

MI SECRETO.

UN PROCESO DE SANACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE.

LORENA BRAVO NARVÁEZ.

UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
FACULTAD DE ARTES.
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES.
MAYO DE 2013.

MI SECRETO.
UN PROCESO DE SANACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE.

LORENA BRAVO NARVÁEZ.

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE
MAESTRA EN ARTES VISUALES.

ASESOR
Mtro. CARLOS GONZÁLEZ HIDALGO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
FACULTAD DE ARTES.
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES.
MAYO DE 2013.

NOTA DE RESPONSABILIDAD.

“Las ideas y conclusiones aportadas en este trabajo de grado, son responsabilidad exclusiva de los autores”

Artículo Primero del Acuerdo N. 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

San Juan de Pasto, Mayo 2013.

RESUMEN

El presente proyecto trata sobre el proceso de sanación llevado a cabo por la artista, centrado en el tema de abuso sexual infantil y articulado a partir la creación de una obra artística, en la cual su creadora expresa todos sus sentimientos reprimidos durante más de una década, sentimientos, que durante todo este tiempo, le generaron conflictos personales e interpersonales y los cuales le impedían llevar una vida normal.

El proyecto y la obra se desarrollan desde una perspectiva personal, abordando una experiencia traumática del pasado con el fin de resolver los conflictos internos para así llegar a una sanación y motivar a aquellas personas que en algún momento sufrieron este flagelo, a expresarlo a través del arte como medio catártico.

ABSTRACT

The present project is about the healing process experienced by the artist after suffering sexual abuse during her childhood. Performed in an artwork that shows a decade of repressed feelings that caused personal and interpersonal problems during her life, the artist approaches a traumatic past experience claiming for a personal healing that also looks forward to motivate those people that have suffered the same pain, evidencing in this way the power of art in what is known as catharsis.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
1. ARGUMENTO	8
1.1. ABUSO SEXUAL INFANTIL.....	8
1.1.1. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL	8
1.1.2. DISOCIACIÓN DE IDENTIDAD	8
1.1.3. ESTADÍSTICAS.....	10
1.1.4. MI EXPERIENCIA	11
1.1.5. EL ARTE COMO CATARSIS.....	14
1.1.6. ARTE COMO TERAPIA.....	16
1.1.7. EL ABUSO A MENORES, TEMA PARA UNA PROPUESTA ARTISTICA.	17
1.1.8. PROCESO DE CATARSIS	19
2. TÉCNICA.....	22
2.1. VIDEOARTE	22
2.2. VIDEOINSTALACIÓN	23
2.3. UTILIZACIÓN DE LA VIDEOINSTALACIÓN EN LA OBRA	23
3. EXPRESIÓN.....	25
3.1. COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.....	25
3.1.1. ENCUADRE	26
3.1.2. ANGULACIÓN.....	26
3.1.3. MOVIMIENTOS DE CÁMARA.....	26
3.1.4. USO DE LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LOS VIDEOS DE LA OBRA	27
3.2. SOBRE EL BLANCO Y EL NEGRO EN EL ARTE.	28
3.2.1. EL BLANCO	28
3.2.2. EL NEGRO.....	29
3.2.3. EL COLOR EN LA OBRA	30
3.2.4. EFECTOS VISUALES	31
3.2.5. UTILIZACIÓN DE LOS EFECTOS VISUALES EN LA OBRA	32
3.3. FIGURAS RETÓRICAS	32

3.4. LAS FIGURAS RETÓRICAS EN LA OBRA.....	33
4. CONCLUSIÓN.....	35
BIBLIOGRAFÍA.....	37
ANEXOS	39

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. GRAFICAS DE ESTADÍSTICAS DE ABUSO SEXUAL EN COLOMBIA SEGÚN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	39
ANEXO B. ESCALETAS “MI SECRETO”	45
ANEXO C. STORYBOARDS “MI SECRETO”	46

INTRODUCCIÓN

Después de un proceso que ha tardado años, y en el que he descargado toda mi ira, derramado lágrimas y vencido grandes obstáculos, me siento lista para llegar al final de este tramo del camino tan difícil, estoy consciente que lo que viene tampoco será fácil, pero ya soy otra, he vencido en terrenos difíciles en mi interior y quedé fortalecida con el resultado.

Después de la negación busqué en mi interior aquellos monstruos que me aterrorizaban mediante un proceso catártico, el cual me llevó a escenarios en los que nunca pensé entrar, y en los cuales casi caí rendida, pero me levanté ayudada y apoyada por quienes en verdad me quieren, me dieron fuerzas, aunque en algunas ocasiones descargaba mi ira sobre ellos.

Al principio no vislumbraba el final del camino, pero al final supe ubicarme, a veces fuerte, y otras veces demasiado débil. Supe entonces que debía llevar un proceso de sanación espiritual, el cual me planteó muchos retos, teniendo que escarbar en mis entrañas, para arrancar aquellas llagas de mi pasado y poder mirar sin rencores el presente y el futuro, fue entonces cuando asumí la responsabilidad de llevar este proceso, no solo por mí, sino por las personas a las que amo ya que todo esto estaba interfiriendo en todos los ámbitos de mi vida.

A veces desfallecía en el proceso, largas jornadas de llanto y aflicción, tratando de distraerme con cosas vanas con el fin de escapar de mi misma y de mis heridas profundas, pero el proceso seguía alargándose y la meta se alejaba cada vez más. Pero seguí, todo este proceso me fue sanando lentamente, escribiendo poco a poco las palabras que brotaban hirientes, ponzoñosas y repulsivas, las imágenes venían a mi mente y me atormentaban, pero todo eso hacía parte del proceso.

Ahora me enfrentaba a la encrucijada de cómo representar esas imágenes, esas escenas que se reproducían en mi mente como una película, y precisamente de ahí nació la respuesta, imágenes en movimiento, el video al servicio del arte, era hora de iniciar, un nuevo sufrimiento al pasar esas imágenes a la obra, un nuevo reto, nuevamente lleno de lágrimas.

Pero, ¿cómo llego hasta aquí?, primero debí quitarme la culpa, darme cuenta que en este caso NO fui una cómplice, sino una víctima más de esta aberración. Me llevó tiempo estar consciente de eso, pero con la ayuda y comprensión de quien siempre me ha apoyado en este proceso, lo fui logrando poco a poco, contándole todos los detalles de lo sucedido y creyendo que en algún momento me reprocharía lo sucedido, pero su reacción fue muy diferente a la que me imaginaba, todo eso me fue tranquilizando y me llevó a quitarme un gran peso en el alma.

Luego, lo más difícil, tratar de escribir mi experiencia, esas palabras se convertían en imágenes con las que debía luchar a cada segundo, cada letra iba cargada de un arsenal de prejuicios que la sociedad ha impuesto y que son más hirientes todavía, las lágrimas volvían a brotar, escapaba nuevamente al mundo, me salía del camino sabiendo que en algún momento debía regresar a él.

Hasta que ¡por fin!

Tomaba un nuevo aire, volvía a respirar y a tomar fuerzas, ya era hora de representar esas imágenes, sacarlas mi interior para siempre y contarle al mundo lo ocurrido, empecé entonces a buscar la manera de mostrar el resultado, las imágenes que me atormentaban iban siendo sacadas poco a poco de mi alma y trasladadas a otro medio, las estaba desterrando de por vida, quedarán recuerdos, pero ya no serán aquellos que lastimaban, simplemente inofensivos recuerdos.

Del papel las imágenes volaron a sensores ópticos a través del lente, nuevamente sentía ese dolor, pero cada vez en menor escala, me entristecía pero alguien siempre me apoyaba, y las lágrimas ya dejaron de brotar, me afligía pero a cada vez con menor intensidad, sentía un alivio al dejar escapar esos monstruos, se iban para ya no volver.

Planeé entonces la forma de representar todo ese proceso, la instalación será una denuncia pública, espero que muchas personas aprendan de mi experiencia y sepan aprovechar lo que les voy a contar, espero que la sociedad inicie un proceso de cambio y que salgan de la ignorancia acerca del tema del abuso infantil para que nuestros niños y niñas puedan vivir tranquilos.

Soy una sobreviviente, pero nunca denuncié lo ocurrido, ahora la denuncia es pública, y será una enseñanza para quien tenga a bien recibirla.

La interpretación de esas imágenes internas es fundamental en este proyecto por lo cual dentro de la metodología empleé el enfoque Histórico hermenéutico con lo cual supe descifrar las motivos de mis acciones, comprender mi naturaleza para realizar el proceso de catarsis y llevar a cabo una comunicación clara acerca de lo que quería expresar.

En el primer capítulo expongo todo lo relacionado con el abuso sexual infantil, sus consecuencias y secuelas en las personas que han sufrido este flagelo como la disociación de identidad. Muestro las estadísticas a nivel mundial y nacional según los datos de Save the Children y el instituto nacional de medicina legal de Colombia. Además cuento mi experiencia personal de la cual surge la obra y el proceso de catarsis.

En el segundo capítulo realizo un recorrido por la técnica a utilizar, en este caso la videoinstalación como medio para representar la experiencia de abuso en mi infancia.

En el tercer capítulo se realiza un análisis a través de la expresión con el fin de lograr representar de manera adecuada las imágenes que salen de mi mente.

En el último capítulo se realiza la conclusión del proceso que he llevado hasta ahora.

Para finalizar quiero recalcar la importancia que ha tenido el arte en este proceso que inició muy tímido en los primeros semestres y que poco a poco ha ayudado a liberarme de las ataduras que representaban esas heridas internas, las cuales por mucho tiempo tuve albergadas en mi interior y que en algún momento pudieron terminar de manera trágica, esos demonios me atormentaron por años, logré

enjaularlos pero siempre estuvieron ahí haciéndome daño, ahora los dejo salir, pero fuera de mi cuerpo.

Ahora soy libre.

1. ARGUMENTO

1.1. ABUSO SEXUAL INFANTIL

1.1.1. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Respecto a los efectos del abuso sexual infantil, las secuelas y la dimensión de los trastornos son diversas, y depende de muchos factores, así como del tipo de relación que se tenga con el abusador, hallando las relaciones incestuosas, las más graves del caso.

Estas secuelas van desde trastornos de comportamiento en los niños, hasta perturbaciones de tratamiento psiquiátrico en adultos que han sido abusados en su infancia, por lo cual se podría considerar que no existen fórmulas específicas para explicar las reacciones ya que a cada individuo le afectara de un modo específico.

La existencia de síntomas no es lo único que perturba al individuo, sino también los señalamientos que hacen el resto de personas al hacer comentarios que son tan destructivos como el mismo acto.¹

Entre las consecuencias que afectan en mayor grado a una persona abusada en la infancia se encuentran: sentimientos de culpa, conductas autodestructivas, abuso de drogas y alcohol, automutilación, intentos suicidas, conductas desafiantes, rabia, personalidades límites (borderline), evitación a establecer vínculos profundos con otras personas, comportamientos furiosos e impulsivos, trastornos de ansiedad como fobias, trastornos del sueño, flashback, trastornos de la alimentación, sentimientos de rechazo hacia el sexo, sobreestimación de lo sexual, problemas de identidad sexual, conductas sexualizadas, involucrarse en experiencias sexuales dañinas y/o de explotación, evitar encuentros sexuales.²

1.1.2. DISOCIACIÓN DE IDENTIDAD

Las personas que han sufrido de abuso sexual infantil pueden adquirir trastornos de disociación de identidad, un estado de trance que hace frente al trauma vivido, permitiendo aislar los recuerdos y emociones.

¹ GRILLO, Natalia. Revista Psicología.com: Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar. 'Cuando el Incesto se hace realidad'. 2012

²INTEVI, Irene V. Estrategias y modalidades de intervención en abuso sexual infantil intrafamiliar. Gobierno de Cantabria. p. 105- 108

Estos trastornos pueden darse en caso de estrés pos traumático y sus manifestaciones suelen ser parálisis emocional, Flash back (recuerdos pasados que vuelven a aparecer) y separación del propio Yo.

Cuando la disociación es grave, es posible que la persona haya llegado a ese punto como mecanismo de defensa. Sería como una manera de romper con esos recuerdos o emociones negativas, y por ello no es raro que las personas que han sufrido abusos sexuales "desintegren" para protegerse inconscientemente de los efectos del trauma.

Las personas que padecieron abuso sexual infantil, experimentan difíciles emociones de vergüenza, pánico, ira o miedo, lo que los lleva a ser más autodestructivo. La disociación del individuo suele ser más significativa, entre más pequeño haya sido en el momento que fue abusado por primera vez.

La disociación es una defensa rápida y eficiente, influye en el bloqueo de la memoria y coloca el trauma en la parte corporal, el dolor acaban reflejándose inconscientemente en la postura del cuerpo, hombros agachados, rigidez de los músculos, manera de respirar como respiración pobre, en unos hombros agachados movimientos que realiza y otra serie de aspectos.

Y también se manifiestan emocionalmente como rabia, cólera, depresión, tristeza, falta de motivación, poca concentración e inclusive dificultad para mantener relaciones sanas y satisfactorias; también contiene externa expresión de las emociones, impulsos o sensaciones, reflejando un comportamiento agresivo, tendencias suicidas, pérdidas de control o agresión sexual entre otros.

Aunque no es el método más adecuado, la disociación podría ser el método de defensa usado inconscientemente por la persona abusada para hacerle frente a todas las amenazas.

El sistema cognoscitivo de las personas que han sufrido de algún tipo de abuso sexual suele impedir cualquier clase de mejora lo que conlleva a que en ocasiones se acostumbren a ser mártires. En otras ocasiones es el miedo el que impide un avance en el proceso terapéutico

Cuando han existido abuso sexual los patrones cognoscitivos como el miedo, la culpa (fuente de identidad) y la vergüenza (fuerza destructiva), impiden el avance en la "curación", el cambio solo es posible cuando se supera la vergüenza, la culpa y se acepta la verdad. Escribirlo, decirlo o expresarlo de cualquier forma es un indicio para poder pasar del dolor a la aceptación y la superación. Aunque esto no significa que se pueda olvidar, pero si cambia el modo de vivirlo³.

³INTEBI, Irene V. Hasta en las mejores familias. 2da reimpresión. Argentina: Ediciones Graficas S.A. 2008.

1.1.3. ESTADÍSTICAS

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el abuso Sexual Infantil es un problema de gran impacto internacional con alto grado de prevalencia, 150 millones de niñas y 75 millones de niños en el mundo, han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual.

Este tema no tiene discrepancias culturales, sociales, ni económicas, como lo indica un estudio de las Naciones Unidas presentado ante la asamblea en 1996.

