

EL OTRO LADO DE LA REALIDAD

JENNIFER MELISSA LUNA CAÑAS

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2016**

EL OTRO LADO DE LA REALIDAD

JENNIFER MELISSA LUNA CAÑAS

**Proyecto de grado para optar al título de:
Maestra en Bellas Artes**

**Director:
NICOLÁS CADAVID
Maestro en Bellas Artes
Universidad Industrial de Santander
Magister en Artes Visuales
Universidad de Chile**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2016**

**Gracias a mi gran maestro y amigo, Nicolás Cadavid,
por siempre creer en mi talento e ideas.**

**A mi familia querida,
ésta obra es por y para ustedes.**

**Al amor belga
por ayudar a edificar el proyecto.**

**Al cabello rojo
que caminó junto a mi proceso artístico y lo vio crecer**

A Lwi.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	14
2. JUSTIFICACIÓN.....	16
3. OBJETIVOS.....	18
3.1. OBJETIVO GENERAL	18
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	18
4. PROCESO	19
4.1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	19
4.1.1. El panóptico descentralizado.	19
4.1.2. El narcisismo posmoderno.....	23
4.1.3. Interpretación de la realidad virtual y los sistemas de vigilancia.	25
4.2. DESCRIPCIÓN FORMAL	27
4.2.1. Artistas afines a este proyecto	27
4.2.1.1. Chompoo Baritone	27
4.2.1.2. SpY	29
4.2.1.3. Judy Radul.....	30
4.2.2. Elementos de la instalación	31
4.2.2.1. Espacio	31
4.2.2.2. Espejos	32
4.2.2.3. Cámaras.	33
4.2.2.4. Televisor	34
4.2.2.5. Escritura.....	35
4.2.3. Pre-montaje.	36
4.2.3.1. Montaje sobre drywall	36
4.2.3.2. Montaje sobre pared en mampostería.	37
5. CONCLUSIONES	38
BIBLIOGRAFÍA.....	39

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. El panóptico. Ilustración. Dimensiones variables.....	20
Figura 2. Michelangelo Caravaggio. Narciso. Óleo sobre lienzo. 110 x 92 cm_	19
Si funciona el link.....	23
Figura 3. Pictoline. Alguien nos vigila. Ilustración digital 22 De esta no se cual de los dos sería el link	26
Figura 4. Chompoo Baritone l'm slow life?. Fotografía digital.....	28
Figura 5. Chompoo Baritone l'm slow life?. Fotografía digital.....	28
Figura 6. SpY. Intervención en espacio público_ 25	29
Figura 7. SpY. Intervención en espacio público_ 25	30
Figura 8. Judy Radul. A container Containing Not One TV. Instalación_ 26.....	31
Figura 9. Adecuación del espacio para el montaje del proyecto. Muro en Drywall 27	32
Figura 10. Fotografías de un espejo por cada lado de sus caras 28	33
Figura 11. Fotografía cámara de vigilancia_ 28.....	33
Figura 12. Fotografía sistema DVR para el funcionamiento del sistema de seguridad_ 29	34
Figura 13. Fotografía televisor en funcionamiento con el sistema de seguridadl 29	35
Figura 14. Fotografía escritura sobre espejo 30	36
Figura 15. Fotografía montaje en drywall 31	36
Figura 16. Fotografía recortes en tela para cubrimiento de espejos 31	37
Figura 17. Fotografía montaje sobre mampostería rústica_ 32	37

GLOSARIO

POSMODERNIDAD: Tendencia surgida a finales del siglo XX, pensamiento que defiende la posibilidad de que el progreso solo es individual, debido al fracaso del concepto sociedad, se generó un pensamiento de desencanto y apatía hacia el sujeto, es decir, sus ideales fueron reemplazados por el consumo.

INDIVIDUO: Es un término con origen del latín *individuus*, en términos generales es un sujeto concreto, pues el individuo se opone a lo universal, sólo el individuo existe, mientras que lo universal como tal se elabora en el pensamiento conceptual.

INDIVIDUALIDAD: Concepto en el cual el ser humano se ha dado cuenta que la única forma de llegar a explotar al máximo sus capacidades es desarrollar su auténtico yo, encontrando la razón de su existencia, debido a que conocerse a sí mismo, es fundamental para tener una auténtica libertad. En la posmodernidad la individualidad se expresa en un tipo ególatra y vanidoso, pues se separan de la sociedad, no en un proceso de automejoramiento sino en motivos para vivir su hoy, sin aportar ideas para la sociedad

YO: Desde la teoría de los tres conceptos básicos de Freud, el ello, el yo y el super yo, éste se refiere a lo que está en contacto con la realidad, es decir, es la parte consciente del ello.

RACIONALISMO: Movimiento europeo de los siglos XVII y XVIII. Expresión que designa la actitud del que confía en la razón para determinar sus creencias, es decir, existe una confianza plena en la razón humana, que es la única facultad que puede llevar al hombre al conocimiento de la verdad.

CONSUMISMO: Es la tendencia inmoderada de adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios, es decir, posesión y acumulación de bienes.

REALIDAD VIRTUAL: Se refiere a técnicas de comunicación y simulación digital que combinan la programación informática, el almacenamiento de datos y la infografía de técnicas procedentes de las telecomunicaciones, la robótica, los videojuegos y la televisión.

MUNDO VIRTUAL: Es una base de datos gráficos interactivos, explorable y visualizable en tiempo real en forma de imágenes tridimensionales de síntesis capaces de provocar una sensación de inmersión de la imagen. Así, se genera en la sociedad un NUEVO MUNDO SOCIAL, que termina por ser abstracto.

CIBERCULTURA: Entendida como el conjunto de sistemas socio-técnico-culturales que tienen lugar en el ciberespacio.

NARCISISMO POSMODERNO: Para Lipovetsky¹, esto es un nuevo estadio histórico en el que han entrado ya las sociedades democrático-capitalistas avanzadas y que se caracteriza por el 'vaciamiento' o pérdida de sustancia de los ideales proyectados durante la época moderna.

COLECTIVIDAD: Es un grupo social, y nace por la necesidad del ser humano de aliarse con quienes considera pares o semejantes en ideas en general. La colectividad le otorga al individuo seguridad, fuerza para luchar y sentido de pertenencia, evitando en muchos casos sentirse solo o discriminado.

COMPORTAMIENTO COLECTIVO: Es la manera de conducirse las personas en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten.

PANÓPTICO: La estructura del panóptico de Bentham² consistía básicamente un edificio circular con las paredes alienadas con las celdas, cada una separada de la otra y con una torre de observación en el centro; de tal modo que un inspector conseguía vigilar a todos los presos en sus celdas sin que éstos pudieran verle.

PANÓPTICO POSMODERNO: Es la utilización de nuevos medios sociales para la disciplina y control de los sujetos, así como el modelo de prisión de Bentham.

¹ LIPOVETSKY, Guilles, La era del vacío. Editorial Anagrama: Barcelona, 2000.

² BENTHAM, Jeremy. *El panóptico*. Reproducción de Tratados de Legislación civil y penal. T.V. Imprenta de D. Fermin Villalpalpondo. Madrid, 1822.

