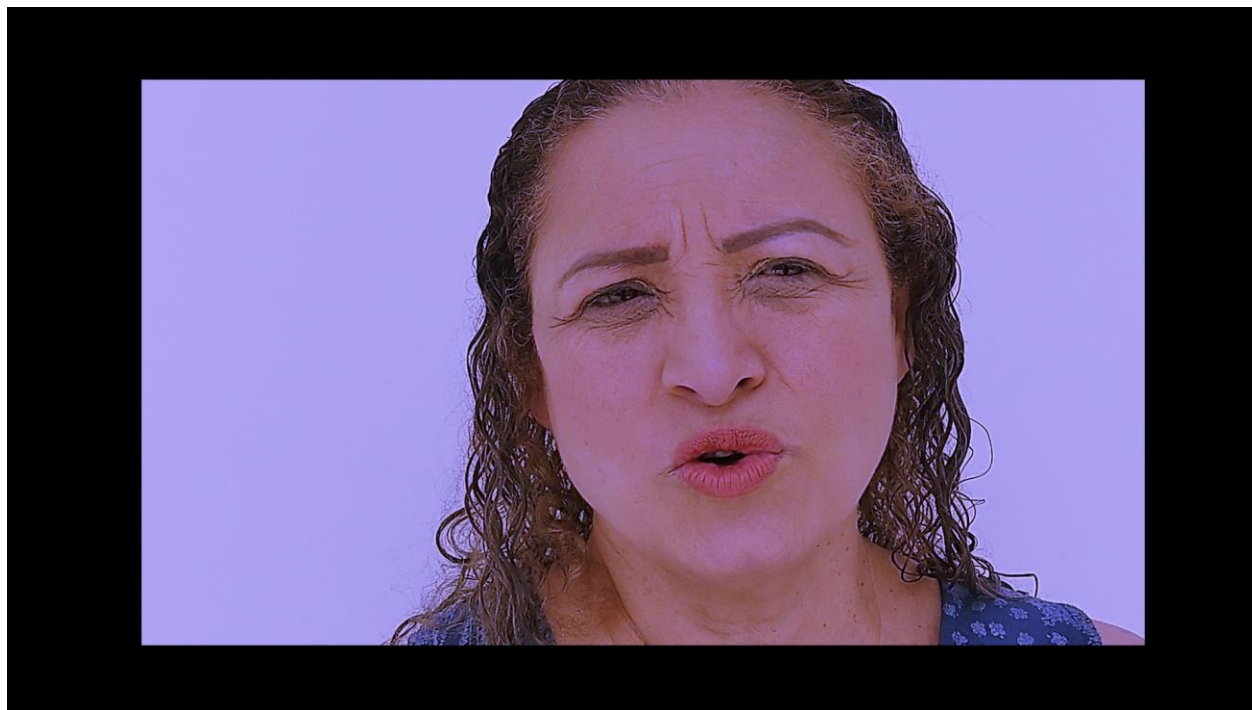

Figura 21 Fragmento entrevistada #1

Fuente: <https://youtu.be/VNtnvrelifY>

CAPITULO 4: Grito Etéreo

La primera aproximación al montaje de la obra tuvo un proceso de bocetación en la cual hay unos elementos de transmisión audiovisual los cuales son 2 televisores colocados en el espacio, en medio de estos, el objeto encontrado, siendo este la máquina de escribir con algunos testimonios que hablan de violencia intrafamiliar.