Es así como, “de acuerdo con el representante de la Unicef, Juan Aguilar León, en el taller sobre abuso y explotación sexual, organizado por Save the Children Managua, se estableció que en América Latina, 6 millones de niños, niñas y adolescentes son objeto de agresiones severas, anualmente 80.000 mueren cada año como consecuencia de la violencia que se desata dentro de sus propias familias contra ellos (Unicef, 2006)”⁴.

En Colombia se estima que sólo 1 de cada 20 casos de delitos sexuales es denunciado, pues el 90% las agresiones son cometidas por un conocido de la víctima, de los cuales un 85% se trata de un familiar del menor, que muchas veces cuenta con el silencio del resto de familiares

Las cifras suministradas por la fiscalía demuestran que en el país cada año, 200 mil niños son abusados sexualmente, lo que quiere decir que 3.846 cada semana, 547 cada día, cada hora 22 menores son víctimas de este tipo de actos violentos

Los informes prueban que el 72 % de los exámenes sexológicos practicados por el instituto de medicina legal y ciencias forenses, fueron realizados a menores de edad. (Ver Anexo 1, gráfica 5)

Los datos del 2011 evidencian que de estos exámenes el 15% fueron practicados en género masculino correspondiente a niños y adolescentes. Entre tanto el 85% de las valoraciones realizadas a sexo femenino fueron a niñas y adolescentes. (Ver Anexo 1, gráfica 6)

En el caso de los niños se evidencia un incremento, y los niños de 5 a 9 representan el mayor rango de victimas seguido de los niños de 10 a 14 años. (Ver Anexo 1, gráfica 3)

Desde 2006 Hasta 2010 el número de casos registrados por abuso sexual en niñas de 0 a 17 años manifiesta un incremento en la cantidad de víctimas, y se puede determinar que

⁴VILLANUEVA SARMIENTO, Ibeth, GUZMÁN GONZÁLEZ, Patricia, ALONSO HERNÁNDEZ, María, BELTRÁN ACOSTA, Feyli, GÓMEZ GARCÍA, Yulis y PÉREZ VILLALBA, Inés. Funcionamiento familiar en familias víctimas de abuso sexual intrafamiliar-incesto. En: Revista Psicogente. No. 14 (2011); p. 102. ISSN 0124-0137.

las niñas de 10 a 14 años representan la mayor cantidad de víctimas, seguido por el de 5 a 9 años de edad. (Ver Anexo 1, gráfica 2)

Durante el 2011 Bogotá tuvo 3130 casos de abuso sexual, seguido de Antioquia con 1925, valle 1294, Cundinamarca 913 y Santander 788, aunque estas cifras se pueden considerar alarmantes, solo equivale al 40% de casos registrados en todo el país (ver Anexo 1, gráfica 1)

Durante los 10 primeros meses del 2011, las cifras determinaron que mayo es el mes con mayor incidencia de casos de abuso sexual con un aproximado de 1800 denuncias, seguido por 1400 a 1600 denuncias correspondientes a los meses de marzo, agosto, septiembre, julio, enero y febrero respectivamente, 1200 a 1400 denuncias durante los meses de junio y abril, y finalmente octubre con 900 denuncias aproximadamente. (Ver Anexo 1, gráfica 4)

Además en la actualidad, existen al menos 10 millones de “sobrevivientes secretos” que llevan la carga de un abuso, nunca compartido.

Tanto UNICEF como la Agencia Pandi coinciden en que las agresiones sexuales contra menores en Colombia son un flagelo en ascenso.⁵

1.1.4. MI EXPERIENCIA

Los actos de violencia de mi padre contra mi madre, que eran bastante frecuentes, marcaron mi infancia, sentía repudio por el comportamiento de mi papá y tuve vergüenza de la conducta sumisa que asumía mi mamá.

Entonces la pequeña herida de mi alma comenzó a infectarse.

Primera etapa

El único lugar de escape era la casa de mis abuelos maternos, donde los cuidados de la aún adolescente tía Myriam, la atención que me prestaba y las aventuras en medio del campo me llenaban de felicidad. Entonces algo ocurrió un día, durante las vacaciones que permanecí explorando a solas la entonces gigantesca casa de mis abuelos.

Segunda etapa

Así fue como empecé a consolidar una relación más estrecha con el hermano de mi madre, claro que ingenuamente, nunca pensé ni note lo que hoy veo como una triste realidad. Todo comenzó como un inocente juego, con caricias afectuosas, paseos a caballo, invitaciones y tentadoras propuestas que cualquier a las niñas obviamente nos gusta recibir, de hecho, al principio, disfrutaba mucho de sus atenciones y de los como

⁵ FUNDACIÓN MASI. Estadísticas del abuso infantil en Colombia [en línea].

<fundacionmasi.blogspot.com/2011/06/estadisticas-de-abuso-sexual-infantil.html> [citado en 18 de enero de 2013].

también de los fabulosos juegos que el inventaba. Teníamos un secreto, nos habíamos convertido en secuaces los acontecimientos, y cuando él no me buscaba a mí era yo quien andaba tras él, y en repetidas ocasiones si él no me buscaba yo iba hasta donde se encontrara él.

Era tan pequeña que cuando me beso por primera vez yo me encontraba de pie sobre una banca, solo así nuestros labios se encontraron a la misma altura, en ese entonces yo tenía solo cinco años, durante los cinco o seis años que siguieron, continuo abusando de mí, hurtando mi inocencia poco a poco con cada uno de los actos, actos que ahora se repiten en mi mente como si se tratara de una película.

La primera vez fue una mañana mientras me bañaba, La puerta estaba abierta y entró sin avisar, no sabía lo que estaba haciendo, tenía ganas de salir corriendo, escapar, pero algo más fuerte que yo hizo que me quedara ahí, no entendía, solo sentía como su respiración se entrecortaba, mi pulso se aligeraba, las lágrimas resbalaban por mis mejillas y mi cuerpo. No supe qué hacer ni qué decir. No lo recuerdo muy bien, y lo que recuerdo no quisiera comentarlo. Aún ahora me parece difícil de expresarlo con palabras.

Parecía tener un olfato especial para adivinar el momento adecuado en que podía encontrarme. Ponía el seguro interior, sin decir nada se acercaba para abrazarme, me enseñaba todo tipo de besos y abrazos. Siempre me decía que me daría mucho amor...

Entonces solía situarse delante de mí para explicarme que no debía tener miedo, que él me cuidaría y protegería siempre. No me gustaba escuchar eso, sabía lo que venía, pero lo tomaba con resignación comenzaba a tocarme sobre mi vestido y a frotar su pene contra mi cuerpo.

Durante ese tiempo a pesar de que le tenía miedo aprendí a quererlo, creo, él me consideraba una persona especial, aprendí lo que se sentía ser apreciada. Parecerá una ridiculez, pero lo cierto es que me hacía bien recibir su afecto.

Tercera etapa

El último minuto de una clase de ética fue lo que dio un giro de 180 grados a mí existir. El profesor preguntó si sabíamos cuál era el estado de perfección que supera aún a aquel atribuido al matrimonio, después de un notable silencio el mismo respondió: “la virginidad”, anoten dijo, la virginidad es una joya que guardas de ti, es un preciado regalo que quieren compartir únicamente con sus esposos ya que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es aceptable, la Biblia enfatiza el hecho de que el sexo fuera del matrimonio hace a las mujeres impuras, indignas de amor, por lo tanto a los caballeros se les aconseja conservar distancia con esta clase de mujeres, tengan en cuenta que las mujeres virtuosas son obedientes y conservan cuidadosamente lo que Dios ha ordenado que se conserve intacto aunque ya falte muy poco para el día de su boda.

Segundos antes la clase había terminado, así que era hora de partir a casa, yo caminaba en silencio, lo que había escuchado era difícil de comprender. Era como si el universo se hubiera confabulado para abrirme los ojos de una buena vez, en ese momento Gina, mi

mejor amiga durante años, me confidenció que su hermana Paula una chica cuatro años mayor que nosotras, no había ido esa semana al colegio porque su padre la había golpeado brutalmente, después de haberla sorprendido besándose con un primo de su misma edad, dijo que había sido horrible, escucho gritos de su madre diciéndole al primo que se largara, que no lo quería volver a ver, su hermana lloraba diciendo que solo eran besos, entonces su papa dijo que eso no la excusaba el error que cometió, que eran familiares, y entonces comenzó a golpearla diciéndole que los había decepcionado y que se había arruinado la vida y que les daba mal ejemplo a sus hermanos menores. Mi amiga agregó: tengo mucha rabia con mi hermana, pero también concluyó que le daba pena escucharla llorar todas las noches. Mi mamá no quiere hablar con ella dijo, que era indigna y que por su arrebató lo perdió todo, porque ahora nadie la iba a respetar y a valorar.

Sus palabras eran una cascada de agua helada, me paralicé de terror mientras mi compañera seguía hablando, agaché la cabeza y algunas lágrimas se escaparon de mis ojos. Ese fue el día en el que creo que realmente perdí mi inocencia, ese es un día del que llevo un recuerdo que me carcome el alma, que llegó para regir el resto de mi existencia, el día que entendí que había caído emocional, espiritual, moral, anímica, física, intelectual, íntima y psicológicamente. Esto era demasiado increíble para creerse, demasiado difícil para entenderse, pero no me quería poner en evidencia, creo que me despedí, la verdad no lo recuerdo.

Salí a la calle y caminé tan rápido como pude, como si con mi agobiada escapada pudiera confundir al maldito pasado que atrapaba nuevamente, me sentía tan insignificante, equivocada, mala y desvalorizada, ¿por qué a mí?, me repetía, y aún lo hago una y otra vez, ¿por qué a mí?, y aunque no sabía lo que me estaba haciendo, desde el primer segundo me culpé, creía que si sólo me hubiese portado mejor, que si sólo hubiese sido una "buena niña"; no estaría pasando por todo esto.

Las horas que tardé en llegar a casa me parecieron insignificantes minutos. Dentro de mi cuarto di vueltas, me tiré en la cama. Estuve llorando por casi una hora hasta que me quede dormida. Cuando desperté, y recordé mi triste y dolorosa situación deseé con todas mis fuerzas poder volver al sueño del que había acabado de despertar, consideraba que estaba mejor el día anterior con mi ingenuidad que tener ahora que vivir esta penosa pesadilla.

A la mañana siguiente desperté y logré levantarme muy despacio para ir al baño, me sentía torpe al caminar, me quité la ropa, abrí la ducha y me introduje al chorro de agua fría que me hizo reaccionar y de repente mi tristeza se convirtió en pura rabia incontrolable, entonces asomé la cabeza buscando el cepillo de lavar el sanitario, no lo encontré, pero en mi vista se cruzó la esponja metálica de lavado, con ésta y mucho jabón en polvo regresé al baño, abrí la ducha nuevamente, comencé a restregar mi cuerpo con mucha fuerza. Como si con ello fuera a conseguir ser otra, quería convencerme de que absolutamente nadie, ni siquiera yo, supiera lo sucedido. Restregué mi cuerpo hasta que me cansé, me puse la sudadera del colegio con una camiseta de mangas largas para que nadie notara los rasguños que me propicié al lavarme, mientras

me vestía contemple la posibilidad de hablar con mis padres, pero a medida que lo vislumbraba sentía un escalofrío aterrador.

Los días que siguieron casi no hablé, no comía, no dormía, mucho menos me divertía y ahora que lo pienso odiaba estar sola, y otras veces lo añoraba, añoraba tanto la soledad, esa que en cierto modo se convirtió en mi mejor amiga, ignoraba que al no decirle nada a nadie estaba a punto de entrar a un terrible depósito de sufrimiento y una terrible depresión.

Nadie puede imaginarse como me sentía, el recuerdo de estos acontecimientos me consumía, me sofocaba, todo ahora era demasiado difícil, a diario me maldecía, maldecía ser débil, maldecía haberlo buscado, maldecía mi deseo, maldecía mi cuerpo traidor, maldecía mi vida y en especial maldecía haber nacido mujer. El terror y la rabia de mi nueva condición me devastaban y me consumían. Por mucho tiempo me encontraba intensamente afligida por una errónea culpabilidad asumida. Consideré que aquella maldad era algo que merecía, que me debía pasar a mí, y que era digna de toda esa perversidad.

Me sentía un despojo en un mundo de porquería.

Cuarta etapa

Por el miedo a que el perjurio fuera a dañar a mi familia, tomé la determinación de que debía reservarme lo hechos. Solo muchos años más tarde me di cuenta de que el abuso no era algo propiamente mío, sin embargo continúe callándolo, pero mi experiencia sentenció a los hombres, los veía y pensaba que eran amínales, los detestaba, para mí todos eran iguales, igual de malditos unos a otros. Aprendí a manejarlos con estrategias que ninguna chica de mi edad sabía usar. Fui despiadada. Lastimé a muchos. Tenía un gran rencor dentro de mí, conocía la maldad del mundo más intrínsecamente y estaba atorada en una frustración lacerante. Los odiaba a ellos y odiaba al mundo, incluyéndome. Había perdido la ilusión de vivir, me hice daño en muchas ocasiones, ninguna con un resultado como el que esperaba.

Quinta etapa

Entonces llegó la que considero una etapa de negación, por muchos años hice como si nada hubiera pasado. Elegí escaparme de mi cuerpo para salvarme del horror y después de todos estos años, de alguna manera se convirtió en mi forma de vida.

1.1.5. EL ARTE COMO CATARSIS

Toda expresión artística donde las personas puedan plasmar parte de su ser, como escribiendo, pintando un lienzo, tocando un instrumento musical, haciendo teatro o cualquier otra actividad que le permita exteriorizar emociones o expresiones del inconsciente funciona como funciona de forma curativa.

Tanto Platón como Aristóteles creían firmemente en “el poder curativo del arte”(catarsis) y más tarde Freud lo adoptó en el inicio de la teoría psicoanalítica, donde la actividad creativa en cierto sentido permitía generar un alivio al inconsciente funcionando como una válvula de escape poniendo de manifiesto al inconsciente, que expulsa hacia afuera situaciones que tal vez están relacionadas con hechos traumáticos o han sido reprimidas, cualquier persona puede aliviar sus angustias y traumas escribiendo haciendo una escultura o cualquier actividad que le permita hacer exteriorizar del inconsciente, por supuesto que este proceso no termina en el estado de hacer catarsis pero si favorece un poco y será el primer paso de la curación y alivio de la angustia que siente.⁶

Este segmento pretende mostrar obras de algunos personajes que usan sus oficios como un medio para *desahogarse y expresar sus sentimientos*. Éstos han sido fuente de gran inspiración ya que ayudaron a la artista a hacer tangible y expresar sus sentimientos.