RESUMEN

TITULO: EL OTRO LADO DE LA REALIDAD*

AUTOR: JENNIFER MELISSA LUNA CAÑAS**

PALABRAS CLAVES: Espejo, televisor, cámaras, vigilancia, panóptico, comportamiento, reflejo, posmodernismo, imagen.

“EL OTRO LADO DE LA REALIDAD”, es una instalación artística que evidencia plásticamente la interpretación de la imagen como reflejo de la sociedad. El presente proyecto se desarrolla basado en el panóptico visto desde las relaciones interpersonales dentro del posmodernismo, mostrando la idea de cuál es la realidad detrás de cada reflejo que exteriorizamos, sea real o imaginario, y los comportamientos que se generan en los sujetos dependiendo de quién le observa, así como de la vigilancia que en la modernidad inició como una pérdida de la libertad e intimidad, y actualmente, se acepta voluntaria y plenteramente por los sujetos en el nuevo mundo social, es decir, el mundo abstracto virtual.

Así, por medio de este proyecto, se trata de mostrar una forma suave de persuadir y de hacer que se acepte esta invasión a la intimidad que genera un control y disciplina de las conciencias de los individuos y de los grupos.

“EL OTRO LADO DE LA REALIDAD” es una propuesta que invita al espectador a interactuar con ella en los papeles de observador y observado en el círculo que la sociedad acepta de manera segura y placentera, siendo vigilados por sus semejantes, y así mismo, vigilando a los demás.

* Proyecto de Grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, Bellas Artes IPRED. Director: Nicolás Cadavid, Maestro en Bellas Artes, Magister en Artes Visuales

SUMMARY

TITLE: EL OTRO LADO DE LA REALIDAD *

AUTHOR: JENNIFER MELISSA LUNA CAÑAS **

KEYWORDS: Mirror, televisions, cameras, surveillance panopticon, behavior, reflection, postmodernism image.

"EL OTRO LADO DE LA REALIDAD" is an installation that plastically evidence an artistic interpretation of the image as a reflection of society. This project is based on the panopticon seen from interpersonal relationships within postmodernism, showing the idea of what is the reality behind each externalized reflection, whether real or imaginary, and behaviors that are generated in the subject depending on who are watching, as well as surveillance in modernity began as a loss of freedom and privacy, and currently it is accepted voluntarily and pleasantly by the subjects in the new social world, that is, the virtual abstract world.

Thus, this project is exhibiting a gentle way to persuade and to make that the privacy invasion of will be accepted, so it can generate control and discipline of the consciousness of individuals and groups, transforming reality into a panopticon.

"THE OTHER SIDE OF REALITY" is a proposal that invites the viewer to interact with it in the roles of observer and observed in the circle that society accepts easier and enjoyable, being watched by their peers, and likewise, watching others.

* Graduation project

** Institute of Regional Outreach and Distance Education, Fine Arts IPRED. Director: Nicholas Cadavid, Master of Fine Arts, Master of Visual Arts

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de la interacción de los seres humanos en la sociedad, es común el reconocimiento del otro como un individuo diferente, que cumplen diversos roles dentro de la comunidad propia. Al reconocer esta otra existencia por parte de quien observa, la propia persona asume su identidad, pues los calificativos usados implican una riqueza social, que en ocasiones pueden ayudar al crecimiento de las personas y a la consecución de metas comunes.

Con la posmodernidad se introdujo un culto hacia la individualidad^{*}, la ausencia de interés por el bienestar común y el rechazo del racionalismo^{*}. Junto al deseo de individualidad, la posmodernidad está estrechamente ligada al mundo virtual³, en el cual se comparte todos y cada uno de los pensamientos, acciones y opiniones en general, debido a los patrones de comportamiento predeterminados que establecen las tendencias en dichas realidades, obteniendo una uniformidad en los usuarios que la usan.

La modernidad inició una exposición de las vidas de los sujetos que generó una pérdida de la libertad e intimidad, presentando resistencia por parte de la sociedad; contrario a la actualidad⁴, que acepta voluntaria y placenteramente la observación y se somete a ella de manera inconsciente.

El presente proyecto nace con la idea de exponer qué hay detrás de cada reflejo que exhibimos hacia los demás, y de cómo nuestro comportamiento varía dependiendo de cuál es la realidad y del espectador, así mismo de cómo nuestro lenguaje corporal se ajusta junto a estos parámetros, como consecuencia de los lineamientos traídos con la posmodernidad.

Así, por medio de "*El otro lado de la realidad*" se trata de mostrar una forma suave de persuadir y de hacer que se acepte esta invasión a la intimidad, que genera un control y disciplina de las conciencias de los individuos y de los grupos. La

^{*} En estos años existen medios que permiten a las personas generar micro-novelas de sus vidas personales, generando así autobiografías en línea, que permiten a muchas personas a su alrededor conocer de manera instantánea sobre ellos.

^{*} Se repele el movimiento racionalista, es decir, rechazo pleno de la razón humana como eje fundamental de la sociedad, perdiendo el interés por el colectivo lo cual permite una individualidad.

³ FABRIS, Adriano. Los sentidos de lo virtual (o sea: la realidad como límite). EIKASIA Revista de Filosofía, año IV, 24 extr (abril 2009). [en línea] [citado diciembre de 2015] Disponible en: <http://www.revistadefilosofia.org/24-05i.pdf>

⁴ WHITAKER, Reg. El fin de la privacidad. Ediciones Paidós. Barcelona, 1999. Págs. 172.

propuesta introduce al espectador en el reconocimiento de su propio reflejo por medio de los espejos, y como, por medio de los registros de las cámaras de vigilancia, lo ponen en la posición de observador de la sociedad, permitiendo así una simulación de los roles de ver y ser visto.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la sociedad ya no es una colectividad con fines conjuntamente compartidos, sino una gratificación propia de los intereses y deseos narcisísticamente individuales. Según Pietro Barcellona, es de notar que domina la idea de “*soy porque consumo, (...) consumo porque todo está ahora al alcance de la mano de mis ilimitados deseos de poseer*”⁵, porque en este momento la sociedad vive de manera instantánea. Es así como la individualidad vigente generó un pensamiento de desencanto y apatía sobre los sujetos*.

La posmodernidad vista desde la interacción interpersonal, trae consigo un desligamiento de los vínculos de dependencia personal debido a las paradojas* que traía la modernidad; es por tanto, que esta sociedad se encuentra conducida hacia la vanidad y al hedonismo del sujeto contemporáneo, pues el progreso es netamente individual y ególatra.

Para entender la nueva era posmoderna es necesario definir el narcisismo, que era equiparado en 1892 como “*una perversión sexual por la que un individuo da a su cuerpo un trato parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual*”⁶. Para 1980, la personalidad narcisista ingresó como diagnóstico psiquiátrico⁷, el cual implica la preocupación por sí mismo y sobre cómo es percibido por los demás, que aunque generalmente es un rasgo propio de los seres humanos, el narcisista se encuentra interesado en exceso por la satisfacción de su vanidad y la admiración de sus propios atributos físicos e intelectuales. Es importante resaltar la segunda parte, dado que la sociedad posmoderna se consagra en la autocomplacencia y el desapego por los demás⁸, debido al alcance ilimitado de las cosas que desea, de cómo se desea expresar y de la facilidad por obtener satisfacción.

