

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

**Abordaje visual contemporáneo de conductas
excesivamente autocríticas, desde una actualización del
tratamiento estético de lo cómico**

Trabajo de titulación previo a la
obtención del título de Licenciado
en Artes Visuales

Autor:

Carlos Daniel Brito Correa

Director:

Santiago Ordóñez Carpio

ORCID: 0000-0002-8973-4064

Cuenca, Ecuador

2024-03-07

Resumen

Actualmente, las críticas influyen en cómo las personas buscan cumplir con las expectativas sociales para obtener aprobación, llevando a una autocrítica negativa que motiva comportamientos dirigidos a conseguir validación social, mostrando una faceta empática y ajustándose a las normas esperadas por los demás. Este proceso implica anular aspectos menos aceptados similares a la crueldad o antipatía que preferimos ocultar y, la necesidad imperante de conformidad y aprobación puede llevarnos a perder autenticidad y subestimar aspectos genuinos de la personalidad. Ante esta situación, nos propusimos abordar esta conducta humana excesivamente autocrítica, mediante una actualización del abordaje estético de lo cómico y lo grotesco, con una obra visual surrealista. La dualidad humana se expresó a través de tres pinturas y un espejo. La figura femenina abstracta (principal) simboliza la total aceptación de imperfecciones, exhibiendo abiertamente sus facetas "puras" y "corrompidas", mientras sus contrapartes esconden su lado "cruel y antipático" detrás de ella, mostrando solamente su lado pertinente y empático. Esto resalta la idea de aceptar nuestra dualidad con sus imperfecciones y que esta realidad intrínsecamente oscura es innegable e imposible de disimular u ocultar. Esta representación simboliza la necesidad de reconocer que, al contemplarnos en el espejo, nos enfrentamos tanto a nuestras facetas luminosas como a las más oscuras y solamente brillará quien haya aceptado ambas facetas en su ser, destacando la importancia de la integración y aceptación de las complejidades que conforman a los seres humanos.

Palabras clave: artes visuales, arte contemporáneo, investigación-creación, autocrítica, humor

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

Currently, criticism influences how people seek to meet social expectations to obtain approval, leading to negative self-criticism that motivates behaviors aimed at achieving social validation, showing an empathetic facet and adjusting to the norms expected by others. This process involves canceling less accepted aspects similar to cruelty or antipathy that we prefer to hide, and the prevailing need for conformity and approval can lead us to lose authenticity and underestimate genuine aspects of personality. Faced with this situation, We set out to address this excessively self-critical human behavior, through an update of the aesthetic approach to the comic and the grotesque, with a surrealist visual work. Human duality was expressed through three paintings and a mirror. The abstract female figure (main) symbolizes the total acceptance of imperfections, openly displaying her "pure" and "corrupt" facets, while her counterparts hide their "cruel and unfriendly" side behind her, showing only their pertinent and empathetic side. This highlights the idea of accepting our duality with its imperfections and that this intrinsically dark reality is undeniable and impossible to disguise or hide. This representation symbolizes the need to recognize that, when contemplating ourselves in the mirror, we face both our bright and dark facets and only those who have accepted both facets in their being will shine, highlighting the importance of integration and acceptance of complexities. that make up human beings.

Keywords: visual arts, contemporary art, research-creation, self-criticism, humor

The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Índice de contenido

Introducción	6
Desarrollo.....	10
2.1. Fundamento teóricos, metodológicos y expresivos para la producción artística	10
2.2. Presentación y sustentación del logro creativo por exégesis de la obra	22
Conclusión	28
Referencias.....	30

Índice de figuras

Figura 1 TUYU. (2019). imagen de la portada y link de la canción <i>I am getting onthe bus</i>	12
Figura 2 TUYU. (2020). imagen de la portada y link de la canción <i>Loser girl</i>	12
Figura 3 Ado(2021). imagen de la portada y link de la canción <i>Odo</i>	13
Figura 4 Contraparte 1 de la instalación artística.....	25
Figura 5 Contraparte 2 de la instalación artística.....	25
Figura 6 Contraparte principal de la instalación artística.....	26
Figura 7 Espejo de la instalación artística.....	26
Figura 8 Obra ya instalada.....	27

Introducción

La disparidad entre la percepción externa que otros tienen de nosotros y la construcción interna de nuestra propia imagen se manifiesta de manera evidente; esto se manifiesta con el propósito de ajustarnos a diversas situaciones sociales, con la intención de propiciar una impresión positiva y fomentar la recepción de ideas favorables, conduciéndonos a dedicarnos activamente a proyectar amabilidad, empatía y a buscar aceptación social. En nuestra constante búsqueda de aceptación, nos esforzamos por demostrar estas cualidades a los demás, con la intención de crear un entorno propicio para desarrollar relaciones fundamentadas en la positividad y la aceptación mutua; no obstante, cabe mencionar que este deseo puede inducir la formación de relaciones basadas en una aceptación superficial, desprovista de autenticidad y llena de falsedad.

Al adoptar una actitud proactiva, buscamos no solo obtener comprensión, sino también ser percibidos con empatía, fortaleciendo así nuestro sentido de pertenencia y conexión social. No obstante, la disposición a proyectar una imagen afable conlleva riesgos. Aunque este comportamiento funge como una barrera que enmascara nuestra faceta menos agradable, comúnmente asociada superficialmente con la crueldad o antipatía, nos arriesgamos a sacrificar nuestra auténtica esencia humana. La realidad es que ningún individuo, por su propia naturaleza, puede obstruir de manera perpetua su dualidad entre lo "puro" y lo "corrompido", y tampoco soportar de manera prolongada el empleo de este escudo únicamente con el fin de adaptarnos a la sociedad. De este modo, no nos permitimos ser plenamente auténticos en todas las facetas de nuestra existencia. Al reflexionar sobre cómo afrontar este problema, experimentamos una sensación de agobio y, en este proceso, nos solemos someter a una autoevaluación negativa, que se centra de manera exclusiva en nuestras fortalezas, relegando así al olvido nuestras debilidades, adoptando pensamientos autocríticos negativos sin fundamentos y transformándonos en nuestros propios enemigos, alejándonos de la posibilidad de mejorar como individuos al aspirar a ser seres agradables

para toda la sociedad que nos rodea. Además, esta reflexión crítica puede ejercer un impacto negativo en nuestra mente y en nuestras interacciones con las personas que nos rodean.

