

PRELIMINAR

cuadernos de trabajo

Volumen N.º 1
Guayaquil, Ecuador
marzo- diciembre de 2020
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes – ILIA, Preliminar
N.º 1, diciembre de 2020
Rector: María Paulina Soto Labbé

Director: Pablo Cardoso
Coordinación de proyectos ILIA: Carla Salas
Editoras: Nicole Maila, Brenda Guajala y Ana María Crespo
prelimar.ilia@uartes.edu.ec
<http://www.uartes.edu.ec/sitio/preliminar/>

Natalia Tamayo	Nivelación
Agustín Garcells	Departamento transversal
Andrés Landázuri	Escuela de Literatura

CONSEJO ASESOR UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Imagen de portada: Rocío Soria
Diagramación: Kimberly Yagual A.

Preliminar publica una edición continua

Traducción de la violencia

Translation of violence

Johan Garrido y Michell Suasnavas*

Recibido: 1 de marzo de 2020
Aceptado: 21 de marzo de 2020

Resumen:

“Traducción de la violencia” es un proyecto artístico que relaciona el arte con las luchas sociales de género, utilizando el lenguaje, y analizándolo desde sus conceptos básicos. Este proyecto artístico estudia a las palabras, y sus formas de afectar un cuerpo, además traduce la percepción sonora a una percepción visual desde una serie de herramientas como el transcódigo en donde el lenguaje es llevado a un proceso de transformación en el cual las excitaciones nerviosas se materializan.

Palabras claves: transcódigo, trazos, lenguaje, cuerpo, afectos.

* La traducción de la violencia fue desarrollada en la materia “Fundamentos de la estética y Nuevos medios”.

Abstract:

“Translation of violence” relates art to social gender struggles, using language and analyzing it from its basic concepts. This artistic project studies words and their ways of affecting a body, also it translates sound perception into visual perception from a series of tools such as the transcode where language is taken to a transformation process in which the nervous excitations materialize.

Key words: Transcode, stroke, language, body, affection.

Universidad de las Artes, Cine. Guayaquil, Ecuador. johan.garrido@uartes.edu.ec, michell.suasnavas@uartes.edu.ec

El lenguaje contiene códigos que permiten reconocerlos en la sociedad, con la intención de cuestionarlo. “Traducción de la violencia” es un proyecto que parte del uso, contexto y concepto de las palabras: violencia, patriarcado, género, homofobia y femicidio. A continuación, enlistaremos las definiciones del diccionario general de la lengua española con las que hemos trabajado:

Patriarcado:

Predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social.

- 1.- dignidad de patriarca de la iglesia ortodoxa.
- 2.- tiempo que dura dicha dignidad.
- 3.- organización social, tradicionalmente atribuida a algunos pueblos primitivos, en que el mando o la autoridad residía en los varones de edad avanzada.¹

¹ Jordi Induráiz Pons, Diccionario general de la lengua española (Barcelona: Larousse, 2006-2009), 1429.

Homofobia:

La homofobia es la antipatía u odio a los homosexuales.²

Femicidio:

En los diccionarios físicos (que datan del 2005) buscamos la palabra femicidio y no se encuentra registrada.

Género:

- Son un conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes: el género humano.
- Manera de ser una cosa que la hace distinta a otras de la misma clase: ése género de vida no es para mí. Sin clase ni tipo.
- Categoría gramatical de ciertas lenguas, presente en algunas de sus clases de palabras (nombre, adjetivo, pronombre y determinante), que indican

² Induráiz, Diccionario general de la lengua española ...,992.

si son masculinas, femeninas o neutras: las lenguas románticas tienen flexión de género; el género de casa es femenino.³

Violencia:

- Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo: la trató con violencia; en esta película hay escenas de mucha violencia.
- Cualidad de violento: la violencia de una explosión; la violencia de las olas; la violencia de una crisis nerviosa; la violencia de un sentimiento.⁴

En las últimas décadas, estas palabras han ganado

3 Induráis, Diccionario general de la lengua española..., 203.

4 Induráis, Diccionario general de la lengua española..., 2003

campo en las luchas sociales por la desigualdad de género, ya que, a pesar de abrirse espacio, han sido naturalizadas y han perdido su fuerza significativa, por lo que es oportuno citar al filósofo Friedrich Nietzsche quien define lo siguiente:

