

UNIVERSIDAD NACIONAL

Centro de Investigación Docencia y Extensión Artística- CIDEA

Escuela de Arte y Comunicación Visual

Modalidad de graduación: Evento especializado

Para optar al grado de Licenciatura en Arte y Comunicación Visual con énfasis en Grabado

“Lo desaparecido no está ausente”

Presentado por

Ian Quirós Salazar

Tribunal Examinador

Arq. Manuel Morales Pérez, Decano

Master Dora Cerdas Bokham, Directora

Karla Vargas Herencia, Tutora

Universidad Nacional, Casa de Cultura del Banco
Popular José Figueres Ferrer, 27 Febrero 2018

Tabla de Contenidos

Capítulos		Número de página
<i>Capítulo 1</i> Introducción	1. Tema	6
	2. Formulación del problema	7
	3. Justificación	8
	4. Objetivo general y objetivos específicos	9
	5. Estado de la cuestión (antecedentes)	10
<i>Capítulo 2</i> Ejes temáticos del Marco Teórico	1. Identidad	15
	2. Memoria	17
	3. Masas Sociales	17
	4. Retrato	18
<i>Capítulo 3</i> Plan de trabajo	1. Marco Metodológico	20
	2. Bitácora	20
	3. Técnica/ Material	22
	4. Cronograma de trabajo	25

<i>Capítulo 4</i> Resultados	<i>Mapeo y distribución</i>	27
	<i>4.1. Propuesta gráfica #1</i>	29
	<i>4.2. Propuesta gráfica #2</i>	33
	<i>4.3. Propuesta gráfica #3</i>	40
	<i>4.4. Propuesta gráfica #4</i>	44
	<i>4.5. Propuesta gráfica #5</i>	49
	<i>4.6. Propuesta gráfica #6</i>	53
	<i>4.6. Propuesta gráfica #7</i>	57
	<i>4.7. Propuesta gráfica #8</i>	62
	5. Registro del evento	66
	6. Conclusiones y recomendaciones	85
	1. Referencias bibliográficas	87
	2. Anexos	88

Tabla de imágenes
<p>Figura #1: “La Marcha”. 2004. Tomada de: http://silachanto.blogspot.com/2008/12/la-marcha2004.html Fecha de descarga: Abril 2017</p>
<p>Figura #2: “Haga Fila”. 2001. Tomada de: http://3.bp.blogspot.com/_q3aWiYokrpw/TLT2UuqlhoI/AAAAAAAAADgg/24AMmCwsJE8/s1600/36-Haga+fila,+2001.jpg Fecha de descarga: Abril 2017</p>
<p>Figura#3: “Biografías”. 2002. Tomada de: http://3.bp.blogspot.com/_VcbvRzjfbr0/URr3BtSRCpI/AAAAAAAAAJ4/INTDDqLayPg/s1600/1-2-646x565.jpg Fecha de descarga: Abril 2017</p>
<p>Figura #4: “Re/tratos”. 2003. Tomada de: http://situaciones.info/revista/wp-content/uploads/2013/03/oscar_munoz.jpg Fecha de descarga: Abril 2017</p>
<p>Figura #5: “Actions” Terrace en Somerset House en London . October 7, 2013 Tomada de: http://static1.businessinsider.com/image/55945da169bedd4e2e8670c5-1200/artist-jr-poses-with-his-public-art-installation-actions.jpg Fecha de descarga: Abril 2017</p>
<p>Figura #6: “Gymnasium Chases” 1991. Tomado de: http://www.gaylegorman.com/boltanski.html Fecha de descarga: Abril 2017</p>
<p>Figura #7: “Menschlich”. 1994 Tomada de: http://www.altertuemliches.at/files/boltanski_menschlich_ausst_kewenig_galerie_detail_0.jpg Fecha de descarga: Abril 2017</p>
<p>Figura #8, #9. #10 y #11: “Crowd” 1987 - 1991 Tomadas de: http://socks-studio.com/2011/08/08/crowd-series-by-misha-gordin/ Fecha de descarga: Abril 2017</p>
<p>Figura #12 y #13 Tomadas por: Ian Quirós Salazar. 2017.</p>
<p>Figuras #14 y #15 Creadas por: Ian Quirós Salazar. 2017.</p>
<p>Figuras #16 - #64 Tomadas por: Ian Quirós Salazar. 2017.</p>
<p>Figura #65 Tomada de: http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/82342/comunidad-gay-en-contra-de-nuevas-cedulas Fecha de descarga: agosto 2017</p>
<p>Figuras #66 - #71 Tomadas por: Ian Quirós Salazar. 2017 - 2018</p>

Figuras #72, #73 y #74 Tomadas por: Juliana Morales O. Febrero 2018.
Figuras #75 - #90 Tomadas por: Ian Quirós Salazar. 2018
Figuras #91 - #103 Tomadas por: Laura Salazar Carmona Febrero 2018.
Figuras #104 - #120 Tomadas por: Ian Quirós Salazar. 2017.
Figuras #121 - #124 Tomadas por: Laura Salazar Carmona Mayo 2017.
Figuras #125 - #139 Tomadas por: Laura Salazar Carmona Febrero 2018.

Capítulo #1

Introducción – Tema

“*Lo desaparecido no está ausente*” es un proyecto para optar por el grado de licenciatura con énfasis en grabado de la carrera de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional el cual parte del concepto del olvido como mecanismo de eliminación del individuo a través de un proceso de masificación social donde los conceptos de memoria colectiva y pérdida de identidad resultan relevantes.

En este proyecto de comunicación visual, se abordan conceptos como el olvido, memoria, masas sociales e identidad, para analizar los fenómenos y consecuencias de los conceptos: olvido y masificación social. El concepto de *olvido* como forma metafórica de muerte en vida se presenta en este proyecto, para hacer notar una desaparición del individuo en un contexto donde es opacado por otros sujetos a través de la masa social, y de esta manera llevándose a cabo un proceso de pérdida de identidad.

Se abordará este planteamiento como forma de estar presente pero ausente en el tanto sea imprescindible y reemplazable socialmente. No se definirá como una muerte física sino más bien conceptual donde el ser opacado es sinónimo de muerte y por lo tanto de olvido. Por lo tanto, el sujeto, al quedar olvidado en una sociedad activa; donde su ritmo acelerado no se detiene por nadie; se le invisibiliza por completo. El concepto de *memoria* representado como esa forma de desear ser auto recordado y no olvidar su presencia en sociedad; es una constante lucha por no desaparecer ni física ni mentalmente, desde un punto de vista social.

El proyecto busca presentar las consecuencias que trae consigo la masificación de personas en un espacio determinado ligado a ese sentimiento de pertenencia social, si bien plantea una realidad actual de hechos que están sucediendo, de cómo el sujeto esta estrictamente restringido a reglas sociales de pertenencia social, también se planea una hipótesis sobre lo que puede sucederle al individuo durante este proceso de homogenización en masa, este fenómeno de estandarización social.

“Una masa se define como una gran colectividad, heterogénea y desorganizada, con muy pocas probabilidades de tener contactos directos” (Hopper y Harris, 1962, p.735). Partiendo del concepto de *masa social* como un colectivo de individuos en un contexto social contemporáneo; se implementará este concepto a lo largo de este proyecto visual que haga notar esa pérdida de identidad al *masificarnos* como colectivo social.

Cuando se masifica, el individuo pierde sus cualidades y su identidad, termina siendo parte de una masa donde no se distinguen sujetos, no se perciben aisladamente; ello genera su deshumanización. Al deshumanizarse, se ve al sujeto como una máquina carente de sentido individual que solamente sigue un patrón, una guía, un estilo de vida ya preestablecido. Esto se genera gracias a la monotonía y repetición de actividades sociales constantes que hacen que se les olvide como sujetos y se vea más como un proceso social, más allá de una persona.

El proyecto plantea representar esa tensión que existe entre el estar presente y el estar opacado socialmente como una forma de constante lucha social, tanto a través de la masa social como en el sistema, donde el individuo trata de ser recordado por sí mismo en este proceso, pero, ¿qué pasa cuando este proceso no se logra? El hecho de ser recordado es un entendimiento personal sobre quien es cada sujeto y su rol en la sociedad, que a pesar de ser homogenizados cada uno posee características particulares con intereses y cualidades propias; de esta manera el proyecto busca rescatar ese recordatorio personal entre esa constante masificación que se hace.

Estas situaciones de homogenización social es lo que este proyecto visual abarca como una forma de proyectar esta problemática. Se explora sobre el rol que cumple el individuo en sociedad, cuando se le estandariza, o simplemente se le olvida por una cuestión de cantidad de sujetos en un lugar determinado, haciendo de esta forma que el proyecto reflexione sobre lo que implica el ser homogenizado en su contexto inmediato.

Problema

¿Cómo desarrollar una propuesta de arte y comunicación visual aplicando procedimientos asociados a la técnica del grabado, mediante piezas que incorporen el retrato, relativo a la identidad del individuo para abordar el concepto de masificación social y sus consecuencias en el contexto actual costarricense?

Se incorporan elementos al proyecto los cuales poseen una connotación de territorio, como lo son las cédulas de identidad e incluso referencias al mapa de Costa Rica; el hecho de usar elementos del sistema que regula al individuo es porque se quieren utilizar documentos de identificación actuales de personas reales presentes en un contexto real y palpable para que en la propuesta visual final, las personas se logren identificar al ver elementos como estos; además el proyecto desea explotar esta condición de homogenización en su marco territorial, en este caso Costa Rica, pues se utilizan personas con nacionalidad costarricense a través de un sistema nacional que ejecuta reglas sociales de normalización de identidad; se busca de esta manera que dicho proyecto trabaje con la condición actual de masas sociales ocurridas en pleno 2018 en el país.

Se desarrollan conceptos como olvido, identidad, masas sociales, retrato, para poder ser explotados en una propuesta visual, y así establecer un acercamiento y una reflexión a esta problemática. Gustave Le Bon parte del concepto de las masas desde un punto de vista psicológico y afirma que:

Los sentimientos y las ideas de todas las personas aglomeradas adquieren la misma dirección y su personalidad consciente se desvanece. Se forma una mente colectiva, sin duda transitoria, pero que presenta características muy claramente definidas. La

aglomeración, de este modo, se ha convertido en lo que, a falta de una expresión mejor, llamaré una masa organizada (Le Bon, 1985, p.14).

Partiendo de situaciones sociales como la conglomeración de sujetos, como en la cita anterior se establece, si cada individuo participa de este proceso, al juntar varios individuos que estén a travessando por la misma condición, recrean una situación colectiva, “se vuelven uno” inconscientemente. De esta forma se crea un sentimiento de unidad, seguridad y control de individuos, creando de esta manera una memoria colectiva. Esta se vuelve como una máquina social; al igual que una máquina, no se ven las partes de esta sino se ve como un todo. Esta situación ocurre en la memoria colectiva; se ve como uno, mas no como memorias individuales, lo cual hace que en muchas ocasiones, se hable sobre un grupo de personas, sin poder reconocerse ni saber su identidad.

Se establecerán conexiones entre los conceptos y la visualidad de la propuesta, a partir de elementos gráficos asociados al contenido; se emplean distintas formas de retrato como por ejemplo huellas dactilares ya que son vistas como una marca personal y única de cada sujeto, de esta forma se pretende crear un proyecto donde la identidad del individuo se vea afectada por la masificación y/o reproducción de la obra en sí.

La utilización del retrato como una forma legal de identificación (rostros, huellas dactilares, incluso la firma) de cada individuo es clave en el proyecto, pues implica una plasmación de un individuo de un momento determinado, y hace de esta forma que los sujetos se registren, proporcionando elementos para su identificación. Se puede decir que dichas plasmaciones son un registro de una memoria física, se deja un recordatorio visual.

Visualmente se utilizará la síntesis de la imagen como forma de comunicación, imágenes de fácil lectura y reconocimiento, que logren ser retenidas por el espectador. La síntesis de la imagen es una estrategia de comunicación visual que permite, como dice la palabra, simplificar una imagen en planos, donde sus rasgos más característicos queden y logren ser reconocidos por el espectador, por esta razón se establecerá un nivel bajo de iconicidad; además, se toma en cuenta el aspecto de la serialidad en este proyecto, que conlleve a una conexión entre la teoría y la imagen. La producción en serie parte de un ritmo constante visual, donde la mirada sobre el objeto influye en cómo se aprecia dicho objeto, se sustrae directamente del grabado en su reproductibilidad de imágenes.

Justificación

Este proyecto visual pretende evidenciar a través de una serie de propuestas gráficas, el fenómeno que trae consigo el individuo al pertenecer a una masa social: el ser homogenizado y olvidado. El abordar una reflexión sobre las masas sociales hace que este sea de interés público, porque todos se ven afectados por esta conglomeración constante en la sociedad; hace que sea una situación necesaria de exponer públicamente pues es una condición tan cotidiana que se ha normalizado. Se ha normalizado en la forma de ver a los sujetos en sus acciones cotidianas, por el sistema donde se vive cada sujeto olvida y/o abandona poco a poco sus características por satisfacer al sistema,

que termina viendo a cada sujeto como una herramienta y no como una persona; en este proceso se normaliza esta situación pues se envuelven en una zona de confort la cual les impide ver que este proceso social va opacando progresivamente rasgos particulares de los individuos.

El proyecto estará dirigido a un público costarricense mayor de edad, con responsabilidad con el sistema, se plantea de esta forma ya que la masa social no ve género, edad, sexo y/o otra característica específica. Se establece que el mismo sistema olvida a sus propios individuos, los cuales lo ayudan a crecer, pues debe cumplir un cierto tipo de normativas, reglas establecidas socialmente desde formas de actuar como conductas y tareas que deben seguir cada individuo según donde este se desarrolle; por esta razón el público meta del proyecto que se plasmará en cada propuesta, serán sujetos que retribuyan a la sociedad y estén enfrentándose a este proceso social. El psicólogo Michel Foucault habla sobre el concepto de la normatividad del sujeto

...el poder se incardina en el interior de los hombres, realiza una vigilancia y una transformación permanente, actúa aún antes de nacer y después de la muerte, controla la voluntad y el pensamiento en un proceso intenso y extenso de normalización en el que los individuos son numerados y controlados (Foucault, 1984).

La normalidad se opone a la individualidad del sujeto, esa es la forma de que Foucault expone dicho concepto, y se crea así un modelo de sociedad más homogénea. Es pertinente desarrollar proyectos de esta índole que toquen temas sociales y reflejen una condición actual silenciosa, porque ocurre pero no se visibiliza. El hecho de visibilizar estas situaciones permite que el individuo cree una conciencia sobre su ritmo de vida, pero sobre todo se logre cuestionar cual es su rol preestablecido socialmente y si su identidad, como forma de características únicas y particulares en cada uno está siendo opacada poco a poco ante este proceso. Es una lucha constante entre el ser recordado y el ser olvidado, es así un acto social inevitable; de esta manera el proyecto está dirigido hacia la importancia de hacer reflexionar y valorar que la masa social puede reprimir cualidades particulares de cada individuo ante la conglomeración de estos y de cómo estos sujetos tratan constantemente de no olvidarse de sí mismos a través de ese estado de presión que ha generado la sociedad al masificarnos. El deseo de ser recordados es una forma de que su esencia individual no se desaparezca, el “ser recordado” será visto desde un punto individual por no querer desaparecer entre la masa, por esta razón el recuerdo se inserta como una forma de lucha dentro de la masa social por no quedar opacado por los demás.

Objetivo General: Desarrollar una propuesta visual que aplique conocimientos y cualidades asociadas con el grabado mediante el uso del retrato para confrontar al espectador con las consecuencias de la masificación social y el olvido de la identidad individual en el contexto costarricense.

Objetivos específicos:

1. Investigar sobre el concepto y las consecuencias de la masificación social y sus vínculos con los conceptos de individuo y olvido para elaborar criterios y relaciones visuales.
2. Comprender las consecuencias que trae la invisibilización de los individuos en una masa social actual costarricense, para mostrar visualmente ante el público meta seleccionado como se comporta el sujeto en esta y que sucede con su individualidad.
3. Diseñar una serie de propuestas visuales que implementen la serialidad y la síntesis de la imagen mediante el uso del retrato, que aborden las consecuencias o implicaciones de la pérdida de identidad colectiva debido a la masificación social, para ser expuestas en un evento expositivo.
4. Planificar y ejecutar un evento especializado de modalidad de graduación que evidencie las consecuencias de la masificación social costarricense.

Estado de la cuestión

La presente investigación aborda conceptos como lo son el olvido, las masas sociales y el registro de individuos en estos procesos. Partiendo de estos se comienza a generar una búsqueda para entender cómo se han abordado estos conceptos y cómo se entienden en el campo artístico, lo cual permite que se genere conocimiento previo para realizar un evento especializado.

Se comienza a investigar sobre artistas que hayan abordado temas de una índole parecida, partiendo del contexto costarricense; la artista **Sila Chanto** realizó sus propuestas gráficas con elementos como la figura humana, el colectivo de individuos y la plasmación de estos a través del grabado, a lo largo de su carrera artística.

A partir de un abordaje acerca de su obra, se toman elementos tanto instalativos como grandes formatos, y registro mediante el grabado como referente al proyecto tanto técnico como conceptual.

Figura #1. Sila Chanto.
“La Marcha”. 2004.

Figura #2. Sila Chanto.
"Haga Fila". 2001.

Lugar: Tribunal Supremo de Elecciones, San José,
Costa Rica.

...Una vez internacionalizado el orden establecido a escala individual, el mismo cuerpo revierte el mecanismo vigilante en autovigilante. El cuerpo nos permite articularnos en la sociedad, tornándose en representaciones vivas del modo en como nuestra sociedad se autorepresenta. Seremos autovigilantes de la reproducción de ciertos órdenes, como se advierte en la obra ¡Haga fila! de Sila Chanto (1969) cuya obra sugiere que continuamente nos estamos adecuando corpórea e ideológicamente a los mecanismos de control que se encuentran distribuidos en nuestra vida cotidiana. La rutina es la condición de nuestra mecanización, y como se advierte en la obra de Chanto, la serialización es su expresión espacial y temporal. Los sitios que transitamos o visitamos nos recrean como sujetos porque exigen siempre una disciplina de nuestra parte, un ejercicio continuo de acatamiento de imperativos que aprendemos

tácitamente, al punto de que con el tiempo los ejercemos y los reproducimos como si se tratara de un orden establecido naturalmente. Cómo seres normalizados, operamos naturalmente de acuerdo con las coordenadas espaciales y temporales producidas artificialmente, interiorizando de forma paulatina y desapercibida los códigos y rituales cotidianos..."

Sáenz y Calvo (2007, p 70-72).

La relación de la obra y el público es un tema de importancia para el desarrollo del proyecto; se buscan obras que traten esa correlación de espectador y obra para **generar** empatía y/o reflexión, además que al igual que en la obra de Chanto se desea introducir la serialidad, pues es un valor recurrente en el proyecto realizado como estrategia para comunicar valores de contenido sobre el régimen social.

Figura #3. Oscar Muñoz.
"Biografías". 2002.

A lo largo de la obra de **Oscar Muñoz** (Figuras #3 y #4), artista colombiano, se ve caracterizado por sus innovadoras formas de utilización de materiales para crear grabados, videos, fotografías, recursos naturales (agua), e instalaciones para comunicar preocupaciones de su contexto inmediato atrás ves de estos. En sus trabajos se ve reflejados los temas de la memoria, la temporalidad, lo efímero, la desaparición y lo contemporáneo. De esta manera utiliza el concepto con el material, potencia el material con una carga conceptual para que su trabajo visual se vea potenciado.