La música tiene muchos intérpretes que realizan catarsis por medio de sus canciones como el caso de la agrupación caja de pandora (avísame), La oreja de Van Gogh(la paz de tus ojos), Eros Ramazzotti (dímelo), Amaral (salir corriendo) Tori Amos (Me And aGun) entre muchos otros que escriben sus vivencias y las convierten en música.

Es de destacar a Tori Amos, quien escribió la canción Me and a Gun, a los 21 años, en la que decidió plasmar todo acerca de los abusos de los que fue víctima a sus escasos 12 años. También cabe enfatizar el hecho de que es cofundadora y portavoz de la red nacional de Violación, Abuso e Incesto RAINN.Org.⁷

Franz Kafka empleaba la escritura como medio catártico, Sus escritos son una metafórica exposición de sí mismo, un camino lleno de placer o de liberación y exorcismo, líneas sumamente esclarecedoras acerca de su angustiada conciencia, la escritura fue innegablemente la manera que le permitió poco a poco expresar sus sentimientos, la liberación para sus delitos, testimonio de su ser y de sus lamentos, despojándose de todas las penas que afligía su existencia es obvio que cada vez que la pluma tocaba el papel el expulsaba sus angustias. Una muestra es su Carta al padre⁸.

También está Virginia Woolf quien hace evidente el sufrimiento en cada uno de sus escritos, aunque existen algunos relatos llenos de humor pero que sintetizan la agridulzura de los tormentos de la cotidianidad como “La viuda y el loro: una historia real”, pero encontramos que la mayoría de sus escritos son más fuertes, “La cortina de la niñera Lugton”, refleja la melancolía de una infancia perdida, la de una pequeña tierna, agraciada y abusada como fue Virginia Woolf, confesando que fue abusada sexualmente

⁶VYGOTSKY, Lev. Psychology of art. The M.I.T Press, Massachusetts, EE.UU. Capitulo 1971. 245-266 p.

⁷TORI AMOS SITIO OFICIAL. News [en línea]. <<http://www.toriamos.com/>> [citado en 7 de febrero de 2013].

⁸KAFKA Franz, la Metamorfosis. Edición de Gonzalo Hidalgo Bayal. Madrid: Ediciones Akal S.A. 2005. P. 42.

desde temprana edad por su hermanastro, razón por la cual fue rechazaba continuamente a sus pretendientes, prefiriendo el amor de mujeres mayores que ella⁹.

Virginia es un claro ejemplo de que halló en la creación literaria una forma de expresar su confusa vida interior y que evidentemente esta le permitió desahogar sus intensas emociones.

Frida Kahlo, la creadora de un arte personal, ingenua y profundamente metafórica derivada de su gran sensibilidad. Ella usa su pinturas como un canal de escape, sus auto retratos reflejan una vida exuberante ansiosa y sobre todo apasionada, llena de intensos capítulos de su vida, el amor, el éxito, la vida, la soledad, el dolor y la muerte, decía que pintaba su propia realidad por necesidad, que pintaba todo lo que venía a su cabeza sin consideración tanto dolores físicos como emocionales.¹⁰

“me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco...” Frida Kahlo.

1.1.6. ARTE COMO TERAPIA

Desde la antigüedad se ha utilizado el arte como terapia para muchas dolencias y tratamientos, utilizándolo para equilibrar las energías y sanar al cuerpo, pero no es sino hasta la Segunda Guerra Mundial que se la consideró importante como tratamiento terapéutico.

Como describe Beatriz López Romero en su artículo:

Esta consideración se debió, en parte, a la experiencia de Adrian Hill, un artista que mientras convalecía en un hospital, liberaba su nostalgia y sus angustias pintando. Comenzó a compartir con otros enfermos los reconfortantes efectos que ejercían sobre él esta actividad creativa. Resultó que a algunos pacientes esto les sirvió para poder comunicar por medio del dibujo y de la pintura los miedos y sufrimientos que habían vivido en el campo de batalla. Al terminar la guerra, Adrian Hill trabajó en el hospital convirtiéndose en el primer terapeuta artístico¹¹.

En la actualidad el arte como terapia ha ido ganando terreno y se ha implementado en distintos tipos de hospitales (infantiles y de salud mental) e instituciones educativas, y sirve para tratar patologías de trastornos alimenticios, psicológicos, y motrices¹².

⁹NUÑIZ-HUBERMAN, Angélica, *La Sombra que Cobija*. 1ra. Edición. Mexico: Editorial Aldus S.A. 2007. p. 237.

¹⁰RICO, Araceli. *Frida Kahlo: fantasía de un cuerpo herido*. Quinta Edición. México: Plaza y Valdés S.A. de C.V. 1993. p. 82.

¹¹ROMERO LÓPEZ, Beatriz. *Arte terapia: Otra forma de curar*. En: *Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas*. No. 10 (2004); p. 101. ISSN 1576-5199.

¹²*Ibid.* p. 102.

La importancia del arte como terapia curativa reside en la capacidad del ser humano de ser creativo, lo cual es una cualidad innata, y mediante la expresión artística pueden aflorar o proyectar los conflictos internos que se presentan en la psiquis y por lo tanto existe la posibilidad de resolverlos:

Para entender mejor el aspecto comunicativo del arte, es preciso mencionar el aspecto catártico del mismo. Esta catarsis significa la posibilidad que nos brinda el arte de ser utilizado para acceder a la mente inconsciente de una forma que no es controlada por la razón. El significado de las imágenes inconscientes no suele ser entendido de forma completa por el que las realiza y esto influye en que esas imágenes surjan con mayor libertad.

En definitiva la actividad artística aporta una información muy valiosa acerca de nuestro mundo interior, al no resultar censurada ni reprimida por la mente consciente¹³.

La importancia del arte como medio terapéutico no está en la utilización de técnicas, medios comunicativos o la experiencia creativa, si no de la experiencia y vivencia del proceso, como se menciona en el libro Arteterapia, dinámicas entre creación y procesos terapéuticos. “Un momento especial en la acción creadora es el tiempo de reaccionar ante la propuesta de trabajo, y la desvinculación necesaria con la realidad de cada uno, el momento de hacer lo enigmático de cada uno.”¹⁴

Así la catarsis aparece como factor importante en el proceso curativo a través de arte como medio de purificación de los recuerdos y sentimientos reprimidos que emergen desde lo más profundo del inconsciente para liberar a la mente y sanar las heridas internas.

1.1.7. EL ABUSO A MENORES, TEMA PARA UNA PROPUESTA ARTISTICA.

Con la experiencia adquirida a través de mis años en la academia empecé a comprender que podía expresar aquellas cosas que me eran difíciles de decir con palabras mediante el arte, es por eso que he decidido realizar un proceso de catarsis a través de la realización de una obra, en la cual utilizaré como técnica la videoinstalación ya que ésta me ofrece el poder de recrear las imágenes que han estado en mi mente para dejarlas salir y poder sanar interiormente.

La historia, está dividida en 5 etapas. Las etapas 1, 2, 4 y 5 contienen cada una un video, y la etapa 3 lleva como elemento principal un libro negro.

¹³ Ibid. p. 103.

¹⁴ COLL ESPINOSA, Francisco Jesús y BARRAGÁN RODRÍGUEZ, José María. Arteterapia: Dinámicas entre creación y procesos terapéuticos. 1ra Edición. Murcia: Universidad de Murcia, 2006. P 169.

Etapa 1

La niña es muy feliz, corre por el campo jugando alegremente, está llena de vida, sonríe constantemente y se divierte con flores y animales que encuentra en su camino, pero finalmente ingresa a un lugar desconocido y con mucha intriga y temor atraviesa el umbral.

En esta etapa “Una niñez feliz” se presenta la pantalla más grande en la video instalación porque muestra la parte de la historia que puede ser vista sin restricción alguna, nos muestra los recuerdos felices antes del acontecimiento traumático, es un televisor de estilo antiguo que refuerza el concepto y hace alusión al pasado, al igual que la imagen que tiene un aspecto envejecido.

En el televisor se puede ver el video de una etapa anterior al abuso, en él se observa a una niña que lleva un vestido blanco resaltando su pureza e inocencia, la cual corre libremente de un lado al otro, jugando y divirtiéndose por el campo interactuando con la naturaleza y los animales, de repente esta pequeña atraviesa desconcertada un umbral desconocido y el video termina.

Etapa 2

El abusador se acerca a la niña con juegos y halagos, mostrándose ante ella como un protector, una persona con quien la niña puede contar, la hace feliz y ella siente que hay alguien que se interesa por ella. Pero las intenciones del hombre son oscuras, el comienza a acariciarla aprovechándose de su inocencia, ella no puede reaccionar, es la persona que la hace sentir segura, el aparece desnudo y desnuda a la niña.

Aquí se puede observar sobre una mesa pequeña de color blanco, como el lugar donde se determinan las relaciones entre lo visible y lo invisible, se encuentra un cofre también de color blanco que es el lugar donde se guarda los elementos de más valor, en este caso un secreto. El cofre contiene un reproductor de video que muestra la interacción entre el agresor y la víctima. Muestra los juegos infantiles que el abusador utilizaba para acercarse más a la niña, y aunque del abusador solo se observan las manos el espectador reconocerá que se trata de una persona mayor que la infante, específicamente en este cofre se encuentra los recuerdos del abuso. En esta parte del video hay unos efectos que dan una ilusión fantasmagórica a algunas escenas.

Etapa 3

El libro negro es el protagonista, no hay audiovisual, en él están escritas frases moralistas, que son las que hieren en esencia a la niña, frases que la van a hacer sentir culpable, estas frases no son educadoras, son censuradoras, y representan los prejuicios en algunas instituciones educativas y de la sociedad.

En ésta encontramos sobre un pupitre de color blanco que representa al sistema educativo, un libro negro de ética con algunas frases censuradoras, representando todos

los tabús que existen en la sociedad y el sistema educativo, que reprime a las personas en temas que son naturales para el ser humano.

Etapa 4

La niña interior de la ya adolescente, a quien le sucedió el evento catastrófico mira al sexo opuesto como seres malignos y trata de desquitarse de ellos, cree en su interior que todos son culpables y los manipula como muñecos para lograr vengarse.

La cuarta etapa, dentro de una mesa de noche está un video que representa toda la rabia y el desahogo, que la niña-adolescente desbordó sobre el sexo masculino a quien ella consideraba causante de su dolor, en los que ella veía la imagen de su agresor, razón por la que ella se ensaña con los hombres, estos hombres fueron remplazados por muñecos para demostrar la forma como ella jugaba con ellos, en el momento que consideró la hora de su revancha.

Etapa 5

Finalmente la adolescente quiere llevar su vida normal, y trata de ocultar su pasado doloroso, así que aprisiona a la niña en su interior para que no salga, trata de borrar esas imágenes que le causan dolor, pero estas tratan de resurgir, y se convierte en una lucha interna, la cual trae consigo aún más dolor.

En esta etapa se encuentra una jaula blanca en un rincón, como una prisión de aspecto frágil, esta jaula que tiene la particularidad de connotar, como otros aspectos de la instalación, la dualidad, externo e interno, afuera y adentro y el primero protegiendo al segundo. Desde adentro de la jaula mira el exterior, pero aunque se respire el mismo aire y exista comunicación, el ser que está dentro se mantiene al margen y limitado del mundo exterior. En esta jaula está el video de la última etapa se mira a la niña con su versión mayor de edad, sosteniendo una lucha constante, para reflejar esa lucha interna que existía entre el pasado y el presente. La adulta tratar de ocultar lo sucedido para llevar una vida normal, nadie lo sabe, es su secreto que a veces viene a su memoria consciente, pero que vive completamente en su inconsciente, lo cual le impide llevar una vida plena aunque ella no lo vea así. Este video encajona los recuerdos, es una memoria atascada por su consciente la cual pretende guardar para siempre.

1.1.8. PROCESO DE CATARSIS

Antes solía sentirme sola con todo este asunto, pensaba que “la culpable era yo”, esta frase se había convertido en una constante, y aunque en algunas ocasiones respiraba hondo y me consolaba diciéndome que el abuso no era importante, que siguiera adelante con mi vida solo me engañaba, digo que me engañaba porque solo estaba intentando tirarle tierra al dolor, intentaba apagarlo, pero lo único que conseguía era fertilizarlo, para que unas semana después resurgiera más fuerte que antes.

En otras ocasiones el peso religioso que existe en esta ciudad de alguna forma y sin mucha reflexión me hacía creer que si perdonaba a quien me había hecho daño, el sufrimiento desaparecería milagrosamente, pero mi dolor no se resolvía, y ¿cómo? si aún no había tenido un duelo apropiado pues nunca realmente sentí ese dolor, sólo lo cubrí o escondí, creía que sólo tenía que olvidar.

Para “sobrevivir” todos estos años, disociarme fue la respuesta, se convirtió en un método confiable de escape. Después se convirtió en una respuesta automática para cualquier obstáculo que se me aparecía, era algo de lo que mi diario vivir dependía, mi rabia se controlaba con lágrimas, furia, auto intimidación, mi autoestima estaba bajo el suelo, me degradaba, me culpaba, tenía pensamientos suicidas, luchaba contra una depresión, y tenía problemas de ansiedad. Guarde todo tan adentro que cuando llegó el momento de revivir esas escenas, me costó trabajo encontrarlas.

Las razones que me llevaron a dar este paso fueron constantes pesadillas, recuerdos y comportamientos que ya no me permitían tener una vida serena, después de tanto meditar y renegar conmigo misma y sabiéndome apoyada de una persona a la que considero tremendamente sabia, me decidí a seguir esta terapia catártica.

Además la academia ya me había permitido desde unos años antes hacer mis primeros pasos en los procesos catárticos, con algunas fotografías, instalaciones y luego videos, el primero fue una instalación fotográfica donde desborde todo el resentimiento que sentía hacia mis padres, como una forma representativa de reclamarles el por qué no habían cuidado de mí en la infancia, y porqué me sobreprotegían ahora, tan solo un par de meses después incursioné en el mundo del video, la cámara me mostraba otra realidad, una realidad igual pero a la vez diferente a como realmente es, el video me enseñó un mundo de posibilidades, figuras, colores, movimiento y lo mejor de todo utilizando recursos técnicos, narrativos, estéticos y conceptuales, me permitía no solo contar mis historias, también me brindaba la posibilidad de expresar mis conceptos y sentimientos. Entonces tuve la oportunidad de presentarme a dos exposiciones Facartes, primero con un video, y después me aventuré a realizar una videoinstalación. A pesar de todo los sentimientos que me permitieron expulsar este par de trabajos, temas que para mí eran difíciles de asumir como lo eran el miedos y la baja autoestima, sabía que el conflicto y verdadero fundamento de mi situación estaba ahí latente.