¿Qué es una palabra? La transcripción en sonidos de una excitación nerviosa. Ahora bien, deducir de una excitación nerviosa que existe fuera de nosotros una causa de la misma supone ya una utilización abusiva e injustificada del principio de razón. Si en el origen del lenguaje la verdad fuera el único factor determinante y la certeza el criterio definitivo para designar todas las cosas, ¿de qué manera podríamos, entonces, decir con propiedad que «la piedra es

dura», como si captáramos lo «duro» de una forma distinta a la mera excitación subjetiva.⁵

Las palabras como objeto de investigación precisan entrar en una razón y para ello también es necesario preguntarse de qué forma somos afectados por ellas: el significado, su peso, su dimensión, su construcción y su cuerpo. Estas excitaciones nerviosas son fundamentales en el proyecto, pues indagamos estos términos desde su definición según el diccionario de la lengua española, como también, el sonido y su representación escrita.

El transcódigo es la herramienta que permite hacer visible la percepción tradicional del lenguaje. Dentro de un cuerpo está su forma de afectar y de ser afectada.

5 Friedrich Nietzsche, *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. (Madrid: Tecnos, 1996), 21.

El proyecto explora cómo un cuerpo (palabra) provoca impulsos, ¿cómo las entendemos? ¿qué consciencia existe respecto a éstas? ¿qué sensaciones generan?

Nuestra investigación trabaja sobre una estructura basada en los conceptos que propone Espinoza alrededor del cuerpo, a propósito de esto Deleuze comenta:

¿Cómo define Espinoza un cuerpo? Espinoza define un cuerpo cualquiera simultáneamente de dos maneras, por un lado, un cuerpo por muy pequeño que sea, comporta siempre una infinidad de partículas: son las relaciones de reposo y de movimiento, de velocidad y de lentitud entre las partículas, las que definen al cuerpo, la individualidad de un cuerpo. Por otro lado, un cuerpo afecta a

Figura 1: A la izquierda: "Bosque de palabras". A la derecha "Efectos lingüísticos". Foto de Johan Garrido (2019).
Fuente: envío de autor.

ducidos de un formato a otro. Un ejemplo son los protectores de pantalla de algunos programas de música, transforman el código digital de una canción a representaciones visuales. Se puede traducir imagen a sonido, textos a volúmenes tridimensionales, movimientos a frecuencias, y más. Todo lo digital es potencialmente traducible a otra cosa, lo que abre posibilidades para los procesos de arte inter y transdisciplinario.⁷ Siguiendo el proceso de transcodificación, se llevó las palabras a un software (Cubase) en donde fueron adheridas a la plataforma por medio de la grabación verbal de cada una, entonces, una vez que las palabras están dentro del programa, el mismo muestra el espectro sonoro que estas palabras emanan. Después, de estos espectros sonoros

7 Consultar el ensayo de Pedro Cagigal, *Características de la reproducción digital como dispositivo pedagógico en las artes.*

fueron redibujados y vectorizados en Adobe Ilustrador y finalmente llevados al corte láser en mdf de 3mm. Así, las piezas cortadas sirven al proyecto para crear dos piezas: “Bosque de palabras” y “Efectos lingüísticos”, con las cuales se llevó a cabo a una instalación artística.

Pieza 1: Bosque de Palabras

Bosque de palabras es una pieza en donde los espectros sonoros se colocan de forma vertical, simulando pinos que se encuentran en aparentes montañas de espumaflón y pintadas con acrílico. Lo más importante de esta primera pieza, es la proyección de la luz que se enfoca en los espectros sonoros generando sombras a manera de una sobrexposición que son acompañados por un paisaje sonoro. En éste se reproducen las palabras entre silbidos, generando para el especta-

Figura 3: "Efectos lingüísticos". Foto de Johan Garrido (2019).
Fuente: envío de autor.