Muñoz toma constantemente el tema de los desaparecidos en su país Colombia y lo plasma en sus obras para hacer notar la situación sociopolítica de su contexto inmediato. En obras como **“Biografías”** o **“Re/trato”** (2002 y 2003, respectivamente), utiliza diferentes soportes para comunicar una situación de persona desaparecida / persona que se olvida con el paso del tiempo. Esto lo logra con diferentes materiales. En **“Biografías”** utiliza el retrato como forma de identidad mientras este se va por el desagüe haciendo que la imagen desaparezca, esto potenciado con el sonido del agua (potencia su obra con elementos sonoros)

Figura #4. Oscar Muñoz.

“Re/tratos”. 2003.

En esta propuesta, trabaja el mismo concepto, pero desde una perspectiva artística diferente. El dibujo con agua sobre una superficie caliente. Retrata individuos que con el paso del tiempo se van esfumando, el dibujar con agua sobre una superficie hace que nunca se vea un retrato completo ni finalizado, esta acción se registra mediante el video captando el momento. Las propuestas efímeras son claves para el discurso de Muñoz. El uso constante del retrato de personas aporta directamente en el proyecto a realizar, ya que también se tienen un factor común: el trabajar a partir de la figura humana y los problemas de estos ser proyectados mediante diferentes discursos visuales. Además, el concepto de desvanecer la imagen como forma de olvido en su propuesta se desea aplicar ya que es parte clave del proyecto, el reafirmar esa variable: la posibilidad de desaparecer entre otros y/o auto perderse.

A pesar de que no trabaja una técnica manual, como lo es el grabado; el artista **JR** (figura #5), fotógrafo francés ha creado proyectos donde el público es el que realiza la obra, mediante la participación de su imagen en cada propuesta y el registro fotográfico, busca la representación fiel de cada persona. Su público ayuda a la creación de la obra y su galería son las paredes de la calle. Sus proyectos están ligados a problemáticas socioculturales que cada zona esté enfrentando. Su técnica consiste en retratos de personas de cada zona, en blanco y negro y luego pegar en las paredes todas las fotografías cada vez que interviene un espacio, el lugar donde las coloca y cómo las coloca posee un discurso con la imagen haciendo que se comprenda la obra.

Figura #5. JR.
Instalación: “Actions”
Terrace en Somerset
House en London .
October 7, 2013

Figura #6: Christian Boltanski
 “Gymnasium Chases”. 1991.

Boltanski extrajo y manipuló imágenes de una fotografía original de la escuela de origen de la clase de graduación de 1931 de una escuela secundaria vienesa para estudiantes judíos.

La utilización del recurso del retrato en la obra de **Christian Boltanski** es de sumo interés (Figura #6 y #7), la forma en que utiliza el retrato en sus obras, ya que siempre trata temas sociales como por ejemplo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y sus catástrofes, siempre usando el factor humano en su obra como lo son los rostros. En esta serie de fotograbados se ven rostros distorsionados por contrastes donde en cada uno de estos se es difícil de construir una imagen clara. Su forma y su contenido van de la mano para dar a entender su mensaje a través de la simple utilización de fotografías.

Figura #7: Christian Boltanski
 “Menschlich”
 1994

Esta instalación (**Menschlich** = humano en alemán, figura #7) de Boltanski consta de 1200 fotografías de diferentes retratos que ha utilizado a lo largo de sus obras. Cada fotografía posee diferentes fuentes de donde el artista las obtuvo, revistas, periódicos, álbumes, mercados, fotografías antes de la guerra, o de personas muertas (único registro). Boltanski cree que mediante la fotografía se logra capturar un momento y nunca morir, quedar plasmado para siempre. Esto es lo que pasa al ver una instalación de puros retratos, el artista plantea que no se sabe nada sobre la persona; lo único certero es que existió y es humano. Ese sentimiento de pertenencia y de siempre quedar plasmado en un momento determinado aunque se olvide, es lo que se rescata de esta obra; esa captura del retrato y el uso que se le da

para poder enriquecer un concepto: el olvido. Otro artista que trabaja el concepto de multitudes/retratos es el fotógrafo conceptual **Misha Gordin**. Este artista ruso utiliza el registro fotográfico para expresar sus conceptos mediante una imagen final.

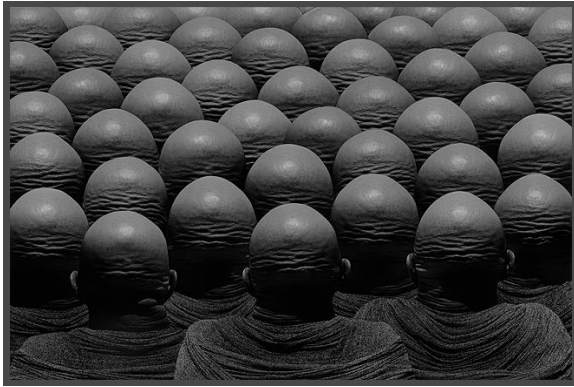

Figura #8 y figura #9. Misha Gordin
“Crowd” 1987 - 1991

En su serie “Crowd” de 1987 al 1991 (figura #8, #9, #10 y #11), recrea escenarios con personas donde es más importante su cuerpo más allá que su rostro determinado, se denota una preocupación por hacer notar esos conceptos de la masa social mediante el cuerpo. Se utiliza la fotografía en blanco y negro para dar un mismo tono a lo largo de toda la serie, además de la repetición de cuerpos como si fueran módulos; esta forma de presentar este concepto es el que se desea plasmar en el proyecto a realizar.

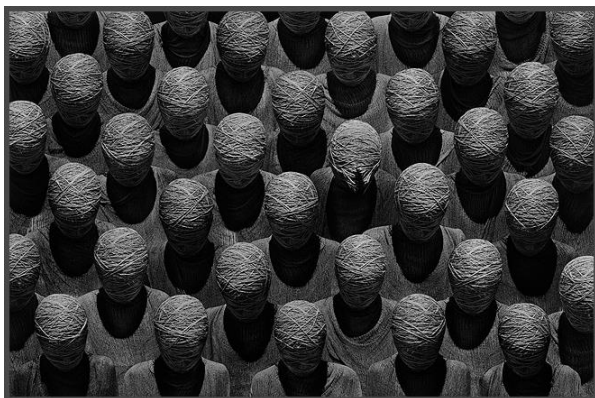

Figura #10 y figura #11. Misha Gordin
“Crowd” 1987 – 1991

Capítulo #2

Ejes Temáticos – Conceptuales del marco teórico

Los ejes temáticos que aborda dicho proyecto, parten de una necesidad por explorar las situaciones sociales que enfrentan los individuos en sociedad.

Masas sociales, identidad y retrato son los ejes temáticos básicos donde a partir de estos se comienza a desarrollar una serie de problemáticas que se aplican en un contexto actual, como la normalización de sujetos, el olvido, y las consecuencias de la masificación social. Mediante las variables planteadas anteriormente, se propone investigar sobre qué implica cada una y sobre los efectos que trae consigo, haciendo de esta manera que se obtenga una base teórica para crear una serie de propuestas gráficas que reflejen estas circunstancias.

1. Identidad

La identidad social se define como “aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales, junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia” (Tajfel, 1984, p.292).

Partiendo del concepto de que es identidad y como se entiende esta, se establecen conexiones entre esa concepción de pertenencia en una sociedad y la identidad del individuo.

La identidad es un proceso de construcción social el cual está ligado con valores personales, de creencias, y rasgos característicos del grupo o los grupos de pertenencia, que también resultan definitorios de la propia personalidad de cada individuo. Es una especie de proceso que ayuda a definir poco a poco la identidad personal.

Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí se expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y cambios. [...]...la identidad es la conciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona que de un grupo. Si se habla de la identidad personal, aunque filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con los demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la diferencia con “otros” significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el mismo espacio socio psicológico de pertenencia (De La Torre, 2001).

Aquí De La Torre plantea la identidad del sujeto como forma necesaria para poderse diferenciar entre individuos en sociedad. Tiene un claro enfoque sobre el individuo y cómo este se debe presentar tanto como sujeto individual o ante un grupo de sujetos; debe poseer características que lo definan pero es aquí donde se cuestiona la identidad colectiva. ¿Es realmente cierto que la identidad de cada sujeto sigue intacta después de ser visto como masa y no como individuo? A partir de estos conceptos sobre la identidad, se plantea las consecuencias que trae consigo la masificación del individuo, como una forma de ver físicamente el resultado de este proceso social.

“La identidad es una construcción altamente personal desarrollada a través de la integración de varias identificaciones y des- identificaciones con otras personas significativas y grupos de referencia, y una construcción social generada a través de la interiorización de roles y del reflejo de las valoraciones de otros” (Westam y Tleiti, 2003, p. 6461.) Según esto, la identidad surge desde un aspecto personal, que se construye poco a poco y que está influida por elementos como lo son el pensamiento, las relaciones con otras personas y las reacciones; este criterio es el fundamento central en el que se basa este proyecto para ser desarrollado.

1.1 Identidad social

El concepto de identidad social se refiere a “la parte del auto concepto individual que deriva del conocimiento de la pertenencia a un grupo social (o grupos sociales) junto con el significado emocional y valorativo que conlleva dicha pertenencias” (Tajfel, 1981, p. 255). Según este concepto la identidad social permite que las personas logren pertenecer a grupos o categorías sociales; al ocurrir esto, se logra que el individuo cree una identidad dentro de este grupo lo cual genera un sentimiento de pertenencia.

Ahora bien, puede ser un acto positivo o negativo, según la valoración de cada individuo. Esto va a depender mucho de su contexto social/político y que se espera lograr cuando un individuo desea agruparse y poseer este tipo de convivencia grupal; es un arma de doble filo donde se logra integrar una identidad social pero al mismo tiempo la identidad individual se puede quedar opacada por este proceso.

Realmente, la pertenencia de grupos puede proporcionar una identidad social satisfactoria, ya sea por un sentimiento de unión/protección/seguridad dependiendo del por qué o para qué de esta agrupación puede ser una situación beneficiosa para el individuo; pero, cuando el grupo de individuos por alguna razón interna o externa del grupo logra afectar su propia identidad se puede producir un efecto negativo en este, logrando así una discriminación hacia los mismos sujetos que lo componen; como por ejemplo, cuando en una sociedad se les ve diferente a las personas que no siguen un parámetro establecido socialmente, cuando se les discrimina por su raza, orientación sexual, género, sistema de creencias, entre otras. Cuando una minoría o un individuo piensan distinto, se le ataca por no seguir a la mayoría de individuos, y es aquí cuando esa identidad social excluye sujetos dentro de este proceso.

2. Memoria

La memoria es un proceso psicológico el cual sirve como almacenamiento de acciones y experiencias de momentos determinados. También funciona para decodificar y recuperar información que sirva para el desarrollo personal de cada individuo. Gracias a la función de almacenamiento, es posible utilizar esa información para recordar, ya sea de alguien más, un lugar o una situación específica; de manera que la memoria y el recuerdo siempre estén ligados sin importar el contexto en que se mire.

La memoria es un proceso dinámico de dos vías: una es el almacenamiento de sensaciones, sentimientos, cosas que hemos percibido, que hemos vivido consciente o inconscientemente. La otra vía es la de la recuperación de los recuerdos que activamos y actualizamos para usarlos en un momento determinado, para vivirlos al lado de otra percepción que extraemos de la realidad del momento en el que nos encontramos. La memoria es la base de nuestra personalidad. Somos lo que hacemos, lo que decimos, lo que nos pasa. Somos en cada momento la memoria de nosotros mismos (Segovia de Arana, 2003, p. 633).

La memoria es frágil e importante en el desarrollo de cada individuo, ya que cada sujeto está conformado por memorias y experiencias ya establecidas y personalizadas, se puede decir que gracias a esto cada sujeto posee cualidades únicas por dichas experiencias previas en diferentes campos sociales, haciendo de esta manera que cada acción generada en un tiempo pasado sea almacenada en la memoria. Esta cumple un papel fundamental en el desarrollo del ser humano, por esta razón el proyecto juega con la tensión de la pérdida de identidad como una forma metafórica de anulación de la memoria propia.

3. Masas Sociales

En cuanto al concepto de masas sociales, según Gustave Le Bon en su estudio acerca de la psicología de las multitudes, plantea conceptos y ejemplos de cómo el individuo se desarrolla socialmente.

Sean quienes fueren los individuos que la componen, más allá de semejanzas o diferencias en los modos de vida, las ocupaciones, los caracteres o la inteligencia de estos individuos, el hecho de que han sido transformados en una masa los pone en posesión de una especie de mente colectiva que los hace sentir, pensar y actuar de una manera bastante distinta de la que cada individuo sentiría, pensaría y actuaría si estuviese aislado. Hay ciertas ideas y sentimientos que no surgen, o no se traducen en acción, excepto cuando los individuos forman una masa (Le Bon, 1985, p.15).

Esto demuestra que el individuo quiera o no pertenecer a esta “masa”, este se ve transformado según su entorno. Si bien es cierto cada individuo posee características únicas, estas terminan siendo irrelevantes en este proceso. Además, como expone el autor, el comportamiento de cada sujeto no es el mismo estando por su cuenta, que estando rodeado de otros, si bien se puede decir que en la masa se puede sentir “protegido” o “seguro”; pero ¿a qué precio su individualidad se va disolviendo?

Le Bon en su texto “La Psicología de las masas” también plantea que:

Hay diferentes causas que determinan la aparición de las características peculiares de las masas y que no poseen los individuos aislados. La primera es que el individuo que forma parte de una masa adquiere, por simples consideraciones numéricas, un sentimiento de poder invencible que le permite ceder ante instintos que, de haber estado solo, hubiera forzosamente mantenido bajo control. Estará menos dispuesto a autocontrolarse partiendo de la consideración que una masa, al ser anónima y, en consecuencia, irresponsable, hace que el sentimiento de responsabilidad que siempre controla a los individuos desaparezca enteramente

(Le Bon, 1985, p.16).

Esto confirma lo anteriormente explicado, en una masa, el sentimiento de unión/seguridad hace que cada individuo quede atrapado en una zona de confort, como consecuencia de esto, que su identidad se pierda poco a poco. Partiendo de este texto, la aparición de las masas hace que se creen varios medios para lograr identificar individuos dentro de ellas mismas, un ejemplo de esto es la cédula de identidad, la cual además de ser un documento legal y válido socialmente, será un elemento importante para este proyecto en cuanto a su reproducción de la imagen y el valor agregado que posee. Se busca encontrar elementos de identidad costarricense que la masa social obtiene, como la cédula de identidad, que poseen una carga de identificación desde un sistema regulador, además, las fotografías que se encuentran en las cédulas, e incluso el rastro dactilar que hay.

4. Retrato

El lenguaje se convierte en la forma de expresión con la que el hombre establece su principal relación con el mundo. El lenguaje artístico se ha convertido en una forma de explorar la autoidentidad; la imagen, y en concreto el retrato del cuerpo humano, se establece como la principal forma de exploración de la identidad humana (Apezteguía B, 2003).

Mediante la afirmación anterior, se establece la relación entre retrato e identidad como una forma de representación característica de cada individuo. El retratar a una persona establece una imitación, duplicación o una reproducción física. Se puede retratar mediante muchas técnicas, como la pintura, el dibujo e incluso el uso de la fotografía.

“El retrato es una evocación de ciertos aspectos de un ser humano particular, visto por otro, de lo que inmediatamente se piensa que puede ser subjetivo” (Galiene y Francastel, 1988, p. 9).

Al retratar a un individuo, se plasman una serie de características físicas y únicas que son cualidades que quedan registradas para siempre; si bien el cuerpo puede cambiar con el paso del tiempo; el registro de este en un momento determinado queda plasmado eternamente.

Según Miguel Angel Apezteguia Bravo establece en su tesis doctoral sobre “Juegos en torno a la identidad en ocho artistas contemporáneos” que los artistas a lo largo de la historia del arte han

buscado y explorado una serie de formas por representarse para demostrar una presencia. Representación de la identidad a través del retrato:

Para el artista moderno el retrato, la representación de una imagen individual, ha dejado de constituirse en un simple instrumento de representación e intercambio, sino que es la razón de ser de una “presencia”, la de un yo, que deriva en su exploración en todos los niveles ontológicos posibles. La identidad, la razón de crear y experimentar con identidades, se ha convertido en uno de los fundamentos del artista como instrumento determinante de exploración de la visión del hombre, de su yo e identidad en el mundo moderno (Apezteguía B, 2003).

En este proyecto se utiliza el retrato en torno a la identidad del individuo. Visto como la forma más acertada para capturar sus cualidades principales. La utilización de esta forma de representación será fundamental en el proyecto; esto potencializada mediante técnicas seriales del grabado, la reproducción en masa de la imagen como estrategia clave del proyecto y además de la teoría con procedimientos técnicos.

4.1. Anti – retrato

Como dice su nombre, el anti-retrato es la sustitución por completo del retrato tradicional que habitualmente es conocido. Si el retrato es la representación clara de un individuo, donde se le reconoce sus rasgos más característicos, el anti- retrato es todo lo contrario. Esta forma distinta de representación busca la omisión de información de cada sujeto convirtiéndose así en una sugerencia más que en un hecho concreto. El anti- retrato permite negar por completo la identidad, o el ocultarla parcialmente. Sin un retrato claro se pierde toda señal de identidad que un grupo de personas puedan llegar a tener. El hecho de manipular el retrato y generar una imagen homogenizada, hace que mediante este no – rostro se pueda, masificar al sujeto y ser más fácil de modificar.

El proyecto gira alrededor de estos ejes temáticos, retrato, identidad, masas sociales y memoria, y lo que implica cada uno de estos. Desde la teoría de cada uno de los ejes, se toma lo más significativo de estos para abordar: la desaparición de la identidad ante la homogenización del individuo a través de la masa social. A partir del retrato como forma de identidad, el proyecto parte de este eje para buscar una forma de representación del individuo, y a su vez que mediante este se represente su identidad en un momento y lugar determinado. Esto acompañado con las teorías de las masas sociales, sobre qué pasa con el sujeto fuera y dentro de esta, sus consecuencias y efectos que la misma genera en la memoria colectiva e individual del individuo.

Capítulo #3

1. Marco Metodológico

Este proyecto está basado en el método de investigación mixta, combinando la investigación cualitativa ya que se sustenta en los principios básicos de: deducciones, razonamientos, relaciones, subjetividades. Se investiga sobre el tema deseado y se recurren a argumentaciones racionales obtenidas gracias a información concreta. Además, combinada con teorías del diseño de Bruno Munari de su libro “Como nacen los objetos”, donde en este se plantea como a partir de un problema se crea una ruta creativa para solucionarlo mediante la recopilación de datos, análisis de estos, creatividad, materiales y experimentación hasta llegar a una solución visual. Este proceso es fundamental en el proyecto, además de que estos pasos de trabajo se presentarán mediante una bitácora de registros los cuales evidencien el proceso práctico y desarrollo metodológico de la propuesta visual. Creación de una sistematización de procesos artísticos que estén sustentados en la teoría. La modalidad de bitácora pretende que sea un proyecto que parta del desarrollo de imágenes que están ligadas al tema del proyecto. Los tres elementos que amarran todo el proyecto; y se ven a lo largo de las propuestas son él: retrato, la huella dactilar y la cedula de identidad.

