

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de bellas artes

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Licenciatura en Artes Visuales

**TRASEGAR EMOCIONAL: DEVENIR DEL HABITAR POETICO
EN UN MUNDO DE DISTOPIA EMOCIONAL**

TESIS DE GRADO

Presentada por:

Carlos Alfredo Gama Calman

Dirigida por:

Prof. Andrea Aguia Agudelo

2025

Tabla de contenido

Agradecimientos	3
Resumen	4
Palabras clave.....	5
Modalidad	6
Justificación.....	6
Antecedentes	10
Pregunta.....	12
Objetivos	12
INTRODUCCION	13
CAPÍTULO 1. TRANSITANDO LA DISTOPÍA EMOCIONAL.....	17
Politización del sentimiento y la emocionalidad.....	17
CAPÍTULO 2 CABARET DE CIENCIA FICCIÓN Y DISTOPÍA CREATIVA	29
Filmografía de ciencia-ficción en contraposición con la emocional.....	29
Metrópolis. Fritz Lang 1927.	33
Videodrome. David Cronenberg 1983	36
Blade Runner. Ridley Scott 1982	41
Melancolía Lars von Trier 2012.....	45
Los niños del hombre, Alfonso Cuarón 2006.	47
CAPÍTULO 3 FUTURO DISTÓPICO DEL SENTIMIENTO.....	51

Escritura, creación e introspección. Catarsis de una distopía emocional.....	51
Catálogo de obra, serie: Una distopia emocional.....	102
Sketch de montaje.	111
CONCLUSIONES	114
PROYECCIONES	115
Bibliografía	120

Agradecimientos

Este trabajo es el resultado de muchos esfuerzos condensados, he de agradecer, amigos, familiares, profesores y a la más fiel acompañante, quien estuvo en lágrimas, risas y soledad. Me dio apoyo a su manera, mi mascota, mi hija de cuatro patas, mi perrita Katara, dieron dadiwas para que este trabajo de grado fuese posible; más que todo al pilar fundamental para que este trabajo de grado tomara vida, es a la docente Andrea Aguia que decidió ser mi tutora de grado, y tomar en sus manos un trabajo, que al igual que mi mente estaba muy desordenada.

Tras baches, decepciones y crecientes inseguridades este trabajo salió a la luz, este apartado de agradecimientos queda corto con respecto a lo que cada persona, vivencia y pensamiento aportó en su creación, pero más que nada he de reconocer que soy capaz de dar vida a lo que tengo por decir y reconocer que todos tenemos algo que ofrecer.

Pero todo este camino no hubiese sido posible sin la ayuda y la esperanza que la Universidad Pedagógica Nacional, me dio, por creer en mí y abrirme sus puertas para poder formarme como artista, como profesor y como persona, al fin y al cabo, nuestra vida es un camino que no se recorre solo.

Walk on through the wind

Walk on through the rain

For your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone... (Hammerstein., 1963.)

Resumen

Esta investigación creación, la cual lleva por título *Trasegar emocional: devenir del habitar poético en un mundo de distopía emocional*, hace una profundización en el cómo se pueden ver envueltas ciertas condiciones de salud mental, como lo son la ansiedad y la depresión en las prácticas artísticas y la crítica social en el marco de las lógicas contemporáneas del capitalismo tardío. Parte del reconocimiento de que la pandemia vivida en el 2020 causada por el COVID-19, visibilizó y agudizó problemáticas de salud mental. Evidenciando una precarización de los cuidados y la normalización del malestar como condición individual. Frente a este escenario, se acuña el concepto de *distopía emocional*, entendido como el resultado de un sistema que reprime y mercantiliza los afectos, y explora cómo el habitar poético, mediante la escritura, la pintura y el dibujo, se convierten en acto de catarsis y resistencia.

La metodología de investigación creación se entiende como un proceso inmanente en el que teoría y práctica se entrelazan. A partir de la producción de obra plástica de una escritura de carácter autobiográfico, escritos reflexivos en prosa y obra bidimensional condensada en dibujo, se desarrolla un diálogo permanente entre experiencia personal, referentes filosóficos y análisis cultural. Este enfoque permite que el proceso creativo no solo sea un medio de representación, sino también un dispositivo de conocimiento que articula reflexión crítica y producción sensible.

Pensadores temporalmente distintos atribuyen con un contenido que enriquece las ideas propuestas, ya que Félix Guattari, Guilles Deleuze y Mark Fisher cuyas nociones de control social, máquinas deseantes y materialismo gótico permiten tensionar dinámicas de vigilancia, alienación y supresión de los sentires. En diálogo con estas perspectivas, se examinan filmes de ciencia ficción; *Metrópolis* (Fritz Lang, 1927), *Videodrome* (David Cronenberg, 1983), *Blade Runner*

(Ridley Scott,1982), entre otros, para evidenciar cómo la cultura audiovisual anticipa la pérdida de sensibilidad y la maquinización de la vida contemporánea.

