

“DISTOPÍA EN ROJO”

La obra surge a partir de la necesidad por adaptarme al contexto de inseguridad que vive la sociedad ecuatoriana en la actualidad.

<https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/ecuador-inseguridad-ciudadana-top-mundial-gallup/>

Mi intención es aludir desde el género del paisaje a lo caótico que puede ser la sociedad y la indiferencia que existe desde diferentes sectores. En este contexto, reflejo cómo la necesidad de adaptarme a la inseguridad actual en la sociedad ecuatoriana ha influido en mi desarrollo personal y en mi propia producción, la cual está influenciada por intereses relacionados con el imaginario personal.

El interés por el paisaje se vincula estrechamente con mi trabajo actual en fotografía. Inspirado por el cine de Andréi Tarkovski, busco explorar cómo los encuadres pueden transformar el significado y la percepción de un paisaje. Tarkovski es conocido por su habilidad para capturar no solo la belleza visual, sino también la profundidad emocional y narrativa a través de sus imágenes. Esta influencia me lleva a experimentar con encuadres que inviten al espectador a reflexionar y a reinterpretar el entorno natural.

Algunas de las fotografías de Paisajes / costa y sierra de Ecuador / 2023

La técnica pictórica que utilizo para "Distopía en rojo" es la continuidad de un proceso de experimentación que comenzó en el año de la pandemia. En ese momento, dejé a un lado mi cámara de video y fotos para explorar el encierro a través de la pintura. Al no disponer de materiales convencionales, utilicé tinta de marcadores, todos en tonos rojos que utilizo en mis clases. Mezclando la tinta con un químico de uso casero, logro diversas texturas dentro de la obra, lo cual me permite evocar sensaciones al enfrentarse a ella.

Parte de la obra "Pulsión - Eros"

Este proyecto empezó a desarrollarse en agosto del 2023. Soy profesor de Artes Visuales en un colegio de clase media alta de Guayaquil y, en un ejercicio que vinculaba el arte y nuestro entorno, los estudiantes y algunos profesores, con los ojos tapados, exploraban un paisaje sonoro de eventos relacionados con distintos actos de inseguridad en Guayaquil.

Ejercicio de paisaje sonoro con profesores

Las opiniones o impresiones obtenidas eran resultado del aislamiento o indiferencia con que reacciones algunos sectores de la ciudad. Una de esas expresiones que más resonó en mí fue: ¡los sonidos eran muy exóticos! Ese fue el punto de partida para este proyecto que aborda la idea de la indiferencia social.

Al estar vinculado a medios como la fotografía y el vídeo, al analizar la expresión "¡los sonidos eran muy exóticos!" lo relacioné con lo que en cine se conoce como fuera de campo, mismo que representa el área que está más allá de la vista directa de la cámara. Es todo aquello que, aunque no se muestra en la pantalla, puede afectar la historia o la percepción del público. El fuera de campo puede manifestarse a través de sonidos, diálogos o incluso por las reacciones de los personajes dentro del encuadre.

Detalles de obra "Distopía en rojo"

Es un fuera de campo porque, aunque conocemos el drama existente, lo percibimos como algo aislado, aunque vivamos en el mismo lugar. No presenciamos el problema, pero sabemos que existe.

Decidí inspirarme en el cine de Andréi Tarkovski, en especial en sus obras Nostalgia y sacrificio, que en general considero un referente fundamental en mi trabajo. Me atrajo especialmente la contemplativa belleza de sus imágenes y la forma en que utiliza el fuera de campo para sugerir significados más allá de lo visible. En este sentido, elegí cuidadosamente dos escenas de sus películas para integrarlas en la composición de mi obra, buscando capturar esa profundidad emocional y narrativa que caracteriza su estilo cinematográfico único. Al hacerlo, las he convertido en parte de mi propio imaginario e interpretación, tanto técnica como compositivamente.

Capturas de pantalla / sacrificio / Andréi Tarkovski

Captura de pantalla / Nostalgia / Andréi Tarkovski

<https://www.makma.net/sacrificio-y-el-mundo-magico-de-andrei-tarkovski/>

<https://www.simulacromag.com/la-libertad/2020/11/11/nostalgia-sr487>

La casa es aquí más que un simple refugio físico, es un símbolo arraigado en la estructura misma de la sociedad. Al pasar mi niñez y adolescencia en una de caña, para mi representa no solo un lugar de residencia, sino también un espacio de identidad, pertenencia y seguridad. Sin embargo, también revela las vulnerabilidades de una comunidad. Esta intersección entre seguridad y vulnerabilidad subraya la utopía y luego distopía en la sociedad.

Detalles de obra
"Distopía en rojo"

Fuera de campo

“El título "Dítopía en rojo" entra en correlación con el célebre título de la obra "Armonía en Rojo" del maestro fovista Henri Matisse. Me pareció fascinante explorar cómo la intensidad del color rojo puede evocar y confrontar tanto la armonía estética en la obra de Matisse como la distopía que caracteriza la sociedad ecuatoriana contemporánea. En esta obra, el rojo no solo evoca pasión y fuerza visual, sino también simboliza los desafíos y las tensiones que enfrentamos. A través de esta elección cromática, busco confrontar y reflexionar sobre los contrastes entre la belleza idealizada y la cruda realidad, haciendo eco de la indiferencia social que define nuestra era distópica.

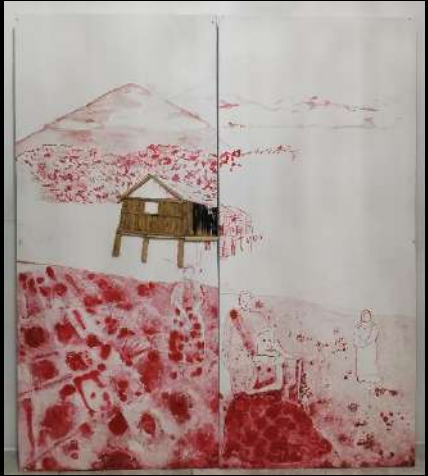
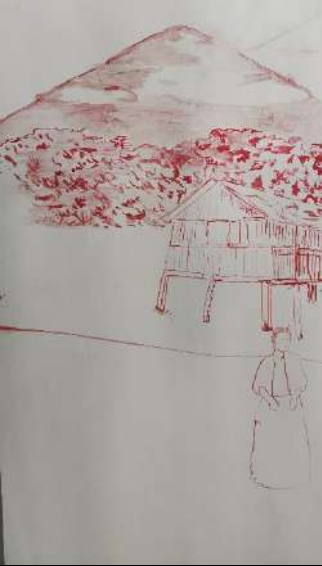

“Distopía en rojo”

Armonía en Rojo / Henri Matisse

Proceso de obra

La fragmentación de la pieza pretende significar el quiebre que caracteriza nuestro entorno.