2. Bitácora

La propuesta se basa en la exploración técnica del grabado y en las posibilidades del retrato y el anti- retrato, a partir de ejes conceptuales como masas sociales, memoria e identidad; la exploración de estos conceptos en imágenes gráficas parte desde un contexto cercano para proponer una exposición visual. Al investigar acerca dichos conceptos, y hacer un análisis sobre artistas que hayan abordado temáticas similares; se comienzan a recopilar fotografías (retratos) para comenzar a realizar la propuesta #1 del proyecto como punto de partida, para generar una serie de propuestas gráficas que se concreten entre sí, tanto en su resolución estético/formal como en su intención discursiva. A lo largo de dichas propuestas, se van presentando variables de la imagen, conforme el discurso de la imagen se planea, a lo largo de la exhibición se ve una degradación visual en esta; cada propuesta posee un concepto claro que funciona individualmente, pero al colocar todas las propuestas gráficas se presencia una clara desaparición progresiva de las variables del retrato.

Proceso: “Cuarto de estudio” – Teor/ética

Esta actividad fue una investigación del curso Programa de Graduación en alianza con Teorética. El cual pertenece a un proceso que forma parte de la exploración-investigación para el proyecto final en forma de cuarto de estudio. Se crea un espacio para plasmar en físico las ideas que se tienen del proyecto. Antecedentes, referentes, registros fotográficos y pruebas de grabados para empezar a imaginar el proyecto de una manera más concreta y física. Se crean conexiones entre conceptos como: identidad, sociedad, masas sociales, efímero; se utiliza el espacio para saber cómo organizar las ideas que se desean integrar a la propuesta

Figura #12. El programa llamado Cuarto de estudio (2017)
Intervención en TEOR/ética. Palabras claves y fotografías de antecedentes y referentes.

Figura #13. Intervención en TEOR/ética. Palabras claves y fotografías de conglomeraciones en San José, Costa Rica. 2017

3. Técnica / Material

Para seleccionar que técnicas de grabado se va a utilizar a lo largo del proyecto, se realiza un cuadro de vinculación el cual demuestre cómo los principales conceptos del proyecto se van ligando con la técnica y la representación visual que se utilizará. Se parte de la síntesis de la imagen y de los conceptos para seleccionar las técnicas. **Grados de iconicidad.** Partiendo del libro de diseño “La sintaxis de la imagen” de Dondis A. Dondis, se analizan estos grados de una forma general para aplicarlos en dicho proyecto

Representativo: la representación de la imagen se vuelve muy fácil de leer, la percepción se vuelve más visible al ojo.

Simbólico: la imagen posee un nivel un poco más abstracto pero aun se puede ver una figura, hay un mayor grado de simplicidad en la imagen comparado al representativo.

Abstracto: nivel más bajo de iconicidad de la imagen, llega a tal punto donde la imagen es difícil de percibir.

Conceptos	Técnicas	Representación (grado de iconicidad)
<i>Serial</i>	Xilografía	simbólico
	Impresión dactilar	representativo
<i>Reproducción múltiple</i>	Xilografía	simbólico
	Collage	simbólico
	Intaglio	abstracto

<i>Fiel representación</i>	Impresión dactilar	representativo
	Intaglio	abstracto
	Foto transferencia	representativo
<i>Masificación</i>	Xilografía	simbólico
	Impresión dactilar	representativo
<i>Transferir imagen</i>	Impresión dactilar	representativo
	Foto transferencia	representativo

En la propuesta visual que utilizará elementos del grabado como estrategia de comunicación visual, se usará la gráfica como resolución técnica; se parte desde conceptos del grabado como lo son: lo serial, la reproducción múltiple, el proceso de ejecución de la técnica también aportará para cada propuesta deseada. Para cada una se utilizan diferentes técnicas que aporten conceptualmente o potencien el concepto detrás de la obra. Se utilizan técnicas como:

1. Xilografía; el recurso es la madera donde cada placa se utilizará para representar el retrato de distintas personas, la placa vista como un objeto más al igual que el sujeto en sociedad. Técnica que consiste en desbastar la madera hasta lograr que la imagen resalte de la placa y se logre imprimir el relieve que queda en dicho material (Técnicas de grabado, 2009).

2. Intaglio, técnica donde se imprime sin tinta. Esta forma de impresión crea una forma de lectura visual en la obra, las imágenes impresas de esta manera sin tinta sobre papel hacen que sean difíciles de apreciar a larga distancia pero al estar frente a la obra la imagen aparezca gradualmente. Esta relación entre técnica y concepto es clave para la elaboración de las propuestas gráficas y como estas a través de la técnica se manifiesta su significado (Violeta artística, 2009).

3. Collage, técnica que reúne imágenes de diferentes procedencias. Método de fácil reproducción de la imagen, por esta razón se selecciona esta técnica para que, además de modificar una imagen original, se desea utilizar la versatilidad de la técnica para crear una nueva imagen a partir de la cantidad de retratos. Esto relacionado al concepto de masa social y retratos que parte el proyecto y manifestar esta “perdida” de identidad técnicamente al “perder” la imagen original (Definición, s.f.).

4. Impresión dactilar: El grabado no solo se utilizará con las técnicas tradiciones, también se usará el concepto de grabado como forma de plasmación de una imagen al transferir presión en una superficie. De esta manera crear una reproducción de la imagen a través de acciones o partes del cuerpo (huellas dactilares) es una manera distinta de crear un grabado. Conceptualmente el uso de la huella se está ligado a la identidad, como forma incluso de votación, pero sobre todo el registro de una persona que estuvo en ese momento determinado y deja su huella literalmente en la obra (Definición, s.f.).

5. Foto transferencia: como dice su nombre, esta técnica es una fiel reproducción de la imagen mediante solventes y el tóner. Lo que se desea rescatar de esta técnica es la facilidad de reproducción de imágenes, el mismo concepto que trata el proyecto: la reproducción rápida de la imagen en masa (Instructables, s.f.).

4. Cronograma de trabajo

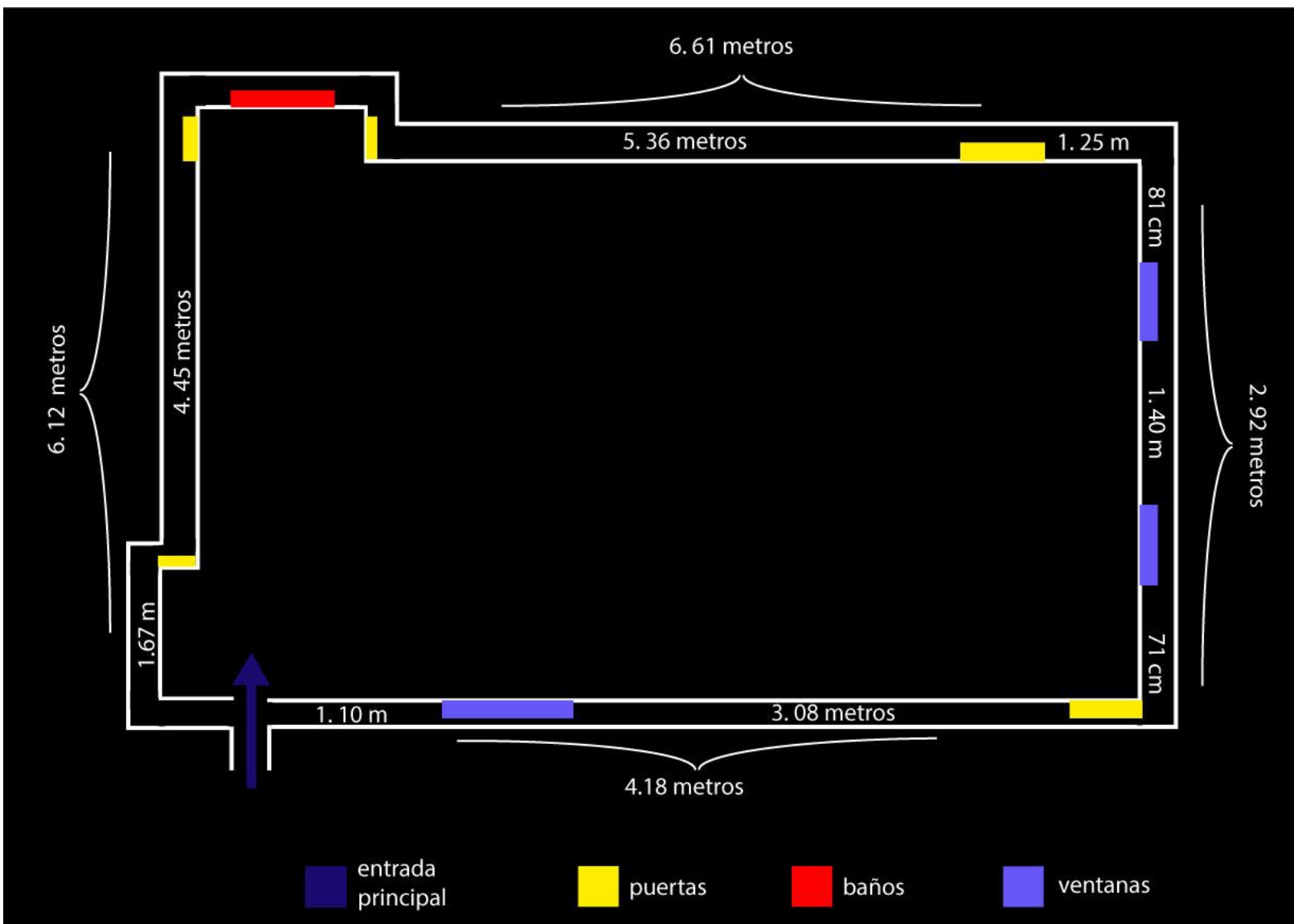
Actividades	Meses	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto							
	Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Búsqueda de temas mediante el análisis de proyectos anteriores				■																													
Selección del tema – conceptos e inicio de investigación.				■																													
Delimitación del tema. Investigación sobre variables del proyecto. Búsqueda temprana de referentes e información relacionada al tema.					■	■																											
Bocetos de propuestas graficas. 4 propuestas. Imagen / espacio							■	■																									
Registro fotográfico: retratos y masas sociales. Propuesta #1									■	■																							
Intervención del espacio: Teor/ética Antecedentes, referentes y registro en foto											■																						
Realización del anteproyecto												■	■	■	■	■																	
Realización de la propuesta #1: retratos/xilografías + pruebas													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Profundización de investigación teórica sobre el proyecto. Tesis. Proyectos. Masas Sociales, retrato e identidad.														■	■																		
Busqueda de materiales para propuestas #2 y #3																		■															
Realización / pruebas de propuestas graficas #2 y #3: búsqueda de materiales																			■	■	■	■	■	■	■	■							
Correcciones de informe final. Búsqueda de información desde los ejes temáticos																							■	■									
Desarrollo de las propuesta #3 a #6, bocetos, desarrollo de cada una conceptual y gráficamente																													■	■	■	■	
Búsqueda de espacios para el evento																																	
Imprimir grabados: Propuesta #2																													■	■	■	■	
Completar el informe final. Afinar detalles																																■	
Entrega Informe Final																																	
Bocetos para propuestas #7, #8, #9																																	
Trabajar en propuestas graficas																																	
Evento Especializado: Final																																	

<i>Agosto</i>				<i>Septiembre</i>				<i>Octubre</i>				<i>Noviembre</i>				<i>Diciembre</i>				<i>Enero</i>				<i>Febrero</i>				<i>Marzo</i>											
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Yellow				Yellow				Yellow				Yellow																											
Red																																							
				Blue																																			
				Dark Blue				Dark Blue				Dark Blue																											
				Orange																																			
								Light Green																															
				Light Blue																																			
				Purple				Purple				Purple				Purple				Purple																			
																Red				Red																			
																												Black											
																																Yellow				Yellow			

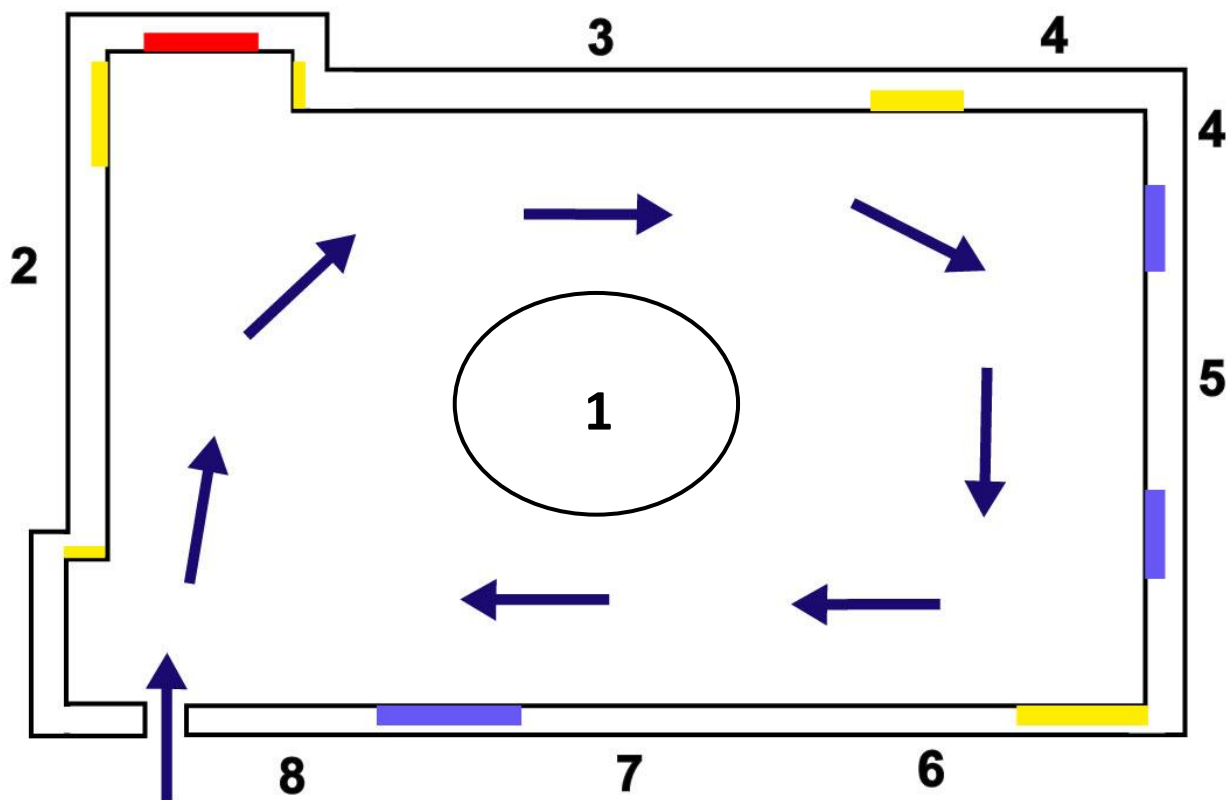
Capítulo #4: Resultados

Mapeo y distribución de propuestas graficas en el espacio.

Figura #14. Galería Casa de Cultura del Banco Popular José Figueres Ferrer.

Figura#15. Distribución de obras y recorrido en la Galería Casa de Cultura del Banco Popular José Figueres Ferrer

1. Propuesta #1
2. Propuesta #2
3. Propuesta #3
4. Propuesta #4
5. Propuesta #5
6. Propuesta #6
7. Propuesta #7
8. Propuesta #8

La muestra posee un recorrido circular, donde al entrar en dicha galería se comienza por las propuestas donde la imagen posee un grado de reconocimiento mayor hasta que con el paso de cada propuesta se va perdiendo esta misma en este proceso de espiral. La propuesta #1 al ser de la cual partió el proyecto, es la que se encuentra en el centro de la galería como inicio fueron presentando. Se seleccionó el espacio de la Casa de Cultura del Banco Popular José Figueres Ferrer ya que se desea, que esté ubicada en una galería de arte, ya que es una exposición de grabados, donde la mayoría son obras son bidimensionales, que requieren un lugar espacioso.

Objeto colectivo

Propuesta gráfica #1

Resolución técnica

Serie que está conformada por 100 xilografías. La utilización técnica del material: la madera como objeto desechable, modificable. Los materiales que se utilizan para esta primera propuesta es la recopilación de fotografías tomadas y/o enviadas de retratos de individuos y la fotocopia de cada una de ellas para ser transferidas a la madera. Se utiliza fibran con un grosor de 0.2 cm cada pieza posee 25cm de ancho por 23cm de alto. Cuando se crea cada placa se entinta normalmente como una xilografía para que adopte el color negro y todas queden visualmente iguales. Simplificación de la imagen: Nivel bajo de iconicidad. Mediante el uso de la fotografía, se sintetiza por medio de planos la imagen en blanco y negro. Se modifica digitalmente la fotografía, dejando los rasgos más importantes de cada sujeto donde se simplifique la imagen de manera que todos los retratos posean una unidad visual, además de su forma, tamaño y color (negro), para ser finalmente transferidos a la madera.

Resolución estético – formal

Se utiliza el retrato como variable de identidad del sujeto. Fotografías de frente, centradas, de los hombros para arriba, con un aire a las fotografías de la cédula de identidad (forma de retrato legal), donde el rostro es visible, centrado y sus rasgos físicos son claros. Cada fotografía se utiliza para crear una xilografía de cada sujeto. Esta propuesta parte de la cantidad de retratos utilizados y sobre todo en su resultado final: placas de madera (matriz). Se utiliza esta técnica con el fin de que su materialidad de objeto sea una metáfora de cómo se ve al individuo en una masa social: visto como un objeto más entre la multitud que es fácil de manipular y/o controlar, que visualmente al estar colocadas todas juntas y con el mismo tono de color negro potencia la idea de una masa literalmente.

Intención discursiva

La matriz como objeto donde parte una imagen original, en el grabado, a partir de la matriz de madera se pueden sacar varias copias de esta, con esto se refiere a que cada matriz es única entre sí, ninguna se parece a otra; esto haría referencia al individuo en la sociedad, cada sujeto es representado por “una placa” por así decirlo, cada uno es diferente. Al crear la matriz, esta representa al individuo objetualizado que permite aludir a lo manipulable que es estando en una conglomeración.

En cuanto a su montaje se pretende crear una percepción de cantidad por la afluencia de xilografías, creando una textura visual por exceso, donde el espectador vea las placas dispuestas en el suelo vistas como un material y/o objeto, la idea es que el público posea una vista desde arriba de las placas, ya que lo importante es incidir sobre la condición de objeto que estas poseen, además que se desea lograr una tensión en cuanto a la composición al ser colocadas en la galería, de una manera estratégica, donde las placas están dispuestas en forma que estén siendo sostenidas unas sobre otras creando una sensación de ser objetos que puedan desplomarse en cualquier momento.

1. Recopilación de fotografías – retratos.

Figuras #16, #17, #18, #19. Ejemplos de fotografías tomadas a diferentes sujetos. Fotografías centradas donde el rostro es el punto de atención en cada composición.

2. Síntesis de la imagen

Figuras #20 y #21. Síntesis digital de la fotografía original. Se busca una síntesis clara donde sus rasgos más icónicos queden en la xilografía.

3. Placas de madera

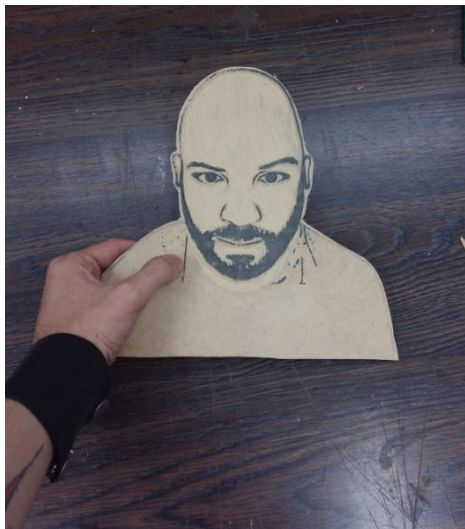

Figura #22. Transferencia de fotografía a placa.
Placa de madera sin entintar.

