

LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

ORIENTACIÓN PINTURA

TRABAJO DE GRADUACIÓN FINAL

¿Cual es tu sueño?

La sombra humana como elemento comunicativo

por mediación de las figuras retóricas

Alumna: Talavera, Gloria E.

Leg. 76807/6

Prof. Titular: Morgante, Pablo

Jefes TP.: Stivala, Ariel y

Bolot Claudio

2023

Índice de contenidos

Introducción del proyecto.....	pág. 3
Fundamentación conceptual	pág. 4
Antecedentes.....	pág 5
Procedimientos.....	pág. 7
El recurso de las metáforas.....	pág. 7
De la composición de la imagen.....	pág. 10
Conclusiones.....	pág. 11
Registro de la obra.....	pág. 14
Bibliografía.....	pág. 22

¿Cuál es tu sueño?

Una nube rabiosa se devora el sol,
 cuando el ojo del semáforo titila,
 entonces mi sombra huye.
 ¿Dónde estás compañera
 en esta ciudad, guarida de lágrimas y risas?
 Aun tapo el sol
 Existo...sueño...lloro...río.
 Gloria E. Talavera

Palabras claves: imágenes retóricas, circunloquio, sinécdoque; metonimia, sombras, Sueños.

Introducción

Me pregunto cuando veo la sombra de una persona ¿Cómo será su mundo? ¿Quién es? ¿Se sentirá sola/o? ¿Necesitará una sonrisa? ¿Estamos en una sociedad solitaria? ¿Qué sueños son los que los empujan a seguir avanzando?

El tema me interpela al pensar que cada persona lleva una carga de vivencias que desconocemos, una historia que puede asemejarse mucho a la nuestra y a nuestros propios sueños.

Sin embargo, pareciera que, en la calle, nos miramos de soslayo en una sociedad que comienza a desconfiar de su sombra. Entonces me pregunto cómo hacer para que la próxima vez que veas una persona a tu lado, lo mires pensando en su dimensión humana.

Para lograr el propósito de este trabajo realicé una producción de fotos sobre instantes urbanos. En especial, las sombras de las personas que se proyectan en el piso. Estas fotografías no están organizadas de antemano sino tomadas en el mismo instante que las personas transitan por la vereda. (fotografía directa).

Las sombras caminantes son nuestros próximos. ¿Son personas que tienen sueños? Para saberlo las invité a contestar una pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Quienes aceptaron la invitación tácita para participar con su voz en una obra plástica, dejaron asentado el registro sonoro.

Mediante estas dos materialidades puestas en escena se intentó que la suma de conceptos, (imagen visual e imagen sonora) produzca el advenimiento de una nueva imagen, realidad o nuevo concepto, al sumar el significado de unas y otras.

Fundamentación conceptual

El tema me interpela al pensar que cada persona lleva una carga de vivencias que desconocemos. En esa ignorancia las miramos y hasta, tal vez, las juzgamos.

No tenemos muchos consejeros confiables, las reglas de juego parecen cada vez más crudas. La gran mayoría se aísla en las pantallas y en sus individualidades.

Muchos se detienen a esperar el autobús, el poste de la parada parece un *axis mundi*¹ donde se produce una reunión. Byung Chul Han (2014) presenta a estos grupos de personas como enjambres digitales, que no forman masa, no hay un objetivo en común, y por lo tanto no forman comunidad.

Un pensamiento similar es el manifestado por Ticio Escobar (2008, p.78) cuando se expresa sobre las identidades globales y manifiesta que el espacio público se haya "*cruzado... por redes de información y de consumo*" que transforman ese espacio en neutral modificado por la tecnología y el mercado con quien identificarse, en contra de la identificación con la pertenencia a la comunidad. Así se pierde la idea del «nosotros».