4.1 Montaje

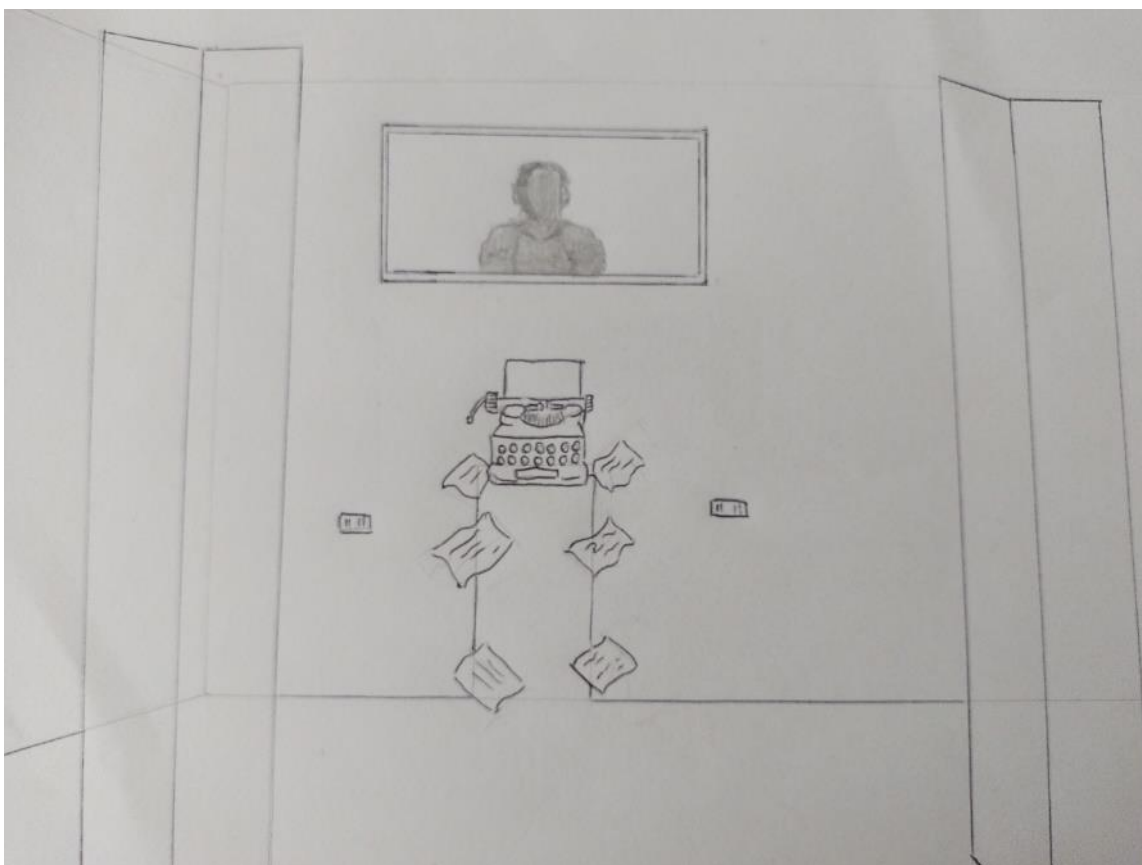

Figura 22 Propuesta de instalación en el espacio, bocetación de la puesta instalativa. Fuente: Boceto realizado en Photoshop.

Figura 22. Propuesta instalativa.

En la primera propuesta de montaje, se ubicará un televisor (65cm alto, 112cm ancho) en la pared lateral derecha hacia la parte del borde de la sala Macaregua, en este televisor se proyectarán ambas piezas que componen la obra audiovisual, también se explora la posibilidad de utilizar un objeto en relación con la obra, en este caso, la maquina de escribir, elemento adornado por un pedestal que contiene papeles dispuestos como invitación para que el espectador escriba sus experiencias con la violencia que vive en su cotidiano, puede ser maltrato o simple frustración rutinaria. De esta forma el elemento funge como medio de desahogo para el participante de la obra.