Figura #23. Proceso de creación de placas.
Entintadas y sin entintar.

4. *Montaje en el espacio*

En cuanto al montaje de esta pieza, se plantea colocar cada pieza de madera en el suelo, una sobre otra, generando un apoyo/conexión entre cada xilografía de cada sujeto. La metáfora utilizada en esta propuesta es, si un sujeto se sostiene sobre otro; pero al desaparecer uno; mediante la inestabilidad creada, se pueden desaparecer varios a la misma vez. Partiendo de la masa colectiva, si una pieza está de pie pero cae sobre otra, se genera ese efecto “domino” donde conceptualmente le aporta ese peligro de desaparición colectiva. Conceptualmente cada individuo no se puede sostener solo, si no que ocupa del otro para “estar de pie”, pero a su misma vez se pierde la individualidad en este proceso colectivo. La forma en que están colocadas se busca generar un punto de tensión entre la pieza y el público. Esta pieza se colocará en el centro de dicha galería, como la propuesta donde giran alrededor las demás, además de recorrido circular para ver las demás propuestas.

Figura #24. Primer montaje realizado con las placas

Nosotros somos los otros

Propuesta gráfica #2

Resolución técnica

A partir de las placas de madera de la primer propuesta, en esta se imprime el resultado de dichas placas: la xilografía. En dicha propuesta se implementan varias técnicas: xilografía, collage y retoques digitales. Primero se imprimen las xilografías sobre papel periódico con tinta para grabado; luego se intervienen mediante la técnica del collage manual, haciendo que la imagen de cada retrato se modifique al cortar y pegar partes de cada cara y ser colocadas sobre otro retrato; luego al tener el collage finalizado con partes de varios retratos se dispone a imprimirlo digitalmente (creando una unidad visual con un resultado más limpio) en papel rosa espina para luego cortar la imagen de nuevo por partes. Se utiliza el papel rosa espina, como papel de grabado, además para tener una unidad visual en todas las propuestas.

Resolución estético – formal

Manipulación de objeto y manipulación de imagen: Como esta propuesta parte de la primera (placas de madera) esta buscaba una manipulación del objeto en sí, en cambio en la propuesta #2, al ser el producto de dichas placas, busca la manipulación de la imagen que sale de esta. Si bien en cada propuesta a lo largo del recorrido visual de la exposición se ve un desvanecimiento de la imagen como tal, en esta segunda propuesta se puede ver una imagen clara, aunque modificada al mismo tiempo. Si bien la imagen es reconocible, la resolución que se le da a esta propuesta es el difícil reconocimiento personal de cada retrato ante el collage y la manipulación que cada espectador le dé.

Intención discursiva

Propuesta interactiva / alteración de identidad. Partiendo de que los individuos son la columna vertebral de la sociedad, se establece en esta propuesta que, si su identidad se ve alterada, ya su distinción personal no va a ser la misma, se van mezclando, creando una nueva identidad como sociedad, pero a su vez una pérdida de identidad individual.

Al igual que la propuesta #6, se desea que el público sea participe de este proceso. Al colocar los retratos modificados en la pared se dispone un instructivo donde indique que cada una de las partes de ese collage de retratos, puedan ser modificados por el mismo espectador, creando un juego con muchas posibilidades de identidad, por así decirlo, creando a su vez diferentes personalidades a partir de las partes de dichos retratos. Cada parte de los rostros (cuatro partes) se dispondrá en la pared con velcro, de esta forma el público pueda agarrar y colocar cada parte del retrato donde desee, creando nuevas imágenes.

1. Xilografías

Figura #25. Impresiones de xilografías sobre papel periódico:
A partir de los grabados originales se comienzan a modificar cada imagen

2. Collage Manual

Figura #26. Impresiones de xilografías rasgadas a mano cada grabado posee la misma medida, Se recorta la imagen por partes, para que cada parte posea un elemento representativo de cada retrato

Figura #27. Collage manual de partes de xilografías de retratos

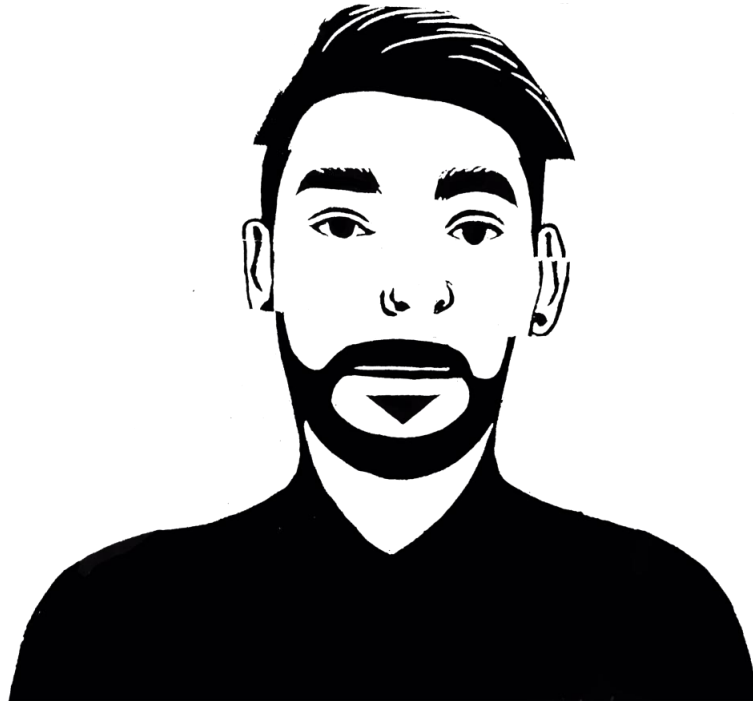
Figura #28. Ejemplos de collage manual. Recortes sobre retrato.

3. Collage digital

Figura #29. A partir de los collages manuales, se les saca una fotocopia para que no se vean las imperfecciones del recorte, además para que la imagen tenga un acabado final limpio. Además, que se amplía la imagen final, siendo de un tamaño de doble carta para que el rostro quede mas grande que las placas de madera de la primera propuesta

4. *Imágenes finales*

Figuras #30 y #31. Xilografías /collages finales

5. Propuesta Final

Figuras #32 y #33. Imágenes finales impresas sobre rosa espina y ya recortadas. Se utiliza el papel de grabado para darle una unidad al proyecto. Cada imagen se recorta en 4 partes, cabeza, ojos, nariz y boca. De esta forma el público puede ir modificando la serie de imágenes que se le presentan para crear otros nuevos retratos a partir de los cinco retratos finales los cuales son de 11 x 17

En este ejemplo se puede ver como a partir de un retrato y como es modificado con otras partes del rostro de otros, se crea una percepción totalmente diferente a la original, creando una nueva imagen, pero perdiendo la original, de esta manera potencializando el concepto de la propuesta.

6. Montaje

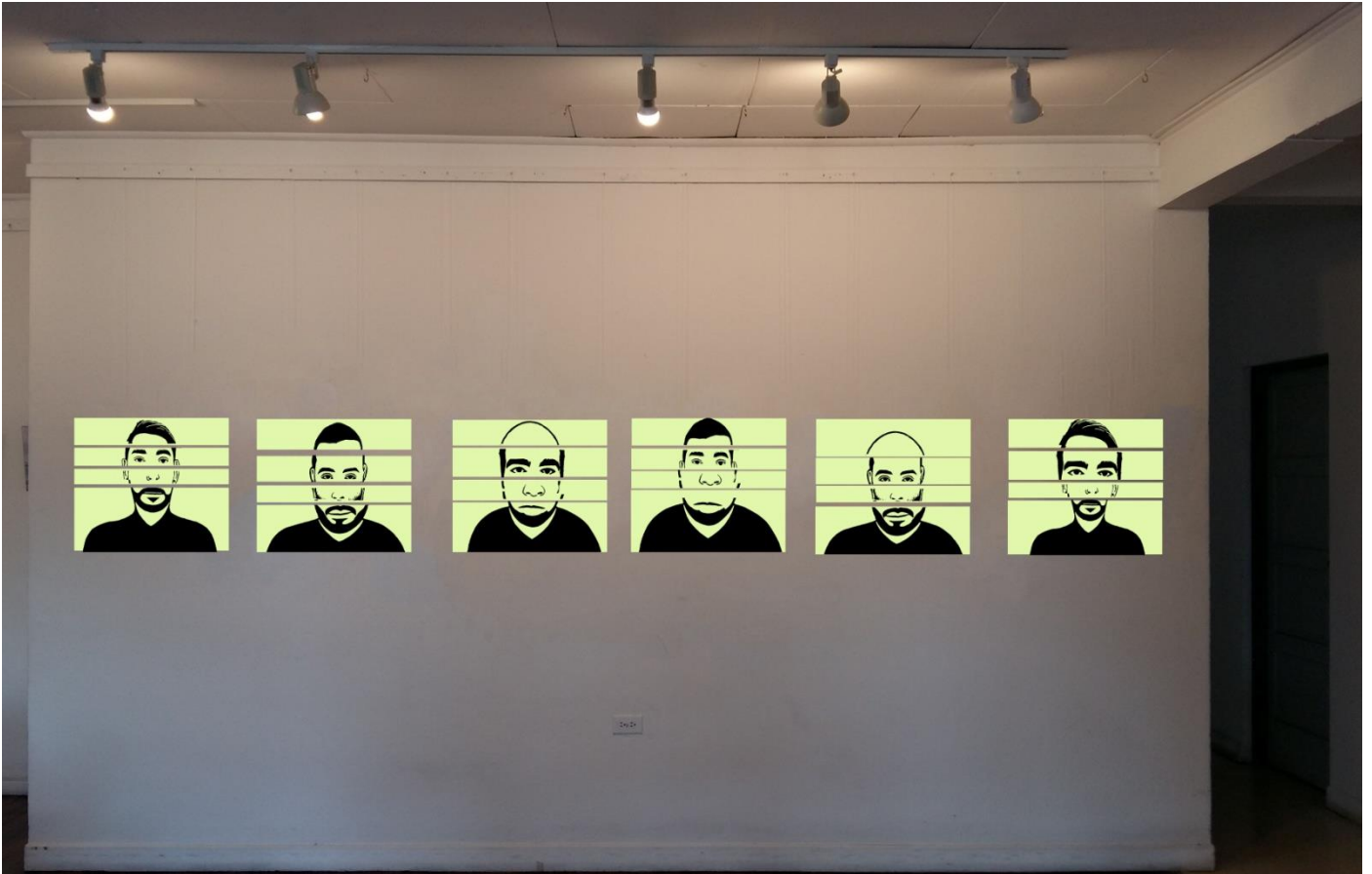

Figura #34. Fotomontaje digital de la propuesta #2

Cada franja de papel rosa espina posee una parte del grabado original. El público puede retirar cada parte para crear nuevas imágenes a partir de las imágenes dadas. La idea es que sea una propuesta interactiva con el público y se plasme el concepto de la pieza: la pérdida constante de la identidad personal a través del constante juego de ir modificando su imagen.

Lo desaparecido no está ausente

Propuesta gráfica #3

Resolución técnica

Utilizando los retratos/placas de madera creados en la propuesta #1, en esta propuesta se dispone a presentar los resultados de la impresión de dichos grabados. Utilización de la técnica del intaglio (impresión sin tinta). Se imprimen en papel rosa espina de color crema de 220 gramos, ya que en papel blanco la imagen es más notoria, y este no es el efecto que se desea dar.

Resolución estético – formal

Al utilizar las placas de madera de la primera propuesta se crea una continuidad de la imagen que va en proceso de desaparición. La imagen de cada individuo en la propuesta #1 se ve clara, si se ve con detenimiento cada rostro se logra reconocer, pero en cambio con la impresión en intaglio se pierde parcialmente estos rasgos y cada vez es más difícil de reconocer a la vista del espectador. En esta propuesta se utiliza la reproducción de la imagen de la matriz sobre papel blanco, por lo tanto, la imagen plasmada es la que se va perdiendo poco a poco ante la acumulación de grabado, de esta manera se utiliza el material donde al reproducir constantemente la matriz se vaya perdiendo su imagen. Al disponer todas las impresiones en la pared se ve como una “pared en blanco” que a simple vista no se distingue cada sujeto, sino más bien se requiere un acercamiento más próximo a la obra.

Intención discursiva

El resultado sutil donde la imagen a la vista queda invisible. Al imprimir todos los retratos sobre un mismo tipo de papel, se plasma la idea donde la identidad de cada individuo está pero no está

al mismo tiempo, esto como forma de no-visible al individuo en una masa social; las consecuencias de verse atrapado en un proceso de masificación. En esta propuesta el espectador deberá acercarse lo suficiente para poder notar la presencia de los individuos retratados. Dicha propuesta pretende crear una reflexión que a pesar de que alguna situación social no sea visible a simple vista, no quiere decir que no exista; si no más bien se encuentra y existe pero es opacada por varias circunstancias sociales: en este caso la homogenización de la imagen.

1. Bocetos

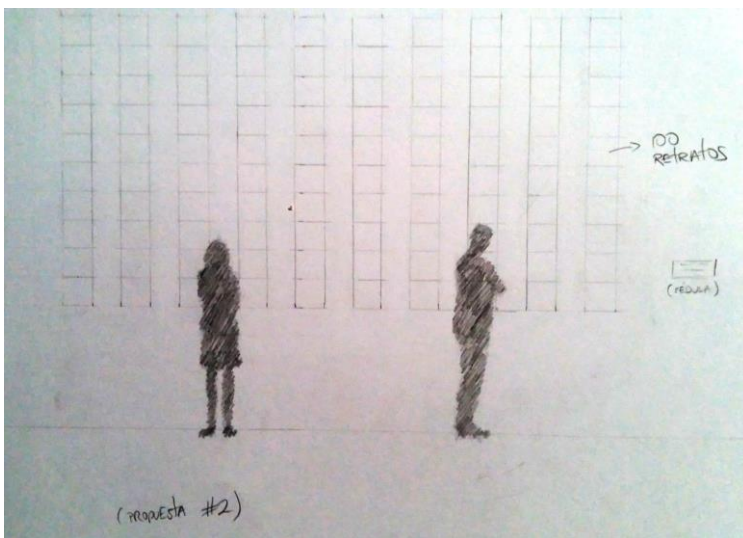
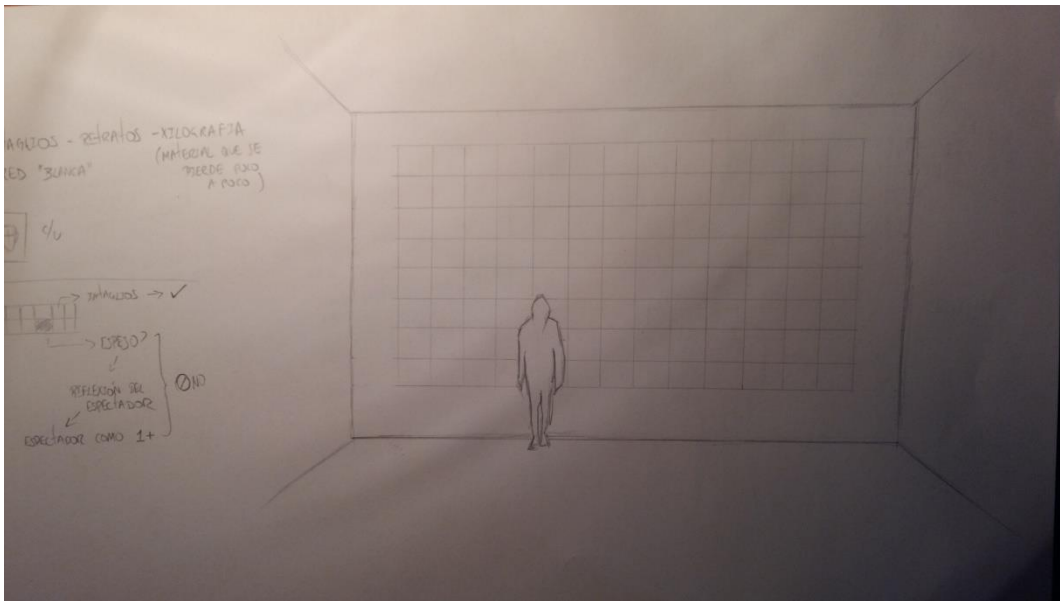

Figura #35. Bocetos iniciales que se realizan para ver la disposición de la pieza final. Escala con el espectador y distribución de cada grabado en la pared

2. Pruebas

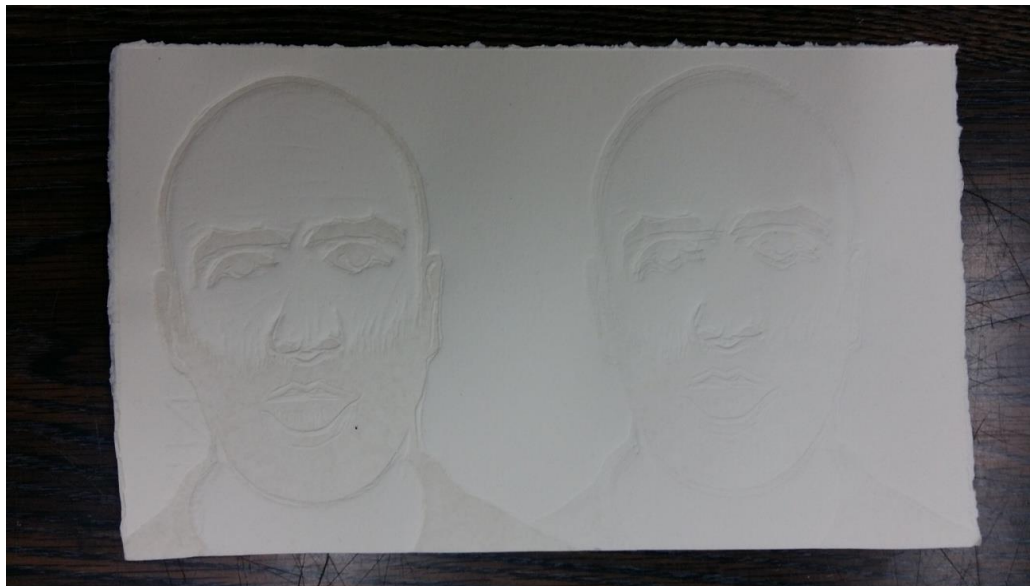

Figura #36. Impresión de Xilografía sin tinta:
Dos pruebas sobre papel rosa espina. Diferentes fuerzas de impresión

3. Grabados Finales

4. Montaje

Figura #37. Xilografías- Intaglios. Tamaño del papel: 28cm x 22cm

Figura #38. Foto montaje digital de la obra en el espacio

El montaje de esta pieza cuenta con una organización estructurada creada por una pared de intaglios sobre la pared. La disposición de estos grabados forma una cuadrícula, donde la repetición de la imagen en un espacio en blanco se es más difícil reconocer cada grabado individualmente, cada individuo representado en la imagen se funde entre ellos y entre el espacio donde son colocados. Cada grabado será dispuesto sobre cartofón sobre la pared y cinta doble propósito entre el cartón y el grabado, donde sea un montaje simple y limpio donde la imagen no sea contaminada por elementos de montaje, por esta razón se eliminó el uso de alfileres ya que se quiere que la obra en sí sea un gran muro en blanco sin elementos que visuales que puedan distraer al público, lo importante en esta obra es la apreciación de la imagen casi irreconocible.