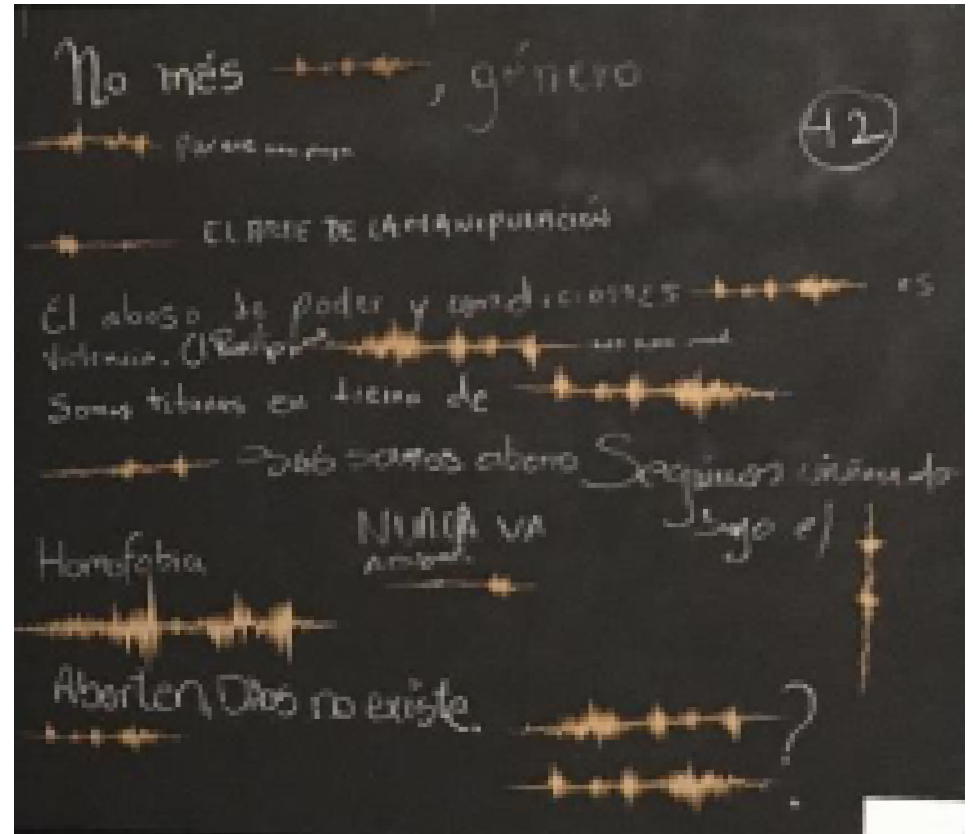

Figura 4: "Efectos lingüísticos". Foto de Michelle Suasnavas (2019).
Fuente: envío de la autora.

espectros por la palabra como lenguaje escrito, y de oraciones que tienen a lo visual de un lenguaje hablado. Así, el resultado final de esta pieza es la composición que queda al final con las oraciones que dejan los participantes.

Es necesario aclarar que nuestra instalación busca interactuar con los espectadores y generar una experiencia. En el caso de la pieza dos “Efectos lingüísticos” se obtiene una obra final que es el resultado de las expresiones que los visitantes dejan, gracias a la estrategia de interacción planteada. Es decir, los participantes afectan la obra, y son afectados por estos cuerpos.

Este proceso de investigación nos llevó a explorar el lenguaje y a reflexionar sobre un grupo específico de palabras. A futuro, el proyecto piensa analizar la palabra feminicidio para de esta manera aportar en la diferenciación entre femicidio y homicidio. Utilizando una

serie de herramientas se logró experimentar nuevos medios y formas diversas de llegar a un producto final, y lograr generar una forma de protesta, desde el arte.

Bibliografía

Cagigal, Pedro. “Características de la reproducción digital”. *Index revista de arte contemporáneo*, n. 6 (2018): 12-31.

Espinoza. **Filosofía práctica**. Buenos Aires: Fábula, 2004.

Induráin Pons, Jordi. **Diccionario general de la lengua española**. Barcelona: Larousse, S.L, 2006-2009).

Nietzsche, Friedrich. **Sobre verdad y mentira en sentido extramoral**. Madrid: Tecnos, 1996.