En este contexto, la búsqueda de soluciones suele implicar la recomendación de tratamiento psicológico, una opción altamente aconsejable; sin embargo, se ha concebido abordar esta problemática en cuestión a través del método de investigación-creación mediante un enfoque eficaz para que, además de fomentar la reflexión y comprensión, proporcione también al lector un marco de identificación más allá de las convencionales vías de victimización crónica y compasión. Por este motivo, el enfoque de la obra está fundamentado en lo grotesco, la burla y el surrealismo; estrategias que buscan explorar problemas sociales de manera seria mediante métodos poco convencionales que distorsionan, satirizan y exageran la realidad, revelando nuestros aspectos más oscuros. Este enfoque se presenta como un medio efectivo para reflejar la autocrítica humana y, mediante una instalación artística, se busca agregar un matiz más intenso para expresar con eficacia estos problemas que se pretenden abordar.

Para resolver estos cuestionamientos se ha planteado el siguiente problema de investigación-creación ¿Cómo abordar la conducta humana excesivamente autocrítica, mediante una actualización del abordaje estético de lo cómico en la tradición de la historia del arte, con una obra visual contemporánea de estilo surrealista?.

Antecedentes

Tras una amplia investigación, se ha identificado una variada gama de artistas que han empleado recursos artísticos como el surrealismo y la burla, orientados hacia la reflexión sobre nuestra propia existencia. Estos elementos creativos han sido aplicados tanto en el ámbito visual como en el sonoro, demostrando la versatilidad de impacto que pueden generar diversas expresiones artísticas, las cuales también son capaces de establecer una conexión afectiva con el público, y que estas expresiones no se limitan exclusivamente a lo visual.

Por ejemplo, algunos creadores canalizan mensajes y problemáticas sociales mediante la producción de música alegre e “inocente”, explorando de esta manera la intersección entre la

expresión artística y la reflexión sobre cuestiones de relevancia social. El proyecto artístico se ve influenciado por figuras reconocidas, como Goya y Hirohiko Araki, destacadas tanto en el surrealismo occidental como en la innovación del manga oriental, integrando la expresividad y profundidad conceptual de ambos creadores, considerando esencial su habilidad para infundir misterio y reflexión en sus creaciones visuales. Además, se exploró la contribución de artistas musicales como Ado y Tuyu, bandas musicales destacadas del J-Rock y J-Pop japonés. La decisión de incorporar estas influencias musicales se fundamenta en la inspiración derivada del sonido, la técnica, las controversias y la ambientación presentes en sus obras, las cuales transmiten de manera impactante lo trágico, plasmándolo a través de lo bello, como se refleja en sus voces y el ritmo.

Justificación

La instalación artística busca conectar con el espectador al crear una entidad unificada a través de una herramienta de doble significado, con el objetivo de presentar un sentido implícito y explícito que logre una armonización mutua, generando un resultado sorprendente que provoque reflexiones inesperadas en el público. El uso de la burla, lo grotesco y el humor serán los recursos artísticos principales que permitirán resaltar lo absurdo que termina siendo la autocrítica negativa hacia nuestro propio ser y promoverán una reflexión profunda sobre nuestra realidad y las expectativas que creamos para nosotros mismos. Además, al explorar el territorio de la inconformidad, el desprecio y lo surrealista, se intentará transmitir al espectador una nueva experiencia estética al entrar en una situación poco convencional.

Objetivo General:

Abordar la conducta humana excesivamente autocrítica, mediante una actualización del tratamiento estético de lo cómico en la tradición de la historia del arte, con una obra visual contemporánea de estilo surrealista.

Objetivos específicos:

1. Construir fundamentos teóricos y metodológicos para el tratamiento de la excesiva autocrítica humana mediante una estética surrealista
2. Producir mediante la experimentación creativa una propuesta artística visual contemporánea centrada en estas conductas.
3. Presentar y sustentar el logro creativo por exégesis de la obra.

El proyecto se desarrolla tipológicamente como una investigación-creación, específicamente en la modalidad de la “investigación para la creación” (Moya, 2021, pág. 17). Tras una fase investigativa para la creación de los principios teóricos, metodológicos y potencialmente expresivos del trabajo, se desarrolla una fase creativa que promueve el método del ensayo con variaciones propias de la experimentación artística, en este caso será una instalación artística. En la primera fase, se trabajará en el paradigma cualitativo, con alcance descriptivo, y métodos que irán desde la documentación bibliográfica hasta la observación in situ (Hernández et al., 2014; Álvarez & Argilagos, 2010). En la segunda fase estará presente la experiencia estética que refleje el sin sentido y lo absurdo en un solo ambiente que refleje la inconformidad de la autocrítica.

Resultados esperados

El objetivo que tiene esta creación artística, es presentar una perspectiva innovadora para comprender y empatizar con la autocrítica, tanto en sus aspectos positivos como negativos, transmitiendo una visión estética que fusione lo bello y lo trágico, elementos a menudo subestimados pero efectivos para abordar problemáticas sociales dentro de las artes visuales. Además, se pretende que el espectador reflexione sobre su propia autocrítica, reconociendo sus aspectos menos positivos como parte natural de la condición humana. Se espera promover otras opciones que también son útiles para cualquier creación artística, estos resultados tributarán a la Línea 1 (Procesos creativos en las artes y el diseño) de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca).