SIN ID/entidad

Propuesta gráfica #4

Resolución técnica

A partir de la recolección de cédulas de identidad de diferentes personas, se utiliza la cédula de identidad para esta propuesta. Como realmente se ocupa la imagen como tal de la cédula, se utiliza la técnica de la fototransferencia de papel a papel rosa espina para lograr una imagen fiel a la original, el tamaño de cada transferencia es del tamaño original de la cédula de identidad: 8.5cm de largo y 5.5cm de alto.

Resolución estético – formal

Además de buscar duplicar la imagen de la cédula de identidad a través de la fototransferencia, conceptualmente se utilizan estas imágenes intervenidas por el tiempo. Como una forma de olvido de identidad se recolectan la mayor cantidad de cédulas posibles, transferirlas en papel rosa espina, intervenirlas con elementos climáticos como el agua o incluso el sol, y los efectos que traen al dejar olvidado un objeto: el deterioro eventual de este. Cuando cada cédula sea presentada, la imagen de esta quedará parcial o totalmente borrada por los efectos del olvido literalmente; haciendo de esta manera que el material aporte una gran parte conceptualmente: el olvido y como a partir de este se genera una masa de objetos sin uso.

Intención discursiva

Cédula como connotación de identidad. Esta es un documento de identidad que posee los datos personales de cada individuo. Este documento permite que el sujeto logre ser identificado tanto por su fotografía, como por sus datos y firma en esta.

El documento de identidad posee una connotación de control social de individuos donde se les es más fácil al estado poder tener un registro de personas en determinado lugar. De esta manera,

utilizar la representación de la cedula de identidad para el proyecto encierra una forma de identidad legal, lo cual se han venido plasmado a lo largo de las diferentes propuestas visuales. Esto sin tomar en cuenta, la carga conceptual del olvido y los efectos que traería el deterioro del material, en este caso, del desgaste del papel y por lo tanto de la imagen

La cedula de identidad vista como la nueva forma de identidad: cómo un objeto que logra reemplazar por completo a una persona. Para esta propuesta se utiliza la representación de la cedula para lograr modificarla, alterar la copia. Sin una cédula de identidad, el sujeto prácticamente pierde su identidad y queda invisibilizado ante el estado.

1. Recolección de cédulas

Figuras #39, #40, #41, #42, #43 y #44. Fotografías de cedulas utilizadas para la propuesta

2. Pruebas de fototransferencia

Figura #45. Prueba de transferencia de papel a papel rosa espina. Poca presión al transferirla

Figura #46. Prueba de transferencia de papal a papel rosa espina. Presión suficiente al transferirla. Papel recortado del tamaño original de una cedula

Figura #47. Se dispondrá, una serie de cedulas que posean esta lectura, donde se note el proceso de desaparición de la imagen en cuatro pasos, donde vaya desde una reproducción fiel hasta la desaparición completa o parcial de la imagen.

El papel utilizado en esta propuesta es el rosa espina, el cual para lograr este efecto de la imagen, se oxida el papel antes de transferir la imagen al papel. Esto hace que al oxidar el papel previamente (dejándolo guardado durante varias semanas) al transferir la imagen no quede nítida por completa, conceptualmente la transición del tiempo en este proceso es muy importante en esta propuesta.

3. Propuesta final.

Cada cedula se dispondrá de forma vertical, para tener una lectura de arriba abajo, para que se note de una forma más clara la desaparición del sujeto en cada una. El conjunto consta de 12 cedulas de individuos diferentes que se dispondrán una a la par de la otra sobre las paredes. Cada fototransferencia de las cedulas son del tamaño real de la cedula de identidad, para generar una concordancia de igualdad entre la imagen que sale de la misma cedula.

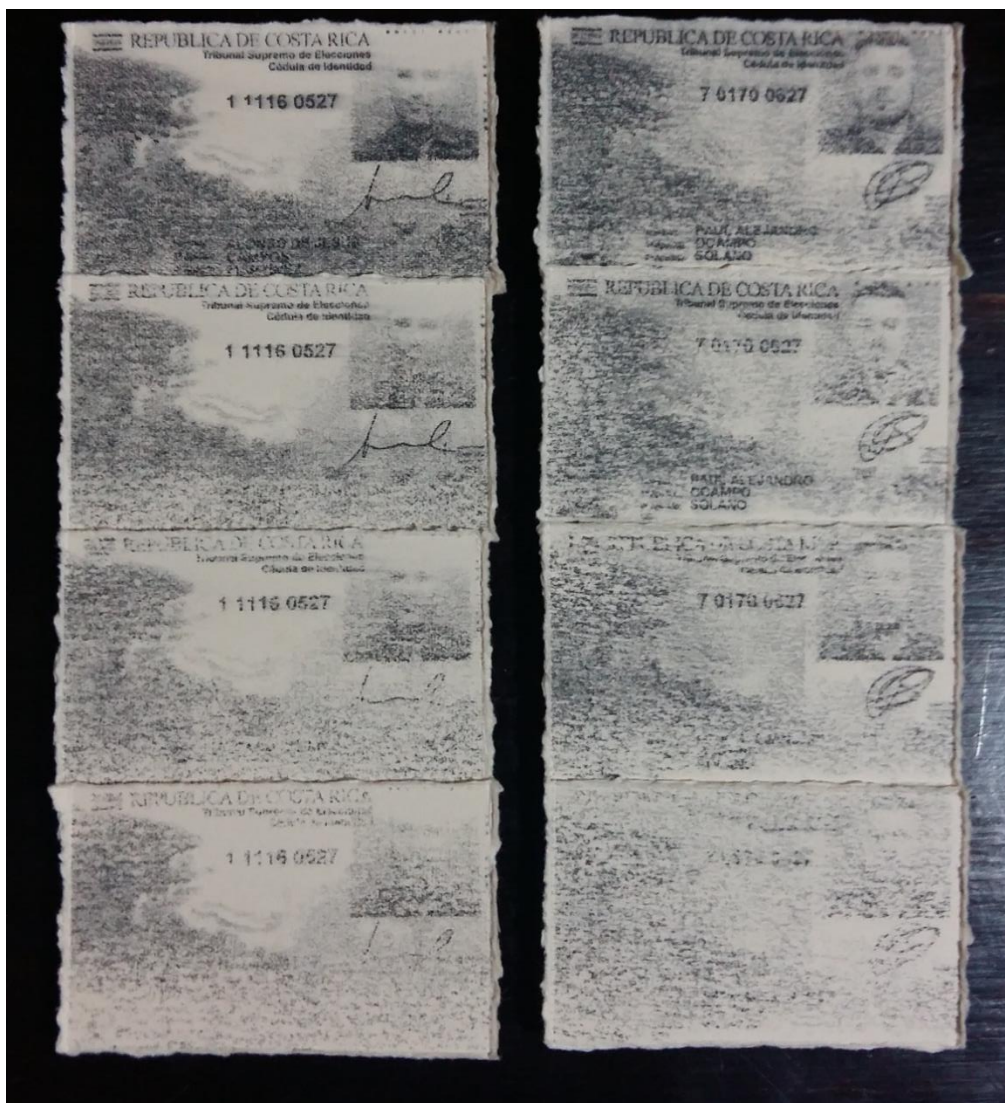

Figura #48. Fototransferencias finales

4. Montaje en el espacio

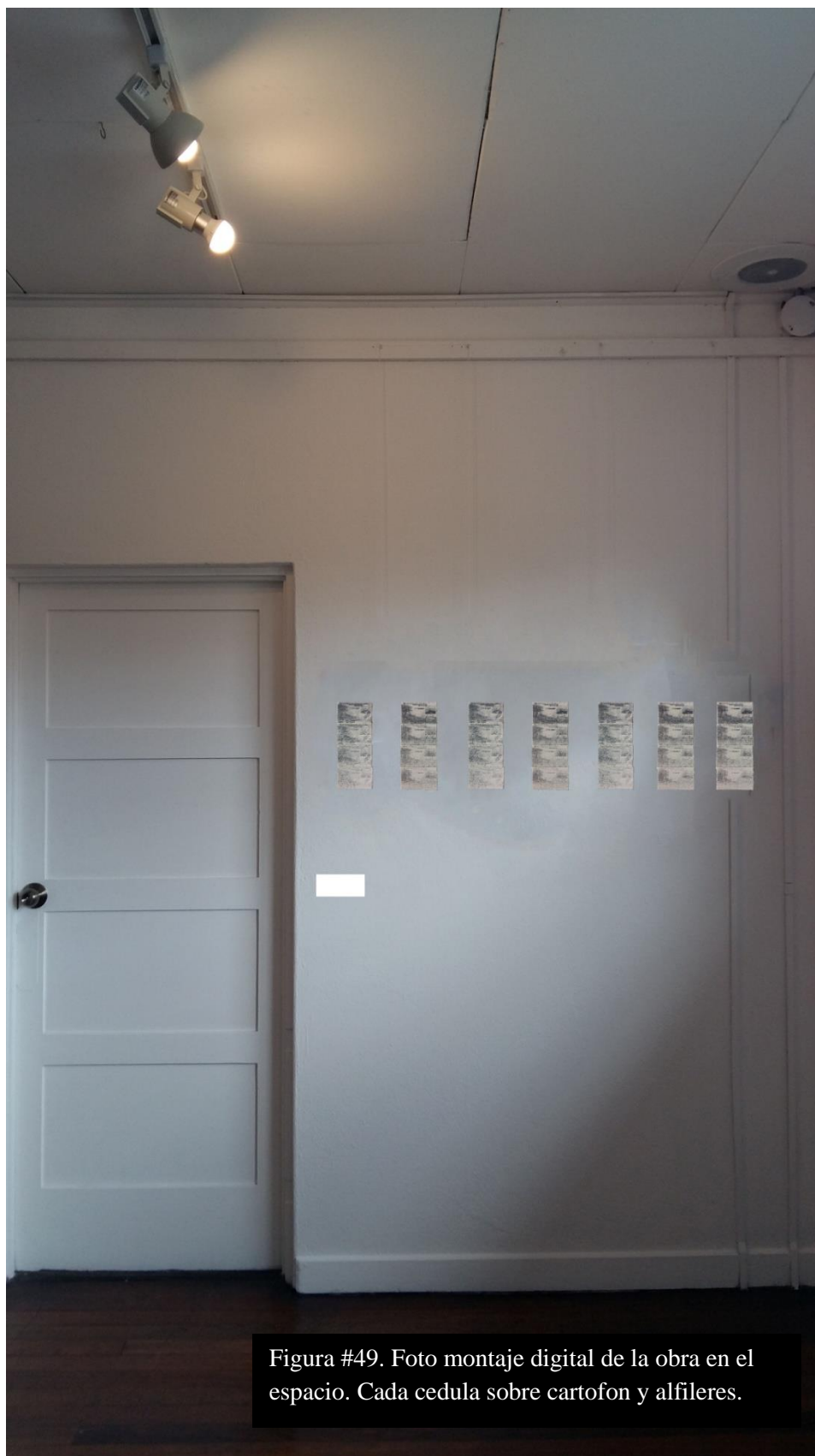

Figura #49. Foto montaje digital de la obra en el espacio. Cada cedula sobre cartofon y alfileres.

Patria Masa: búscame

Propuesta gráfica #5

Resolución técnica

Realización de collage mediante las fotografías de los retratos que hay en cada cedula. Partiendo de la propuesta grafica #4, donde se usa la imagen completa de la cedula de identidad, en esta propuesta se utilizaran parte de ella (el retrato)
Creación de un collage digital con los retratos para ser fototransferidos a papel

Resolución estético – formal

Mediante la técnica del collage digital, utilizando el programa de adobe: Photoshop, se realiza una multitud mediante la utilización de la imagen de las cedulas de identidad, para ser mas especifico: sus retratos con la intención de generar esa conglomeración literal de sujetos, hasta que con la cantidad de retratos recolectados vayan formando el espacio donde el proyecto está siendo desarrollado: Costa Rica. Creación de la imagen del país mediante los retratos de personas que viven en el, luego esta imagen se transferirá en papel, creando un mapa de personas donde su rostro va siendo invisibilizado con la sobre posición de otros.

Intención discursiva

Si bien cada sujeto estaría formando poco a poco la imagen de Costa Rica, su país natal, al formarse, y agruparse, los individuos se van quedando amasados poco a poco conforme van armando la figura del país. Con la utilización de un retrato político (cédula) se potencia la propuesta al generar visualmente la nación que esta normalizando a los sujetos mediante una cedula de identidad que a su vez están siendo opacados por este mismo proceso. Se hace referencia a una maquina social, como se plantea en el documento, ya que al igual que una máquina; no se ven sus partes específicas que la componen, sino que se ve el resultado final: una máquina. En este caso ocurre lo mismo, no se ve sus partes (rostros) o al menos son difíciles de reconocer, y lo que más llama la atención visual es la imagen final como un todo.

1. Boceto

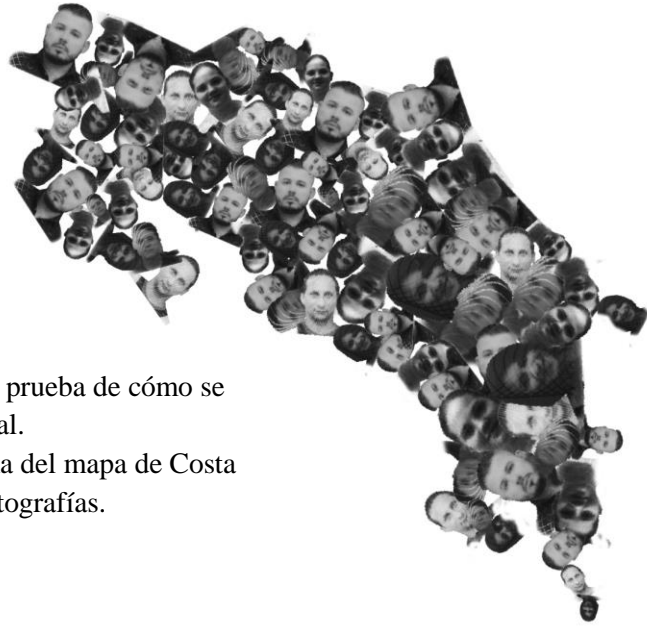

Figura #50. Collage digital. Primera prueba de cómo se vería la idea original.
5 fotografías se repiten para dar forma del mapa de Costa Rica. Se utilizarán más fotografías.

2. Prueba

Figura #51. Prueba. Fototransferencia sobre rosa espina. Al ser una fototranferencia, algunos de los rostros quedan borrados parcialmente.

3. Imagen final

Figura #52. Collage digital de más de 60 retratos de cedulas. Imagen que se va a transferir al papel rosa espina

4. Montaje en el espacio

Figura #53. Esta propuesta hace alusión a la esencia del mapa, en este caso: de ubicación y búsqueda. La función básica de este es la de saber una ubicación concreta, en este caso se utiliza la imagen de Costa Rica ya que se utilizan las cedula de identidad del país y sus individuos que lo conforman; y en cuanto a su función de búsqueda es la que siempre se ha utilizado el mapa para buscar algo en concreto (por eso, el uso de la lupa como dispositivo de agilizar la búsqueda). Se dispone el grabado final sobre una mesa, como se utilizan los mapas al hacer uso de estos, además que dicho montaje contará con una lupa sobre la mesa, para poner ver de cerca cada rostro, realizando esta acción como forma de búsqueda de sujetos difíciles de buscar y/o notar dentro de la imagen final, siendo un juego de búsqueda entre el público ante la propuesta final.

Aquí estoy

Propuesta gráfica #6

Resolución técnica

Al ser una propuesta donde los sujetos son el principal tema y el eje en el que gira la exposición; se desea que el espectador se integre a la obra de una manera más participativa, para que de esta forma la obra se construya gracias a la intervención del público meta, con el propósito de dejar un registro de un espacio y lugar determinado por individuos que estuvieron presentes a lo largo de la duración de la exposición. Los materiales que se utilizan son papel rosa espina y tinta líquida para sellos.

Resolución estético – formal

Continuando el mismo concepto de desaparición de identidad ante las masas sociales: se motiva o se invita a que todas las personas que visiten la exposición “dejen su huella” literalmente en la obra. Esta se va armando ante la participación del público, que al mismo tiempo se crea una memoria colectiva de un momento y espacio determinado de los individuos que forman parte de la obra. Partiendo del concepto de memoria, como esa construcción personal, se plasma en un tiempo y momento justo, donde a través de la huella se construye una memoria, que termina siendo opacada eventualmente por el exceso de estas, creando una tensión de olvido del sujeto, una acción de desvanecimiento/olvido.

Intención discursiva

Al dejar su huella dactilar literalmente en esta superficie se comienza a crear una imagen a partir de la huella como forma de identidad del individuo, pero a su misma vez se va perdiendo poco a poco ante la saturación de estas con el paso del tiempo. “*Aquí estoy*”, el nombre de esta pieza pretende dar un sentido de presencia, el sujeto que está y deja su identidad (huella) para demostrar que existe, que estuvo aquí pero que eventualmente será olvidado por la conglomeración de huellas.

1. Boceto

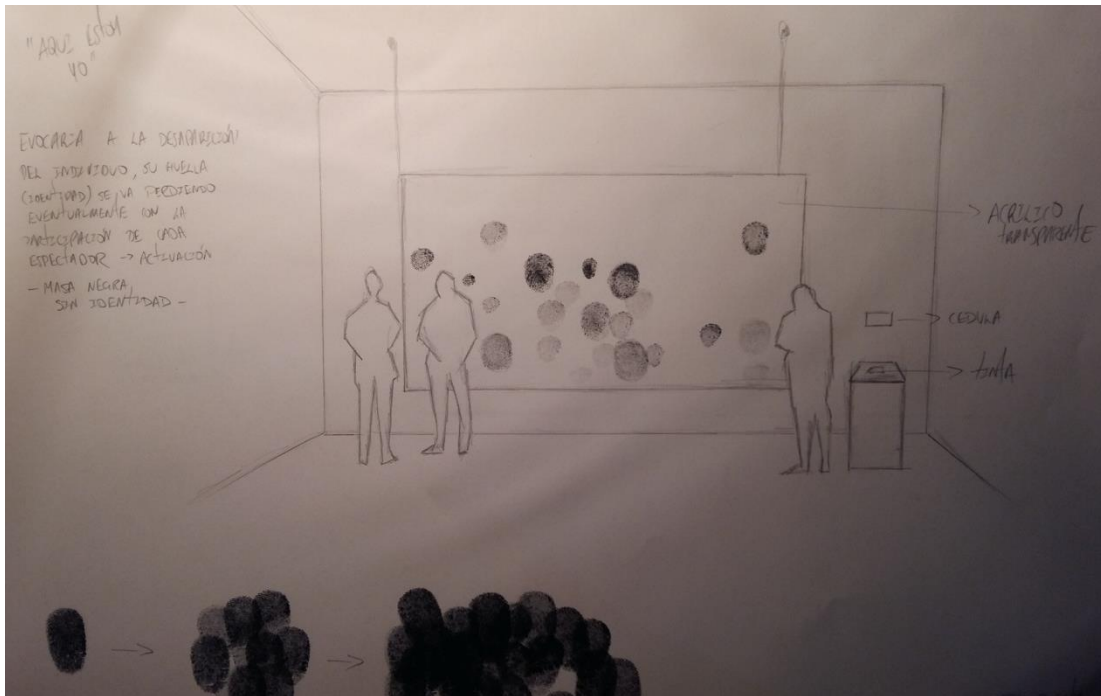

Figura #54. Boceto inicial de la propuesta.

Espacio: huellas dactilares y sujetos.