Como ya había escrito unos renglones antes, después de darle muchas vueltas finalmente me decidí, había llegado el momento de hacerle frente, y que mejor manera de apoyarme, que el arte, eso que tanto me anima y apasiona.

Me vi obligada a enfrentarme con la niña, la víctima de abuso sexual, la niña del pasado, el que había negado y reprimido durante más de una década. Mirar atrás examinar minuciosamente mi infancia, escarbar en mi pasado para poder mejorar y salir del fango, me ha causado gran dolor y finalmente hacerle frente a los fantasmas que me han seguido durante cada momento de mi vida, eso me aterraba, sin embargo, ya había decidido que ésta era la única forma de hacer las paces con mi pasado.

Comencé a reconectarme con mis sentimientos y a llevar este conocimiento a un nivel más emotivo, no pasaba ni un día sin pensar en mi historia de abuso y sin preguntarme qué habría sido de mí sin este repugnante pasado. El mismo trauma me llenaba de valor, esa angustia me empujaba y me animaba a madurar y reencontrarme con mi verdadero yo.

Cuando recientemente empecé a trabajar con el tema, no sabía a profundidad la serie de trastornos que el abuso me había causado a nivel emocional, solo hasta que conocí el tema de manera intelectual y me empape de toda la información posible, comprendí cuánto me había afectado, y fue entonces que examine mi vida, mi infancia y encontré respuestas a muchas cosas que me afectaban y de las cuales nunca imagine el porqué.

Existían ocasiones en las que la esperanza se perdía, pues no fue fácil estar constantemente reviviendo y abriendo heridas nuevas, sentía que rendirse era mejor y más fácil, considerando en renunciar a la imagen, a la aspiración de llegar a ser la mujer decidida y de carácter fuerte.

Ya han pasado unos años desde que decidí comenzar la terapia, los más intensos que he hecho en mi vida, desenterré y encontré recuerdos positivo y negativos, pero finalmente respuestas, respuestas que lograban grandes cambios dentro de mí, deje de reprocharme, de recriminarme, de pensar en lo que hubiera sido o no.

Aunque esta es una historia que hasta ahora solo la conocen algunas personas, para mí ya ha tenido un progreso gigantesco, ahora hablo libremente del tema, pero reconozco que esto es lo más difícil que he vivido, y siento que estoy unos pasos más cerca de tener el dominio de mi vida, no voy a negar que existen días difíciles, pero de todas formas siempre brota un destello que me anima a no desfallecer.

2. TÉCNICA

2.1. VIDEOARTE

El videoarte nace en 1963 de la mano de Nam June Paik y Wolf Vostell quienes incorporan televisores en sus obras como parte de instalaciones. En 1965 la compañía japonesa Sony lanza al mercado el primer equipo de grabación portátil llamado "portapak" el cual permite realizar grabaciones, lo cual es aprovechado por algunos artistas que experimentan con la imágenes que se logran con esta nueva tecnología¹⁵.

El video comienza entonces a aparecer en distintos ámbitos del arte haciendo parte importante en ciertas técnicas y generando así distintas modalidades de arte, es entonces que aparece la Video-escultura o Video-objeto, el videotape como obra de arte, la video-performance y la videoinstalación, como se describe en el libro "Historia y estética del videoarte en España" acerca de la video-escultura:

...el videoarte nace basado en el monitor de TV como objeto de manipulación artística. Su carácter tridimensional, su base electrónica, el ser fuente lumínica, y sobre todo el haberse convertido en el electrodoméstico más predominante de cualquier hogar y el medio de comunicación más influyente de la historia, lo convierten en un elemento versátil escultóricamente y a su vez sobre codificado semánticamente¹⁶.

Con respecto al video tape, la cinta magnética termina por convertirse en una obra de arte portable, el cual se puede transportar fácilmente y se visualiza en cualquier lugar que haya un televisor. Con el transcurrir de los años se mejoran las tecnologías de postproducción generando un incremento de artistas que aprovechan esta nueva técnica que va captando más adeptos¹⁷.

En la video-performance Sedeño anota lo siguiente:

El video se hibrida desde el principio con las artes escénicas en todo tipo de obras generando sub modos como las video-acciones, video-danzas, video-conciertos, video-óperas, video-happenings, etc., por dos motivos principales: por un lado la facilidad de incorporar monitores en las escenografías y por otro la capacidad de representar en tiempo real la toma de imágenes¹⁸.

El mayor aporte del video se presenta sin duda alguna en la videoinstalación, donde se genera una interacción espacio-temporal del público con la obra¹⁹.

¹⁵SEDEÑO VALDELLÓS, Ana. Historia y estética del videoarte en España. 1ra Edición. Zamora: Comunicación Visual Ediciones y Publicaciones, 2011. p. 13.

¹⁶Ibid. p. 20.

¹⁷Ibid. p. 21-22.

¹⁸Ibid. p. 22.

¹⁹Ibid. p. 23

2.2. VIDEOINSTALACIÓN

Existe una relación antigua e intensa entre el video con la instalación, al principio los videos participaban como testigos de las instalaciones, era el video el que permitía la reproducción, un expediente que perduraba para recrear la vista. Después el video apareció plenamente integrado en la instalación, el video ya no era solo una proyección, ahora él complementa la instalación, y con estos dos tipos de colaboración surge la videoinstalación.

Nam June Paik fue pionero en liberar la imagen electrónica de la pantalla del televisor, y logra implantar a través de la composición de sonidos e imágenes múltiples, de imágenes existentes y maniobradas, un ritmo visual y musical vertiginoso.

La videoinstalación es una forma de expresión artística que usa el video como pieza esencial, esta consiste en establecer una relación entre el carácter bidimensional de la imagen videográfica con otros objetos y materiales en los que se inserta dicha imagen, el carácter tridimensional de la instalación que ocupa un lugar específico le agrega interactividad con el espectador.

Por lo tanto no solo se trata de ver la pantalla, es más bien hacer un recorrido integrando las imágenes y los elementos dispuestos en el espacio, gracias a que la tecnología permite independizar la imagen del convencional monitor mediante sistemas de proyección y otras posibilidades.

La instalación ocupa actualmente un espacio fronterizo, la escenografía y la narrativa, entre objetual y conceptual, entre el performance y la escultura, la imágenes del video se fusionan con otros elementos y se transforman intencionalmente.²⁰

2.3. UTILIZACIÓN DE LA VIDEOINSTALACIÓN EN LA OBRA

La necesidad del manejo de una técnica que pueda mostrar y representar de manera más acertada mis recuerdos, pensamientos que llegaban a mi mente como imágenes en movimiento y no estáticas, me llevaron a sugerir como posible opción la utilización del video, pero también el hecho de jugar con alegorías y metáforas para que el público encarne en parte mi vivencia, insinúan que otra opción es una instalación, al reunir estos dos aspectos opté por fusionarlos y tomar como opción la videoinstalación que hace parte del videoarte. La imagen en movimiento es de fácil entendimiento por cualquier espectador debido al contacto que siempre ha sostenido con la televisión logrando una rápida interpretación por parte del observador.

La obra en sí se vuelve un tanto interactiva ya que el espectador debe recorrer las distintas etapas con el fin de conocer mis secretos, esta a su vez, permite que el observador conozca mi experiencia, el cual transmito a través de los videos que se encuentran un poco ocultos. Los elementos físicos de la videoinstalación, tales como

²⁰Ibid. p. 19.

mesa, televisor, jaula, pupitre, libro, cofre y nochero son elementos comunes en todas las familias lo cual acerca mucho más a las dos partes (artista-espectador) logrando una sinergia entre nuestros pensamientos, sobre todo con el público femenino que se sienta identificado en las imágenes, además la nostalgia de mirar elementos comunes de sus recuerdos aproximarán aún más al público, tanto hacia la artista como a la obra.

El sonido, la imagen y la forma se combinan para lograr una mejor comunicación con el público. El espectador se vuelve parte de la obra, ya que mi intención es gritarle al mundo lo ocurrido a partir del arte, sin público no habría denuncia lo cual es la esencia de la obra, pues es un sentimiento reprimido que se quiere dejar escapar para terminar con mi conflicto interno.

3. EXPRESIÓN

La videoinstalación se encuentra articulada en dos espacios, uno físico y tridimensional, en donde se aprecia elementos habituales como televisor, mesa, noyero, cofre, jaula, pupitre y libro, y de los cuales el libro es el único elemento de color negro, los otros muebles se encontrarán pintados de blanco para que se camuflen con el entorno, las paredes blancas ayudan a que esta fusión visual sea apreciada. El televisor tampoco está de blanco total, ya que es la única imagen que no es privada, hace parte de lo que puede ser mostrado y recordado con entusiasmo.

El otro espacio es bidimensional y corresponde a los videos, el primer video es trabajado en espacios reales y es reproducido en el televisor. Los videos restantes son grabados en interior sobre fondo verde para poder eliminarlo más adelante y lograr un trabajo más simbólico acerca de la psiquis de la artista y se reproducen un poco ocultos en el mobiliario restante.

El televisor marca el inicio del recorrido, la primera etapa y la única que es visible a simple vista, en las siguientes etapas el público se acerca a cada elemento para poder observar los siguientes videos, los cuales están un poco en penumbra lo cual enfatiza el secreto que por mucho tiempo tuvo la artista en su interior.

3.1. COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

En el lenguaje audiovisual los planos son el modo de expresión, la forma en que se transmite el mensaje y transporta las emociones. La escala de planos define una opción comunicativa y de involucramiento de los espectadores, Cada tipo de encuadre determina el centro de atención, cada tipo de plano se diferencia de los demás por su contenido y posee unas determinadas capacidades para la sugerencia emocional, según lo que el cuadro abarca del cuerpo del sujeto filmado.²¹

Los planos audiovisuales, son muchos y con el tiempo se han ido perfeccionando y se han ido agregando otros nuevos que ayudan a complementar la narrativa audiovisual.

Existe gran abundancia de planos, quizás alguien podría nombrar fácilmente más de 20, a continuación se enumeran los más relevantes e importantes en este proceso artístico, basados en la convención, en el hecho de que el espectador ya reconoce su particular gramática debido a su utilización reiterada y de forma intencionada.

²¹ JURGENSON, Albert y BRUNET, Sophie. La Práctica del montaje, 1ra. Edición. Madrid: Gedisa. 1992. p. 53.

3.1.1. ENCUADRE

- Plano general: Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto o al objeto, un plano general largo es adecuado para mostrar y destacar al personaje interactuando con el entorno o un paisaje majestuoso. Necesariamente, el interés en estos planos tan abiertos tiende a abandonar las figuras de los personajes y a quedarse con el todo, con una globalidad frente a la individualidad.
- Plano conjunto: Es el encuadre en donde se toman la acción del sujeto principal con lo más cercano.
- Plano medio corto: El Plano medio corto encuadra al sujeto por encima de la cintura. Este plano nos lo muestra cercano una figura cercana, descontextualizarla de su entorno para concentrar en ella la máxima atención.
- Primer plano: En el caso de la figura humana, recogería el rostro y los hombros. Es un plano con una distancia íntima que sirve para mostrar el estado anímico las emociones del personaje y sus reacciones ante lo que está sucediendo. Su uso nos acerca a la comprensión de la psicología del personaje y nos lo hace más próximo.
- Plano detalle: Es un plano muy cercano en el cual se muestra un objeto, un detalle del mismo. Este plano sirve destacar un elemento que en otro plano podría pasar desapercibido por el espectador, pero que es importante que se tenga encuentra para seguir correctamente la trama.
Su mala utilización más común de lo que se cree debido a la creciente banalización del lenguaje.
- Primerísimo primer plano: En este plano se capta una parte del cuerpo del sujeto, como una mano, una boca, un ojo y la ceja, etc.

3.1.2. ANGULACIÓN

- Plano picado: La cámara graba a una altura ligeramente orientada hacia el suelo. Se utiliza para transmitir al observador que alguien es inferior, inocente, débil, frágil, inofensivo o incluso para ridiculizar
- Plano contrapicado: La cámara se sitúa enfrente y a una altura inferior de un objeto. Con la cámara ligeramente orientada hacia el techo. Es el plano opuesto al plano picado. Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto u objeto.
- Frontal: El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y delante del sujeto que se está grabando, a la altura de los ojos. Nos muestra al sujeto y su aspecto físico.

3.1.3. MOVIMIENTOS DE CÁMARA

- Cámara en mano: Se filma con la cámara en la mano, sin trípodes, produce una sensación de verismo, de vídeo doméstico, y hace más creíble la escena.
- Travelling presentación progresiva: Nos muestra los detalles de un objeto.

Planos especiales.

- **Sobreimpresiones:** Sirve para mostrar al espectador qué le está pasando por la cabeza al sujeto como por ejemplo un recuerdo o un deseo.

Transiciones.

- **FadeOut:** También llamado. Se oscurece la imagen hasta ser completamente negra. Se utiliza para cerrar una secuencia.
- **Fundido encadenado:** Se muestran dos secuencias fundidas, para dar impresión de simultaneidad.²²

3.1.4. USO DE LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LOS VIDEOS DE LA OBRA

La composición fotográfica añade dramatismo a las escenas, la dirección y el encuadre ayudan a reforzar los conceptos y a destacar o a eclipsar elementos dependiendo de su importancia. La magia de la cámara hace su aparición en la obra mediante los videos, estos son la parte principal de la videoinstalación y es donde transcurre la historia de la experiencia que se desea contar.

Cuando la niña hace su aparición el campo, jugando y divirtiéndose, es necesario recrear esa libertad, por lo cual se trabaja, generalmente, con planos bastante abiertos, los planos cerrados aparecen en tomas en las que es necesario destacar la sonrisa y la interacción con algunos elementos como flores y animales. La cámara en mano genera un movimiento natural de la cámara reforzando aún más la libertad, algo así como cuando se realiza una grabación casera para tener de recuerdo y eso enfatiza también sobre sus buenos recuerdos, aquellos que no ocultó y que pueden ser vistos sin ninguna restricción.

En la escena de la interacción de la niña con el abusador se realizan todos los planos cerrados, lo cual enfatiza y centra la acción en la muñeca que es la representación de la pequeña. Del abusador solamente se ven partes, y se resalta las acciones realizadas con las manos. Los planos picados ayudan a intensificar la sensación de pequeñez, debilidad y vulnerabilidad de la niña que termina siendo dominada totalmente por su agresor. La muñeca generalmente aparece al lado derecho contrario a la ubicación del hombre en el izquierdo, denotando un contraste de personalidades, la niña es un ser pequeño, indefenso e ingenuo, y el hombre siendo la antítesis de la pequeña.