Desarrollo

Plano Ideotemático

Con el objetivo de abordar la temática de la autocrítica en esta instalación, se han seleccionado diversos referentes artísticos que inspiran la obra. Esta elección se orientó a incorporar contribuciones tanto en el ámbito teórico como visual, siendo de gran aporte para la conceptualización y ejecución de la obra. Entre los referentes teóricos preeminentes que han ejercido una influencia destacada en el proceso creativo se encuentran Humberto Eco, Arthur Schopenhauer y Brené Brown. Estos autores han desempeñado un papel esencial en la conformación de la estructura narrativa, contribuyendo a establecer una coherencia intrínseca en la instalación y facilitando la transmisión del mensaje de la autocrítica, porque sus enfoques han recaído en la exploración profunda de la experiencia humana, abordando aspectos fundamentales de la condición existencial. Arthur Schopenhauer, centrado en la voluntad y la filosofía de la existencia humana, Humberto Eco, inmerso en la semiótica, ha empleado esta disciplina como instrumento creativo, y Brené Brown, quien ha explorado la conexión emocional en relación con la vulnerabilidad humana.

La influencia del arte oriental también se manifiesta como un componente esencial y destacado, considerado como un recurso fundamental que complementa al estilo realista que domino. Este enfoque surge como respuesta a la necesidad de superar una fase de monotonía creativa, buscando incorporar un peso más surrealista a las obras mediante la fusión de ambos estilos. La decisión de incorporar esta influencia oriental se basa en el reconocimiento de que este tipo de arte, junto al realismo, han sido componentes esenciales en mi evolución como artista. Estas influencias se integran dentro de las obras para así, con la amalgama de estos dos estilos, generar una estética que refleje el dominio adquirido en ambas estéticas y que, con el resultado, sea capaz de crear una armonía inherente y un peso más surrealista.

Artistas reconocidos por desafiar las convenciones en el ámbito del manga japonés, como Araki Hirohiko, Junji Ito y Shintaro Kago, han sido una influencia destacada en la creación de

esta obra artística debido a que, a través de sus estilos de dibujo originales, extravagantes y expresivos, así como de su habilidad para transmitir sentimientos de terror, logran plasmar de manera impactante lo trágico en sus creaciones. Además, las expresiones faciales particulares que emplean intensifican la transmisión de sus mensajes, utilizando de manera única líneas y sombras para generar un impacto visual significativo, estos elementos han resultado ser una fuente significativa de inspiración en la creación de cada elemento que conforma la instalación. Además, artistas destacados del surrealismo, como Goya y André Breton, también influyeron significativamente en el proceso creativo de la instalación, ya que utilizan el surrealismo como una herramienta para la crítica social, con una postura en contra de las normas sociales establecidas. Ambos artistas buscaban cambiar la sociedad a través de la emancipación mental, representando en sus creaciones grotescas la inclinación humana a sucumbir a creencias desprovistas de racionalidad “Nadie se conoce, el mundo es una farsa, caras, voces, disfraces; todo es mentira” (Goya 1820).

También se incorporó un aporte a la creación de la instalación a través de referentes sonoros, donde las voces de ciertos cantantes y las letras de sus composiciones han surgido como elementos de contraste armonizador entre lo bello y lo trágico. Artistas como TUYU y Ado han demostrado habilidad para abordar problemáticas significativas en sus letras, donde combinan su destreza para transmitir mensajes trágicos con la expresividad de sus voces. Las letras de sus canciones, además brindaron un respaldo fundamental para reflexionar sobre el mensaje que se busca transmitir dentro de la instalación. La inclusión de versos de canciones de estos artistas en el análisis facilita una comprensión más profunda de la conexión emocional y temática que se busca establecer en la instalación artística. Específicamente, la letra "Enfurrñado entre una multitud confusa, mostrando una vida que parece que vale la pena vivir, la teoría de la felicidad es inútilmente profunda, solo algunas palabras que no sirven para nada. Mi corazón superficial es impulsado por una carrera inquieta" (TUYU 2019), extraída de la canción *I am getting on the bus*, (Véase figura 1). También la letra “Un complejo de inferioridad tampoco es tan malo no se

puede hacer nada, pero ahora tengo que sobrevivir” (TUYU 2020), de la canción *Loser girl* de la misma banda, sirven como fuentes de inspiración teórica para la construcción y conceptualización de la obra, aportando en manera de inspiración a la construcción teórica del proyecto (Véase figura 2). De igual modo, una composición musical que ha brindado inspiración para abordar la problemática tratada y que ha funcionado como un medio para contrarrestar la autocrítica negativa forma parte de la letra extraída de la canción *Odo*, donde se expresa: "Vas con los ánimos arriba y abajo. Estás bastante estresada, mandarlo todo a tomar viento que hable tu auténtico yo, no me interesa" (ADO, 2021).(Véase figura 3)

FIGURA 1. TUYU [REI]. (2019, 13 noviembre). I am getting on the bus [Video]. YouTube. Recuperado 3 de febrero del 2024, de <https://www.youtube.com/watch?v=4QXCPuwBz2E>

FIGURA 2. TUYU [REI]. (2020, 26 diciembre). Loser girl [Video]. YouTube. Recuperado 3 de febrero del 2024, de https://www.youtube.com/watch?v=7odqG_R4sBs

FIGURA 3. ADO [ADO]. (2021, 27 abril). Odo [Video]. YouTube. Recuperado 3 de febrero del 2024, de