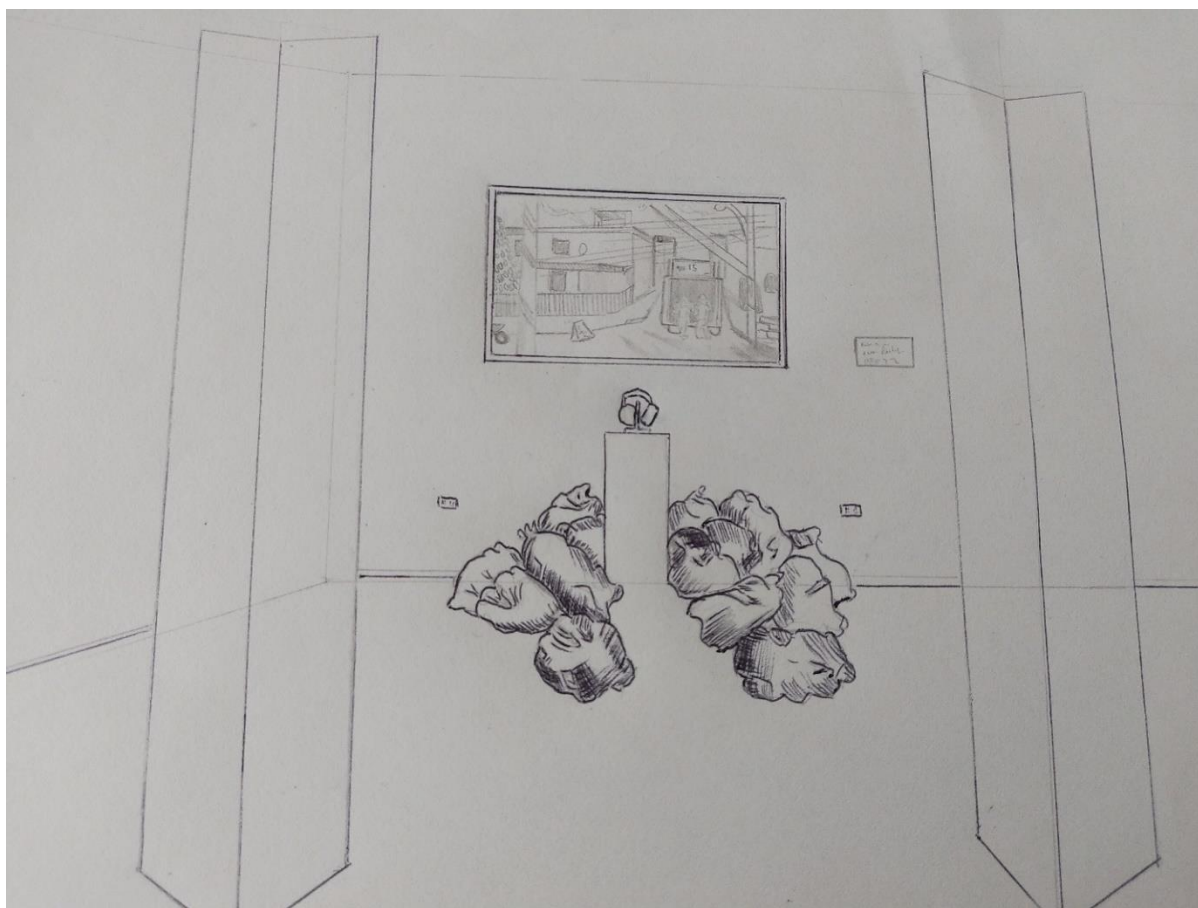

Figura 23 Propuesta de instalación en el espacio, opción. Fuente: Boceto realizado en Photoshop.

Figura 23. Propuesta instalativa 2.

La segunda aproximación al montaje se establece con solo una pantalla en la cual se reproducirán los videos en forma de bucle, en los espacios alrededor, la pieza instalativa es acompañada por 22 bolsas de basura abultadas en forma redonda, pues este elemento está presente indirectamente en la narrativa que “Reverberación violenta” presenta de manera principal. No obstante, se decide optar por no utilizar todas las bolsas de color negro y amontonar en el centro del bulto , bolsas plásticas de otros colores más vivos, de esta forma se busca contrastar la realidad presente en el cotidiano de las personas, teñida de desperdicios y violencia, con los aspectos personales que se pueden encontrar tanto en las reflexiones de Oscar al intentar ser un mejor padre de familia que su predecesor y también puede llegarse a encontrar dicho elemento en las reflexiones personales de cada espectador.