1

¹En la mitología comparada del siglo XX, el término **axis mundi**, también llamado **eje cósmico**, **eje del mundo**, **pilar del mundo**, **centro del mundo** o **árbol del mundo**, se ha ampliado mucho para referirse a cualquier concepto mitológico que representa "la conexión entre el Cielo y el Cielo". Tierra" o los "reinos superiores e inferiores". Mircea Eliade introdujo el concepto en la década de 1950. Axis mundi se relaciona estrechamente con el concepto mitológico del *omphalos* (ombligo) del mundo o cosmos. Elementos aducidos como ejemplos del *eje mundi* por los mitólogos comparativos incluyen plantas (en particular, un árbol, pero también otros tipos de plantas, como una vid o un tallo), una montaña, una columna de humo o fuego, o un producto de fabricación humana (como un bastón, una torre, una escalera, una escalera, un árbol de mayo, una cruz, un campanario, una cuerda, un tótem, un pilar, una aguja). <https://academia-lab.com/enciclopedia/axis-mundi/>

Para Han los medios digitales favorecieron a nuestro aislamiento, perdiendo la conexión con los demás. Miro a mi alrededor y me parece una aseveración acertada. Y si así fuera ¿cómo reconectarnos?

Tratando de romper esa individualidad, los observo. Yo también espero en la parada del bus.

El poste indicador de la parada, parece un microcosmos ordenador que bien podría ser un lugar de congregación con la posibilidad de una conversación entre dos o más personas, sin embargo, ese contacto no ocurre. Al parecer nadie tiene un mensaje que transmitir, miran las pantallas. Las personas allí reunidas poseen una «coexistencia de individualidades» transformando ese punto de reunión en un lugar eventual de espera, donde se deslizan algunas miradas. Al decir de Marc Auge, en su libro *Los no-lugares, espacios del anonimato* (1992), esa porción de la vereda donde se aguarda el transporte público, se transforma en un sitio donde se pierde la identidad, se carece de relaciones interpersonales, todos somos anónimos. Las miradas se cruzan furtivamente, pero vuelven a la pantalla del móvil o hacia la distancia a la espera del ómnibus. A pesar de estar en el mismo sitio, no se genera una socialización.

Podríamos decir que ese punto céntrico y muy transitado se convierte en un *no-lugar*.

La sombra se mueve acompañando los accidentes de la calle. Se estira, se tuerce, se alarga y cambia la expresividad del cuerpo.

La inclinación con el paso del sol me recuerda a las agujas del reloj mientras las horas avanzan.

Observo la imagen de las sombras como significante de otro ser humano o, más bien, como una persona que comparte nuestro lugar en el mundo, como ser vivo.

Me pregunto cómo hacer ver a otros lo que estoy observando.

No veo a la persona que proyecta su sombra. El referente se hace presente fuera del campo. Puede verse parte de él unido a la sombra.

Antecedentes

Cuando tomé mi primera foto de sombras, estaba relacionada con mi propio cuerpo sombreando distintos lugares como flores, escaleras, calles. Siempre mi sombra se hallaba

parada. Estos autorretratos me llamaban la atención porque mi persona inmaterial se diluía en el contexto, formando parte del todo.

Hacia el año 2020, cursando en la Facultad de Arte, vía *online* (época de pandemia) con la profesora Alejandra Madonni, nos invita a leer el libro *Breve historia de la sombra* (1999) de Victor Stoichita donde puedo encontrar un sentido a mi tendencia de fotografiar la sombra.

Como antecedentes, encontré que Alfred Stieglitz, en 1914 había realizado una fotografía *Sombras en el lago* (fig 1) expuesta en forma vertical. Sobre este asunto de la sombra en forma erguida nos dice Stoichita, en su libro que la decisión de presentar a la sombra de pie, produce una sustitución de la persona real que la proyecta y a su vez, al estar en sentido vertical estamos indicando que esa persona no se encuentra fallecida, no tiene apariencia de yacente

Fig 1 “Sombras en el lago” Metropolitan Museum of art, New York, USA

Otros artistas que experimentan la importancia de la luz y la sugerencia de las sombras son Julio Le Parc con sus instalaciones *Lumiere* compuesta por varias obras presentadas en el Malba, entre ellas *Miroirs* (1966-2013). Christian Boltanski (1944-2021) que utiliza las sombras proyectadas en las paredes (fig 2), jugando a crear significados con las sombras de los esqueletos, manos cortadas y máscaras.

Muy por el contrario lo que trato de transmitir a través de mi presentación, es una sombra

familiar, una sombra viva, que está a nuestro lado; pertenece a un congénere, que vive, sufre, ríe y sueña a la par nuestra. que vive en nuestro tiempo.