<https://www.youtube.com/watch?v=YnSW8ian29w>

Además, otra fuente importante en la construcción de esta obra proviene de las ideas de Carl Jung, uno de los psicoanalistas más destacados del siglo XX. Su enfoque sobre "la sombra" de cada individuo, es un componente fundamental en la psicología analítica junguiana. Jung plantea la existencia de una "sombra" dentro de cada persona, una parte que generalmente preferimos mantener oculta. Esta sombra afecta cómo nos perciben los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestras relaciones interpersonales. El concepto de "persona" en latín, que significa máscara, es un recurso utilizado por Jung para representar que usamos máscaras para adaptarnos a diferentes contextos sociales, buscando ser aceptados y agradables. Es esencial distinguir entre personas y personalidades; las personalidades representan las emociones y conductas que definen el comportamiento de una persona. Jung señala que usamos nuestras máscaras para generar una buena impresión y recibir aprobación, como se evidencia claramente, por ejemplo, en las redes sociales, donde mostramos solo nuestro lado más feliz, creando una imagen superficial sin revelar el lado menos agradable que hay detrás de ello. Apostar por la normalidad de nuestro lado oscuro y exponerlo al mundo se convierte en un llamado a abandonar la creación de una identidad

falsa. Al rechazar aspectos negativos, éstos persistirán en nuestro inconsciente y podrían generar trastornos y resentimientos.

La represión de la sombra puede llevar a la alienación de uno mismo en favor de una personalidad artificial, adaptativa en apariencia, pero que reprime elementos vitales del ser humano " En ocasiones, con dolor y desgaste el hombre llega a alienarse de sí mismo en beneficio de una personalidad artificial aparentemente adaptativa, pero que reprime características vitales de su yo" Carl G.Jung.

La solución implica ser más flexibles con nosotros mismos, permitiéndonos mostrarnos caras de nuestro verdadero yo en sociedad. No buscamos reflejar la sociedad, sino expresar nuestra individualidad interior de manera auténtica. Jung nos invita a evitar la alienación interna y a abrazar una representación más completa de nosotros mismos, liberando el lado oscuro que yace en nuestra sombra.

El exceso de pensamientos negativos ejerce un impacto perjudicial en los individuos, ya que el sobre análisis de las situaciones circundantes tiene un efecto adverso que nos impulsa a forjar y aceptar expectativas erróneas en nuestra mente. Estas expectativas, generadas por nuestra conciencia, tienden a ser ficticias y nos exponen a profundas decepciones al constatar que no se materializan según lo anticipado, resultando en una disonancia entre la realidad y nuestras proyecciones mentales; esto ocurre debido a una necesidad de búsqueda de estímulos que necesitamos para saciar la necesidad de llenar los lugares vacíos dentro de nuestro ser, en este proceso es donde toma lugar la autocrítica destructiva, la responsable de generarnos falacias y la que trata de asegurarnos de que todo estará bien con motivaciones poco realistas y eficaces. Por otro lado, se encuentra la autocrítica constructiva, la cual tiene una reputación desfavorable y carece de aspiraciones, la encargada de decirnos las verdades con aflicciones y sin rodeos que a toda costa quisiéramos evitar con el fin de ocultar de manera consciente lo más obvio, pero realizar este tipo de prácticas con frecuencia es lo menos recomendable que podemos hacer, ya que niega la realidad y nos convencemos de hechos que no son ciertos dando como consecuencia el rechazo a reconocer y aprender de

aquellas experiencias para así tener la capacidad de evolucionar como seres humanos. Deberíamos ser conscientes de que, a pesar de la dificultad de enfrentar esa situación, es el camino más coherente a seguir, a pesar de distanciarse significativamente de nuestras expectativas elevadas que, de alguna manera, nos brindan una sensación ilusoria de paz y tranquilidad. No obstante, en nuestra consciencia, reconocemos que esto es una falacia y que este proceso se desarrollará progresivamente en el tiempo, sin aportar nada útil a nuestras vidas. La opción más favorable radica en desvincularnos de esta autocrítica destructiva, lo cual facilitará el establecimiento de expectativas más elevadas, motivándonos a fijar metas y objetivos concretos, permitiéndonos así percibir de manera más positiva el esfuerzo dedicado a nuestro propio crecimiento y a crecer con una autocrítica con fundamentos constructivos, objetivos y, sobre todo, reales, incluso si ello implica adoptar una actitud autocrítica contundente hacia nosotros mismos. Al desvincularnos de esta autocrítica destructiva, carente de justificación, incluso podríamos capacitarnos para desenvolvernos de manera más efectiva en nuestros entornos laborales, académicos y afectivos. ” El crítico interno o la autocrítica negativa, es una parte de nuestra personalidad que trata de ayudarnos a ser mejores, pero que se convierte en un problema para muchas personas” (Camín Lucía 2017). La autocrítica suele tornarse autodestructiva cuando los eventos que nos rodean nos generan un sinnúmero de malas experiencias que afectan nuestra mente, volviéndonos más susceptibles a internalizar aspectos negativos acerca de nosotros mismos, sin embargo, si optamos por abordar la autocrítica de manera constructiva, desarrollaremos la capacidad de analizar, comprender y aprender de nuestros errores, enfrentando así pensamientos perjudiciales que podrían afectar nuestra percepción y bienestar personal. “La autocrítica puede considerarse negativa cuando el individuo nota únicamente sus fallos, sus debilidades y en general los aspectos negativos de su persona y su quehacer. En estos casos la persona acentúa lo negativo como hechos casi axiomáticos, y no como oportunidades de crecimiento y mejora. Los hechos son generadores de emociones negativas y estancamiento personal y profesional. Por otro lado, la autocrítica positiva se puede comprender como la capacidad para

valorar los puntos negativos y positivos de las actividades, comportamientos y pensamientos. Es precisamente mediante esta capacidad de autoanálisis que se logra aprender de los errores, corregir o atenuar las debilidades y aprovechar las oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Si no existe la capacidad autocrítica se detiene el crecimiento personal” (Mora Esteban, 2017).