⁵ BARCELLONA, Pietro. Dallo stato social al stato immaginario. Critica della <raziones funzionalista>, Bollatti Boringhieri Editore, Torino, 1994. Pág 153.

* El sentir apatía hacia los sujetos implica una introducción en el marketing, por lo tanto, la interacción se ve ligada hacia lo material, es decir, exclusivamente a los elementos tecnológicos y a los objetos, pues es así como la posmodernidad renunció al racionalismo.

* Así como Lipovetsky lo manifiesta a lo largo de su trabajo, La era del vacío, “*en el posmodernismo se hace tránsito de un individualismo caracterizado por la competencia, búsqueda de la moral revolucionaria, a un individualismo hedonista, narcisista e intimista*”. LIPOVETSKY, Guilles, La era del vacío. Editorial Anagrama: Barcelona, 2000. Pág. 5.

⁶ VILLEGAS, Manuel. MALLOR, Pilar. El narcisismo y sus modalidades. Aportaciones teóricas e instrumentales. Revista de psicoterapia, Vol. XXIII - N° 89. Pág 59

⁷ *Ibidem*. Pág. 89.

⁸ BAUMAN, Zygmund. Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Traducción de Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide. Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A: Buenos Aires, 2005. Pág. 22

Así la presente sociedad, como lo expone Zygmunt Bauman⁹, está inmersa en lo inmediato y en la liberación personal e individualista, sin ser consecuente con sus actos, pues ésta se contradice en la búsqueda de la individualidad en la que tanto enfatiza, ya que la lleva acabo siguiendo modas sociales.

Entonces cabría expresar que la interacción en la posmodernidad se caracteriza por un individualismo contemporáneo, donde éste es carente de independencia, precisamente porque la vida de las personas nunca fue tan pública como lo es ahora, su vida sexual, su libertad de expresión y de elección es aún más dependiente de la escogencias que otros hacen ante su propio criterio. Es así como el nuevo individualismo es consumista y apropiatorio.

El comportamiento colectivo en la era posmoderna entraría a considerarse como un espacio compartido con otros de una manera virtual, generando un nuevo espacio social. Por lo tanto, la individualidad es vacía al ensimismarse físicamente pero al compartir todo pensamiento de manera virtual.

Finalmente, se puede evidenciar que en la actualidad existen cambios socioculturales tan profundos, que nunca en la historia las relaciones interpersonales fueron percibidas con tanto desdén como ahora. Es notorio que el vínculo entre las personas ahora es en su mayor parte virtual, por lo cual permite desconectarse físicamente de las relaciones interpersonales, mostrando diferentes facetas que quizá solo son producto de la imaginación, y terminan siendo irreales a las miradas ajenas en esta nueva realidad social.

Así, este proyecto se introduce dentro del panóptico posmoderno, que es mucho más penetrante que solo la mirada de la sociedad, pues el mundo virtual es permisivo, instantáneo, constante y cambiante, permitiendo estar al tanto de lo que ocurre en las vidas de muchas personas, de sus acciones y pensamientos, comentando y debatiendo ideas al instante.

En consecuencia con lo anterior, se ha generado la siguiente reflexión: ¿Cómo realizar una instalación como propuesta visual que permita abordar la interpretación del comportamiento de los sujetos y sus roles (observador y observado) en la era posmoderna?

⁹ BAUMAN, Zygmund. Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Traducción de Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide. Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A: Buenos Aires, 2005.

2. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo nace con la intención del análisis de las relaciones de los individuos en la sociedad posmoderna, porque es importante resaltar que éste despliega un cuestionamiento sobre las nociones tradicionales acerca de la cosmovisión y las formas de representarlo, mostrando una perspectiva cambiante del mundo, de la naturaleza del ser y de la identidad.

Esto visto desde la simulación entre la interacción de ver y ser visto como un juego de roles. Así, se busca transmitir al observador la experiencia que en su día a día vive en el nuevo mundo social, es decir, el mundo abstracto virtual, lo que permitiría que genere cuestionamientos y conclusiones propias sobre dichos comportamientos.

Vemos pues, que en la era posmoderna ha habido una serie de cambios en las actitudes para la representación de la realidad, así también como de transformaciones en la identidad¹⁰: las relaciones entre los individuos y el mundo, el discurso y la realidad.

La realización de “El otro lado de la realidad” logra ver con claridad como la intimidad de las personas se ha tornado asequible por las facilidades modernas relacionadas con la tecnología, que le permite ser a los individuos más partícipes en la sociedad con solo oprimir un botón, el cual abre un mundo de posibilidades, sin la necesidad de estar presentes físicamente.

De esta forma, la presente instalación se conforma de un tipo de panóptico descentralizado¹¹, así como lo expresa Whitaker en el Fin de la privacidad, la tecnología permite la adquisición de información útil sin limitaciones de tiempo y espacio, es decir, de un mayor número de sujetos vigilados. Traducido en que el poder del panóptico conlleva al estado en el cual la capacidad de control sobre la vida privada de una persona aumenta en el nivel en que aumenta la capacidad de acumular información.

¹⁰ BAUMAN, Zygmund. Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Traducción de Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide. Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A: Buenos Aires, 2005. Pág. 8.

¹¹ WHITAKER, Reg. El fin de la privacidad. Traducción Luis Prat Clarós. Ediciones Paidós. Barcelona, 1999. Pág. 172

Para el anterior autor, este panóptico se basa en el consumismo, con ciertas ventajas y beneficios cual peor sanción es ser excluido, no pertenecer a tal realidad y no ser visto. Todo lo anterior genera un nuevo orden, pues mejor que no existir en la red, es preferible perder la privacidad, dado que en el panóptico consumista se seduce al usuario a conocer perfectamente sus gustos, en el marco de una vigilancia “transparente”¹² entre vigilantes y vigilados.

Es por ello que se hizo necesaria la realización de una instalación que permitiera generar un propio tipo de panóptico descentralizado, en el cual se hiciera notorio la vigilancia de las miradas ajenas que hay en la época actual y la forma de actuar de acuerdo a cada una de ellas.

Todo esto como medio de interpretación de la sociedad posmoderna que es observada de tal manera que los individuos se sienten cómodos con ellos, mostrando por sí mismo sus comportamientos, pensamientos e ideas a los demás sujetos.

¹² Cabe señalar que esta transparencia se torna imaginaria y abstracta, pues el narcisismo siempre está en primer lugar cuando el usuario muestra lo que desea que los demás vean, siendo en muchas ocasiones irreal. Shaun Highton HightonBros Producciones. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=QxVZYiJK11Y>

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una instalación como propuesta visual que permita abordar la interpretación del comportamiento de los sujetos y sus roles (observador y del observado) en la era posmoderna en su interacción con el medio virtual.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar una instalación por medio de espejos, cámaras de vigilancia y un televisor, que resalte el rol del sujeto en la sociedad como actor y espectador.
- Observar los conceptos sujeto-individuo (narcisismo) y masa-colectividad (consumo), por medio de la interpretación del lenguaje corporal proyectado en el televisor.
- Evaluar a través del video las reacciones de los dos roles diferenciados frente a la instalación concluida, para futuras propuestas.

4. PROCESO

4.1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

*“La humanidad es un ser colectivo compuesto por la multitud de seres individuales que son más que la humanidad en germen”*¹³. Por lo tanto, la humanidad es un colectivo en crecimiento constante, que evoluciona y se adecúa al contexto en el que se encuentra su desarrollo.