Fig 2 Théâtre d'ombres (1985-1990)

Procedimientos

Mi intención es presentar esas sombras de tal manera que un observador pueda, mediante sus procesos perceptivos, relacionarla con su prójimo. Hacer ver a la sombra como otro ser humano que comparte el mismo lugar en el mundo y a su vez reflexionar sobre su propio sueño.

Se procedió a realizar un registro fotográfico de un lugar común, cotidiano, pero que no logra dejar de ser un punto de paso.

La presentación de este espacio/ tiempo atrapado por la cámara, tiene un sentido retórico, la sustitución del referente por su sombra, permite asociarla con cualquier persona familiar o conocida. Tanto la sombra de un niño como la de un mayor, puede hacer referencia, en nuestra percepción, a una imagen familiar, siendo posible la identificación de la sombra con una persona real.

A partir de estas reflexiones, decido que la imagen de la sombra se observe parada y que se encuentra transitando el mismo espacio de la calle.

Durante las tomas de fotografías, en algunos casos aparece mi propia sombra siguiendo a las personas, que ignoran que yo las sigo por la calle.

Para mantener una cierta inclinación de la sombra y que no se produzca una deformación tal que no fuera reconocible la mancha en la vereda, tengo que concurrir al lugar dentro del mismo horario, pero a su vez ese horario cambiaba a medida que el sol llega al cenit según los meses del año.

El recurso de las metáforas y el recurso auditivo

El proyecto posee dos partes, una parte de recolección y muestra de imágenes directas y otra de recolección de las voces manifestándose ante la invitación que realicé por Whatsapp (que luego se replicó entre amigos) para decir su nombre y cuál es su sueño.

Para la vinculación en la percepción de la sombra/persona, utilicé el recurso de las metáforas. Se dice que, a partir de dos imágenes, se crean relaciones que subvierten un orden para crear otro. De esta forma, se reemplaza el significado primario por el que surge de la combinación.

Las dos categorías retóricas que utilicé con la intención de que se produzca el vínculo son, la sinécdoque y el circunloquio, en cuanto a la imagen y, por el otro, la materialidad de la voz como metonimia «a través de», es decir, la voz como imagen sonora presente produciendo una continuidad con la sombra para que aparezca la persona.

En las fotografías se puede ver la sombra desligada del referente real que la está generando. En otras, se puede apreciar parte de sus pies y de las piernas, se genera una sinécdoque. Fragmento que se mantendrá en la imagen, con la intención de completar en nuestra percepción la totalidad de ese referente que no vemos. Por otro lado, se utilizó también el circunloquio manteniendo la sombra sola sin relación a un cuerpo físico. Con estos recursos retóricos intento que se produzca la evocación mental de una persona/próximo, en forma indirecta.

La decisión de tomar la sombra como signo y como símbolo sirve a modo de permitir un proceso de percepción y reflexión en el observador. La sombra de una persona posee una continuidad de relación con el cuerpo de una persona y no de otro ser u objeto.

La figura retórica del circunloquio se halla vinculada a las llamadas figuras de supresión, de tal manera que, diciendo de forma indirecta, el observador debe reconstruir el elemento que está faltando en la imagen, de esta forma se intenta, mediante una ausencia, hacer aparecer mentalmente al otro.

Recurrí como procedimiento el efecto de girar la fotografía a una posición no acostumbrada para lograr que, quien mira se detenga a pensar qué está viendo.

Berger, John (1972) manifiesta que, aquello que sabemos y/o nuestras creencias afectan el modo en que vemos las cosas. Por este motivo, el artificio de girar la fotografía en otra dirección intenta afectar el modo de ver y forzar al observador a alejarse de la imagen recuerdo, guardada en nuestra memoria. Ese registro de ver las sombras de las cosas se hace cotidiano al punto de percibir las como un objeto más del entorno. Las miramos a través del registro muerto de la memoria, hemos creado un archivo de las cosas que vemos en nuestra memoria y en forma automática percibimos el entorno por esos conocimientos guardados. Girar la imagen permite tener una mirada más atenta, porque atrae la percepción al presente, al ahora.⁶

La cuestión o intención del proyecto, es movilizar la percepción del observador, que mira en su trayecto una gran cantidad de sombras proyectadas.