Por lo tanto, se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Es posible representar de manera hábil un tema tan delicado sin recurrir a una perspectiva victimista explorando la autocrítica constructiva en este proyecto?. Hubo una consideración para abordar esta situación mediante el uso del humor y la ironía, con el objetivo de plasmar en la obra una solución potencial frente a esta problemática.

El humor es una categoría estética que busca generar un resultado lúdico a partir de estas inconformidades. "El método irónico permite presentar simultáneamente dos puntos de vista o dos opiniones opuestas sin una selección preconcebida o juicio previo" (Eco 2009). Por consiguiente podemos entender al humor como un fenómeno humano complejo en el cual se pueden destacar cuatro componentes que suelen aparecer en la mayoría de los casos en forma conjunta, estos son el aspecto cognitivo que se relaciona con el ingenio o la capacidad de apreciar, percibir o generar humor; el emocional que se relaciona con las sensaciones de bienestar, alegría y diversión, el conductual que se observa principalmente en la risa o sonrisa, pero también en cambios posturales y expresivos del rostro más amplios y a nivel fisiológico, con cambios bioquímicos que se expresan principalmente en el aumento de la tolerancia al dolor (Nevo et al., 1993) y la reducción de los niveles de ansiedad (Fry, 1992). Se suele decir que en algunos casos el mensaje transmitido variará según el contexto en el que se presente y estas pueden generar un mensaje distinto al que se esperaba enviar. Sin embargo, estamos propensos a adoptar creencias inciertas que se ven corrompidas por la constante exposición a discursos, ya sean verídicos o falsos, que conllevan a la generación de incertidumbres, debates y dificultad para creer en nuestra propia opinión. En el ámbito de las profecías, los medios de comunicación y las redes sociales, se observa este fenómeno,

que puede ser evaluado desde una perspectiva crítica. Se destaca su potencial desinformativo, constituyendo así una herramienta de doble filo. Esta dualidad radica en su capacidad para difundir tanto verdades como falsedades, generando efectos perjudiciales y provocativos en la percepción pública.

Aunque la realidad pueda resultar desilusionante, no debería sorprendernos la dificultad para comprender y valorar la simulación y para determinar con certeza la verdad dada en nuestra naturaleza imperfecta. Es importante que el mensaje se exprese de manera clara y concisa, exhibiendo una realidad de doble sentido. Por tal motivo, el proyecto se esforzará por comunicar estos mensajes de forma precisa, permitiendo así la apreciación de lo grotesco y cómico sin perder de vista el objetivo principal: mostrar y revelar la verdad sin difundir percepciones erróneas al espectador ni tratar de convencerlos de algo incierto, y a su vez buscará promover la conciliación desde un enfoque fraternal y compasivo. “Cuando más dura la ironía, menos enérgico tendrá que ser el modo en que se lo diga” (Raymond Chandler 1932) "La autocompasión, a su vez, nos ayuda a la motivación y genera un cambio positivo. Nos alienta a continuar y a tomar del error cometido lo justo y necesario para no volver a repetirlo"(Antonini Celia, 2019)

Fundamentos metodológicos

El proyecto se desarrollará tipológicamente como una investigación-creación, específicamente en la modalidad de la “investigación para la creación” (Moya, 2021, pág. 17). Esta obra explotará la autocrítica negativa en conexión a un movimiento asociado ante tal problemática, el surrealismo, ya que tanto el surrealismo como la ironía a menudo emplean el humor y lo absurdo como un medio que sirve para provocar una reflexión mucho más profunda sobre los acontecimientos de nuestras vidas, así que el surrealismo puede llegar a ser un excelente medio que ayudará a resaltar lo absurdo de esta situación y para señalar contradicciones y paradojas de nuestra realidad. La etapa creativa se llevará a adoptando el estilo surrealista, buscando destacar tanto lo bello como lo trágico. Se busca mostrar cómo lo surrealista ha influido en diferentes períodos de la historia del arte, estableciendo a veces

conexiones más o menos directas con la comicidad.

En la implementación técnica de los colores, se fundamentó en los principios de la psicología del color, ya que es esencial para influir en cómo se percibe una obra y en la experiencia estética que puede generar en el público. Además, se empleó esta metodología con el objetivo específico de impactar en la generación de una respuesta emocional que se busca transmitir en esta instalación artística.

Para la aplicación técnica de los colores, la obra se apoyó en la psicología del color, ya que es un elemento importante que influye en cómo se va a percibir la obra y en la experiencia estética que esta puede generar al público. Además, se utilizó esto para impactar específicamente en una respuesta emocional que se busca generar.

Jaime P. Llasera, ingeniero informático y diseñador gráfico, destaca la importancia de comprender que la percepción y sensación al visualizar un color se desarrolla de manera inconsciente. Llasera analiza la posibilidad de establecer asociaciones entre cada color y diversos conceptos o sensaciones, profundizando así en el campo de estudio conocido como psicología del color, este ámbito se enfoca en analizar de qué manera los colores pueden ejercer sobre las personas, influyendo emocional y mentalmente en nuestras decisiones. Los colores, junto con sus tonalidades, nivel de saturación y luminosidad, despiertan sensaciones en nuestra mente y además tienen la capacidad para generar emociones agradables o, al contrario, provocar efectos opuestos. Por ejemplo, las imágenes más oscuras con mayor presencia de sombras tienden a evocar sentimientos más tristes y pesimistas en comparación con aquellas correctamente iluminadas o en las que predomina el blanco. En el ámbito cultural, el blanco adquiere diversos significados, por ejemplo, en la cultura occidental, este simboliza la inocencia, la pureza, la limpieza, la paz y la virtud. Sin embargo, en algunas culturas orientales y africanas, el color blanco puede representar la muerte y lo sombrío, en cuanto a los tonos rojizos se asocia comúnmente con la pasión, estimulación, fuerza, virilidad e incluso peligro y este color agresivo tiene la capacidad de atraer mucha atención, debido a su conexión simbólica con la sangre, vinculándolo así a la sensación de vitalidad, energía y

agresividad. En cuanto al color negro, debido a su estrecha relación con la oscuridad, también puede simbolizar el misterio y lo desconocido (Llasera, 2023).