Así, el proyecto plantea reconocer y politizar dichas emociones displacenteras, constituyendo un gesto ético y estético de resistencia frente a la lógica de productividad, reivindicando el derecho de habitar la melancolía y resignificando el malestar situándolo como lugar de construcción de subjetividad y crítica al orden capitalista.

Palabras clave.

Habitar poético.

Salud mental.

Capitalismo.

Experiencia personal.

Ciencia ficción.

Modalidad

Investigación creación. Esta modalidad es la que más se acopla para dar forma a aquellos sentires y malestares que la pregunta detonante acarrea, debido a que, el medio plástico es el mejor amigo, el mejor confidente que un alma rota puede tener, el convertir preguntas, desdichas e ilusiones en imágenes o en textos que escoden todo lo que un humano puede ser, es la mejor arma combativa para contrarrestar un sistema frío e indolente.

Justificación

Mi trabajo de grado *Trasegar emocional: Devenir del habitar poético en un mundo de distopía emocional*. hace parte de la línea de profundización (Di) sentir. Dicho esto, la relación con varios aspectos que habitan en esta línea, como lo contextual, lo sensible, lo artístico y la memoria, son pilares en el desarrollo de mi trabajo de grado.

Para un mejor desarrollo es imprescindible entender que una buena justificación y una mejor argumentación es lo que le da peso a cualquier trabajo escrito, por ende, tenemos que articular la idea de que este trabajo de grado es una investigación creación, o como lo propone Borgdorff (2006) citando a Frayling (1993) cuando expone las tres ramas de la indagación académica en las artes como lo son “investigación dentro del arte, investigación para el arte e investigación a través del arte.” (Borgdorff, 2006, pág. 8). Este pensamiento nos da las tres percepciones que Borgdorff tiene frente a la investigación en un ambiente artística. Cada una de estas tiene un protagonismo y una función determinante en la creación de cualquier trabajo profesional, ya sea de pregrado, magister o doctoral. En este orden de ideas daré una descripción rápida de cada una de ellas, exponiendo las distinciones y propósito de cada una y de esta manera justificando por qué esta investigación se emplaza en una investigación en las artes.

La Investigación sobre las artes. Es como nos dice Borgdorff “Se refiere a investigaciones que se proponen extraer conclusiones válidas sobre la práctica artística desde una distancia teórica. Idealmente hablando, dicha distancia teórica implica una separación fundamental entre el investigador y el objeto de investigación.” (Borgdorff, 2006, pág. 8). Esta investigación da como resultado acercamientos teóricos de las disciplinas artísticas indagadas como puede ser la historia del arte o estudios teatrales, esto da pie a la *perspectiva interpretativa*¹.

La investigación para las artes. El resultado de esta modalidad se centra en la manera de búsqueda de nuevas formas de conocimiento en la disciplina artística que se desempeña, no es tanto el objetivo sino más que todo el objeto que da como resultado dicha investigación, esto nos quiere decir que a diferencia de la investigación sobre las artes y su perspectiva interpretativa, en este caso se centra en dar nuevas técnicas, dando nuevas maneras de producción en las obras, un ejemplo de esto puede ser el estudio de técnicas de fundición de metales para la escultura o en casos más cercanos tenemos las técnicas enseñadas por el maestro y docente Elkin Idarraga profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, el cual en sus clases de grabado enseña técnicas que fueron fruto de este tipo de investigación, como puede ser el grabado con cartón piedra o el grabado en yeso tipo II. Esto es lo que denomina Borgdorff como *Perspectiva instrumental*².

La investigación en las artes tiene un anclaje en el resultado material, es decir tiene un resultado creativo que se radica en la experiencia sensible del investigador, dando un producto académico que se sostiene por medio de la teoría y la práctica, se podría decir que es una especie

¹ Esta expresión es la forma de resumir el contacto que tiene la investigación sobre las artes con respecto a la creación debido a que el acercamiento que hace es meramente teórico, filosófico, hermenéutico o analítico frente a los investigados. Borgdorff 2006.

² Se dice perspectiva instrumental porque “la investigación entrega, por así decirlo, las herramientas y el conocimiento de los materiales que se necesitan durante el proceso creativo o para el producto artístico final.” Borgdorff 2006.

de hibridación de las dos primeras, esta se genera como todas, con una pregunta detonante, sin embargo, el resultado es donde se puede ver como lo teórico de la pregunta, se desarrolla y a su vez se empieza a gestar una serie de imágenes, de sonidos y de sensaciones que desembocan en una obra, sensible, crítica y repleta de saberes como la misma teoría.