Así, crece de generación en generación, obedeciendo a la idea del progreso¹⁴ y del desarrollo, construyendo una realidad sintetizada por todas las consciencias y sentimientos de los humanos que han pasado por la historia. Por tanto, el hombre no estaría aislado, sino sería una inmensa cadena de pensamientos, de tal manera la humanidad ya no sería definida por el hombre, sino por su rol, por mínimo que sea, para la humanidad.

“El otro lado de la realidad” está orientado a interpretar el comportamiento colectivo en la era posmoderna, es decir, cómo actúa cada individuo en su rol de acuerdo a la conducta que desarrolla en la sociedad, pues el posmodernismo despliega un cuestionamiento sobre las nociones tradicionales acerca de la visión que se tiene del mundo y las formas de representarlo: cambiando la perspectiva del mundo, de la naturaleza del ser, y de la identidad.

La idea fundamental de proyecto parte de las redes sociales, pues es ahí como inicia todo este cuestionamiento y como ha sido desarrollada la idea del narcisismo posmoderno, que en gran o menos medida, se encuentra en todos cada uno de los usuarios de la cultura digital de estos días.

4.1.1. El panóptico descentralizado. El proyecto planteó la creación de un panóptico posmoderno, que permitiera simular el juego entre ver y ser visto. Para ello se reinterpretó al panóptico original, basado en varios autores que se refieren al tema. *Vigilar y castigar*¹⁵ introduce al lector en un análisis del poder en las

¹³ ANGENOT, Marc. La invención de la humanidad y el sujeto del progreso. Nueva Colección de Signis 15: Tiempo, Espacio e Identidades. Buenos Aires: La Crujía, 2010. Pág 155.

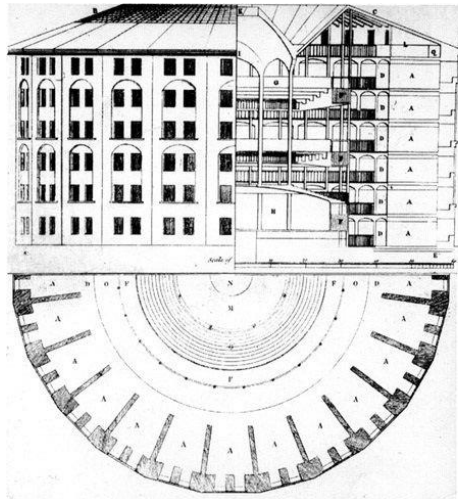
¹⁴ NISBET, Robert. Idea of Progress: A Bibliographical Essay. Literature of Liberty, vol. II, N°1, enero/marzo 1997.

¹⁵ FOUCAULT, Michel. *Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión*. 1ª ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002. 314 p.

ciencias sociales, tomando como base la metáfora de *El Panóptico*¹⁶, que fue un modelo de cárcel creado por Jeremy Bentham. El panóptico tiene forma redonda y posee una torre en el centro, donde se ubica un único vigilante, y debido a un juego de contraluces producidos en las celdas, éste podía ver a cada preso minuciosamente, a diferencia de ellos, quienes nunca podían saber cuándo estaban siendo observados y cuándo no. Por ende, en la psiquis de los presos se producía una conducta de autocontrol, gracias a no saber cuándo estaban siendo observados, por consiguiente lo sentían de manera continua en su propio imaginario como si fuese la mirada del otro, es decir, el panóptico es una especie de teatro cuya representación consiste en “*la ilusión de una vigilancia permanente: los prisioneros no están realmente bajo una vigilancia constante, simplemente piensan o imaginan que lo están*”¹⁷.

Así el objetivo es la disciplina¹⁸, pues si los prisioneros temen que pueden ser constantemente observados y se les puede aplicar castigos por cualquier trasgresión, interiorizarán las reglas, y de este modo las penas serán superfluas. De la misma manera, Bentham consideraba que éste principio podría aplicarse en otros ámbitos sociales.

Figura 1. El panóptico. Ilustración. Dimensiones variables

Fuente: MOYAK. *Foucault's Panopticon* <http://www.moyak.com/papers/michel-foucault-power.html>

¹⁶ BENTHAM, Jeremy. *El panóptico*. Reproducción de *Tratados de Legislación civil y penal*. T.V. Imprenta de D. Fermin Villapalpondo. Madrid, 1822. “Establecimiento propuesto para guardar los presos con más seguridad y economía, y para trabajar al mismo tiempo en su reforma moral, con medio nuevos de asegurarse de su buena conducta, y de proveer a su subsistencia después de su soltura.” Pág 33.

¹⁷ BENTHAM, Jeremy. *El panóptico*. Reproducción de *Tratados de Legislación civil y penal*. T.V. Imprenta de D. Fermin Villapalpondo. Madrid, 1822. Pág 16.

¹⁸ WHITAKER, Reg. *El fin de la privacidad*. Traducción Luis Prat Clarós. Ediciones Paidós. Barcelona, 1999. Pág. 49

Luego de su creación, el diseño principal ha sido tomado como una alegoría sobre el poder de la vigilancia en el mundo. Aprovechándose de tal idea, Foucault creó una metáfora de la sociedad, tomando como base la era moderna que estaba sufriendo cambios masivos en los sistemas penales, para lo cual instauró un examen de los mecanismos sociales y teóricos detrás de éstos, afirmando que la población era el nuevo panóptico ya que con la mirada se lograba controlar, vigilar y disciplinar a las personas, tal cual como Bentham lo aseguraba.

Lo asombroso del modelo de control social que estudió Foucault, es que inició con una pérdida de la libertad e intimidad, donde hoy es aceptada voluntaria y placenteramente por los sujetos. Se trata de una forma suave de persuadir y de hacer que se acepte esta invasión a la intimidad, ayudando a controlar y disciplinar las conciencias de los individuos y de los grupos.

Un ejemplo de la idea del filósofo es pasear con una mascota y no levantar sus necesidades, pero al sentir la incomodidad de las miradas ajenas al hecho, se toma la decisión de levantarlos. Así puede verse entonces, que ante la mirada controladora y vigilante de la sociedad, las personas se van normalizando y se van corrigiendo en respuesta de patrones dados por ellos mismos.

Por eso es posible ver que *“El panóptico sólo es, en el fondo, un juego de prestidigitación, una simple ilusión, pero, según Bentham, crea el contexto adecuado para que los sujetos no tengan otra alternativa que creer que toda apariencia es realidad.”*¹⁹. Entonces en la actualidad, Facebook podría ser uno de los principales ejemplos, ya que por medio de esta conexión todos podemos ser vigilados por todos. Todos los sujetos hacen pública la vida, por lo tanto es posible conocer qué ocurre en cada instante.

En consecuencia, este proyecto observa cómo en la actualidad la sociedad está inmersa en cierta vigilancia²⁰, de una manera latente, sutil y, posiblemente, agradable. Las ciberculturas²¹ exigen estar presentes constantemente por medio de opiniones, así mismo, al ser un medio instantáneo, permite la creación de personalidades alternas²². Por lo cual es una puerta abierta, pero no al verdadero

¹⁹ WHITAKER, Reg. El fin de la privacidad. Traducción Luis Prat Clarós. Ediciones Paidós. Barcelona, 1999. Pág. 49

²⁰ Es posible considerar que existe una *“transición desde el Estado de Vigilancia a la sociedad de vigilancia”* WHITAKER, Reg. El fin de la privacidad. Traducción Luis Prat Clarós. Ediciones Paidós. Barcelona, 1999. Pág. 44.