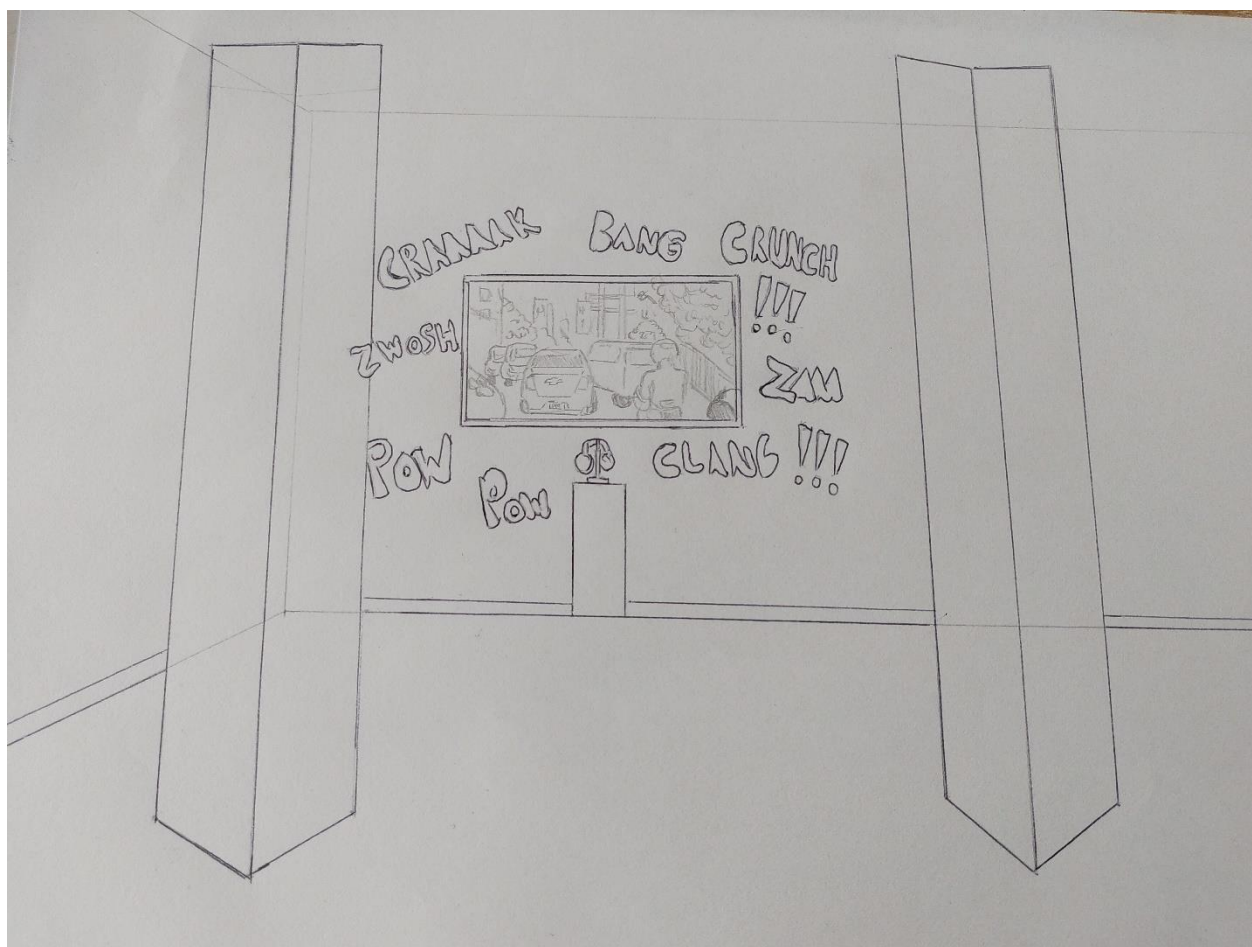

Figura 24. Propuesta de Montaje.

Figura 24. Propuesta Onomatopeya.