La forma correcta de llamar a este tipo de investigación según Borgdorff (2006) lo nombra perspectiva inmanente o perspectiva de la acción porque “Se refiere a la investigación que no asume la separación de sujeto y objeto, y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que ésta es, en sí, un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la investigación.” (Borgdorff, 2006, pág. 10) Por esta razón, la investigación realizada tiene una base inmanente, puesto que, las obras realizadas en este trabajo no solo han sido producto de esta investigación, sino también de una asociación, y una interpretación juiciosa de los procesos realizados.

Las ideas que se están gestando en este proyecto de grado, giran en torno a un término que nace con el fin de romper la forma médica de asociar *enfermedades* de salud mental como lo son, la ansiedad y la depresión, acuñando el término de *distopía emocional*, haciendo esta comparación con lo distópico, puesto que gracias a textos como, “vigilar y castigar” de Michel Foucault, que nos habla sobre el control y el cómo se ejerce el poder y la constante observación en la cual estamos sometidos, o el texto de “constructos flatline” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022) el cual plantea esas relaciones de contemporaneidad con respecto a metrajes de ciencia ficción, y como tanto de lo que se ve en estos ya es una realidad, doy lugar a una idea que pone en discusión todo aquello que he podido relacionar con los textos, el control, la vigilancia, la supresión de los pensamientos y sentires. Así, dar herramientas que pueden ser

resignificadas y politizadas por medio de la práctica artística del habitar poético, de lo pictórico y la prosa, dando voz a todo aquello que alguna vez fue callado o despreciado por no seguir la misma línea planteada por la sociedad, por una sociedad capitalizada, con ideas muertas antes de ser preconcebidas o ideas flatline (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022) , por una sociedad que siempre le ha dado más valía a lo que es más eficiente y contribuye al crecimiento de un sistema antropófago y egoísta.

Este proyecto nace en un mundo que no da la importancia a estos sentires, como la melancolía, la rabia o inclusive cosas tan naturales como el aburrimiento, que simplemente deja de lado aquello que no concuerda con lo placentero y lo productivo. Uno de los objetivos, y el más marcado, es ver esto como acto político antisistema, donde se busca dejar de lado la imposición del siempre sentirse bien, y de la productividad masiva la cual siempre orilla y desaloja al ser, desamparando a este cual máquina de una sola función, dejando de lado lo sensible, buscando de este modo una resignificación a partir del aceptarse y construirse desde este punto diferenciador. En conclusión, la relación que hay entre mi trabajo de grado y la línea, es amplio, ya que, tenemos la parte ético-política, con las ideas de resignificar al sujeto, frente a dar derecho a las emociones y a la humanidad, por la parte artística en impulsar la creación como medio de catarsis emocional, y por último, la memoria descansa en lo experiencial y autobiográfico.

Antecedentes

El arte, durante siglos ha sido el mejor medio para representar la realidad, darles vida e importancia a las emociones; como vemos en las obras de Zdzisław Beksiński mi referente artístico más importante, tanto en el desarrollo técnico, como conceptual, podemos ver mundos en decadencia en donde la humanidad ha sucumbido a las distopías, dejando tras de sí ruinas que se erigen como monolitos gigantes de lo que una vez fue una sociedad inteligente, obras cargadas de incomodidad visual y muy enigmáticas, puesto que, con sus aproximadamente 825 obras, entre dibujos y pinturas ninguna de ellas tiene un título por el cual se puedan reconocer.

Zdzisław Beksiński obra sin título, grafito sobre papel, imagen recuperada de (Wikiart, s.f.)

Siguiendo esta línea, Mark Fisher (2022/2016) explora la decadencia del ser y la represión de todo tipo de emociones o características dignas de un ser humano, en sus textos (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022) o (Fisher, Realismo capitalista ¿No hay alternativa?, 2016) En él nos habla cómo desde la filosofía aquello que ha relegado a la humanidad a un objeto fútil y desechable, tópico que me ha inspirado a hacer este trabajo de grado. Este análisis sobre la pérdida de humanidad frente al sistema se complementa con la obra de (Gilles Deleuze, 1973) con “El Anti-Edipo: Capitalismo y esquizofrenia” donde se plantea el concepto de ser un cibernético, de ser una “máquina deseante” a disposición del capital y como las emociones se ven atenuadas por el control de dicho sistema. Estos textos son pilar fundamental para poder entender el diálogo que las distopías nos proponen, debido que como vamos a ver en los filmes esas preocupaciones por el control de las masas, o el decaimiento de la empatía son tópicos que se trataran en los filmes. Es importantes nombrar estos para entender como relacionan con los antecedentes propuestos en este apartado.