Con las palabras nombramos las cosas, cada una de ellas tiene un nombre, pero también podemos decir con imágenes. Una imagen es un signo. Un *signo*, según la RAE, es «un objeto, fenómeno o acción material que por convención representa o sustituye a otro.» A su vez, en el signo actúan tres partes, el signo, el objeto y el receptor de dicho signo.

La incorporación del sonido, convoca a un espectador / receptor, en dos funciones: visual y auditivo. Éste deberá entretener significados para realizar, en ese proceso, la reconstrucción completa del sentido de las sombras como personas.

La activación mediante la *auralidad*, intenta atraer la atención para completar la aparición del otro/próximo, actuando a su vez como un anclaje del mensaje de la imagen. Sirve para orientar el sentido ante las muchas interpretaciones que cada uno crea sobre una imagen. Para Barthes, un receptor puede leer de distintas maneras los signos, que tendrán un mensaje denotado (imagen literal) y un mensaje connotado (según su saber cultural). La sombra, en este caso, es una imagen que podemos decir que pertenecen a una persona, se percibe que es una persona. La connotación del significado de la imagen (que es unir lo que se ve a lo que se ha de interpretar posteriormente), resulta partiendo de que la sombra (nivel literal) pase a otro simbólico que logre hacer «aparecer» al ser humano.

La figura retórica del circunloquio, consiste en realizar la supresión del elemento (persona) para hacerlo aparecer mediante su sombra o reflejo. Este reemplazo permite crear en la mente, su presencia. Según el Blog para estudiantes de publicidad², realizado por Belén Ávila (2014), sobre figuras retóricas, dice que el *circunloquio* es una *figura de pensamiento intencional que consiste en dar un rodeo para evitar una expresión estereotipada o común. Para ello se utilizan palabras o imágenes que evocan pero no citan expresamente.*

Por otro lado, la figura de sustitución de la sinécdoque permite que un fragmento de las piernas y los pies unidos a la sombra, permita reconstruir o imaginar la figura entera.

La auralidad, concepto que surge en los estudios sonoros en el siglo XIX, según nos introduce en el tema la revista Sul ponticello (2023), no sólo se refiere al sonido sino que incorpora *al sujeto que escucha*.³

² <https://blogparaestudiantesdepublicidad.blogspot.com/p/figuras-retoricas.html>

³ SULPONTICELLO.COM ¿COMO SE ESCUCHA EL ARTE? SONI ART 2023
<https://sulponticello.com/iii-epoca/como-se-escucha-el-arte-arte-sonoro-y-auralidad-contemporanea/>

Es un recurso que permite crear sentido, disparar reflexiones, y utilizarla como materialidad para integrar el dispositivo final de la obra, produce que el público no solo utilice la mirada como único sentido, sino también el oído.

La idea sobre este recurso de la auralidad surgió como disparador en una charla mantenida con una vendedora ambulante con la cual me detuve a conversar. Ella me dijo su nombre y en el transcurso de la conversación, surgió también su sueño, poder viajar a su país por una temporada.

A partir de esa conversación, consideré oportuno darle una voz y nombre a las sombras anónimas y reflexioné al respecto que las personas somos, en parte, lo que soñamos, lo que anhelamos. ¿Qué nos lleva a seguir nuestro camino?

De aquí surge la pregunta, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu sueño?, que será incorporada en forma sonora al proyecto.

De la composición de la imagen

La decisión de la presentación de la imagen, como tradicionalmente se exhiben las fotografías sobre un soporte cuadrado con vidrio fue modificándose hacia una composición de fotos separadas pero donde éstas se relacionan por las leyes de la Gestalt.

La ley de continuidad y de proximidad nos ayudan a unificar las imágenes a través de la unión visual que generan las linealidades de las sombras, que se tensionan entre una fotografía y otra. Estas tensiones, producen en el campo compositivo un estímulo perceptivo por el cual las fotografías se relacionan entre sí, produciendo una lectura total de lo que se encuentra fraccionado.