En este contexto, se optará por la aplicación de colores monocromáticos, una estrategia cimentada en la ponderación y la equivalencia adoptadas tanto por el negro como por el blanco, componente idóneo para simbolizar la faceta positiva de la persona, mientras que los tonos oscuros y el negro, emergen como representantes del lado más “sombrio” y “desagradable” de las personas. La elección del negro se fundamenta, además, en la asociación inmediata con lo inhóspito, lo oscuro y lo trágico, según la psicología del color, y el color rojo, conocido por su capacidad de captar la atención y por ser empleado para suscitar estas emociones de manera mucho más intensa. Desde una perspectiva emocional, los colores desencadenan variadas impresiones, contribuyendo a nuestra percepción y avivando nuestras sensaciones. La paleta cromática no sólo cumple una función estética, sino que también potencia el valor del color en esta obra artística.

Plano Morfológico - expresivo

El surrealismo es fundamental como aporte estilístico para la instalación propuesta en este trabajo, ya que este movimiento se ha enfocado en representar de forma pura los deseos y miedos inconscientes, priorizando al inconsciente como el lugar donde convergen todos los pensamientos profundos que se plasman en las obras de arte; así que, al proponer ideas, el subconsciente despierta nuestra capacidad para crear escenarios fantásticos en nuestras mentes, esto se debe a la increíble capacidad del subconsciente para impulsar la creatividad y registrar cualquier pensamiento que emerja en nuestro ser, este es el espacio donde llevamos nuestros recuerdos y experiencias vividas, incluso aquellos momentos que preferimos dejar atrás, ocultos en nuestro interior; además, es el almacén de nuestros recuerdos y sensaciones que deseamos olvidar, mientras que el lado consciente tiende a darle lógica a estas ideas, intentando encontrar alguna explicación para las situaciones vividas. Por tal motivo, la interacción entre el consciente y el subconsciente juega un papel

trascendental en el proceso creativo. Esta fusión de elementos subyacentes en el surrealismo provoca una combinación intrigante y única en instalación. La habilidad de explorar el territorio de lo surrealista y lo inconsciente en el arte nos permite sumergirnos en un mundo de posibilidades donde los límites de lo racional se disuelven. Al combinar elementos surrealistas con toques de comicidad, se abre una puerta hacia una experiencia cautivadora para el público, donde los espectadores pueden encontrarse inmersos en una realidad alterna, llena de enigmas y significados ocultos. A través de esta expresión artística, se invita a la audiencia a cuestionar la naturaleza de la percepción y la comprensión de la realidad, ofreciendo una exploración hacia lo más profundo de la mente humana y sus complejas capas de expresión creativa, también tiene como objetivo guiarlo hacia una introspección reveladora y un encuentro propio reflexivo a través de su propia autocrítica. El objetivo principal es que logre establecer una conexión consigo mismo, invitándolo a reflexionar sobre la complejidad de su autocrítica y la inigualable capacidad de transformación personal que posee.

En el contexto conceptual de la obra instalativa, los objetivos se buscan a través de una composición que comprende un espejo y tres lienzos, cada uno representando una contraparte de una misma figura femenina, y un espejo. La figura central, pintada en el lienzo más extenso y marcada por cortes y desgastes, exhibe una expresión de orgullo. Expone sus brazos desde el corazón, simbolizando la aceptación de sus imperfecciones y su dualidad humana. La relevancia de esta figura radica en ser la única que refleja la aceptación de todos sus defectos sus partes "corrompidas". Su deseo de abrazar la imagen reflejada en el espejo simboliza un aura de aceptación incondicional, tanto de sus facetas "puras" como "corrompidas". Los brazos que emergen de su corazón representan la aceptación total de sus imperfecciones y de todas sus facetas. Además, esta es la única figura pintada que se aprecia por completo a simple vista.

Detrás de ella, se hallan dos contrapartes que procuran ocultar su lado "corrompido" tras la figura que muestra con orgullo todas sus facetas. Estas contrapartes solo revelan la mitad de sus rostros y cuerpos, ocultas por la primera contraparte que abraza y acepta con alegría sus

propios defectos. En un acto de burla, la contraparte principal demuestra a sus otras dos contrapartes que, a pesar de sus esfuerzos por esconder su lado más sombrío, compartimos una esencia común, intrínsecamente oscura, imposible de ocultar o disimular, incluso si intentan maquillarse o coser sus partes "corrompidas". Este contraste entre aceptación y negación destaca la esencia intrínseca de la dualidad humana y resalta que sólo a través de la aceptación genuina se puede brillar auténticamente, en este caso, se observa esta dinámica al notar que solo la contraparte principal se refleja y brilla ante el espejo, mientras que sus otras dos contrapartes no se reflejan nítidamente en el mismo.

Al ingresar a la instalación, a simple vista solo se distingue la mitad de cada lienzo de estas dos contrapartes situadas detrás de la contraparte principal. En la parte visible de ambas contrapartes, predominan los tonos blancos y puros. No obstante, la satisfacción y la felicidad no se manifiestan plenamente, ya que han procurado encubrir heridas mediante costuras o maquillaje. En la parte oculta, surgen tonos negros que delatan su intento de ocultar sus imperfecciones, tornándose incluso más oscuras y grotescas que la figura principal. A pesar del deseo de exhibir únicamente su parte clara y perfecta, quienes muestran sólo su apariencia "bella y perfecta" no son conscientes de que la claridad no siempre es sinónimo de lo positivo. Esta dualidad simboliza la contienda interna de estas contrapartes, que anhelan exponer sólo su faceta clara e imperfecta mientras se ocultan por vergüenza o negación de sus partes oscuras, resguardándose detrás de la parte que ha logrado aceptarse a sí misma. Cuando el espectador se acerca a estas obras, se enfrenta a los defectos que intentan ocultar estas partes, invitándolos a una profunda reflexión sobre la aceptación genuina de todas las facetas de nuestra identidad.