²¹ LÉVY, Pierre. Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Editorial Anthropos: Barcelona, 2007.

²² RUEDA ORTIZ, Rocío. *Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y colectivos en red*. No 28. Abril 2008. Universidad Central. Colombia. Disponible en: http://ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/nomadas_1_cibercultura.pdf

yo, sino a un yo trastocado que demuestra creaciones de alter egos y del denominado “YO DIVINO” o “YO SUPERIOR”, “ALTER EGO” o algo por el estilo (...) de una triquiñuela del “MI MISMO”, una forma de AUTO-ENGAÑO”.²³

En lo que respecta a Foucault, en su análisis social esboza la importancia de la existencia y funcionamiento de la vigilancia, centrándose en el desarrollo de un sistema carcelario. Su propuesta expone que se ha asistido en la conformación de un nuevo tipo de estructura social que reemplazó a la antigua sociedad del espectáculo por una sociedad de vigilancia que cimentó el perfeccionamiento de los dispositivos disciplinarios que aseguren el control y la “normalidad” de los individuos que formen parte de una sociedad históricamente determinada.

En el panóptico cada prisionero se encuentra constantemente visible a los ojos de quien lo observa pues está perfectamente individualizado, a diferencia de lo que sucede con él mismo que no puede ver quién lo observa (si es que alguien lo observa). De esta manera, quien forma parte de esta estructura panóptica se encuentra en un estado de permanente vigilancia, así se garantiza su pasividad y control.

Con base en lo anterior, el presente proyecto se encarga de exponer el yo de todas las formas: verdadero, trastocado, incierto, real, imaginado, de una imagen mostrada a la sociedad en sinónimo de aprobación, tal cual como en las redes sociales es posible ver. Por lo tanto, “*El otro lado de la realidad*” intenta generalizar la sociedad que se encuentra ensimismada en un narcisismo que podría basarse en una necesidad por ser aceptado y problematizado por las demás personas, ignorando cuál es la verdadera realidad, si estos mismo ejes sociales cibernéticos generan una especie de vigilancia, y así mismo, de autosugestión para que se generen comportamientos preestablecidos en la sociedad, de manera latente y agradable, imposible de notar, pero fácil de adherir.

Es así como podemos notar que vivimos en una distopía^{*}, y cada espejo muestra una realidad diferente, pero siempre al ojo constante de la sociedad o del gobierno, o quizá, de cualquier sujeto que pueda observar.

²³ AUN WEOR. *Tratado de Psicología Revolucionaria*. Pág. 24. Disponible en: <http://www.icglisaw.com/libros/saw/libros/Psicologia%20revolucionaria.pdf>

^{*} “(...) *Representación imaginaria de una sociedad futura con características negativas que son las causantes de alienación moral*” MORÁN, DAVID. *Literatura distópica: Cuando el futuro se vuelve una pesadilla* ABC, libros, 05 de agosto de 2014.

4.1.2. El narcisismo posmoderno. Ahora es importante hacer un acápite sobre el posmodernismo y sobre como el mito de narciso²⁴ puede reformularse en esta época. El psicoanálisis de Freud buscaba la interpretación de la esencia del yo²⁵ y el verdadero ser, pero esta idea fue sustituida tras considerar que el yo se conoce a través del otro; que el individuo no es único, sino una serie de individuos que existen en función de su relación con los demás.

Figura 2. Michelangelo Caravaggio. Narciso. Óleo sobre lienzo. 110 x 92 cm_19 Si funciona el link

Fuente: WIKIPEDIA. Michelangelo Caravaggio [en línea] [citado 10 de diciembre de 2015] Disponible en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Narciso_\(mitolog%C3%ADa\)#/media/File:Michelangelo_Caravaggio_065.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Narciso_(mitolog%C3%ADa)#/media/File:Michelangelo_Caravaggio_065.jpg)

Vemos pues, que en la era posmoderna ha creado una serie de cambios en las actitudes para la representación de la realidad y también de la identidad²⁶, que incluye cambios en las relaciones entre el individuo y el mundo, su discurso y su realidad.

Freud asume que la *persona dentro de la masa experimenta una modificación de su actividad anímica*²⁷, algo que Gabriel Tarde lo ha identificado basándose en la idea de *imitación*²⁸, ideas complementarias, dado que el segundo encuentra en su

²⁴ BARBOSA Sánchez, Alma. *El arquetipo mítico de Narciso en la cultura posmoderna*. Cuernavaca: Catálogo de publicaciones UAEM, 2007-2012. Pág 75.

²⁵ FREUD, Sigmund. *Psicología de las masas y análisis del yo*. Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1921.

²⁶ BAUMAN, Zygmund. *Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*. Traducción de Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide. Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A: Buenos Aires, 2005. Pág. 22

²⁷ FREUD, Sigmund. *Psicología de las masas y análisis del yo*. Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1921. Pág 2568

²⁸ TARDE, Gabriel. *Las leyes de la Imitación: Estudio sociológico*. Traducción: Alejo García Góngora. Madrid: Daniel Jorro, Editor, 1907. (437 páginas)

teoría una relación mental existente entre dos individuos, influyendo uno sobre el otro, entonces no podría existir el fenómeno social si no fuera porque por medio de ondas imitativas se comunica la actividad humana.

Así, el medio social forma el medio psicológico entre la individualidad psíquica y las instituciones sociales, es decir, por medio de la imitación el individuo se convierte en colectividad.

Por su parte, Freud pretende explicar el fenómeno introduciendo el concepto de la libido, que es la idea de que los vínculos que se establecen entre los miembros de la masa son de tipo amoroso o para crear *lazos afectivos*²⁹.

Entonces, apoyada en la idea de Freud, podría entenderse la posmodernidad, como *la masa que tiende a hallarse mantenida en cohesión por algún poder*,³⁰ el autor rescata la similitud entre Iglesia y Ejército, pues ambas tienen un aspecto en común, una misma ilusión: la presencia visible o invisible de un jefe, que ama con igual amor a todos los miembros de la colectividad; para lo cual, en la actualidad existe la presencia de un ser invisible detrás de todos estos medios de comunicación.

Por tanto, en comunidades con características similares a éstas, se produce una doble relación de tipo libidinoso hacia el jefe y hacia el resto de los miembros, que es la que mantiene unida a la masa. Esto es lo que hace que se observe la desaparición de las características individuales, el sentimiento de unidad.

Paralelamente al hecho de que se genere una desaparición de lo individual, es notoria una identificación, es decir, conformamos el "*propio yo, análogamente al otro tomado como modelo*"³¹. El ser humano actual tiene una identificación en cuanto a su ideal de individualización, unido a su deseo de aceptación en una sociedad basada en modas virtuales, por lo tanto, su individualización se disminuye a una unidad de similitudes.

Cada sujeto está inmerso en una sociedad donde la individualización se ve directamente afectada por su entorno social, los comportamientos de quienes le

²⁹ FREUD, Sigmund. Psicología de las masas y análisis del yo. Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1921. Pág 2577.