Categorías: Radio, Mundos sonoros, nº 71, III Época, Zoom|Etiquetas: Arte sonoro, Escucha, Sonido, Sonología, Auralidad

"El concepto de auralidad, referido a la escucha, es la traducción del término anglosajón Aurality muy utilizado en los últimos años para referirse a las investigaciones centradas en lo sonoro y que se realizan en el amplio y vago contexto de los Estudios culturales "...alusión a aquellos valores sociales/culturales que se ejercen o se construyen a través de la escucha, como forma de conocimiento, como control. La escucha condicionada, individual/colectiva, la escucha mediada por lo histórico, por lo político, la escucha subjetiva..." (XIL, 2015: 67)

Así, algunas escuelas de psicología creen que las representaciones mentales que se crean en nuestra consciencia son la suma de piezas de imagen, sonido, tacto y memoria.⁴

Por otra parte al fragmentar la obra, se adopta un rompimiento del marco mediante una estructura abierta pero que guarda relación entre las partes, como una reminiscencia de Raul Loza y su composición coplanar o abierta⁵,(fig 2) creando una relación entre el espacio y el muro donde se instala. Esta nueva forma de encarar el problema del marco también fue planteado por Rhod Rothfuss en su artículo "*El marco: un problema de plástica actual*", publicado en 1944 en la revista *Arturo*.

Fig n° 2
Pintura n° 171 (1948)

Conclusiones

La primera conclusión surge antes de la terminación del armado de la obra, con la encuesta a las personas mediante una invitación a manifestar «cuál es tu nombre y cuál es tu sueño.» con la condición que no debía ser un deseo político sino algo que la persona deseara realizar por sus propios medios.

El fin fue lograr una introspección en la persona, apartándose de los mensajes del móvil; el entorno y su contexto, para que pensara solamente en sí misma.

⁴Teoría de la Gestalt: leyes y principios fundamentales (psicologiyamente.com)

Teoría de la Gestalt: leyes y principios fundamentales

⁵http://cvaa.com.ar/02dossiers/concretos/04_historia_6.php

De esta pregunta, se reciben distintos tipos de respuesta, algunos hablan de sueños que ya no podrán cumplir, otros de sueños a futuro y algunos de ellos me piden tiempo para responder e incluso me manifiestan asombrados que descubren que no saben cual es su sueño. A su vez, algunos trasladan la consigna a conocidos y me envían el mensaje al *Whatsapp*, ampliando la red de sueños que valoro como un tesoro recibido.

A las personas que, sin saberlo, les he «robado» su sombra y la he perpetuado en el recorte de la foto. Todos esos seres desconocidos que seguí por la calle para poder «retratarlos» en su afán diario y que me despertaban la pregunta *¿qué estará soñando?*, ellos son los que hicieron parte de esta obra. Sin ellos no existiría.

Algunos inconvenientes que se presentaron durante la realización de la muestra: el sonido con las voces grabadas se escuchaba perfectamente pero más tarde se hizo cada vez más imperceptible por el murmullo producido por la gran afluencia de gente. En un momento, me encontré con dos personas muy sonrientes arrodilladas ante la caja que contenía el parlante disimulado en el piso. Ambas tenían una gran atención al descubrir las imágenes sonoras, se sonreían atentamente, estaban escuchando los sueños.

También un inconveniente que se presentó fue que las fotografías montadas en foam board y adheridas a la pared con cinta de doble adherencia, no se mantenían sujetas al muro tal vez porque la pintura utilizada en el muro tiene similitud al yeso, por este motivo se desprendían. Esto dio como resultado que encontré algunas fotos que fueron colocadas en espacios vacíos a gusto del público o del personal de guarda del lugar. Esto generó una actividad extra que no había sido pensada de antemano haciendo partícipe a otras personas.