Sustentación del logro creativo por exégesis de la obra

La instalación artística, titulada *Espejismos*, surgió de la inquietud por abordar la autocrítica humana mediante un enfoque distintivo que se aleje de paradigmas convencionales y, a través de esta creación, se buscó comunicar que la autocrítica negativa constituye un problema que desgraciadamente, nos impide sacar a relucir nuestra mejor versión como personas, al no saber cómo demostrar nuestras facetas en su totalidad.

La inmersión en la exploración de esta temática surgió por diversos motivos que incitaron una reflexión introspectiva enfocada en aspectos personales de marcada influencia en mi entorno personal. Varias facetas negativas, como la constante búsqueda de aprobación, emergieron de manera prominente en mi vida personal y, durante una reflexión introspectiva más profunda, identifiqué un patrón de comportamiento con notables implicaciones en mi salud mental. Esta observación me llevó a la percepción de que los enfoques convencionales, como intervenciones terapéuticas o estrategias distractivas, resultaban insuficientes para abordar eficazmente la complejidad inherente a esta situación. La evaluación de estos aspectos me permitió reconocer que la resistencia al cambio y el miedo a experimentar con nuevos enfoques contribuían a la persistencia del conflicto, pero, en lugar de considerar esta crítica de manera aislada, decidí explorar nuevas perspectivas y posibles soluciones. La asignación regular de tiempo para el descanso, recreación y bienestar físico y emocional son métodos eficaces para lograr construirnos, pero una de las opciones que sobresalió al adoptar la resolución de desvincularse de la creencia arraigada en la necesidad de que la transformación del mundo sea un requisito para el crecimiento personal de un individuo, sino que nosotros somos quienes deberíamos mejorar, enfocándonos en nuestro propio proceso de cambio, asumiendo el compromiso de llevar a cabo una autorreflexión constante y una búsqueda ininterrumpida de mejoras, aceptando que abandonar la noción de hacer más por los demás de lo que ellos harían por uno mismo surgió como una resolución fundamental, esto reveló la insostenibilidad de descuidar las propias necesidades para satisfacer las expectativas ajenas.

A pesar de que esta renuncia podría parecer egoísta al principio, estableció la idea de que dar prioridad al autocuidado es muy importante para mantener un equilibrio vital adecuado en nuestra salud y, en un momento de reflexión profunda, se hizo evidente la necesidad no solo de obtener aprobación externa en mis acciones, sino también de reconocer la vulnerabilidad a las consecuencias negativas de estas acciones. Esta comprensión se afirmó al reconocer y aceptar que, a pesar de ofrecer ayuda constantemente, no siempre se garantiza una reciprocidad de igual manera por parte de otro individuo. También, fue muy importante reconocer que no podemos brillar sin aceptar, reconocer y aprender de esos errores pasados, ya que cada error cometido nos brinda la oportunidad de reflexionar y analizar, permitiéndonos comprender mejor nuestras acciones y decisiones, y de estas experiencias podemos obtener una crítica constructiva. Además, es eficiente tomar en cuenta que abordar con menos seriedad o recordar con cierta ironía los errores pasados puede ser útil como un recurso para apreciar de manera más profunda y consciente la magnitud de nuestra evolución en el transcurso del tiempo futuro. Estos aspectos son los que quise representar a través de esta instalación artística, y cada uno de estos factores sirvió para dar forma a la obra *Espejismos*.

La obra busca explorar las complejidades de la autopercepción y la autocrítica excesiva a través del surrealismo y lo trágico. El propósito al crear esta obra fue proporcionar una perspectiva novedosa sobre la autocrítica, evitando ser representado como una victimización crónica y fomentando la reflexión mediante todos los elementos que componen la instalación. El proceso creativo se estructuró en dos fases: investigación y creación. Para la parte investigativa, se abordaron referentes teóricos como Humberto Eco, Arthur Schopenhauer, Brené Brown y Carl Jung, así como elementos sonoros de artistas japoneses como TUYU y Ado; para la creación visual, se tomaron influencias artísticas de Goya, André Breton, Junji Ito. La fase creativa se centró en la investigación-creación, adoptando un enfoque surrealista. Se eligió una paleta cromática específica, destacando colores monocromáticos como negro, blanco y rojo, para resaltar la dualidad humana. La obra se materializó como una instalación

con tres lienzos representando diversas facetas de una figura femenina y un espejo. El estilo surrealista facilitó la exploración del inconsciente y la representación de nuestros deseos y miedos ocultos, contribuyendo a la creación de un universo donde los límites racionales se desvanecen. Estas expresiones se manifestaron a través de una instalación que no busca ofrecer respuestas definitivas, sino que propicia la formulación de más preguntas. Considero que la obra ha estimulado un diálogo significativo en los espectadores, invitándolos a reflexionar sobre la naturaleza de la autocrítica y la importancia de aceptar las imperfecciones humanas. La contribución social de *Espejismos* trasciende la reflexión al generar conciencia sobre los riesgos de la autocrítica excesiva. Además, fomenta la empatía entre los espectadores. La obra destaca la importancia de aceptar plenamente la experiencia humana a través de la expresión visual y la paleta cromática de las obras que componen la instalación, centrándose en negro, blanco y rojo para simbolizar la dualidad humana. Los tonos oscuros representan la sombra y lo trágico, el blanco simboliza la aceptación, y el rojo acentúa la intensidad emocional. La provocación visual de la instalación y sus elementos ha estimulado la reflexión del espectador al notar que en el espejo solo se observan resplandecientes junto a la figura principal. Además, el espejo ha actuado como un recurso que incita a conversaciones abiertas, donde el público comparte sus experiencias y perspectivas, y busca la manera de interactuar con esta instalación. La participación activa del público dentro de la instalación ha sido un componente fundamental de la experiencia; esta interacción ha contribuido a forjar un sentido de comunidad y conexión entre las personas y la obra. Al combinar de manera única y distintiva elementos surrealistas, musicales y visuales, *Espejismos* ha logrado impactar, demostrando que la convergencia de diferentes disciplinas artísticas puede contribuir significativamente al panorama artístico contemporáneo.