Huellas: boceto de las huellas con tinta, de menos a más

2. Pruebas

Figura #55. Prueba de huellas. Tinta sobre acrílico.

No funciona, ya que la tinta no se seca en esta superficie

Figura #56 y #57. Pruebas de huellas. Tinta sobre papel rosa espina. Huella definida. Papel absorbe la

3. Montaje en el espacio

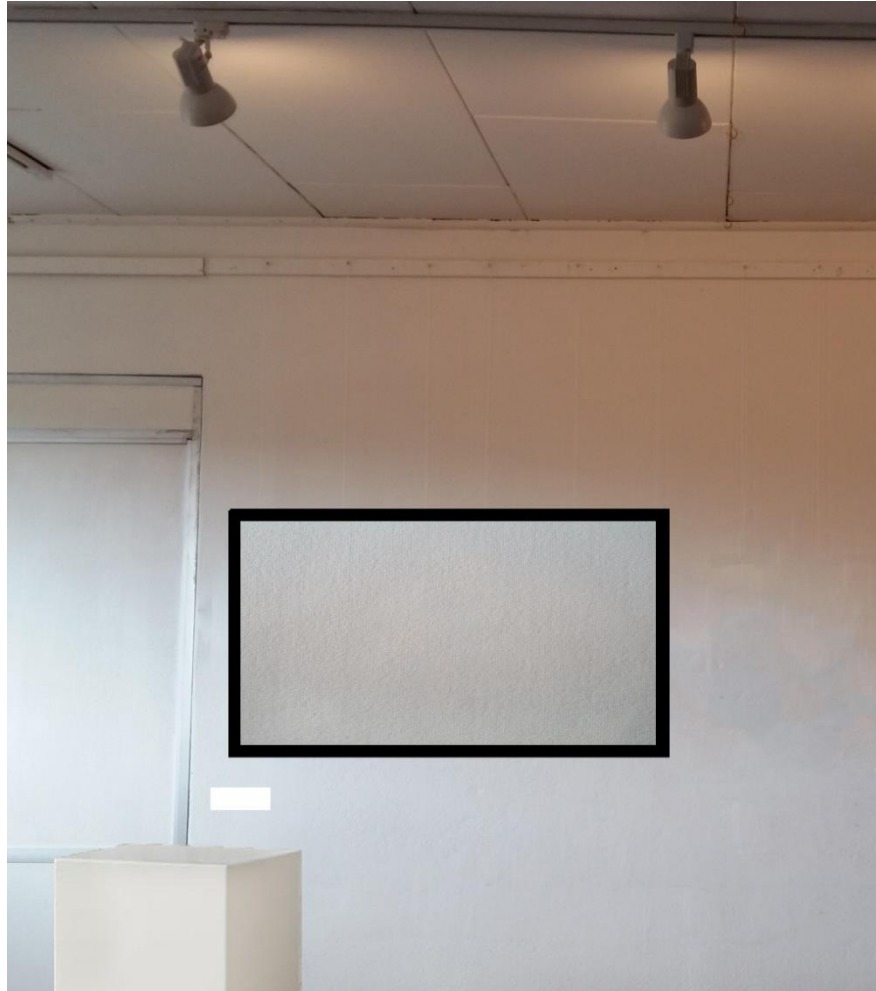

Figura #58. Papel rosa espina donde el público colocará su duella dactilar. Podio al lado de la obra donde tendrá una almohadilla para sellos con tinta, en este se colocaran las instrucciones donde se explicará que el público puede colocar su huella en el lugar indicado. Se escoge el papel rosa espina ya que al imprimir cada huella, da la connotación del grabado: siendo la huella la “placa” sobre dicho papel que es utilizado en grabado comúnmente. El papel rosa espina se delimitará primero para que haya un control al colocar las huellas, pero principalmente para seguir la misma connotación del proyecto: el ver como un grupo de personas al haber instrucciones y se les dice que hacer en un espacio delimitado siguen reglas sociales, un control social. De esta forma conceptual, se dispone un marco que delimite la obra. Además, que el dejar la huella está ligado totalmente con el antiguo proceso electoral que se tenía en el país: el votar mediante la huella, el dejar su identidad en una papeleta para ejercer un derecho cívico hace que la huella en sí obtenga una carga aún más política.

Derrota del rostro

Propuesta gráfica #7

Resolución técnica

Xilografías impresas en negro sobre papel. De cada placa que se hizo de cada retrato se sacan las estampas de cada uno para generar una propuesta donde la imagen quede limitada por la silueta de cada individuo.

Resolución estético – formal

Para esta última propuesta, parte del resultado de impresión de las placas de madera de la primera propuesta. Conceptualmente la primera propuesta muestra una serie de retratos con rostros claros y definidos, mientras que en esta última propuesta el rostro desaparece por completo. La utilización del mismo material para crear dos propuestas diferentes que cada una hable de temas completamente distintos hace que, técnicamente aporte a la propuesta, ya que, así como una placa donde este la representación del retrato definitivamente, también tiene la intención de comportarse como un anti-retrato.

Intención discursiva

Se desea llegar a la eliminación por completo del retrato tradicional. De esta manera se crea una imagen donde el retrato haya sido totalmente derrotado a lo largo de todas las propuestas expuestas con anterioridad. Partiendo de la idea de un anti retrato, se utilizan las partes de atrás de cada placa, lo que resultaría “la espalda” de cada placa/retrato creado con anterioridad, de esta manera se imprime ese anti retrato, quedando una figura completamente en negro, una silueta donde pareciera que su rostro ha sido totalmente borrado o si bien, si cada sujeto retrato haya dado la espalda sin saber quién es quien, como una forma nueva de representación del anti retrato: la eliminación por completo del rostro, en este caso.

1. Pruebas

Figura #59. Placas de madera ya entintadas.

Cada placa ha sido impresa previamente.

De frente y reversa están del color de la tinta: negro

Para esta propuesta se imprime el dorso de cada placa, donde su rostro no es visible

Figura #60. Impresión de placas
Impresión de frente y su dorso de cada retrato

Figura #61. Impresión de placas sobre papel.
Impresiones del dorso de las placas de madera generando un anti-retrato y las siluetas diferentes de cada individuo, retratos anónimos

Figura #62. Variaciones de anti-retrato
Pruebas. Impresión mediante la plancha. Otorga otro efecto en la impresión del dorso de cada placa. Rostro más difuminado. Aunque se busca una eliminación completa del rostro.

Partiendo de las pruebas realizadas con cada placa, se busca la impresión del grabado que se defina más clara como una silueta para utilizarla como la imagen que se presentará. Se presenta una sola silueta en gran escala donde al verla en una distancia considerable se logra apreciar de una mejor manera que es una silueta. La imagen final es recuperada de una xilografía que será vectorizada e impresa en gran formato sobre papel rosa espina como todas las propuestas previas

Figura #63. Xilografía impresa sobre papel periódico

2. Montaje en el espacio

Figura #64. Foto montaje de las propuestas #5 y #9 juntas

Anti retrato: codificados

Propuesta gráfica #8

Resolución técnica

Utilización de la foto transferencia para utilizar una copia idéntica de la cédula de identidad. En esta ocasión se utiliza el dorso de la cédula, el cual contiene los datos personales de cada persona. Para ser más específicos, esta propuesta se basa en el código de barras que cada cédula posee, ya que incluye los datos personales y los códigos de dos huellas dactilares de cada sujeto. Con esto, se amarra más la idea del uso de la huella implícita en la cédula de identidad, dos de los conceptos claves para las propuestas gráficas.

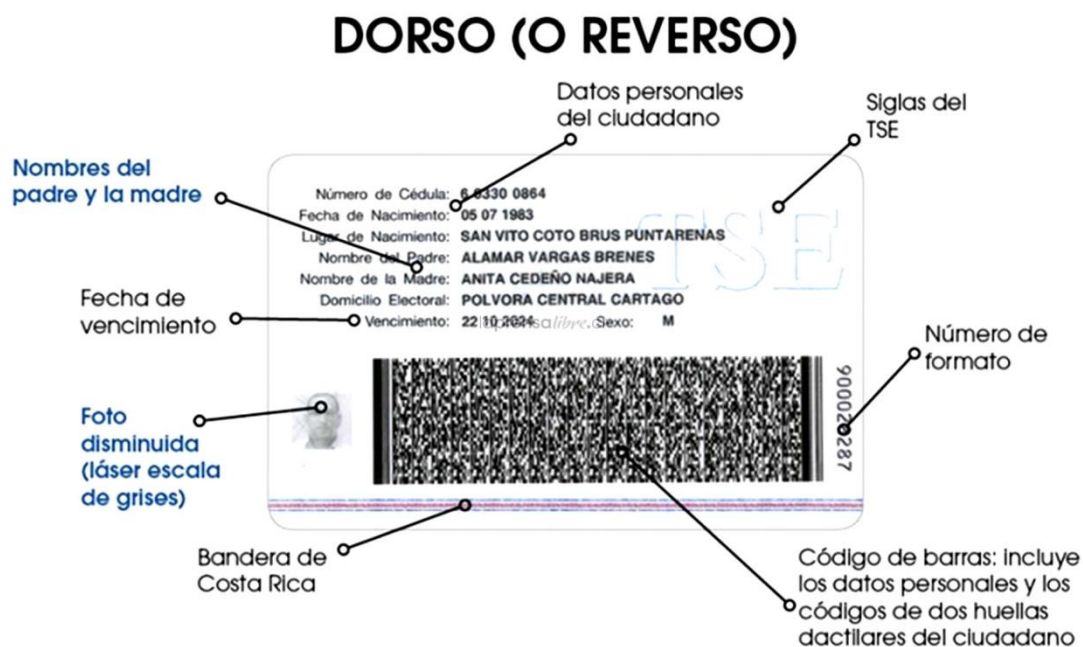

Figura #65. Descripción detallada de las partes de la cédula de identidad

Resolución estético – formal

Visualmente se incorpora la duplicación de la imagen original (cedula) para poder ser modificada. Mediante la transferencia de estos códigos de información personal se piensa establecer una serie de reproducción de la imagen donde se crea una lista larga de sujetos. Formalmente se desea ver cada sujeto como si estuvieran en una lista, pero sin ver rostros, nombres o firmas.

Intención discursiva

La intención de esta propuesta es hacer notar la consecuencia de la masificación social desde un punto de vista numérico. Conforme se va normalizando al sujeto, ya no se le ve como un sujeto personal, sino más bien como un número, un código. Por esta razón al usar el código de información que posee cada cedula de identidad, para el sistema/estado se nos ve como sujetos numéricos, donde ni siquiera el nombre y/o el rostro queda visible. Es un proceso de normalización social, al que todas las personas están sujetas: el quedar reducidos a un numero, donde si bien es cierto cada uno es distinto al otro, pero se lee como archivos y/o números, no como personas; si bien es cierto que el código posee información personal, visualmente no se identifica un signo de identidad como lo es un rostro. Si bien es cierto, estos datos quedan registrado en un sistema y en un tiempo específico, la identidad queda postergada en el tiempo como un recordatorio de que un sujeto existió, pero a su vez se pierde ese rasgo de identidad clásica: el retrato. Esta última propuesta es una conclusión del resto de propuesta graficas, donde el retrato siempre fue la constante del proyecto, en esta obra final se transforma por completo el retrato, haciendo de esta manera que se cree un cuerpo de imágenes dispuestas una a la par de la otra creando un “mural” de puros códigos que poseen una identidad de archivo mas no de presencia reconocedora de retrato.

1. Pruebas

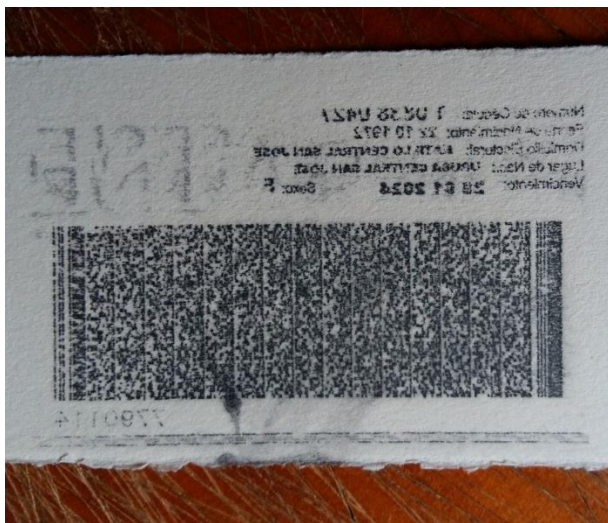

Figura #66. Prueba de transferencia de papal a papel rosa espina.

Prueba del dorso de la cédula

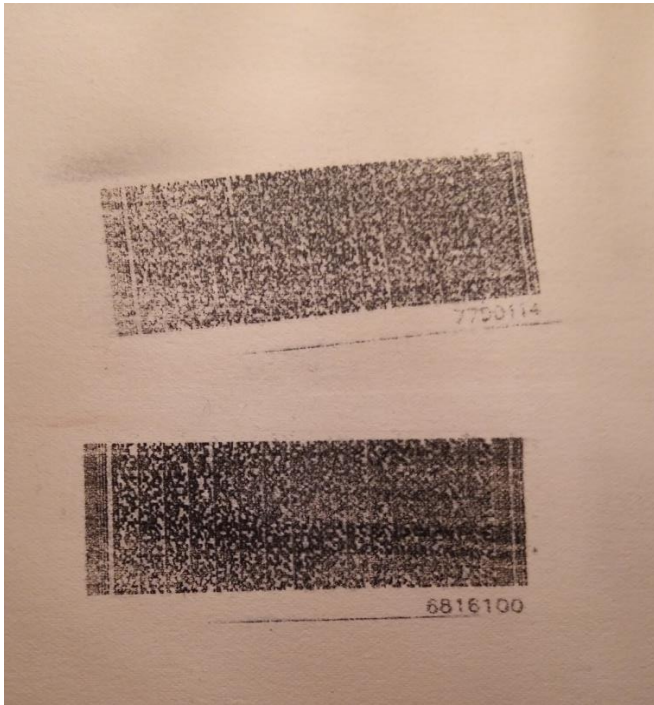

Figura #67. A este nivel de iconicidad se trabajará cada una de la transferencia de la cedula. Registro claro del código y el número de cada una en la parte interior. Solo se utilizará el código de cada cédula para realizar dicha lista de números/sujetos.

Figura #68. Boceto del montaje de la propuesta. Fototransferencia sobre papel rosa espina.

Fotocopias de cada cedula sobre el papel para calcular la distancia entre cada una.

2. Montaje en el espacio

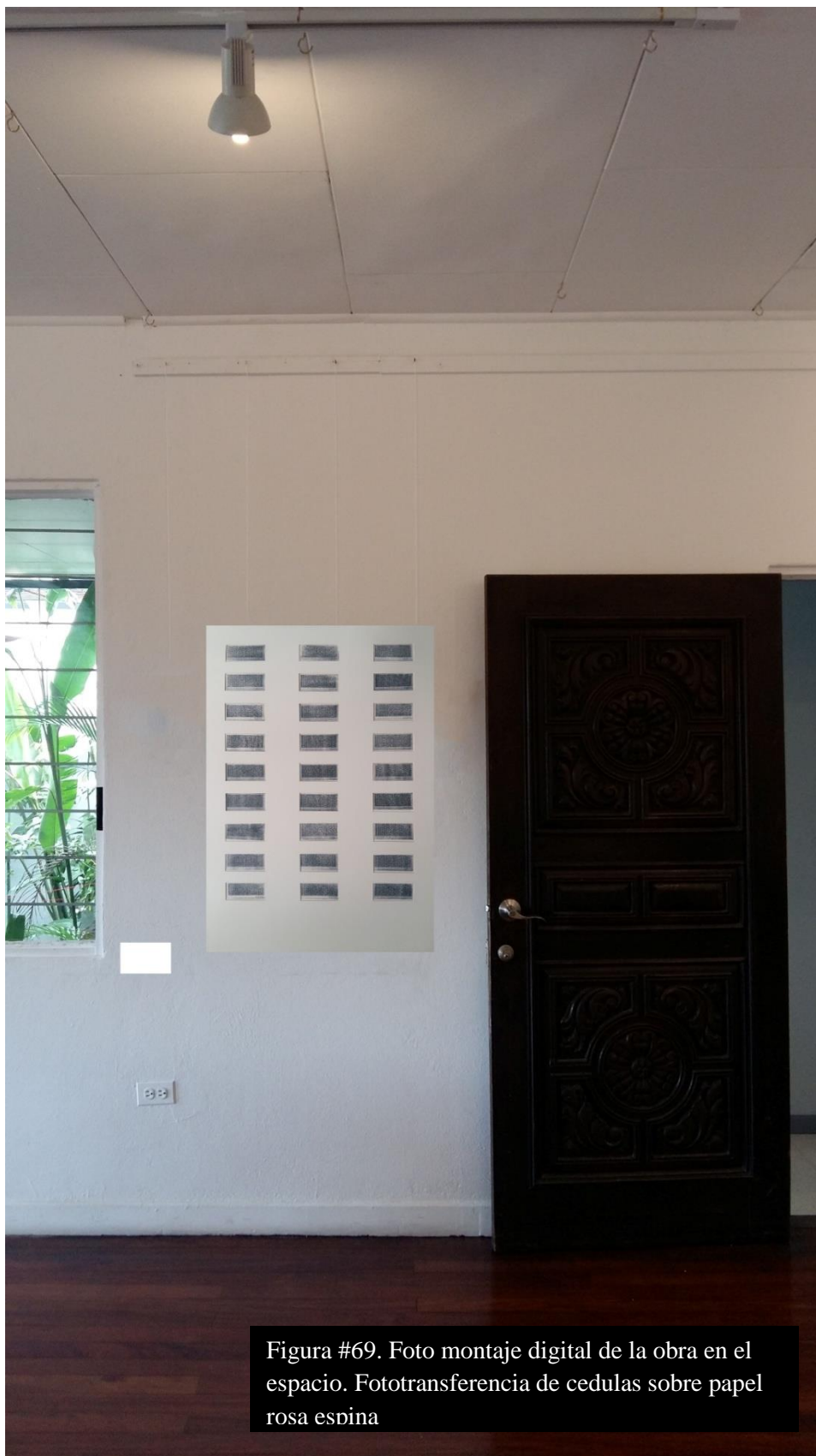

Figura #69. Foto montaje digital de la obra en el espacio. Fototransferencia de cedulas sobre papel rosa espina

Registro del evento

presenta

Exposición individual de artes visuales

“ Lo desaparecido no
está **ausente** ”

por Ian Quirós Salazar

Martes 27 Febrero, 7pm

Casa de Cultura del Banco
Popular José Figueres Ferrer,
300m norte y 300m este de la
iglesia Santa Teresita, Barrio Escalante

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

UNIVERSIDAD NACIONAL
45
ANIVERSARIO

caev
Escuela de Arte y Comunicación Visual

Figura #70. Afiche oficial para la presentación del proyecto final: Lo desaparecido no está ausente

Figura #71. Banner colocado en la galería el día del evento

Figuras #72, #73 y #74. Fotografías de registro de montaje los días 21, 22 y 23 Febrero 2018 Galería Casa de Cultura del Banco Popular José Figueres Ferrer

**Propuestas gráficas finales montadas en la Galería Casa de Cultura del Banco Popular José Figueres Ferrer.
Registro fotográfico del día 26 Febrero 2018 previo a la inauguración**

Figura #75. Registro fotográfico. Propuestas #1, #2 y #3 ya montadas en la galería