En aquella escena en la que se muestra el rencor hacia el sexo masculino se realizan en su mayoría planos medios para enfatizar la acción con los muñecos, pero también tener en cuenta los gestos de la niña interior de la adolescente, tanto en el rostro como en las manos. Los encuadres son a la altura del cuerpo, no se trata de agrandar o achicar al personaje.

En el último video se hace uso de planos medios, en donde es importante la acción de la niña con su versión de mayor edad, para reflejar esa lucha interna, y primeros planos que enfatizan los gestos y la acción de las manos. Cabe resaltar aquí la importancia de la cámara fija, estática, para encajonar el recuerdo y no dejarlo salir, es una memoria atascada por su consciente la cual se pretende guardar para siempre.

²²Ibid. p. 54.

El enfoque es un movimiento de cámara de tipo mecánico el cual se utilizó para centrar el punto de interés de la grabación.

3.2. SOBRE EL BLANCO Y EL NEGRO EN EL ARTE.

El color es una de las variables visuales que poseen los elementos que nos rodean, éste ayuda a reforzar conceptos y genera ciertas conductas y sensaciones en el subconsciente del ser humano, transmite emociones e ideas, y tiene ciertas propiedades que pueden ser aprovechadas por el artista con el fin de reforzar el mensaje de la obra²³.

3.2.1. EL BLANCO

El blanco puede ser considerado el color más perfecto, puro y absoluto, no existe ningún significado de este color que sea negativo. Considerado el color de la resurrección y el nacimiento. El blanco hace referencia a la unidad, la luz, la paz y la rendición. Establece la idea de pureza, modestia, bien y honradez.

Goethe, por su parte, señala que el blanco es la turbiedad absoluta; es el elemento más neutro y claro de los que llenan el espacio; el primer elemento del universo. Graves dice que el blanco es positivo, estimulante, luminoso, brillante, delicado, puro y significa castidad, inocencia y verdad.

Para Escudero el blanco es vivencia de muerte. El blanco, por su ausencia de matiz predominante, posee el significado de color del luto, junto con el negro. Los trajes de luto blanco no son de un blanco radiante ni de tejidos brillantes. Expresa la renuncia a la representación personal de quien viste el luto blanco.

El blanco, que a veces se considera un <<no-color>> es el símbolo de un mundo, donde han desaparecido todos los colores como cualidades y sustancias materiales. Ese mundo está tan por encima de nosotros que no nos alcanza ninguno de sus sonidos. De allí nos viene un gran silencio, que representado materialmente parece un muro frío infranqueable, indestructible e infinito. Por eso el blanco actúa sobre nuestra alma como un gran silencio absoluto. Interiormente suena como un <<no-sonido>>, que puede equipararse a determinadas pausas musicales que sólo interrumpen temporalmente el curso de una frase o de un contenido sin constituir el cierre definitivo de un proceso. Es un silencio que no está muerto sino, por el contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como un silencio que de pronto se puede comprender. Es la nada juvenil o, mejor dicho, la nada anterior al comienzo, al nacimiento. Quizá la tierra sonaba así en los tiempos blancos de la era glacial²⁴.

De acuerdo a los antiguos conceptos chinos del color, el blanco representa muchas cosas. El blanco pertenece al femenino yin. El blanco atañe al oro, la gente antigua sentía que el blanco simbolizaba resplandor. Su simbolismo se relaciona con la debilidad ya que las personas pálidas se encuentran carentes de vigor. Lo clasificaron como un color estándar, representando la naturaleza de lo puro, brillante y pleno. Además simboliza los

²³ HELLER, Eva. Psicología del color. 1ra. Edición. México: Gustavo Gili. 2012. p. 15.

²⁴ KANDINSKY, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. 5ta. Edición. Puebla: Premia Editora de Libros. 1989. p.73

adjetivos físicos de la debilidad, la voz baja, la feminidad y la delicadeza. Pero también es el color de los dos lados fuertes de la verdad, lo inequívoco y la exactitud²⁵.

Para Arnheim²⁶, El blanco tiene una doble cualidad: por un lado Tiene la pureza de los inocentes que no han vivido y el vacío de los muertos, ausencia del color, de vida pero también representa el absoluto, la integración de toda riqueza obtenida mediante la suma de todos los colores. El blanco es además el color de lo desconocido, es ligero, vacío. La nieve es lo más blanco en cuanto a elementos por esta razón el blanco correspondía al color del invierno.

3.2.2. EL NEGRO

El negro es la ausencia de color, sin embargo se puede percibir y por ende está cargado de un simbolismo incomparable al de cualquier otro color, si el blanco es el principio en negro es el final. El negro es el color del duelo y del fin, además tiene el valor de invertir el significado positivo de los colores vivos, El negro instaura la disimilitud entre el día y la noche, a su vez la del bien y el mal.

Para Goethe, el negro se encuentra del lado pasivo, junto a la sombra y la oscuridad. Y para Luckiesh, el negro tiene características que pueden considerarse negativas para el ser humano, ya que simboliza desgracia, oscuridad, noche, misterio de la nada, desesperanza, terror, horror, maldad, satanismo, crimen y muerte.

El negro es el color de lo malo y sucio. Para Graves, el color negro es indicador de depresión, solemnidad y profundidad. Para los niños el negro significa secreto, temor, mal y la negación

Escudero dice que el negro es de individuos con clara conciencia de enfermedad, estados de angustia y amenaza vital. El negro además representa la violencia y la brutalidad.

Una fotografía en blanco y negro, parece tener mayor valor documental que otra en color. El negro y el blanco juntos, son los colores de los hechos objetivos.²⁷

Los impresionistas eliminaron el negro de la paleta de colores, decían que las sombras eran coloradas y no negras, ellos mezclaban amarillo, azul y rojo para obtener un color oscuro, el Francés Renoir dijo: “He estado cuarenta años para descubrir que el rey de todos los colores es el negro” por su parte Van Gogh, decía que tanto el blanco como el negro se consideraban como colores cargados de significados, el negro usado por ellos parecía no ser suficientemente oscuro así que lo mezclaban con otros para que fuera muy negro.

²⁵ CAIVANO, José Luis y LÓPEZ, A. Mabel. Color: ciencia, artes, proyecto y enseñanza. 1ra. Edición. Buenos Aires: Nobuko. 2004. p.248

²⁶ ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual. 2da. Edición. Madrid: Alianza Editorial. 2005. p. 374.

²⁷ PROYECTACOLOR. Negro [en línea]. <<http://www.proyectacolor.cl/significados-del-color/color-a-color/negro/>>[citado en 10 de marzo de 2013].

El sonido interior del negro es como la nada sin posibilidades, la nada muerta tras apagarse el sol, como un silencio eterno sin futuro y sin esperanza. Musicalmente sería una pausa completa y definitiva tras la que comienza otro mundo porque el que cierra está terminado y realizado para siempre: el círculo está cerrado. El negro es apagado como una hoguera quemada; algo inmóvil como un cadáver, insensible e indiferente. Es como el silencio del cuerpo después de la muerte, el final de la vida. Exteriormente es el color más insonoro; junto a él cualquier color, incluso el de menor resonancia, suena con fuerza y precisión. No como sucede con el blanco, junto al que todos los colores pierden fuerza casi hasta disolverse, dejando un tono débil, apagado. Por algo el blanco es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada, y el negro el de la más profunda tristeza y símbolo de la muerte²⁸.

3.2.3. EL COLOR EN LA OBRA

Los colores presentes denotan el duelo de esta catarsis y el final del sufrimiento, como el principio y el fin.

En este caso el color blanco predomina en toda la obra, no solo tiene uno sino varios significados implícitos con el fin de provocar distintas reacciones, en la obra el blanco denota la sanación, ya que es un color que se relaciona en los procesos de curación, el blanco de los hospitales, de las personas que cuidan a los enfermos y el yoga tántrico blanco entre otros, por esa razón todos los muebles y elementos de la obra están pintados de blanco, y cada uno de ellos hace referencia a una etapa de la vida.

La neutralidad que proporciona el blanco a los muebles de la video instalación permiten que si bien están aquí no se conviertan en principales protagonistas ya que visualmente se confunden con el ambiente, con el blanco de las paredes, para generar espacio y permitir de forma psicológica un desplazamiento más fluido para los ojos del espectador, proporcionando así u dramatismo al diseño de la video instalación.

En los videos se retoma el color blanco, el personaje principal (la niña) aparece en todos vestida de blanco un blanco limpio y puro como lo es para la mayoría de culturas don de este color denota la pureza, inocencia y la virginidad.

El negro es otro color presente en la obra aunque de manera bastante sutil, pero que a la vez por su solides genera un gran contraste y fuerza, como la que empleaba y generaba de forma psicológica el abusador en la pequeña niña.

Las sombras presentes en todos los espacios, simboliza esa pasividad camuflada o escondida en las mismas. En el video de la segunda etapa, el abusador se encuentra vestido con este color, simbolizando su perversidad interior y a su vez éste, como representante de la muerte de la pureza de la pequeña.

El otro elemento negro es un libro que esta sobre un pupitre, cuando se habla de un libro negro por lo general este tiene un significado negativo como la biblia negra. En el caso del libro, éste contiene una serie de frases de carácter ético y moralista, haciendo alusión a

²⁸ KANDINSKY, Op. Cit., p. 73-74.

las clases de ética en los colegios, los que la artista considera la oveja negra de la educación por la forma como se asume en algunas instituciones.

3.2.4. EFECTOS VISUALES

Los efectos visuales forman parte de la ciencia y del arte de la cinematografía, en la actualidad los efectos visuales y sensoriales son cada vez más usados y demandados en el cine, televisión, videos y todas las formas audiovisuales que existen. Son una serie de técnicas, diseñadas para proporcionar una visión fantástica de la realidad, brindan la posibilidad de viajar durante unos minutos a una vida llena de fantasías a través de la pantalla, haciendo desaparecer la barrera entre la realidad y la imaginación.

Los efectos visuales son una ciencia que implica el estudio de la manera y de las partes sensoriales del cuerpo humano, especialmente del cerebro, que perciben el mundo que nos rodea. En tanto que el arte hace uso de la información de forma estratégica para traicionar al sistema sensorial.

Se requiere de estudios previos para conseguir estos efectos, es decir todo tiene una relación lógica. Para realizar los efectos se hace uso de diferentes herramientas, además de un agradable y estricto acabado estilístico para que, finalmente, estos capten la atención del espectador. Este sistema o acabado estético establece la particularidad artística de los efectos, que dirigen la atención del público y los hacen vivir una supuesta realidad y así construir una respuesta emocional.

La puesta en escena, la fotografía, el sonido y el montaje son los ingredientes del sistema estilístico. De ahí la importancia del sistema, porque contribuye a percibir mejor el contenido de la cinta, permitiendo recordar mejor las escenas más representativas para el espectador. Finalmente se podría decir que los efectos son una técnica usada en los audiovisuales que permiten proveer aspecto de ficción o realidades creadas a determinadas escenas.

En la actualidad dentro de la gran industria del cine estos efectos constituyen una labor especializada que se fortalece con la ciencia y se desarrolla a la par los avances tecnológicos.

A Georges Méliés la historia le reconoce como el padre del espectáculo cinematográfico, pero no fue el primero en hacer películas de ficción. Méliés opinaba y planteó que el cine era como una industria de sueños que era una forma de transmitir fantasía. Al principio se denominaron trucos, más adelante los llamaron efectos especiales.

Desde entonces comienzan las técnicas, que permiten crear ilusiones reales y fantásticas, el secreto de Méliés consistió en hacerle creer al espectador en algo real cuando no lo era, usando imágenes y sonidos para crear sus historias fantásticas.²⁹

²⁹ MARTÍNEZ. Aniceto Constantino. Video digital: Efectos especiales. 1ra. Edición. Madrid: Paradimage. 2012. p. 15 – 19.

3.2.5. UTILIZACIÓN DE LOS EFECTOS VISUALES EN LA OBRA

Para reforzar la imagen audiovisual y causar un mayor impacto en el público, los videos de la obra se han transformado mediante procesos digitales, agregando efectos que complementan el proceso de edición y postproducción de cada fragmento.

En el primer video de la obra se puede apreciar el retoque de color de la imagen, recordando un poco el efecto visual que daban las viejas cámaras polaroid de fotografía instantánea, esas fotografías que se tenían de recuerdos de viajes a lugares turísticos como las Lajas en esta región, además la imagen se ha retocado con una máscara y filtros para darle el aspecto de un video viejo y desgastado todo esto con el fin de transmitir sentimientos de añoranza y recuerdos de la infancia que no se quiere olvidar.

En los tres videos siguientes hay un recurso que se utiliza en común y es un efecto de clave o incrustación denominado Chroma Key, el cual permite reemplazar un fondo de color plano por otro color, imágenes o videos con el fin de ubicar a los personajes en otros escenarios.

En los videos de la segunda y cuarta etapa se observan cambios en las velocidades de los videos, causando así sensaciones fantasmagóricas y sobrenaturales algunas veces elevando la velocidad y en otras disminuyéndola.

El video de la cuarta etapa además tiene una sobreposición de imagen para hacer parecer que uno de los muñecos en inicio posee la misma estatura de la niña-adolescente.

En la quinta etapa el video se ve invadido de efectos de dropping, imágenes sobrepuestas, estática, cortes de video que desaparecen repentinamente y saltos, esto para dar la sensación de un video prohibido, algo que se desea ocultar pero que por momentos aflora repentinamente.

Además en todos los videos se realiza un retoque de color para corregir las tonalidades y mejorar la imagen, los efectos de niveles y curvas ayudan a mejorar el contraste y refuerzan las sombras.

3.3. FIGURAS RETÓRICAS

A la hora de representar, o comunicar una idea, siempre es necesario buscar la forma para que el individuo o espectador capte el mensaje, en ocasiones más agradable y en otras más impactante, con el fin de reforzar las ideas en su mente. Surge así la necesidad de buscar opciones comunicativas más efectivas, manipular la imagen y el lenguaje para que la obra se enriquezca y logre a cabalidad su objetivo expresivo, persuasivo, comunicativo y/o estético³⁰.

³⁰GARCÍA BARRIENTOS, José Luis. Las figuras retóricas: El lenguaje literario 2. 3ra edición. Madrid: Arco Libros S.L., 2007. p. 10.