Figura 4: Brito Daniel (2024). *Espejismos.* (Contraparte 1). Acrílico sobre lienzo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Brito Daniel (2024). *Espejismos.*(Contraparte 2). Acrílico sobre lienzo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6: Brito Daniel (2024). *Espejismos*. (Figura principal). Acrílico sobre lienzo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7: Brito Daniel (2024). *Espejismos*. (Espejo). Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Brito Daniel (2024). *Espejismos*. (Obra ya instalada). Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

A través de mi obra artística, persigo generar una profunda reflexión sobre la aceptación personal, explorando la dualidad como un reflejo complejo de la intrincada naturaleza humana. La paleta cromática, que emplea matices desde rojos hasta blancos y negros, busca destacar la dicotomía entre lo "puro" y lo "corrompido". La figura central, una mujer con expresión de orgullo, encarna la aceptación de sus imperfecciones y dualidad, destacándose frente a dos contrapartes que intentan ocultar su faceta "corrompida". A través del espejo, la figura principal revela la realidad de que solo aquellos que abrazan su dualidad pueden irradiar autenticidad y resplandecer, desmantelando así la perjudicial alusión a la perfección y la pureza. Es necesario reconocer que el exceso de pensamientos negativos, derivado del análisis excesivo de las situaciones circundantes tiene un impacto perjudicial al formar y aceptar expectativas erróneas en nuestra mente. La autocrítica constructiva, en contraposición a su versión destructiva, nos proporciona la capacidad de analizar, comprender y aprender de nuestros errores, permitiéndonos desafiar pensamientos perjudiciales y ser nosotros mismos sin ocultarnos detrás de una máscara. Una solución podría ser aceptar ambas facetas de nuestro verdadero ser, guiándonos hacia una comprensión más profunda de la complejidad humana, desacreditando la ilusión de la perfección y fomentando la aceptación auténtica de nuestra dualidad.

Espejismos pudo contribuir socialmente al ir más allá de la contemplación ordinaria generando una conciencia aguda sobre los riesgos asociados a la autocrítica excesiva. La obra invita a la audiencia a adentrarse en una realidad alternativa, desafiando la esencia distinta de la percepción y comprensión de la realidad. Más allá de proporcionar una experiencia estética única, *Espejismos* busca generar conciencia sobre la autocrítica, fomentar la empatía y demostrar la riqueza que surge de la convergencia artística. La obra no busca simplemente reflejar la sociedad, sino expresar nuestra individualidad interior de manera auténtica. Esto se logra al fomentar la empatía entre los espectadores, resaltando la importancia de abrazar

completamente la experiencia humana a través de los tres lienzos dominados por los colores negro, blanco y rojo, que simbolizan la dualidad esencial en la condición humana y el espejo, actuando como un catalizador que estimula diálogos abiertos, promoviendo la participación activa del público y forjando una conexión tangible entre las personas y la obra. La combinación única de elementos surrealistas, musicales y visuales en *Espejismos* confirma que la convergencia de diversas disciplinas artísticas no solo puede, sino que debe, contribuir de manera significativa al panorama artístico contemporáneo.

Referencias

- Cómo afectan los colores al estado de ánimo - Psicología del color. (2020, 9 julio).
Psicología del color y teoría del color.
<https://www.psicologiadelcolor.es/articulos/afectan-colores-estado-animo/>
- Esteban, M. (2016). Capacidad autocrítica: una ventana al crecimiento personal. Costa Rica.
- Expuestas Podcast. (2021, 3 junio). El poder de la autocrítica - Maya Alonzo, Madis Sánchez y Meli de Luna #Expuestas [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=U_Y54PZ_T_s
- Llasera, J. P. (2023, 20 octubre). Psicología del color: qué es y cómo escoger el mejor para tu marca. Imborrable. <https://imborrable.com/blog/psicologia-del-color/>
- Moya, M. (2021). La investigación-creación en arte y diseño.
- ADO [ADO]. (2021, 27 abril). Odo [Vídeo]. Youtube. Recuperado 3 de febrero de 2024, de <https://www.youtube.com/watch?v=YnSW8ian29w>
- ¿Qué es la ironía? | Humor sapiens. (s. f.). <https://humorsapiens.com/que-es-la-ironia>
- Ram Talks. (2021a, abril 9). SALIR de la MÁSCARA (Carl Jung) - La persona, la sombra y el YO en el PSICOANÁLISIS JUNGUIANO [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=rYnJaJa7Wwg>
- ツユ. (2019, 13 noviembre). ツユ - あの世行きのバスに乗ってさらば。MV [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=4QXCPuwBz2E>
- ツユ. (2020, 26 diciembre). ツユ - ルーザーガール MV [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=6rg4cYIAKOc>
- Ram Talks. (2021b, abril 9). SALIR de la MÁSCARA (Carl Jung) - La persona, la sombra y el YO en el PSICOANÁLISIS JUNGUIANO [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=rYnJaJa7Wwg>