La tercer propuesta tiene como elemento diferencial a la anterior, el cambio del elemento de bolsas de basura por Onomatopeyas escritas alrededor de la pared, en torno a los sonidos emitidos por ambientes urbanos y de trafico, siendo esta una situación cotidiana que produce desespero y violencia en la persona común, esta relación de códigos en el lenguaje por metió de palabras y Onomatopeyas comulga con la experiencia audiovisual, la cual es el atractivo principal en la obra.

CONCLUSIONES

Este proyecto tenía como intención principal lograr la elaboración de un espacio instalativo por medio de un proceso recopilatorio de archivo en el cual el espectador estableciera un diálogo entre sus sentidos (auditivos y visuales) y una ajena realidad la cual está cargada por experiencias violentas en medio de la cotidianidad. De acuerdo al proceso de archivo y acumulación de audios/videos para la obra, se logra concretar que por medio de entrevistas personales, indagación crítica enfocada a una población del barrio Zapamanga III una narrativa acerca de la historia de estos hermanos y a partir de ahí, la realización de ambos videos, los cuales, a pesar de tener el mismo tema central, difieren en varios niveles, por lo que respecta al primer video “Reverberación violenta” se congrega el trabajo en solo una persona y sus conexiones estéticas-violentas con el cotidiano. De igual forma es evidente que el mundo de lo cotidiano esta cargado de una infinidad de sonidos y mucho ruido, lo cual afecta directamente nuestra percepción de las cosas, y el estar constantemente bajo la influencia de este ecosistema urbano tiene repercusiones significativas para el ser humano. En general, los sentimientos de la persona que está sumida en el mundo laboral cambian al llegar el fin de semana o su día de descanso, esto se puede apoyar en el tono de uno de los participantes (Oscar) al escuchar su voz en ambos videos; mientras que el reverberación cotidiana hay un aire al final del video que muestra una luz para las reflexiones del personaje, no es sino hasta que escuchamos “Grietas en proceso” que podemos apreciar mayormente su temple calmado, incluso al hablar acerca de una época traumática. También podemos concluir de acuerdo con la investigación de testimonios locales, que el tema de la violencia persiste en nuestra sociedad de manera generacional, también es necesario construir y fomentar espacios de escucha para las víctimas, pues de esta manera se puede intentar formar consciencia al menos en Bucaramanga y su

área metropolitana. De acuerdo con el segundo video “Grietas en proceso” es claro que los 3 hermanos comparten una reflexión similar en cuanto a la dureza de su niñez, y están encaminados en determinada acción a continuar nutriendo sus experiencias, de manera positiva.

Finalmente, en cuanto a conclusiones generales sobre el proceso, se determina que el proyecto abre puerta a otras comunidades/ familiar o poblaciones que compartan testimonios de violencia, no únicamente en mi familia. La violencia intrafamiliar en este proyecto es un tema abordado desde la perspectiva de investigación-creación, la investigación es realizada por medio de un estudio múltiple de personas pertenecientes a un núcleo familiar afectado por la violencia invisible del abandono paterno, en la zona de Zapamanga III. El proyecto logra conectar las historias de los 3 participantes de forma videográfica mediante el segundo producto audiovisual (Grietas en proceso) reflejando así, la culminación construida por el método archivístico del cual proviene este proyecto.

Referencias Bibliográficas

Gonzales Arana, Molinares Guerrero , R; I. (2010). LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. UNA MIRADA PARTICULAR PARA SU COMPRENSIÓN. DE CÓMO PERCIBIMOS LA VIOLENCIA SOCIAL A GRAN ESCALA Y HACEMOS INVISIBLE LA VIOLENCIA NO MEDIÁTICA. Recuperado de

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612010000200007

Ernst, W. (2001). El arte del archivo. Recuperado de

<https://archivochurubusco.encyr.edu.mx/n1letras4.html#top>

<https://budismotibetano.es/cuencos-tibetanos-el-sonido-del-budismo/>

Botella, A. (2020). El paisaje sonoro como Arte Sonoro. Recuperado de

[/https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae15-1.epsc](https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae15-1.epsc)

<https://elpulphoto.com.br/oscar-munoz-conservador-la-fragilidad-del-recuerdo/>

<https://emuseum.mfah.org/objects/56626>

Bejarano, C. M. (2019) Plástica sonora. Escuchas mediatizada, reducida, revelada, profunda e infinita.