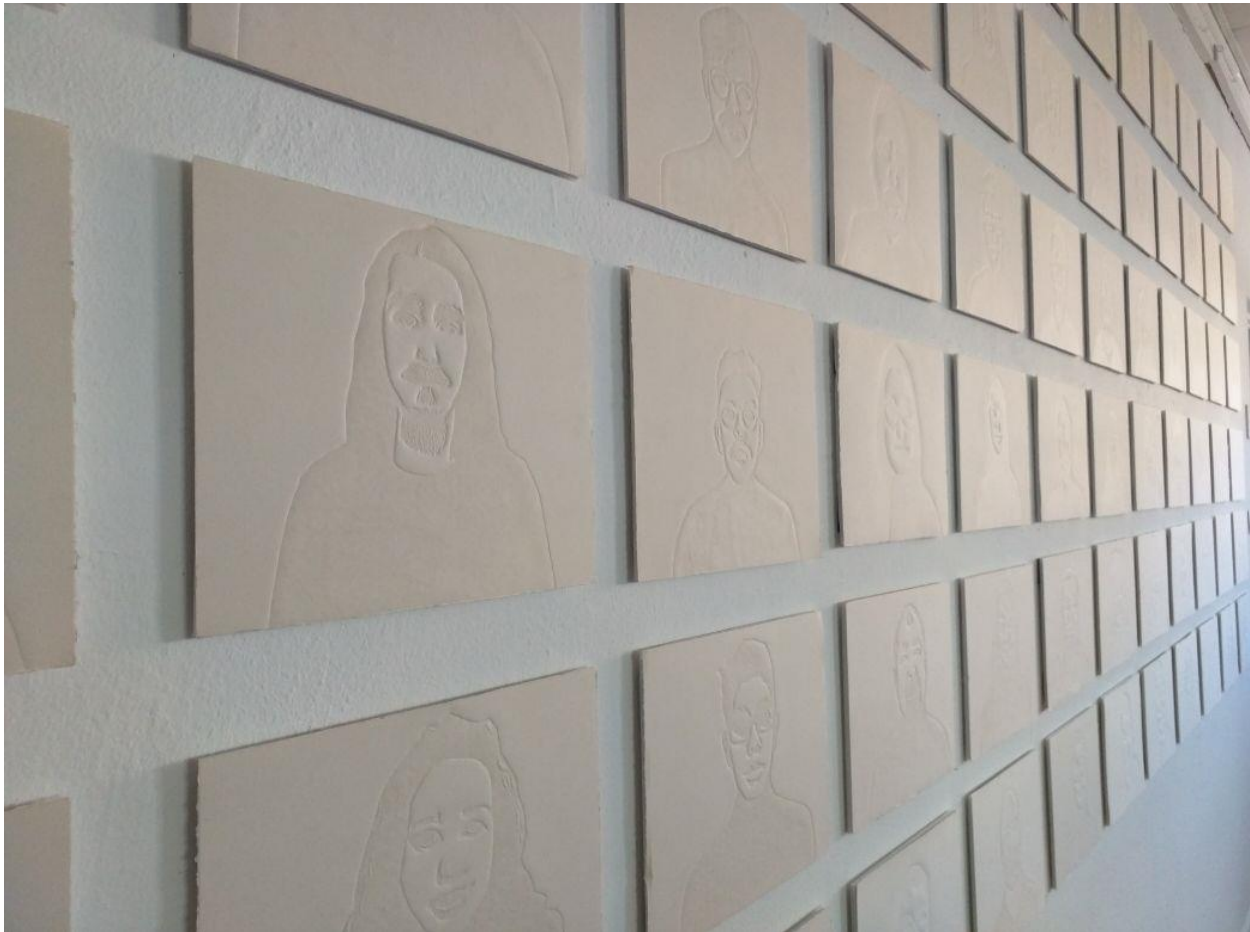
Figura #76. “Objeto colectivo”
Propuesta #1

Figura #77. Registro fotográfico
de la propuesta #1

Figuras #78 y #79. "Nosotros somos los otros" montaje en la galería. Propuesta #2

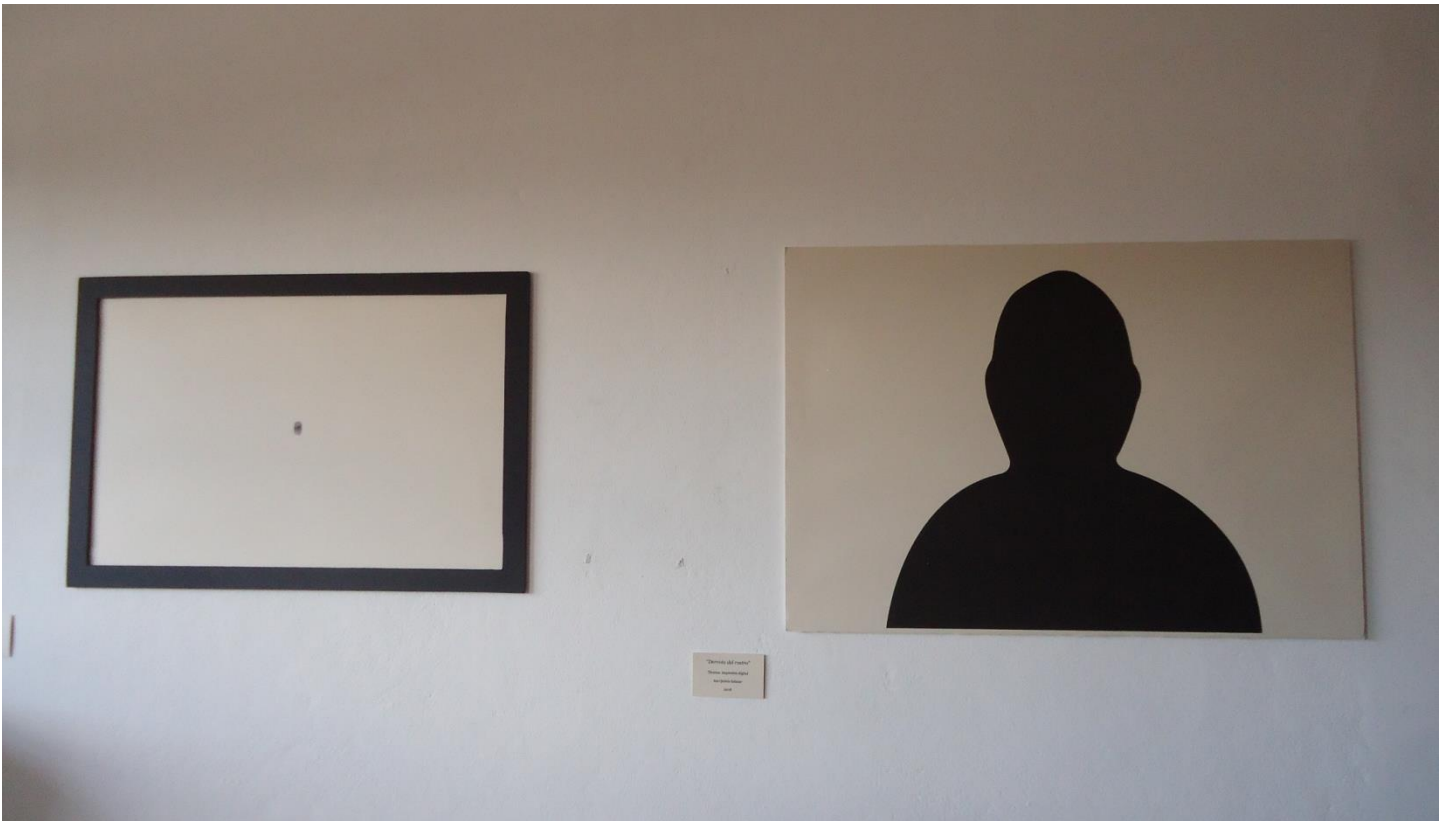
Figuras #80 y #81. “Lo desaparecido no está ausente” montaje en la galería. Propuesta #3

Figuras #82 y #83. “SIN ID/entidad” montaje en la galería. Propuesta #4

Figuras #84 y #85. "Patria Masa: búscame" montaje en la galería. Propuesta #5

Figuras #86 y #87. “Aquí estoy” & “Derrota del rostro” montaje en la galería.
Propuestas #6 y #7

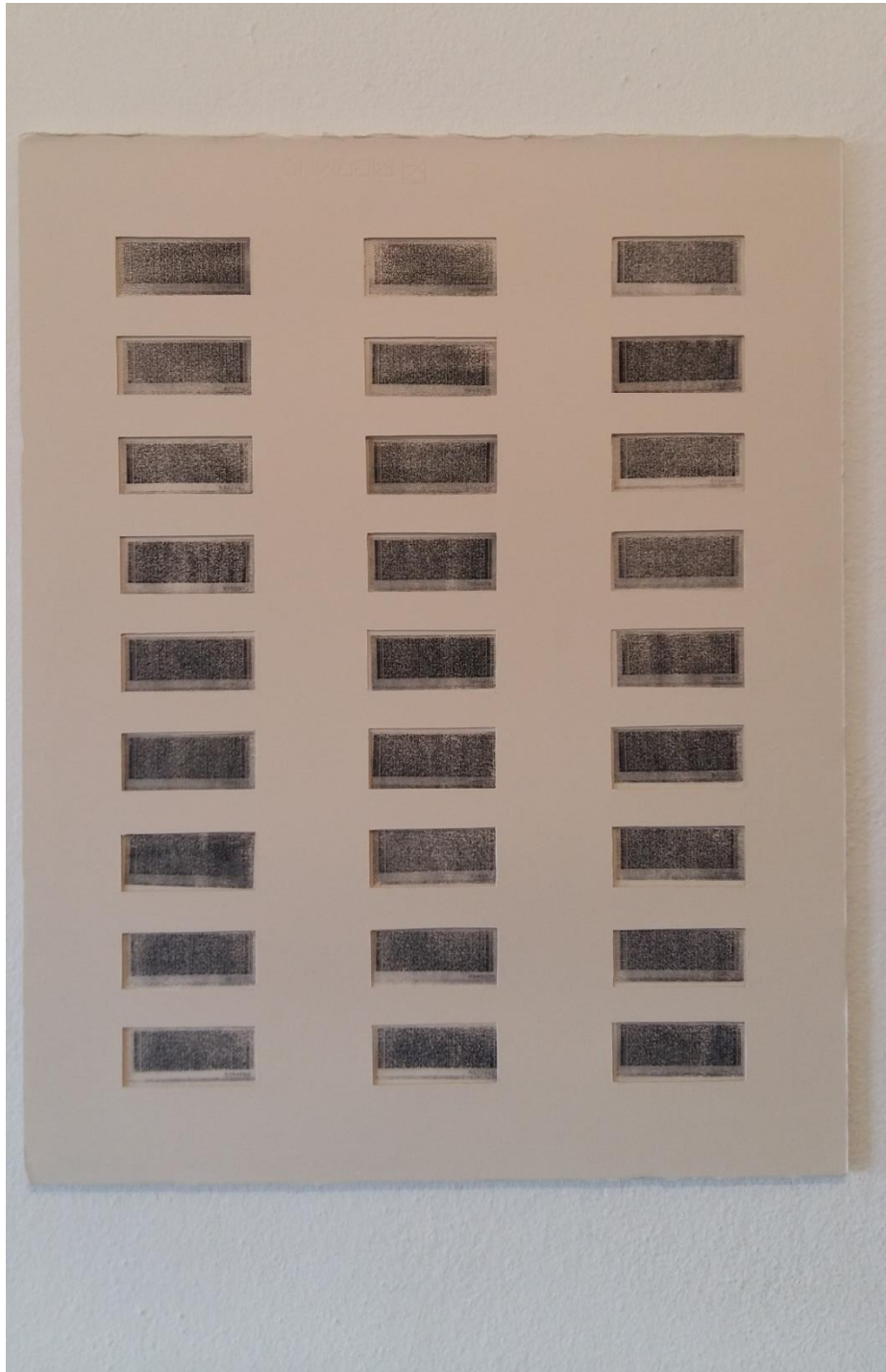

Figura #88. “Anti-retrato: codificados” montaje en la galería. Propuesta #8

Inauguración del evento: 27 Febrero 2018.
Galería Casa de Cultura del Banco Popular José Figueres Ferrer

Figura #89. Entrada de galería hacia la exposición. Banner, libro de notas y brochures

30

Exposición IAN diurn.

Laura Salazar C.
 IAN QUIROGA SPANAR
 de Castillo
 Alison Cunningham
 Don G. Costa B
 MARCELO MORENO P.
 Juliana Morales O. ^{plaudido}
 Karla Vargas Herencia
 Gopel Lydia Brown
 Adriana Vargas Gutiérrez
 Félix Gutiérrez C.
 Diego Hernández
 Mayra Castro Jirón
 Gretel Cruzada A
 Katherine González M
 Isabel Calderón
 Sy Leire Salazar
 Krissia Cortes Salazar
 Adam Baila Salas
 Alexis Bastamante R.
 Pamela Logan Lobo
 Tamara Braun
 Jannina Zeballos Beltrán
 Jocelyn Carral Hernández
 Cinca Elektra Cortin
 José Ramírez Cruz
 María Dolores Mora
 Isaac Valverde Cerna
 Erick Rojas Vargas
 Sofía Cruz
 Cristina Gibson Tiro
 Rex Villalobos B
 Esmir Marched
 Stacey Shiroo Ach

31

Moty Acbi Cansejo
 Catalina Calderón
 In Amara
 Samuel Mesa
 María Quiroga
 Juan Miller
 Diana G.G.
 Andrés Hernández
 Andrea Ramírez A.
 Wilberth Rivera M
 Daniela Solano G.
 David Jolsno G
 Sofia Solano G
 Kevin Zúñiga A.
 Kevin Mori
 Elizabeth Lara
 Mónica Pizarro Solano
 Tony Zanora
 Mauricio Matamoros
 Roger Padrel O.
 Mauricio Valverde

Miércoles 28 de Febrero del 2018
 Anaelis Naga Múndez

Figura #90. Registro de personas que asistieron el día del evento. Alrededor de 65 personas en la Galería Casa de Cultura del Banco Popular José Figueres Ferrer Martes 27 Febrero 2018

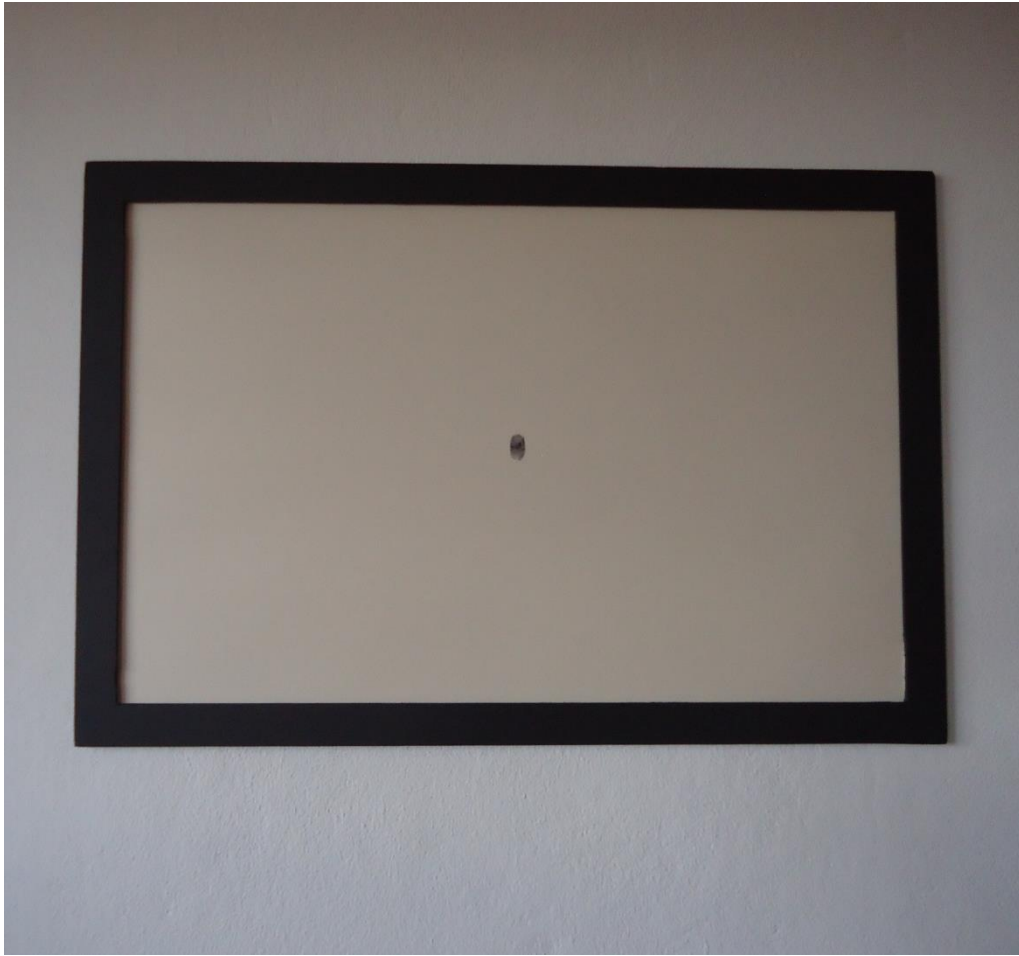
Figuras #91 y #92. Registro fotográfico. Público en la galería. Día de inauguración

Figuras #93 y #94. Registro fotográfico. Interacción del público con la obra
“Nosotros somos los otros”

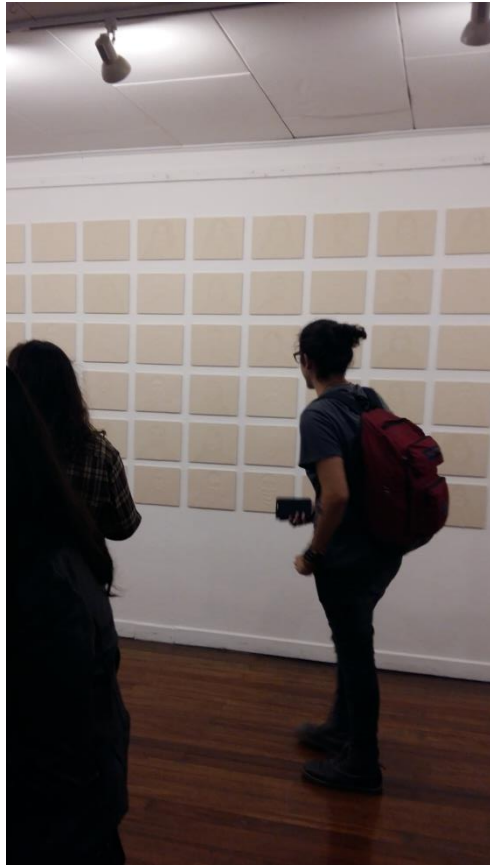
Figuras #95 y #96. Registro fotográfico. Interacción del público con la obra “Patria Masa: búscame”

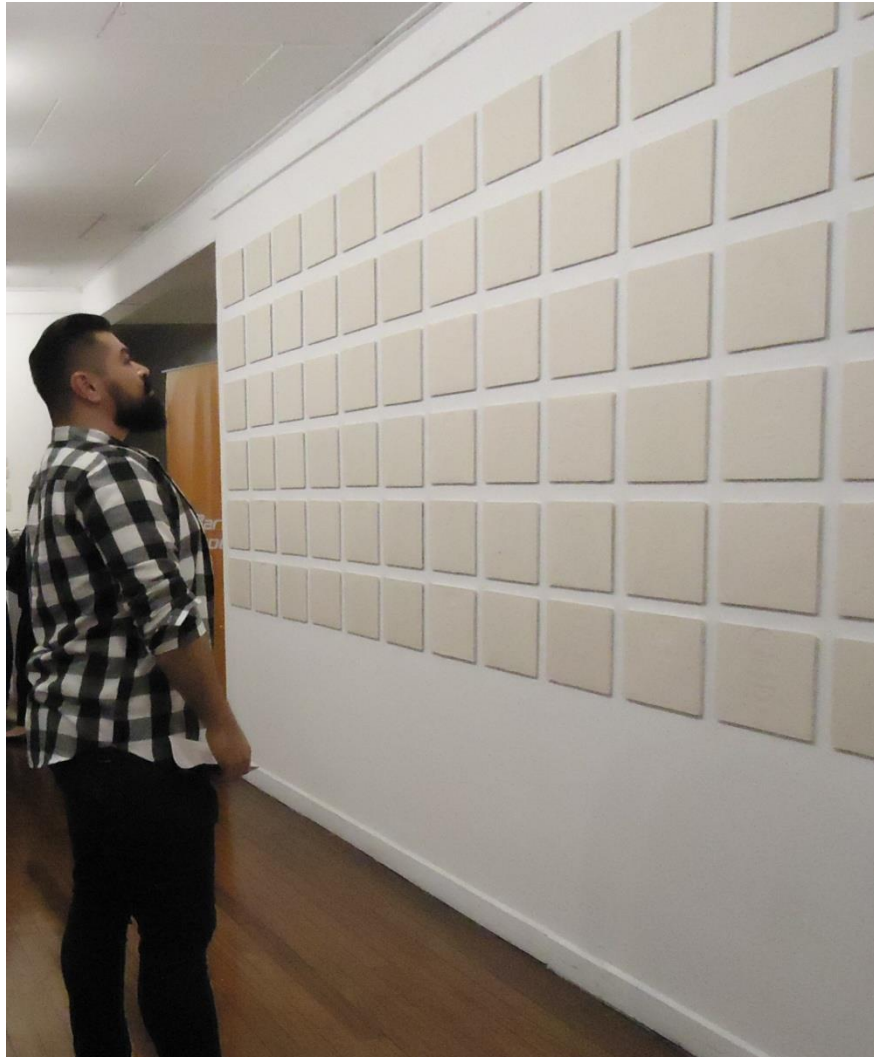
Figuras #97 y #98. Registro fotográfico de la obra “Aquí estoy”. Antes y después.