³⁰ FREUD, Sigmund. Psicología de las masas y análisis del yo. Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1921. Pág 2577.. Pág 2578.

³¹ *Ibidem*. Pág 2585.

rodean y su interacción con ellos mismos. Es así, que los sujetos sienten la necesidad de estar constantemente publicando sus ideas como antología a la aceptación de sus semejantes, por lo cual el proyecto interactúa con el espectador de manera directa dado que el espectador se encuentra siendo observado sin tener consciencia de ello, y en la medida en que éste se da cuenta por medio del televisor que se encuentra rodeado de cámaras su interacción con la instalación cambia.

Es por ello, que este proyecto está encaminado al desarrollo de una instalación que contiene seis espejos de dos caras, puestos en diagonal, haciendo tres parejas, en los cuales en su parte inversa tendría cámaras de video conectadas a un televisor; dichas cámaras estarán mirando al lado opuesto del reflejo, el cual proyectará lo que se ve a través de estos espejos.

4.1.3. Interpretación de la realidad virtual y los sistemas de vigilancia. En esta era, la internet permite un mundo más asequible, sencillo e instantáneo, pero todas estas facilidades de comunicación e interacción implican ciertos lances, desde crear identidades alternas a la realidad hasta ser tan verídico en la información que se presenta, que se da a conocer completamente la vida propia.

Sin darse cuenta, a menudo la información personal que se comparte en la red es recopilada por terceros, que mediante acuerdo (que ni leemos), embaucan a los sujetos para que cedan a más de lo que explican.

Empresas denominadas *data bookers*³² se dedican a recopilar pequeños fragmentos de información sobre los usuarios de toda la red para luego venderlos, generalmente sin el consentimiento de ellos. Estos datos son usados por otras empresas o agencias para verificar identidades, detectar fraudes, vender productos o dirigir campañas de mercadeo.

Así, como señala Ron Moritz, estos data bookers tienen en su poder más información que la CIA o la NSA. En su entrevista con VICE³³ explica que los usuarios de la Internet normalmente comparte su información personal sin ser conscientes de ellos. Así mismo, señaló que es sencillo inmiscuirse en una computadora personal en estos días, por lo cual, la mayor preocupación actualmente debería ser por la seguridad de las cámaras web. Pictoline la gráfica de una manera bastante pintoresca:

³² BBC Mundo. *Las nueve empresas que saben más de ti que Google y Facebook*. 2014. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140528_datos_corredores_am

³³ MILLARD, Drew. Sí, alguien podría estar observándote a través de la cámara de tu MacBook. Revista VICE. Octubre 13, 2015. Disponible en: http://www.vice.com/es_co/read/espiar-macbook-056?utm_source=vicefbcol

Figura 3. Pictoline. Alguien nos vigila. Ilustración digital 22 De esta no se cual de los dos sería el link

Fuente: PICTOLINE. Medios noticias editorial Alguien nos vigila. [en línea] [citado 10 de diciembre de 2015] Disponible en: <https://www.facebook.com/pictoline?fref=ts>

La sociedad posmoderna se olvida de la realidad y de todo lo que trae consigo la interacción virtual instantánea, por lo que ignora los factores que implican su uso. Los sujetos comunmente revelan su información más de lo que se piensa, sobre todo al descargar cosas por ocio, como aplicaciones, pues se confía en que sus responsables tendrán buen uso de ésta. Pero normalmente los venden a los bookers, quienes a su vez, la comercializan con otros fines.

De esta manera “*El otro lado de la realidad*” toma como referente a los data bookers, pues así como ellos usurpan información de los usuarios a través de la red, se puede interpretar a la sociedad en general como quienes aprehenden información de los demás, están pendientes de cada uno de los movimientos y tienden a ser stalkers*.

* Un stalker es una persona que vigila o espía mediante internet, sobre todo utilizando redes sociales.

En consecuencia, dada la velocidad con que suceden las cosas, no siempre se es consciente de los cambios radicales que se producen en la sociedad. Es evidencial que la era de la privacidad se ha terminado, pues los sujetos han llegado a sentirse tan cómodos, no sólo compartiendo más y más variada información, sino de un modo abierto al público.

Entonces el panóptico, el narcisismo posmoderno, el mundo virtual y la vigilancia son los cuatro elementos base del proyecto, así que por medio de la instalación conformada por espejos que permiten reconocer la imagen propia, cámaras de vigilancia y un televisor que proyecta las imágenes anteriores, realizan el panóptico posmoderno descentralizado, que deja ver al espectador el comportamiento tanto propio, como de los demás, así como la sociedad misma se muestra en el diario vivir.

4.2. DESCRIPCIÓN FORMAL

Para desarrollar la idea principal del proyecto que es mostrar el comportamiento de los roles de observador y observado, es importante resaltar los referentes de este proyecto.

4.2.1. Artistas afines a este proyecto. A continuación me permito citar el trabajo de algunos artistas que, ya sea por su temática o por el aspecto forma de sus propuestas, son tomados como referentes para mi proyecto. De esta manera es posible tener una mirada amplia y contemplar las diferentes posibilidades de representación que puede tener el tema

4.2.1.1. Chompoo Baritone: La fotografía Baritone en su serie "*I'm slowlife?*"³⁴, revela lo que realmente sucede en el exterior del marco cuadrado de Instagram, superponiendo la imagen de Instagram sobre una escena, la colección muestra las fotos de Instagram que los fotógrafos no quieren que se vea. Entonces, esta cadena de imágenes nos muestra cómo existen diferentes creaciones de personalidades virtuales, irreales e imaginarias. Su planteamiento sobre el comportamiento de las personas ante los demás ojos ajenos es importante como referente para este proyecto, dado que, así como Baritone lo expresa, este proyecto muestra el comportamiento de los roles de observador y observado, pues si se muestran ciertos tipos de realidades en la virtualidad es porque existe un ojo

³⁴ BARITONE, Chompoo. *I'm slowlife?*. Imágenes disponibles en: https://www.facebook.com/chompoo.baritone/media_set?set=a.1050005598352765.1073741858.100000300047058&type=3

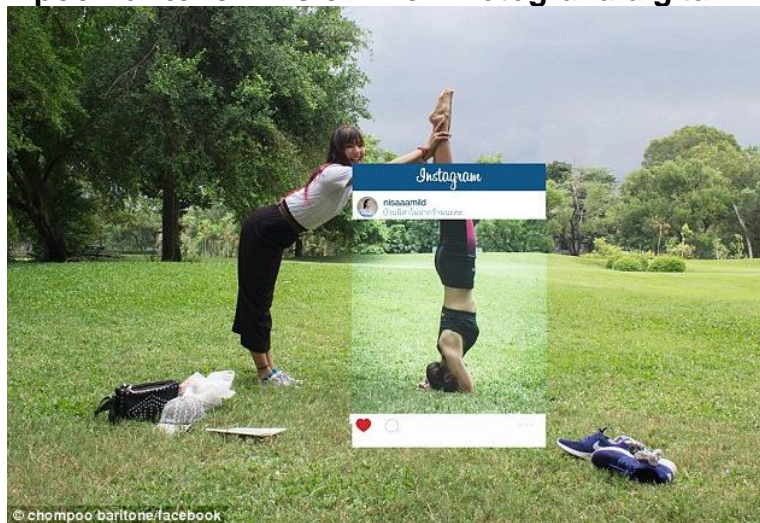
vigilante a la expectativa de ellos, así conceptualmente se enmarcan las dos propuestas plásticas.