Las figuras retóricas se utilizan en todo tipo de comunicación, ya sea oral, escrita, visual, audiovisual, sonora, gestual, etc. De ahí la importancia de su utilización en el arte para fortalecer la imagen y el concepto que se quiere expresar.

Las figuras retóricas utilizadas en la obra son las siguientes:

- La metáfora: Consiste en realizar una comparación entre la imagen que se representa y su significado real, por decirlo de otra manera es una equivalencia entre dos imágenes distintas donde se prescinde una, la cual es representada por la que no se omitió³¹.
- Alegoría: En esta figura retórica se representa una idea o concepto de manera figurada a través de símbolos, animales, formas humanas u otros elementos, estableciendo una correspondencia entre lo real y lo imaginario mediante una serie de metáforas³².
- Símil o comparación: Este establece una comparación entre una imagen real y una de tipo alegórica o imaginaria y que posee cualidades análogas a las del elemento que se quiere representar³³.
- Elipsis: Consiste en omitir partes del discurso comunicativo, el cual es deducido por la mente del espectador para lograr un énfasis mayor en la obra³⁴.
- Sinécdoque: Esta figura se caracteriza por presentar parte de un elemento o imagen para representar el todo³⁵.
- Eufemismo: Cuando la imagen que se quiere representar es demasiado cruda o vulgar se recurre a imágenes menos ofensivas lo cual acerca al público a la obra para su mejor comprensión³⁶.

3.4. LAS FIGURAS RETÓRICAS EN LA OBRA

Los recuerdos que llegan a la mente de la artista son fuertes y tratar de mostrarlos de la manera que sucedieron pueden llegar a ser muy crudos y amarillistas, la intención de la obra es contar una experiencia con la cual se ha realizado un proceso de catarsis a medida que avanzaba el trabajo, es así como se acude a las figuras retóricas para solventar este problema y darle a las imágenes una carga más simbólica.

El video correspondiente a la primera etapa está presente en un televisor de aspecto antiguo y la imagen aparece un tanto desgastada, lo cual metafóricamente nos lleva a representar sucesos del pasado, representa los recuerdos felices antes del acontecimiento traumático. Cuando la niña atraviesa el umbral al final del video, un tanto desconcertada, es una alegoría a ese cambio repentino de su niñez, aquel cambio que

³¹CATALÀ, Josep M. La imagen compleja: La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual. 1ra Edición. Barcelona: Servei de Publicacions, 2005. p. 357.

³²Idem. p.668.

³³GARCÍA BARRIENTOS, Op. cit., p.46.

³⁴Ibid. p. 25.

³⁵Ibid. p. 60.

³⁶RODRÍGUEZ GUZMÁN, Juan Pedro. Gramática gráfica al Juanpedrino modo. 1ra Edición. Barcelona: Ediciones Carena, 2005. p. 106.

marcaría su vida y sobre en el cual gira la obra, ella ingresa a un entorno desconocido para ella hasta ahora.

En la segunda etapa que contiene el video correspondiente a la escena del abuso, se cambia a la víctima por una muñeca utilizando el símil para representarla, mostrando los juegos infantiles que el abusador utilizaba para acercarse más a la niña. Del abusador se observa solamente parte de su cuerpo, dado que el espectador puede reconocer con lo que observa a un hombre de mayor edad que la infante, en este aspecto se aprecia la aplicación de la sinécdoque, la escena de interacción del adulto con la muñeca es menos cruda al ser realizada con un elemento comparativo por lo tanto vemos aplicado también el eufemismo.

En la tercera etapa no aparece video, solamente hay un libro negro de ética con frases censuradoras sobre un pupitre, todo esto representando como alegoría al sistema educativo, los tabús que existen en la sociedad y cómo éstos se acentúan en algunos docentes que terminan reprimiendo a los adolescentes en ciertos temas que son de naturaleza humana. Se observa también la utilización de la elipsis ya que no es necesario representar una institución educativa completa, si no que con algunos pocos elementos cargados de simbolismo se logra mostrar el todo a cabalidad.

La cuarta etapa vuelve a presentar un video que representa la rabia y el desahogo, una venganza hacia el sexo masculino causante del martirio, la artista se ensaña con los hombres, en los que ve reflejada la imagen de su agresor, el símil aparece nuevamente al reemplazar a los hombres con muñecos un poco parecidos a los usados en el vudú, y donde la niña que juega con ellos es la niña reprimida en el interior de la futura artista, ya que este suceso ocurrió en sus años de colegio. Nuevamente aflora la alegoría, no es la adolescente quien se desquita, si no la niña interior, la de sus recuerdos, a quien le ocurrió el suceso traumático. Ahora es ella quien juega con los hombres, ha llegado la hora de la revancha.

El video de la última etapa refleja la negación, el tratar de ocultar lo sucedido para llevar una vida normal, nadie lo sabe, es su secreto que a veces viene a su memoria consciente, pero que vive completamente en su inconsciente, lo cual le impide llevar una vida plena aunque ella no lo vea así. La metáfora vuelve a la escena, esos cortes en el video sin imagen en los cuales repentinamente se ve una lucha interna entre la niña que trata de ocultar su pasado y la adolescente-mujer que quiere gritarlo para poder liberarse del martirio. Pero al final lo oculta y lo lleva escondido por mucho tiempo.

4. CONCLUSIÓN

El proceso fue continuo, se empezó con el hecho de entender que viví el abuso sexual durante mi infancia y haber crecido diariamente culpándome y termina con la conquista de una vida agradable que ya no se encuentra proyectada por lo sucedido en la infancia. Entre el principio y el fin está el contenido de toda esta catarsis.

Debo resaltar que este fue un proceso cíclico, pasar una, otra y otra vez por la misma parte fue importante, aunque cada vez con una visión distinta, en cada fase se fortalece la capacidad de recordar y sobretodo sentir, para marcar el cambio:

Tomar conciencia de que en realidad sucedió, y de que me estaba haciendo daño. Entender que no tuve la culpa, ninguno de los acercamientos fue mi responsabilidad. Desahogar el dolor, llorar la pérdida de la inocencia, dejarlo que salga.

Junto con el compromiso del cambio, llego la idea de plasmar todos los recuerdos a través del arte como medio de desahogo. Descargar la rabia acumulada fue tremendamente terapéutico. Aprender a confiar en mis emociones, intuiciones y apreciaciones fue de mucha ayuda, había que escuchar la voz interna.

Después tuve que armarme de mucho valor para enfrentar todos los sentimientos y esos recuerdos, debía expulsarlos, escribirlos a pesar del dolor que eso significaba para más adelante poder representarlos.

Volver atrás para comunicarme con mi infancia, con la niña interior. Pero los recuerdos eran tan ligeros que me vi obligada a escudriñar todos los rincones con el fin de desenterrarlos todos para que contaran la historia a través del arte y decidir la técnica que mejor podría representar en mi caso las imágenes y recuerdos que llevaba adentro, en este caso se optó por la videoinstalación.

Nuevamente armarse de valor para enfrentarlos, ahora cara a cara, más presente y clara que nunca, mientras realizaba el proceso de preproducción y posproducción. Algo muy esencial fue perdonarme.

Romper el silencio, guarde el secreto del abuso más de una década, contarlo fue difícil pero muy favorable.

Después de haber pasado varias veces por estas fases, mis sentimientos y mi enfoque comenzaron a equilibrarse cada vez más. Llega una especie de calma, aunque no borré el pasado, existen cambios en mi vida. Ahora que estoy alcanzando el entendimiento, la sabiduría y la conciencia he logrado el alivio, me siento preparada para vivir mejor.

Ahora que rompo aquí mi silencio, tengo la esperanza de que cada vez seamos más los que con la ilusión hagamos que nuestra voz no se pueda callar. Que esta obra sirva de ejemplo e impulso, para quienes hayan sufrido el flagelo del abuso sexual en su infancia y

puedan encontrar una manera de contarlo, la cual puede nacer desde el arte como terapia.

Pensar que podemos contribuir a transformar la sociedad, dejar una huella en algo que merece la pena. Este ha sido un trabajo que me permitió en las noches dormir tranquila, sabiendo que lo que estoy haciendo contribuye de alguna manera a mejorar la sociedad. Aunque sé que también voy a tener que vivir con la impotencia y la frustración de saber que existen niños a los que no voy a poder ayudar.

Aprendí algo muy importante, que considero seguiré aplicando cada uno de los días de mi vida, comprendí que las soluciones no son mágicas, constantemente buscamos resolver los problemas instantáneamente basándonos en el amor, como cuando las personas te dicen “perdona a quien te hizo daño” considerando que si uno perdona sanará, creyendo que el perdón cura, no es así, uno sana y después el perdón llega solo o como en mi caso, ni siquiera se necesita.

BIBLIOGRAFÍA

GRILLO, Natalia. Revista Psicología.com: Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar. 'Cuando el Incesto se hace realidad'. 2012.

INTEBI, Irene V. Estrategias y modalidades de intervención en abuso sexual infantil intrafamiliar. Gobierno de Cantabria.

INTEBI, Irene V. Hasta en las mejores familias. 2da reimpresión. Argentina: Ediciones Graficas S.A. 2008.

VILLANUEVA SARMIENTO, Ibeth, GUZMÁN GONZÁLEZ, Patricia, ALONSO HERNÁNDEZ, María, BELTRÁN ACOSTA, Feyli, GÓMEZ GARCÍA, Yulis y PÉREZ VILLALBA, Inés. Funcionamiento familiar en familias víctimas de abuso sexual intrafamiliar-incesto. En: Revista Psicogente. No. 14 (2011); ISSN 0124-0137.

VYGOTSKY, Lev. Psychology of art. The M.I.T Press, Massachusetts, EE.UU. Capítulo 1971.

KAFKA Franz, la Metamorfosis. Edición de Gonzalo Hidalgo Bayal. Madrid: Ediciones Akal S.A. 2005.

NUÑIZ-HUBERMAN, Angélica, La Sombra que Cobija. 1ra. Edición. México: Editorial Aldus S.A. 2007.

RICO, Araceli. Frida Kahlo: fantasía de un cuerpo herido. Quinta Edición. México: Plaza y Valdés S.A. de C.V. 1993.

ROMERO LÓPEZ, Beatriz. Arte terapia: Otra forma de curar. En: Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas. No. 10 (2004); ISSN 1576-5199.

COLL ESPINOSA, Francisco Jesús y BARRAGÁN RODRÍGUEZ, José María. Arteterapia: Dinámicas entre creación y procesos terapéuticos. 1ra Edición. Murcia: Universidad de Murcia, 2006.

SEDEÑO VALDELLÓS, Ana. Historia y estética del videoarte en España. 1ra Edición. Zamora: Comunicación Visual Ediciones y Publicaciones, 2011.

JURGENSON, Albert y BRUNET, Sophie. La Práctica del montaje, 1ra. Edición. Madrid: Gedisa. 1992.

HELLER, Eva. Psicología del color. 1ra. Edición. México: Gustavo Gili. 2012. p. 15.

KANDINSKY, Vassily. *De lo espiritual en el arte*. 5ta. Edición. Puebla: Premia Editora de Libros. 1989.

CAIVANO, José Luis y LÓPEZ, A. Mabel. *Color: ciencia, artes, proyecto y enseñanza*. 1ra. Edición. Buenos Aires: Nobuko. 2004.

ARNHEIM, Rudolf. *Arte y percepción visual*. 2da. Edición. Madrid: Alianza Editorial. 2005.¹

MARTÍNEZ, Aniceto Constantino. *Video digital: Efectos especiales*. 1ra. Edición. Madrid: Paradimage. 2012.

GARCÍA BARRIENTOS, José Luis. *Las figuras retóricas: El lenguaje literario 2*. 3ra edición. Madrid: Arco Libros S.L., 2007.

CATALÀ, Josep M. *La imagen compleja: La fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual*. 1ra Edición. Barcelona: Servei de Publicacions, 2005.

RODRÍGUEZ GUZMÁN, Juan Pedro. *Gramática gráfica al Juanpedrino modo*. 1ra Edición. Barcelona: Ediciones Carena, 2005.

PÁGINAS WEB

FUNDACIÓN MASI. Estadísticas del abuso infantil en Colombia [en línea].
<fundacionmasi.blogspot.com/2011/06/estadisticas-de-abuso-sexual-infantil.html

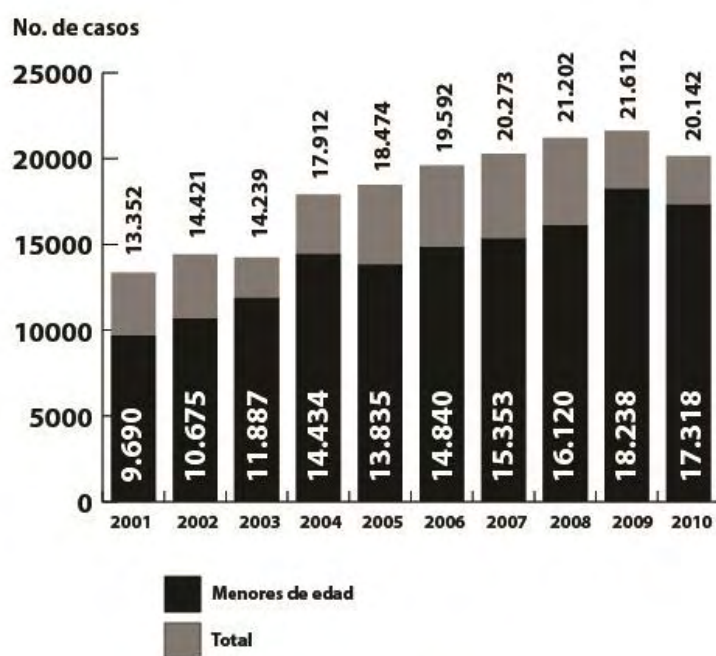
PROYECTACOLOR. Blanco [en línea]. <http://www.proyectacolor.cl/significados-del-color/color-a-color/blanco/>.