Figuras #99, #100 y #101. Registro fotográfico. Interacción del público con la obra "Aquí estoy"

Figuras #102 y #103.
Registro fotográfico.
Público y obra “Lo
desaparecido no está
ausente”. Día de
inauguración

Conclusiones

Se logró vincular el grabado con la temática de masas sociales. Conforme se fue investigando cómo el individuo se iba sumergiendo en la masa social, se crearon propuestas gráficas que ejemplificaran esto visualmente, llegando a la conclusión que tanto el grabado como el individuo sufren un proceso. La creación de una imagen en el grabado, es un proceso sistemático que requiere pasos para llegar a crear al final una imagen, donde no se ven los procesos pero sí el resultado final; lo mismo ocurre con el individuo en la sociedad ya que este conforme se va desarrollando poco a poco en diferentes campos sociales y perteneciendo a diferentes círculos de sujetos, este se va masificando, creando así como se establece en el documento, una masa social; donde no se ve el proceso del individuo y la “imagen final” es esa conglomeración de sujetos la cual su identidad se ve desvanecida por este proceso.

Toda la investigación giró en torno a los conceptos de masas sociales e individuos en esta; y como este proceso iba variando según su contexto haciendo de esta manera que se planteara de una manera satisfactoria una serie de grabados que se vinculaban por completo tanto técnica como conceptualmente y que a su vez estos motivos ayudaron a elaborar una crítica hacia este tema, lo cual siempre fue la principal característica que el proyecto propuso desarrollar.

Hay muy pocas referencias bibliográficas respecto al tema de contexto costarricense, ya sea por falta de información o por falta de conexiones entre temas. Los fundamentos teóricos no dan para crear un análisis asociativo de la problemática con el enfoque país, un objetivo que no se logró. Fue más una excusa de exploración técnica del grabado que abordaba el grabado y el anti-retrato que había un interés respecto a esa manera de representación y por eso, no se profundizó la temática y por eso no se cumplió el objetivo de consecuencias en un contexto social costarricense actual.

Con cada propuesta gráfica, se planteó desde un inicio que tuviera una proximidad entre espectador y obra, ya que la intención de crear un impacto mediante las obras expuestas era generar una conciencia crítica mediante las consecuencias de la pérdida de identidad colectiva. En piezas como “Objeto colectivo” o “Lo desaparecido no está ausente”, el público se acercaba por completo a la obra para que de esta manera se apreciara de una mejor forma, creando así una interacción obligatoria. El crear propuestas que conlleven la identificación del sujeto, cada uno se trata de “encontrar” en cada grabado, generando una búsqueda de sí mismo y por lo tanto un “juego” donde el identificarse es importante para ellos. En la obra “Nosotros somos nosotros” donde se jugaba con la construcción de identidad a partir de partes de retratos

ya preestablecidos, y en la obra “Aquí estoy yo” donde se establecía un perímetro delimitado y que cada persona dejara su huella; fue sumamente interesante ver cómo, a pesar de que estas dos propuestas contenían un instructivo a la par para que el espectador fuera parte de esta y a su vez este mismo creara la pieza final, a lo largo de la interacción durante la exhibición, muchos trataron de “romper” estas reglas.

Recomendaciones

En cuanto a la selección del lugar, al inicio del proyecto no se tenía seguro cual sería la utilización del espacio. Si bien desde un inicio se consideraron varias galerías de arte en San José, por un factor de cercanía y ser más céntrico; no se consideró como el espacio podría potencializar más el proyecto, en muchas ocasiones el mismo espacio es parte de la obra haciendo que genere un mayor alcance. El hecho de haber seleccionado la Galería Casa de Cultura del Banco Popular José Figueres Ferrer fue básicamente por el hecho de que al trabajar con grabados y poseer un nivel más académico se quiso colocarlos en este tipo de ambiente.

En cuanto al montaje de las piezas finales, algunas de estas no sufrieron alteración alguna desde que se desarrollaron al inicio del curso, pero algunas de las obras como “Patria Masa”, “Nosotros somos los otros” y “Aquí estoy” su montaje sí tuvo que ser modificado conforme se fueron construyendo a partir del espacio de la galería ya que estas obras poseían factores externos que las complementaban. Es necesario antes y durante el montaje hacer las consideraciones necesarias de las obras para que el espacio las potencie. En la obra “Lo desaparecido no está ausente” y su ubicación en el espacio, se requería realizar un montaje limpio ya que al ser intaglios, no podía haber elementos que compitieran con la imagen, por esta razón se eliminó la utilización de alfileres, ya que se notaban mucho a la hora de colocarlo en la pared y daba paso a que se viera un montaje más sucio.

Para la fecha ya programada de la inauguración, se comenzaron a realizar trabajos en la calle frente a la galería, a esto lo afectó en parte el polvo en las propuestas con el paso del tiempo. A pesar de ser un factor externo, para próximas referencias, se podrían cubrir las propuestas “Patria Masa: búscame” con algún material para que no se ensucie dicho grabado. Además, que para la propuesta “Nosotros somos los otros” también se hubiera podido considerar emplastar cada una de las partes ya que el contacto del público con la obra se puede ir ensuciando.

Referencias Bibliográficas

Libros:

Le Bon, G. (1895). *Psicología de las Masas*. (Primera edición francesa: 1895 Buenos Aires – 2004)

Macdonald, Dwight. (1960). *Masscult and Midcult*. *Partisan Review*, Volumen XXVII, No 2, p. 211.

Ricœur, Paul. (2000). *La memoria, la historia, el olvido*. Ediciones du Seuil, septiembre 2000.

De La Torre, Carolina. (2001). *Las identidades, una mirada desde la psicología*. La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la cultura cubana Juan Marinello.

Bruno, M. (1983). *Como nacen los objetos*. Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona.

Dondis, A. Dondis. (1979). *La sintaxis de la imagen*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Ballesteros, S. (1999). *Memoria humana: Investigación y teoría*. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Aronson, E. (1975). *Introducción a la psicología social*. Madrid: Alianza

Morales, J. F., PAez, D., Deschamps, J. C. y Worchel, S. (eds.) (1996). *Identidad Social: Aproximaciones psicosociales a los grupos y a las relaciones entre grupos*. Valencia: Promolibm.

Revistas:

Hopper, R. D. Harris, J. W. Montiel, A. M. (1962). *Cultura de Masas en Latinoamérica*. (Revista Mexicana de Sociología, Vol. 24, No. 3 (Sep. - Dec., 1962), pp. 735-750). Recuperado de https://www.jstor.org/stable/3538771?seq=1#page_scan_tab_contents

Tesis:

Pardo M, L. (2012). *Frente al Espejo*. (Tesis de máster). Universidad Politécnica de Valencia Facultad de Bellas Artes.

Apezteguía, Bravo, MA. (2003). *Juegos en torno a la Identidad en ocho artistas contemporáneos*. (Tesis doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes.

Anexos

LICDA. ELVIA FERNÁNDEZ MORALES
FILÓLOGA UCR
SAN RAMÓN, ALAJUELA TEL. 2-447 1581 8-825- 3794
elviafdz@gmail.com
C.2312338 COL. LIC. Y PROF

CONSTANCIA DE REVISIÓN FILOLÓGICA DE TESIS

La suscrita, Licenciada en Filología Española, ELVIA FERNÁNDEZ MORALES, hace constar que efectuó la revisión filológica del documento, **INFORME DE EVENTO ESPECIALIZADO PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL CON ÉNFASIS EN GRABADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA-CIDEA, ESCUELA DE ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL.** El postulante es IAN QUIRÓS SALAZAR.

Al respecto, indica que luego de efectuadas las correcciones necesarias, dicho documento se encuentra listo para su presentación y disertación, pues se ajusta a las normas gramaticales y ortográficas establecidas y a la modalidad de discurso, correspondiente a su especialidad.

Dado en San Ramón, Alajuela, Costa Rica, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, a solicitud de la persona interesada y para los efectos administrativos pertinentes.

CC/Archivo

Licda. Elvia Fernández Morales
Carné COLYPRO 2312338

Registro fotográfico: Multitudes San José, Costa Rica.

Se registran las multitudes en la capital San José, Costa Rica, donde se trata de registrar la conglomeración de personas en un día cotidiano. Se trata de crear un álbum de fotografías que demuestren el problema de la homogenización en las masas sociales en la capital del país. Con el registro de la fotografía y la modificación de esta, lo que se expone es hacer notar que en un lugar tan común y transitado diariamente al ver este panorama, no se ven personas específicas, sino mas bien sujetos “anónimos” en una masa humana, conglomeración.

Figuras #104, #105, #106, #107, #108 y #109.
Fotografías tomadas por: Ian Quirós Salazar
Registro fotográfico. Abril/Mayo 2017
San José, Costa Rica

Obras en proceso que no entraron en la selección final del proyecto.

Figura #110. Se deseaba realizar una serie de serigrafías a partir de la simplificación de las imágenes que fueron registradas previamente en espacios públicos.

Se descarta ya que no posee un enfoque conceptual claro en la propuesta, ni técnicamente que le podía aportar la serigrafía.

“Construcción personal”
Huellas dactilares.

Figura #111. “Autorretrato”.
Registro dactilar.
2015

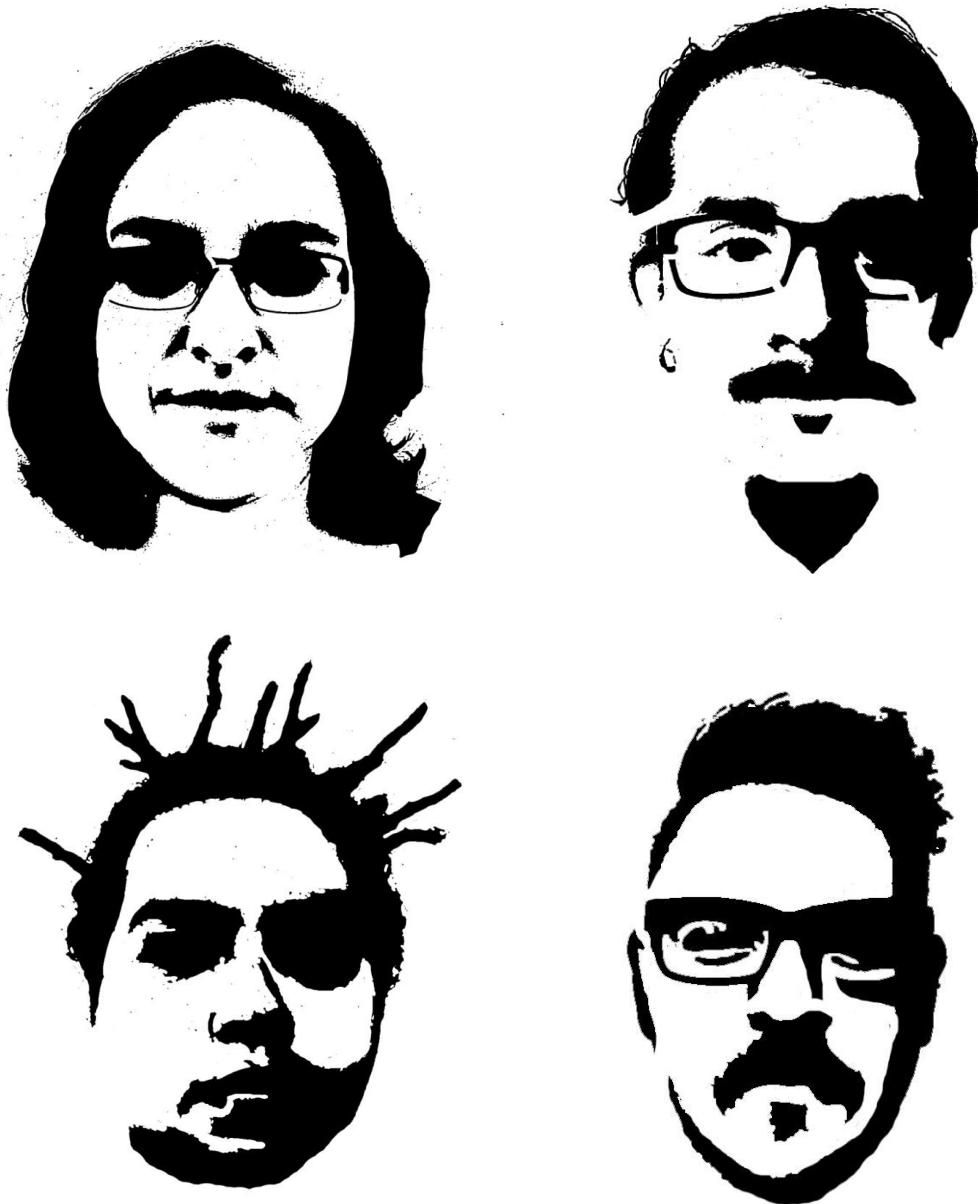
Figura #112. Escala de
grises. Huellas dactilares.
Prueba. 2018

En esta propuesta tuvo como referente este proyecto que se había realizado previamente, para este proyecto actual se deseaba crear una serie de retratos a partir de las huellas dactilares de diferentes personas que estos mismos fueran creando. Con la utilización de tinta sobre papel y una escala de grises para crear su propio retrato. Se descarta ya que parecía una propuesta algo repetitiva, que aunque visualmente ver retratos creados a partir de huellas sea llamativo, no aporta mucho a las demás obras.

“Recuérdame”

Grafiti. Espacio público.

Figuras #113, #114, #115 y #116.

Esta obra se descarta de las propuestas finales por un par de razones.

1. Se siente que no se logra amarrar bien la idea de esta propuesta con las demás, conceptual y formalmente tienen potencial para realizarla, pero aún faltaron detalles que afinar en la propuesta, como lo fueron el montaje de las piezas, y como integrar esta obra con las demás, ya que hasta técnicamente era la que más distaba, también por su condición de ser una obra más pública estando en espacios externos.
2. Falta de tiempo. Se deseaba hacer un registro en video de la propuesta en lugares públicos, pero con la carga de trabajo tanto del documento, montaje y propuestas extras no se dio el tiempo suficiente.

La propuesta se realizará eventualmente más adelante con más tiempo y con más preparación. No se descarta la idea. A continuación la explicación de dicha propuesta

Resolución técnica

Al igual que en la propuesta #1, se recolectan fotografías tomadas a sujetos En esta propuesta lo que importa es el rostro, además que se hace un proceso de síntesis de la imagen mayor donde sus rasgos se vean mas ocultos a la hora de hacer el estencil, los cuales se harán en cartulina bristol.

Resolución estético – formal

Al ser un proyecto donde la figura del individuo es importante; se parte de esta idea y se desea proyectar al sujeto en su entorno natural: la sociedad. En esta propuesta se vuelve a utilizar el retrato como representación visual; pero de una manera distinta. El rostro mediante una simplificación de la imagen y además con un alto contraste de esta forma se reconoce como un rostro por sus rasgos característicos, además que la imagen se vuelve llamativa al utilizar un grado de contraste tan marcado. Con la utilización del estencil se pretende plasmar rostros de individuos en espacios públicos, partiendo de la connotación que el grafiti posee, visto como un acto de declaración pública, como un acto de contenido social de denuncia, con carácter crítico y como una forma de plasmar una imagen que perdure en un espacio específico. Mediante el grafiti en esta propuesta se hace una denuncia social del recuerdo, el grafiti dialoga con el público, lo visual en un espacio, un mensaje, lo cual esta propuesta busca, el dejar un recuerdo de un individuo para darse a notar que está ahí, que existe a pesar de la conglomeración en la que se encuentra plasmado.

Intención discursiva

Mediante la creación de estenciles se desea plasmar estos rostros en paredes en lugares frecuentados socialmente. Estampando rostros anónimos en las calles donde llamen la atención pero a su vez no se sepa quién es cada uno de estos, siendo así una declaración por querer ser recordado ante una sociedad que regularmente invisibiliza a sus sujetos. Esta propuesta busca la visibilización de dichos individuos con la utilización del rostro en espacios públicos. Al intervenir un espacio público, las personas que transiten por él, verían un rostro pero no sabrían quien es; esta es la estrategia que se busca para evidenciar lo que pasa ante las masas sociales y su proceso de olvido, donde sus participantes se van perdiendo poco a poco y hay una constante lucha por ser recordado ante un gran grupo de personas.

Se crea un registro en video (como registro de un momento y tiempo determinado) de la plasmación en espacios públicos para ser expuestos en dicha exposición final. Este registro se creará con la intención de ver cuál es la relación entre las personas que transiten el espacio público y los grafitis de cada rostro.

1. Proceso: Fotografías/Síntesis de imagen

Figura #117. Fotografía

Figura #118. Síntesis digital de la imagen por alto contraste. Dejando espacios en blanco para la creación del estencil

2. Pruebas estencil

Figura #119. Cartulina Bristol. 11x 17
Imágenes impresas y recortadas para crear el estencil para cada rostro. Estencil sobre fondo negro para ver como quedaría la imagen final

3. Primeras pruebas en espacios públicos:

Figura #120. Primera prueba de estencil
Pintura aerosol negra sobre papel

Figuras #121, #122, #123 y #124. Experimentación de grafitis en lugares públicos. Se considera tamaño, posición y superficies para ver cual resulta la mejor opción para el 95 proyecto. Tomadas en el mes de Mayo 2017