Figura 4. Chompoo Baritone I'm slow life?. Fotografía digital.

Fuente: DAILYMAIL. Fotografía digital [en línea] [citado 10 de diciembre de 2015]
Disponible en: http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3241914/Deserted-beaches-everyday-yogis-gourmet-cuisine-Revealing-Instagrammers-lie-create-perfect-shot.html

Figura 5. Chompoo Baritone I'm slow life?. Fotografía digital.

Fuente: DAILYMAIL. Fotografía digital [en línea] [citado 10 de diciembre de 2015]
Disponible en: http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3241914/Deserted-beaches-everyday-yogis-gourmet-cuisine-Revealing-Instagrammers-lie-create-perfect-shot.html

4.2.1.2. SpY: El artista callejero SpY ha creado un proyecto en la ciudad de Madrid, en el cual instala 150 cámaras de circuito cerrado de televisión en una sola pared, organizándolas de tal manera que quedan en un patrón regular en un edificio sencillo con vista a una calle tranquila, en crítica irónica sobre la ubicuidad excesiva de la vigilancia en las ciudades, con la intención de provocar a los transeúntes a reflexionar sobre sus interacciones diarias con la tecnología de vigilancia, y la gente detrás de esto. *“El otro lado de la realidad”* toma el concepto sobre vigilancia de la anterior obra plástica, pues en los ámbitos virtuales los sujetos tienden a exponer sus vidas, es decir, esta época se encuentra en un nuevo tipo de vigilancia, que no es más que la necesidad de existir en el mundo virtual, pues mejor que no ser reconocido y llegar a la exclusión, es mejor perder el derecho de la intimidad.

Figura 6. SpY. Intervención en espacio público_ 25

Fuente: DAILYMAIL Intervención en espacio público [en línea] [citado 10 de diciembre de 2015] Disponible en: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2535494/150-CCTV-cameras-installed-Madrid-wall-focused-absolutely-relax-art.html>

Figura 7. SpY. Intervención en espacio público_ 25

Fuente: Fuente: DAILYMAIL Intervención en espacio público [en línea] [citado 10 de diciembre de 2015] Disponible en: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2535494/150-CCTV-cameras-installed-Madrid-wall-focused-absolutely-relax-art.html>

4.2.1.3. Judy Radul: “*A Container Containing Not One TV*”, es una instalación en la cual se colocan dos televisores, uno frente al otro. Uno de ellos presenta el programa por Sven Lütticken de video artistas alemanes, y el otro, una señal de televisión local, donde el espectador puede voltear a través de los canales. En la tercera se muestran fragmentos de los otros dos televisores, tomadas de las cámaras que se encuentran sobre ellos. De este trabajo se toma la idea plástica del uso de las cámaras de vigilancia proyectadas en un televisor directamente en la instalación inmersiva, dado que es importante para que en “*En el otro lado de la realidad*” se entienda la simulación del juego de roles, es necesario que esté el circuito cerrado de cámaras de vigilancia, proyectadas dentro de la misma habitación para que el espectador pueda interactuar observando las imágenes de la instalación.

Figura 8. Judy Radul. A container Containing Not One TV. Instalación_ 26

Fuente: BERLINARTLINK. Exhibition Judy Radul: This Is Television [en línea] [citado 10 de diciembre de 2015] Disponible en: <http://www.berlinartlink.com/2013/10/17/exhibition-judy-radul-this-is-television/>

4.2.2. Elementos de la instalación. La instalación se compone de seis espejos, un circuito de seis cámaras de vigilancia y un televisor, en una habitación cerrada con la iluminación adecuada semi-directa a los vidrios para que de la ilusión de ser espejos, y no se vea las cámaras en la parte interior.

4.2.2.1. Espacio: Para el desarrollo de este proyecto es necesario un espacio determinado, que sería un pasillo largo y alto. Las medidas máximas que puede tener la instalación es de 7 metros de largo, 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Así mismo, solo en medidas mínimas 6.50 metros de largo, 2.50 metros de ancho y 2 metros de alto, por lo cual se decidió por adecuar un espacio al no tener uno especializado para la instalación.

El lugar que permitió generar la adecuación fue en Artemisia*, concediendo la sala final para la construcción de un muro hecho en dry Wall que dividiera la sala y diera las medidas convenientes.

Figura 9. Adecuación del espacio para el montaje del proyecto. Muro en Drywall 27

4.2.2.2. Espejos: Se decidió que serían seis espejos de 180 cm por 90 cm, recostados contra la pared, uno frente al otro. Son espejos de dos caras, es decir, espejos contruídos por medio de vidrio de 5 líneas azules, que permiten ver por un lado el efecto del espejo, y por el otro observar a través de él, totalmente pulidos. Los espejos son el reflejo de la realidad, cada espejo representa el mundo de cada uno de los sujetos, de cómo se ven ante los demás. Es necesario este tipo de vidrio, pues es importante que por un lado obligue a ver una imagen como espejo (el reflejo), para que el otro sea un vidrio normal del cual la cámara que irá sobre la parte trasera tenga la posibilidad de observar a través de él.

* Artemisia es una entidad sin ánimo de lucro, segura de poder contribuir a la transformación de la sociedad con la creación de espacios de dialogo, reflexión y tolerancia, es un escenario activo en la exhibición, divulgación e intercambio de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales contemporáneas , cuya prioridad es la inclusión y participación de su comunidad y demás públicos, promoviendo la cultura desde lo social.

Figura 10. Fotografías de un espejo por cada lado de sus caras 28

4.2.2.3. Cámaras. Las cámaras son sinónimo del ojo vigilante latente en la sociedad. Seis cámaras de video irán situadas en la parte opuesta del reflejo de cada espejo, escondidas y conectadas entre sí, y finalmente al DVR y al televisor.

Figura 11. Fotografía cámara de vigilancia_ 28

Figura 12. Fotografía sistema DVR para el funcionamiento del sistema de seguridad_ 29

4.2.2.4. Televisor: Para finalizar, el lugar al que llegan conectados los dos elementos anteriores, y el que proyectará los resultados, es el televisor, situado en dirección opuesta a la entrada, pues será necesario llegar al fondo de la habitación para observar que se encuentra proyectado en el mismo.

Así, estos tres elementos generarán un juego entre espectador y observado, debido a que no se puede tener ambos roles al mismo tiempo.

Si se quiere ver el televisor, no es posible estar de pié frente a los espejos, para lo cual, habrían dos tipos de personas en la instalación, quien se mira y actúa frente a cada espejo, y quien observa su proyección en la pantalla. Cada persona en la sociedad tiene un rol, pues es una sociedad hecha de apariencias, de representación y acciones. Cada sujeto muestra lo que desea que los demás observen, así mismo, el colectivo se encuentra vigilante a los movimientos de los demás. Es así como se ejerce una función de observador y observado en cada uno de los ámbitos de la sociedad.