TORI AMOS SITIO OFICIAL. News [en línea]. <http://www.toriamos.com/>

ANEXO A. GRAFICAS DE ESTADÍSTICAS DE ABUSO SEXUAL EN COLOMBIA SEGÚN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

Gráfica 1

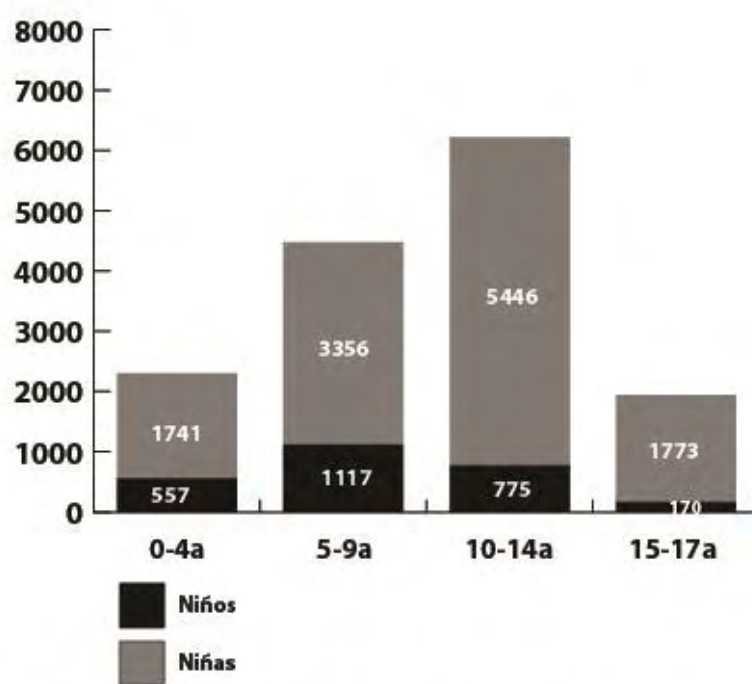
Dictámenes sexológicos en Colombia

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Gráfica 2

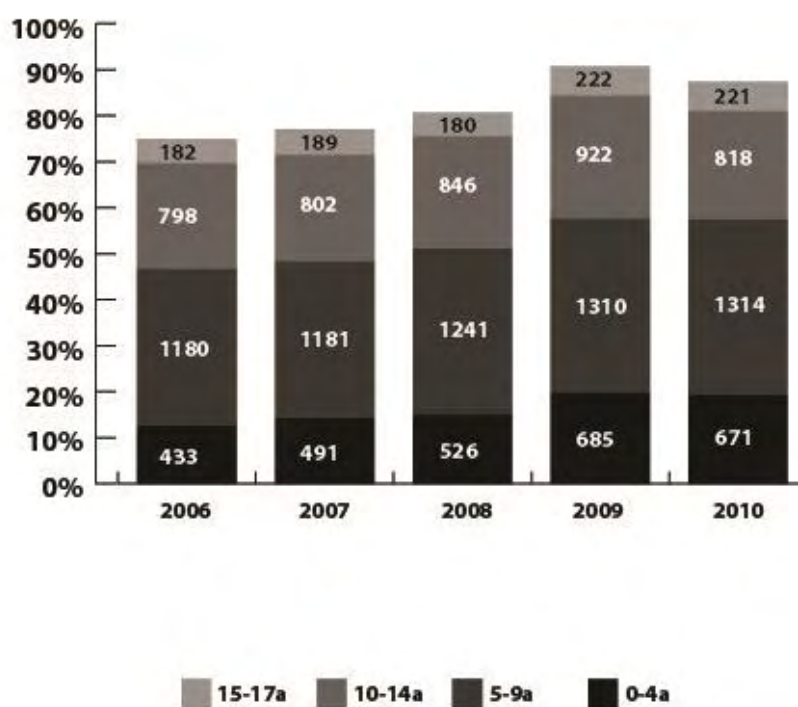
Distribución del hecho según edad y sexo en 2011*

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
*Datos con información correspondiente de Enero a Octubre de 2011
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV

Gráfica 3

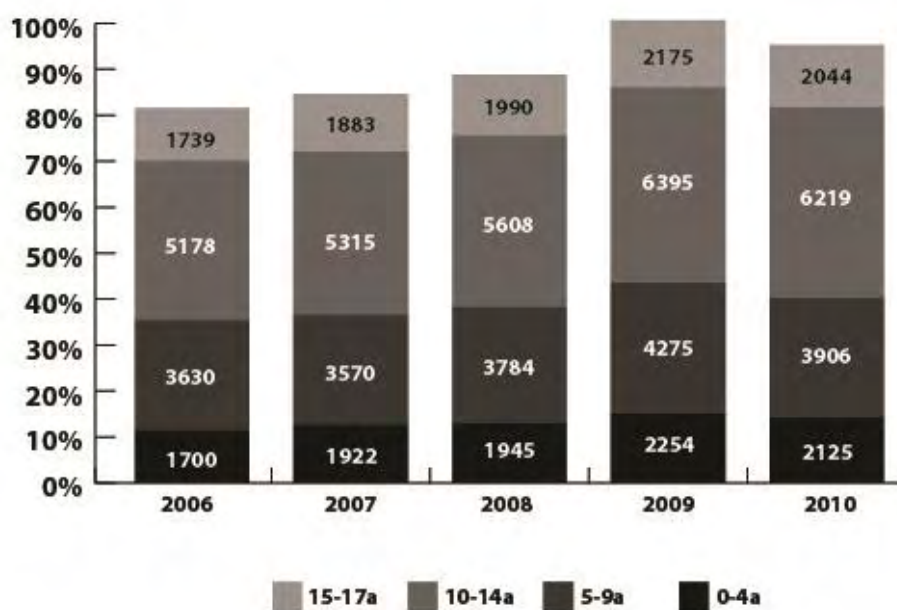
Distribución de ocurrencia de los delitos sexuales por edades en niños de 0 - 17 años en el último quinquenio en Colombia

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Gráfica 4

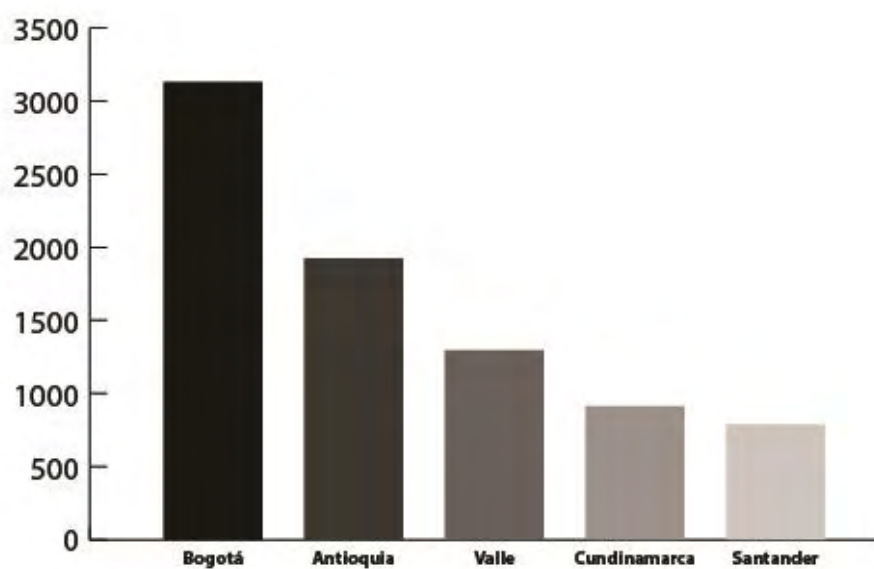
Distribución de ocurrencia de los delitos sexuales por edades en niñas de 0 - 17 años en el último quinquenio en Colombia

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Gráfica 5

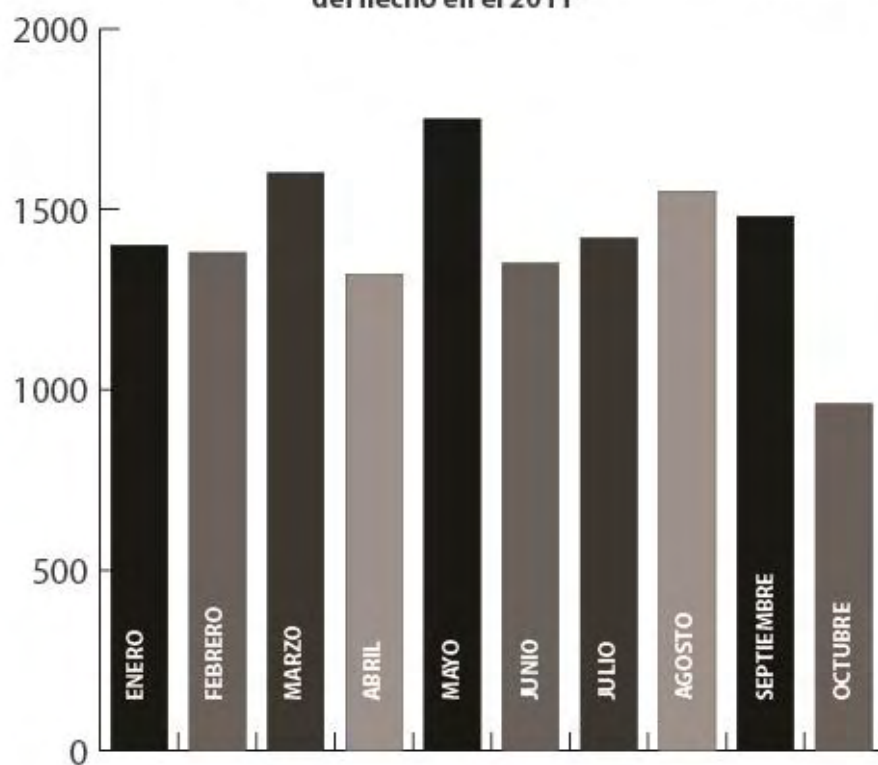
**Departamentos con mayor ocurrencia de casos en Colombia
en el 2011***

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
*Datos con información correspondiente de Enero a Octubre de 2011
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV

Gráfica 6

Dictámenes Sexológicos hechos en Colombia según mes de ocurrencia del hecho en el 2011*

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
*Datos con información correspondiente de Enero a Octubre de 2011
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia - GCRNV

ANEXO B. ESCALETAS “MI SECRETO”

Video 1:

1. NIÑA se balancea en un columpio.
2. NIÑA corre junto a la pared de una casa.
3. NIÑA hace equilibrio en banca, salta y se va.
4. NIÑA corre por el campo, sube a una cerca, mira la cámara sonríe.
5. NIÑA sentada acaricia un caracol.
6. NIÑA corre por el campo.
7. NIÑA huele flor sonríe.
8. NIÑA corre hacia la cámara, y se desvía.
9. NIÑA se adentra a un umbral.
10. NIÑA dentro del umbral.
11. NIÑA avanza en el umbral.

Video 2:

1. ADULTO peina NIÑA-MUÑECA.
2. ADULTO juega al té con NIÑA-MUÑECA.
3. ADULTO acaricia el rostro y las piernas de NIÑA-MUÑECA.
4. ADULTO deja caer ropa interior de NIÑA-MUÑECA al piso.
5. NIÑA-MUÑECA sobre el pecho desnudo del ADULTO.
6. ADULTO acaricia el cuerpo de NIÑA-MUÑECA.
7. NIÑA-MUÑECA se encuentra sola y desnuda.

Video 3:

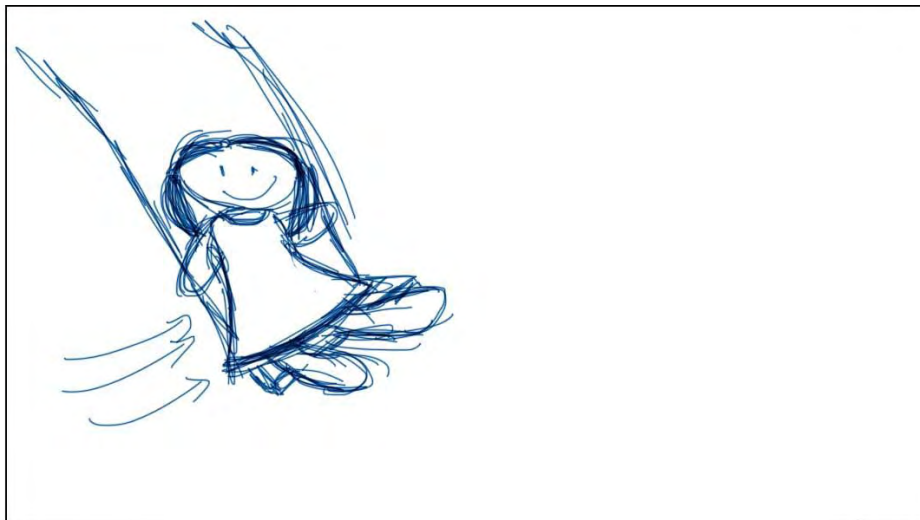
1. NIÑA- ADOLESCENTE coquetea con el muñeco, se acerca, se detiene, lo mira furiosa y lo empuja.
2. NIÑA- ADOLESCENTE con el muñeco en sus manos, lo mira acerca a ella y lo desprecia tirándolo.
3. Piernas de NIÑA- ADOLESCENTE, cae muñeco 1 y 2.
4. NIÑA- ADOLESCENTE con el muñeco en sus manos, lo mira, lastima al muñeco retorciéndolo.
5. Muñeco en el piso, pies de NIÑA pasa, regresa lo pisotea una y otra vez.