Recuperado de <https://facartes.unicauca.edu.co/arte&alteridad/node/127>

<https://feelthebrain.me/2017/01/03/musica-y-creatividad-en-la-antigua-grecia-platon-las-musas-y-el-sonido-de-los-planetas/>

<https://musicocracia.com/post/tema-1-la-musica-en-la-antigua-grecia/127>

<https://mymodernmet.com/doris-salcedo-uprooted/>

https://preparaninos.com/el-sonido-y-los-materiales-para-ninos/#El_Origen_del_sonido

<https://proyectoidis.org/jose-alejandro-restrepo/>

Bernal, D. V. (2021). Afectaciones infantiles por violencia intrafamiliar (Maestría de Trastornos del

Desarrollo Infantil). Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Recuperado de

<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8424/1/T3677-MTDI-Bernal-Afectaciones.pdf>

<https://soundcloud.com/nasa/sets/solar-system-beyond-sounds>

Hervás, M. (2020). Sonido y religión: Jeffers Engelhardt y el pensamiento secular. Recuperado de

<https://sulponticello.com/iii-epoca/sonido-y-religion-jeffers-engelhardt-y-el-pensamiento-secular/>

<https://universes.art/es/art-destinations/colombia/bogota/mes-del-arte/2014/teusaquillo/brunch-neme-hakim-castro/jose-alejandro-restrepo>

<https://universes.art/es/bienal-sharjah/2023/emirato-sharjah/kalba-ice-factory/doris-salcedo>

Cárdenas, G. (2015). PRESENTACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO. Recuperado de

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=9321&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME

Suarez, D. F. (2016). Artículo. La revolución subterránea del arte sonoro en Colombia. Recuperado de

<https://www.artelimito.com/2016/09/30/la-revolucion-subterranea-del-arte-sonoro-colombia/>

<https://www.arteinformado.com/guia/f/oscar-munoz-3925>

<https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/santo-job-ap6345>

<https://www.banrepcultural.org/oscar-munoz/presentacion.html>

Miyara, F. (2000). Violencia acústica: ¿Nuevo o viejo trastorno? Recuperado de

<https://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/viol-ac.htm>

<https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/28/violencia-intrafamiliar-aumento-un-198-en-2022-segun-medicina-legal/>

Lopez, E. (2004). LA FIGURA DEL AGRESOR EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LA FIGURA DEL AGRESOR EN

LA VIOLENCIA DE GÉNERO: CARACTERÍSTICAS PERSONALES E INTERVENCIÓN. Recuperado de

<https://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=1160>

Monica Mora, Agosto, 2014. Los artistas del ruido y el silencio. Señal Radio Colombia. Recuperado de

<https://www.radionacional.co/cultura/los-artistas-del-ruido-y-el-silencio>

<https://www.saladeaudio.com/post/2019/10/21/el-poder-del-audio-en-el-cerebro-humano>

<https://www.universia.net/mx/actualidad/vida-universitaria/introduccion-teoria-ideas-platon-1154030.html>

Mark Cartwright, enero, 2013. Traducción; Eduardo Pavez Berrios. Música en la antigua Grecia.

WorldHistory. Recuperado de

<https://www.worldhistory.org/trans/es/1-11681/musica-en-la-antigua-grecia/>

<https://www.youtube.com/watch?v=->

[1aAunaw1GA&pp=ygUmbXVzaWMgYW5kIGNyZWFOaXZpdHkgaW4gYW5jaWVudCBncmVlY2U%](https://www.youtube.com/watch?v=-1aAunaw1GA&pp=ygUmbXVzaWMgYW5kIGNyZWFOaXZpdHkgaW4gYW5jaWVudCBncmVlY2U%3D)

[3D](https://www.youtube.com/watch?v=-1aAunaw1GA&pp=ygUmbXVzaWMgYW5kIGNyZWFOaXZpdHkgaW4gYW5jaWVudCBncmVlY2U%3D)