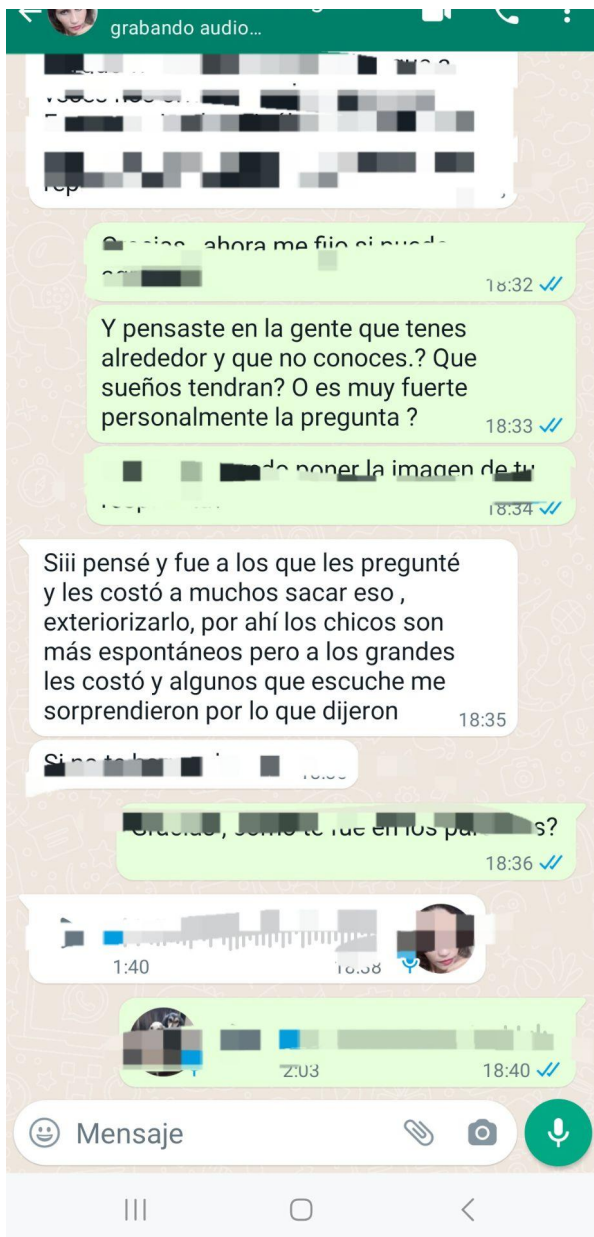
Durante el armado pude concretar la idea de realizar el poste de la parada de ómnibus que tiene varios significados simbólicos, como el lugar de «ir hacia...» o «volver a...» es el lugar de la partida y la llegada, el fin o el comienzo de la vida; de un encuentro; un desencuentro, allí se entremezclan en un círculo infinito. Por otro lado, los números que simulan ser de micros, ubicados en el poste, corresponden a *septenios*³

Luego de la apertura de la exposición, sobre la pregunta *¿cuál es tu sueño?* Me interesó saber si la introspección buscada se pudo producir o no, con dicha consigna. A esto recibí algunas respuestas, por ejemplo, una persona me comenta que mi pregunta fue fuerte, porque no pudo contestar, descubrió que no sabe cuál es su sueño.

Mediante *Whatsapp*:

Otra respuesta fue : La pregunta me lleva a un tiempo ido, y traigo al presente aquello que me quedó pendiente, entonces...trato de contestarla.

Otra respuesta:

La pregunta cuál es tu sueño para mí fue como hacer un viaje al centro de mis recuerdos, de que soñé cuando era niña y como fué modificando hasta mis sueños actuales, y me pareció muy interesante porque vivimos tan acelerados que a veces nos olvidamos de esos sueños. Fue como ir a la psicóloga, enfrentarme a mí misma en mis diferentes etapas y replantearme muchas cosas

17:53

REGISTRO DE LA OBRA

Se registró una parte de la obra en facebook y en Youtube

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bxdEaHJ5YgKXECZ9JvUXoqXEL81gUoc1wPXChn1K27YEmbSVvGhBgSyW8zmCjJI&id=100001399676127&sfnsn=scwspwa&mibextid=2Rb1fB

https://studio.youtube.com/channel/UC2pPA7b8_k14dSmgSKspUhw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Flyers

Primeras pruebas con las fotos en el piso.

Las fotografías corresponden a tomas directas sin intervención ni edición

Armado en Centro Cultural Malvinas

Bibliografía

AUGÉ Marc, “ Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad editorial Gedisa 1994 PP.114.-

BARTHES Roland Elementos de semiología cap Retórica de la imagen 1964

BERGER John “Modos de ver. editorial GG 2016

ESCOBAR, Ticio, El arte fuera de sí. La identidad en los tiempos globales”-p.p. 78 - Ponencia del autor facilitada para el Programa Estudios de Contingencias, Seminario Espacio/Crítica

HAN, Byung-Chul “En el enjambre” Herder editorial 2014 S.L.Barcelona,

KRISHNAMURTI, Jiddu “ La libertad primera y última” 1999. ed. Kairos. Cap XIII “el deseo”
STOICHITA, Victor (1999) (Breve historia de la sombra.)