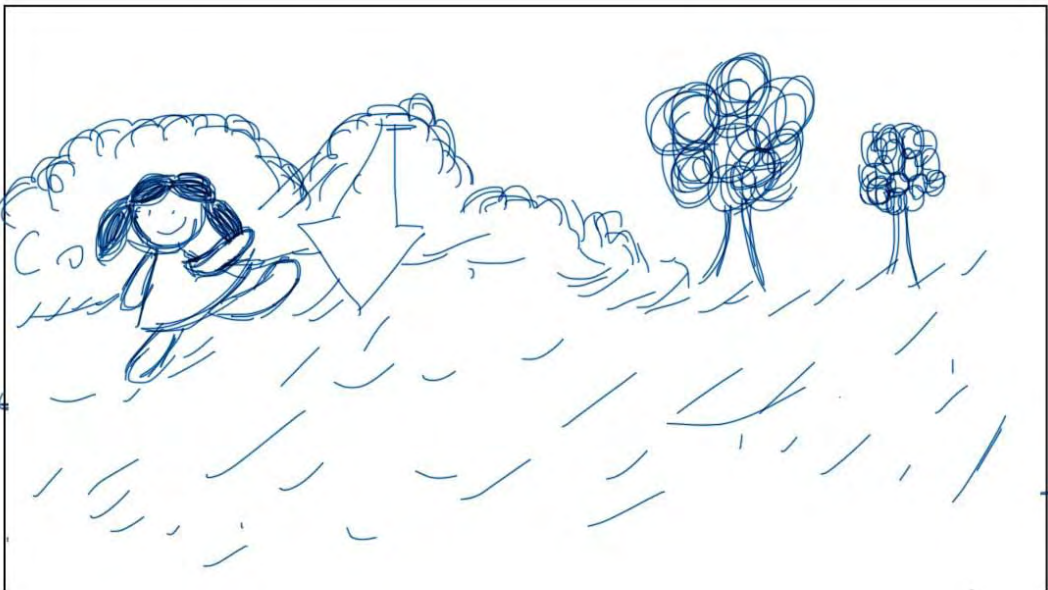
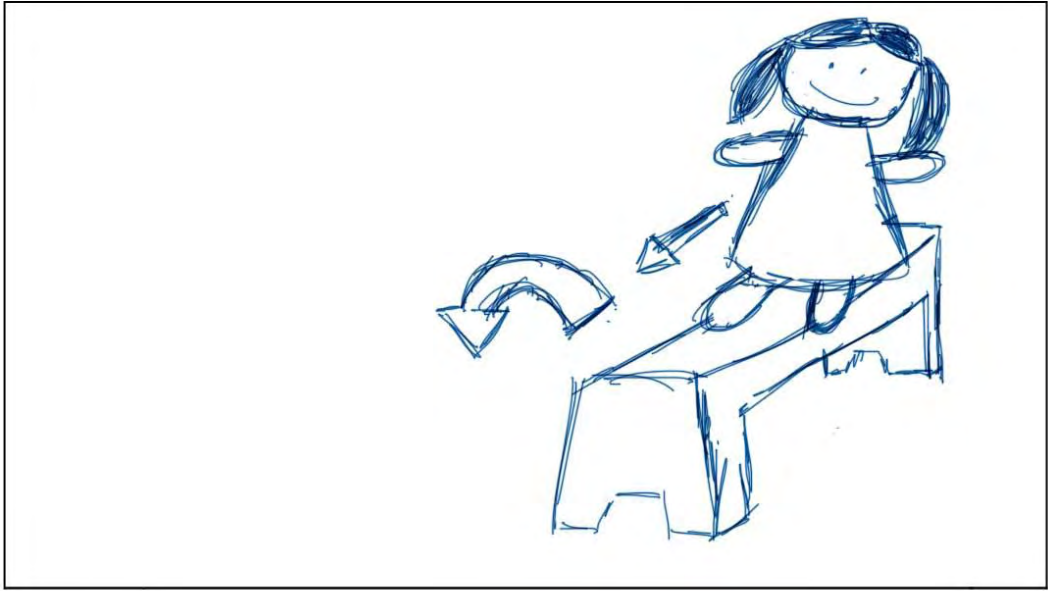
Video 4:

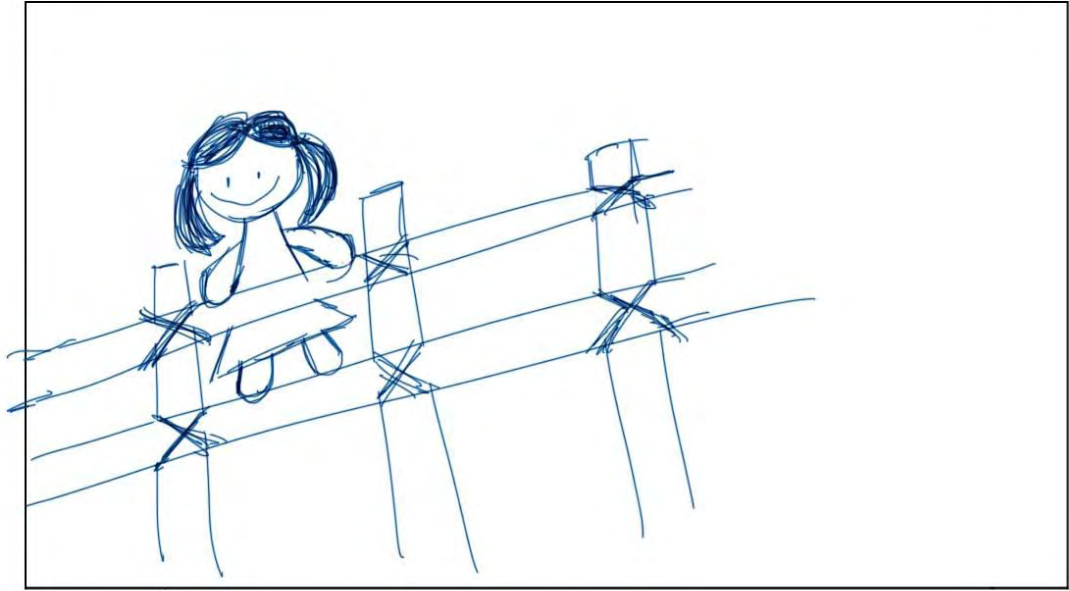
1. NIÑA sola sentada.
2. NIÑA-MUJER entra en escena, con las manos tapa la boca de NIÑA.
3. NIÑA-MUJER se agacha dice susurra en oído de NIÑA.
4. NIÑA y NIÑA MUJER luchando.

ANEXO C. STORYBOARDS “MI SECRETO”

Video 1.

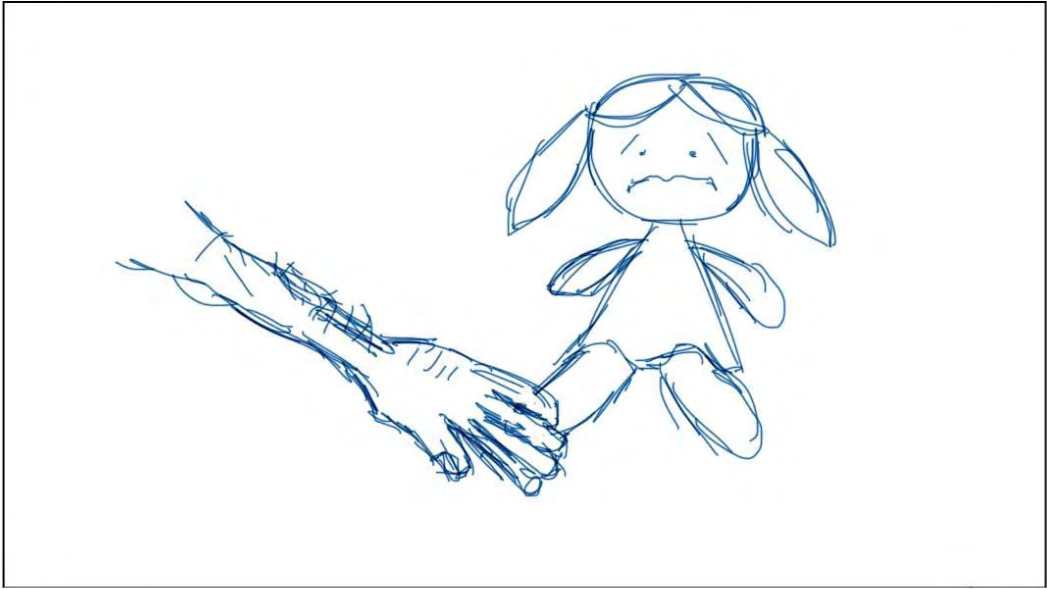

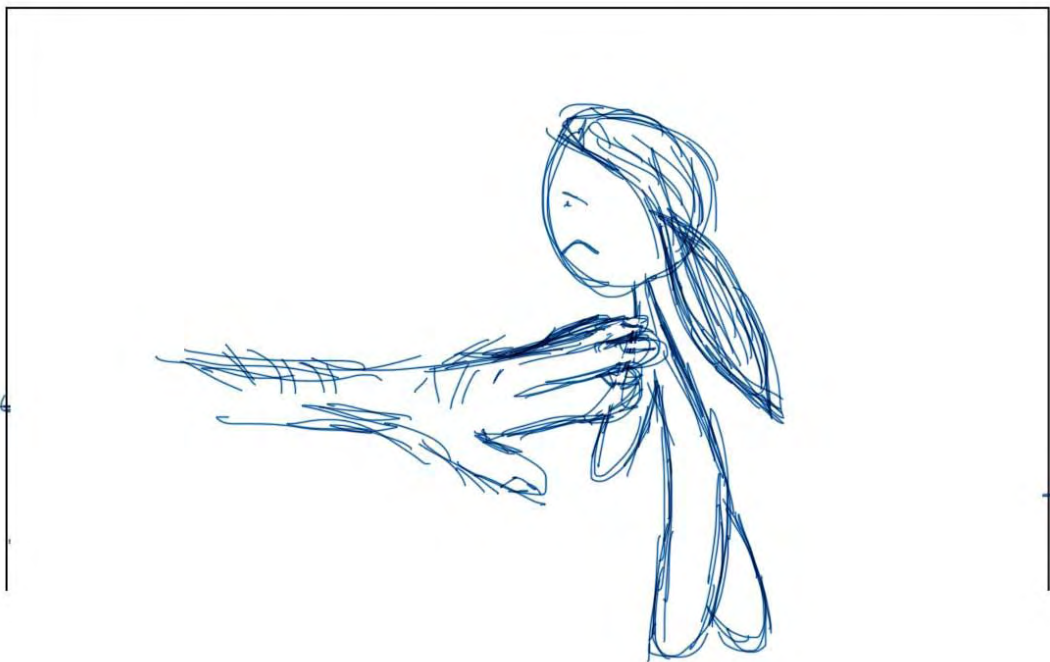

Video 2.

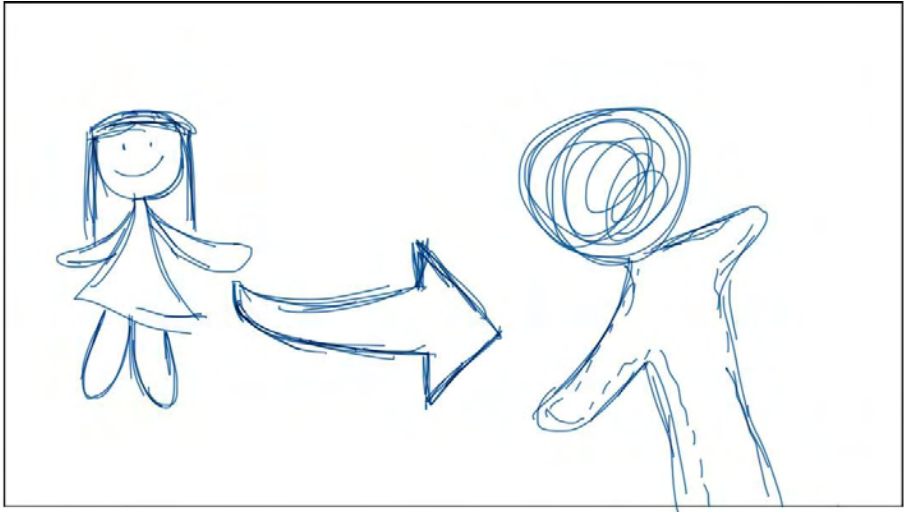

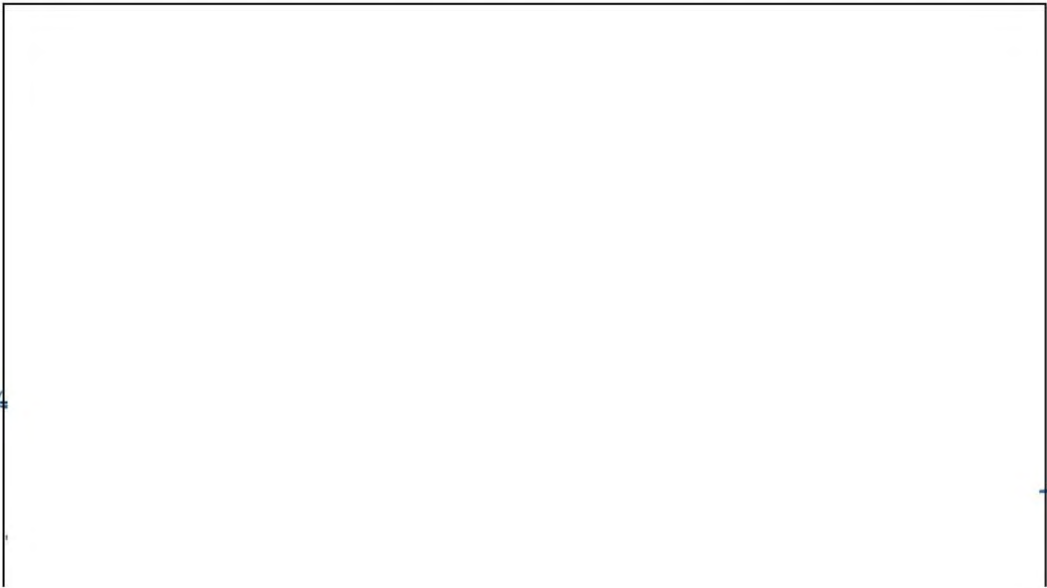

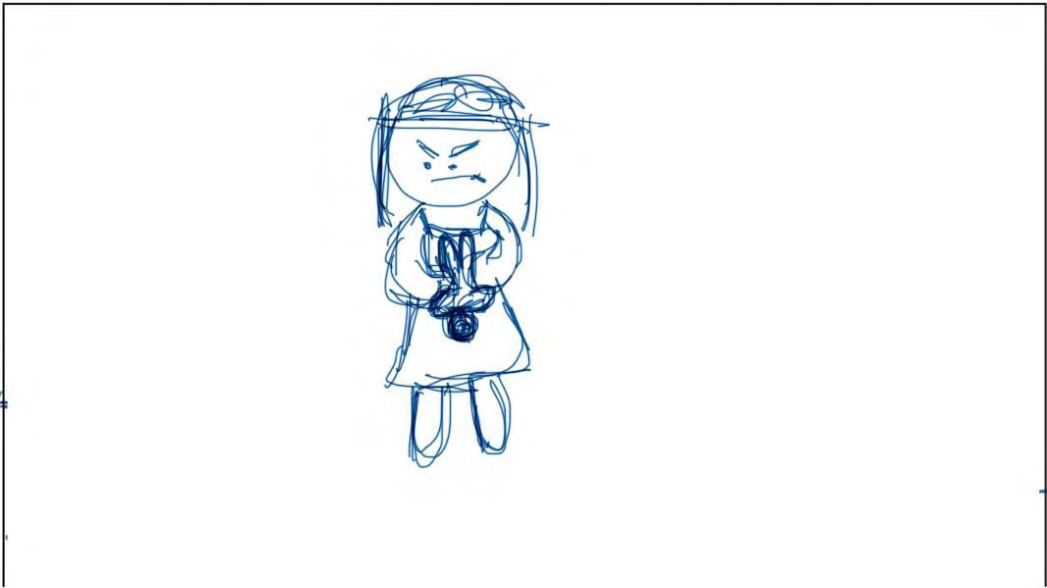

Video 3

Video 4.