Figura 13. Fotografía televisor en funcionamiento con el sistema de seguridadl 29

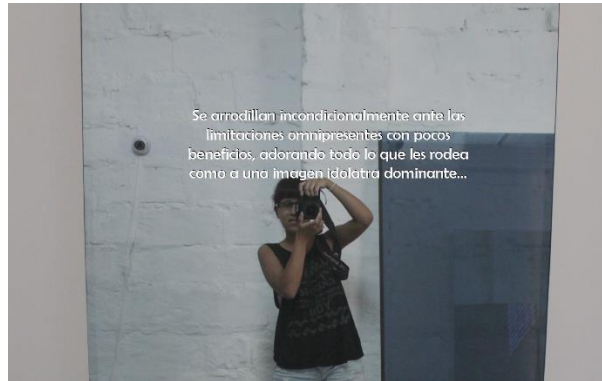
4.2.2.5. Escritura. En cuanto a la escritura, se decidió por una conversación entre el espectador y los espejos, para generar una interacción más exacta entre ambos. Se tomó el poema Panóptico psicoactivo³⁵, del cual se tomaron unas cortas frases que irán en cada espejo para generar la conversación:

1. “Las cosas están obsesionadas con el encarcelamiento, adictas a la cadena perpetua...
Lo sepan o no lo sepan.
2. Se arrodillan incondicionalmente ante las limitaciones omnipresentes con pocos beneficios, adorando todo lo que les rodea como a una imagen idolatra dominante...
3. La comida para los vivos es una prisión; La carencia de vida para los objetos es una prisión...
4. El nombre para la identidad es una prisión; Las leyes en el universo son una prisión...
5. Hasta la obsesión con la prisión es una prisión; Incluso este poema es mi cárcel...
6. Pero ¿qué es una prisión? “

³⁵ RAMOS, Jeffrey. Panóptico psicoactivo. Trickmaster1. 2014. Disponible en: <http://trickmaster1.deviantart.com/art/Panoptico-Psicoactivo-447843905>

Son frases hechas en plotter, de color blanco, puestas en medio de los espejos, alrededor de 40 centímetros en el medio del espejo.

Figura 14. Fotografía escritura sobre espejo 30

4.2.3. Pre-montaje. Debido a las dificultades con el espacio, pues se consiguió uno que permitió ser adecuado, esta sección se divide en dos partes, primero el desarrollo en la pared montada en drywall, y segundo la pared en mampostería rústica.

4.2.3.1. Montaje sobre drywall: En este montaje los problemas fueron leves con soluciones más rápidas, pues al ser una pared limpia, permitió con más facilidad sellar los espejos a la pared. Para eso se necesitó de tela gruesa blanca, logrando que no entrara luz a cada uno de los espejos.

Figura 15. Fotografía montaje en drywall 31

Figura 16. Fotografía recortes en tela para cubrimiento de espejos 31

4.2.3.2. Montaje sobre pared en mampostería. Al ser una pared corrugada se tuvieron más inconvenientes, debido a que las estructuras, que son rectas, permitían espacios de luz dentro del espejo, haciendo que fuera complicado su montaje, pues si entra luz no funciona la especialidad del espejo, y quedaría como un simple vidrio. Para lo cual se necesitó estuco plástico sobre la tela.

Figura 17. Fotografía montaje sobre mampostería rústica_ 32

5. CONCLUSIONES

Es importante resaltar que es difícil encontrar disponible un espacio para realizar este tipo de montajes, por lo cual es necesario hacer una adecuación para lograr complementar el desarrollo de esta propuesta.

Así mismo se entendió que durante el desarrollo en la academia no se tuvo una base concreta sobre montajes, y este proyecto fue el clic inicial para entrar a trabajar en este tipo de obras con montajes especializados, lo cual fue un reto que finalmente se logró.

Conceptualmente cabe destacar que el objetivo principal se llevó a cabo, pues los espectadores al ver en el televisor que hay cámaras en la sala, cambian su comportamiento, es decir, lo adecúan al observador, por lo cual la simulación de roles (observador y observado) se desarrollan según lo esperado en la concepción del proyecto.

Adicionalmente, y para finalizar, el proyecto deja una puerta abierta para una futura investigación plástica complementaria a los registros de video filmados, debido a los comportamientos desarrollados por los sujetos durante el proceso de montaje de la obra y el tiempo que dure en exhibición.

BIBLIOGRAFÍA

ANGENOT, Marc. *La invención de la humanidad y el sujeto del progreso*. Nueva Colección de Signis 15: Tiempo, Espacio e Identidades. Buenos Aires: La Crujía, 2010.

AUN WEOR. *Tratado de Psicología Revolucionaria*. [en línea] Citado 10 de diciembre de 2015] Disponible en: <http://www.icglisaw.com/libros/saw/libros/Psicologia%20revolucionaria.pdf>

BARBOSA Sanchez, Alma. *El arquetipo mítico de Narciso en la cultura posmoderna*. Cuernavaca: Catálogo de publicaciones UAEM, 2007-2012.

BARCELLONA, Pietro. *Dallo stato social al stato immaginario. Critica della <raziones funcionalista>*, Bollatti Boringhieri Editore, Torino, 1994.

BBC Mundo. *Las nueve empresas que saben más de ti que Google y Facebook*. 2014. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140528_datos_corredores_am

BENTHAM, Jeremy. *El panóptico*. Reproducción de Tratados de Legislación civil y penal. T.V. Imprenta de D. Fermin Villapalpondo. Madrid, 1822

FABRIS, Adriano. *Los sentidos de lo virtual (o sea: la realidad como límite)*. EIKASIA Revista de Filosofía, año IV, 24 extr (abril 2009).

FOUCAULT, Michel. *Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión*. 1ª ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002.

FREUD, Sigmund. *Introducción al Narcisismo*. Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. [en línea] [citado 12 de diciembre de 2015] Disponible en: www.philosophia.cl/ .

FREUD, Sigmund. Psicología de las masas y análisis del yo. Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1921

HUXLEY, Aldous. *Un mundo feliz*. Colección Ave Fénix. Barcelona: Editorial Plaza y Janés, DeBolsillo, 2000.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Editorial Anthropos: Barcelona, 2007.

LIPOVETSKY, Gilles. La era del vacío: *Ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. (Traducción de Joan Vinyoli y Michèle Pendax). Barcelona: Editorial Anagrama, 2000.

NISBET, Robert. Idea of Progress: A Bibliographical Essay. Literature of Liberty, vol. II, N°1, enero/marzo 1997.

RUEDA ORTIZ, Rocío. *Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y colectivos en red*. No 28. Abril 2008. Universidad Central. Colombia. [en línea] [citado 12 de diciembre de 2015] Disponible en: http://ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/nomadas_1_cibercultura.pdf

TARDE, Gabriel. Las leyes de la Imitación: Estudio sociológico. Traducción: Alejo García Góngora. Madrid: Daniel Jorro, Editor, 1907.

TRECHERA Herrera, José Luis. *El narcisismo: epidemia de nuestro tiempo*. Nicaragua: Revista Digital Envío (173) Universidad Centroamericana UCA, 1998.

VAKNIN, Sam. *Malignant Self Love: Narcissism Revisited*. Praga and Skopje: Editorial A Narcissus Publications, 2003. [en línea] [citado 12 de diciembre de 2015] Disponible en: <http://gorgelink.org/freebooks/vaknin/MSL2excerpts.pdf>

WHITAKER, Reg. El fin de la privacidad. Ediciones Paidós. Barcelona, 1999.