La mejor representación que tenemos de lo que nos plantean estos pensadores son las distopías y las obras que mejor reflejan estos conceptos han sido los largometrajes. Los filmes que dan vida a estas ideas son “Metrópolis” de Fritz Lang de 1927, la primera película de ciencia ficción de toda la historia y la primera que se plantea como puede ser el futuro con un sistema totalitarista; o “Videodrome” de David Cronenberg de 1983 la cual, nos pone en escena las maneras de control que tiene aquello tan normalizado, como, puede ser la televisión.

Otras obras legendarias de la distopía y la pérdida del ser, es “Blade Runner” de Ridley Scott de 1983 que nos habla de eso que nos expone Guattari y Deleuze (1972) en el anti-Edipo que son las máquinas deseantes. Las últimas películas que se contrastan y se discuten en este trabajo de grado son “los niños del hombre” de Alfonso Cuarón de 2006 y “Melancolía” de Lars Von Trier

de 2011, metrajes que nos hablan de cosas muy similares planteadas por Fisher en sus textos anteriormente mencionados, como lo son el ocaso de las emociones, la apatía generalizada y un mundo que se ha dejado llevar por la frialdad de la tecnología y el sistema.

Pregunta.

¿Cómo las emociones de la ansiedad y depresión se ven reflejadas en el proceso creativo, y como estas dialogan con los estados emocionales de una distopía?

Objetivos

Objetivo general.

Analizar mediante una comparación las distopias y las emociones de la ansiedad y la depresión por medio de la creación artística y el análisis filmicos.

Objetivos específicos.

- Reconocer y dar lugar a las emociones displacenteras como la depresión y la ansiedad por medio de la creación artística como medio de catarsis.
- Tensionar las ideas del cine de ciencia ficción y las concepciones que hay alrededor de la supresión de las emociones y el control de la sociedad vistas en las distopías.

INTRODUCCION

El futuro, el presente y el pasado, son concepciones que han definido lo que somos, éramos y seremos. Algo que ha acompañado estos estadios de la temporalidad ha sido lo emocional, influyendo en todo aspecto de concepción haciendo énfasis en nuestro futuro, puesto que las acciones de nuestro presente son las que definen lo que será.

La emocionalidad y las temporalidades van de la mano, ya que, estas dictaminan nuestras sensibilidades, las relaciones que tenemos con nuestro entorno y cómo podemos ser sujetos de territorialización y desterritorialización de nuestros cuerpos. Porque esto es algo delimitado por el sistema, siempre nos han dicho lo que debemos pensar, que sentir. Esto sobre todo con la sensibilidad y lo emocional, puesto que el sistema dice que emociones son buenas o malas, siempre desde la mirada de lo productivo y desde lo restrictivo. Razón por la cual el análisis de estos pensadores como Fisher (2022 /2009) y Guattari (1973) son pilar fundamental para entender lo distópico, porque nos ponen en retrospectiva las formas de pensar que nos trajeron a donde hemos llegado y a donde llegaremos, esto se explorará con más claridad en el primer capítulo.

Limitaciones dadas por un sistema que busca de manera incansable el control de los sentires, de los pensares por medio de discursos de productividad y un sistema capitalista, dan como resultado una creación que da voz a eso que siempre se calla. Que para efectos prácticos y a modo de estar en contra de los esquemas de psicologización es llamado *distopía emocional*; la razón de ser de este término nace en el hecho de la función de las distopías, la cual ha sido mostrar un posible futuro donde los miedos más grandes se han apoderado del sistema en el que vivimos. Creando realidades donde la fatalidad, el totalitarismo, el control emocional y del pensamiento son temas que reinan. Nada menos alejado de lo que vivimos hoy en día, donde

nos convertimos en máquinas en disponibilidad de deseos externos, algo que en el segundo capítulo entra en discusión, con los análisis filmicos y los contrastes con lo teórico y las experiencias vividas en el momento, un claro ejemplo de alienación y creación de una máquina deseante es Videodrome Cronenberg 1983.

Estas máquinas son diseñadas por el sistema para cumplir con tareas que benefician el statu quo de la posmodernidad que nos atraviesa, la cual, si bien nos ha hecho ser capaces de ver el daño que nos hemos hecho, no nos ha dado herramientas para mejorar y saber afrontar estas problemáticas que al fin y al cabo no son nuevas, problemáticas que han tapizado y determinado el apocalipsis que es estar encerrado en nuestras mentes.

No podemos hablar de depresión y ansiedad sin saber primero cuál fue el detonante de todo esto, un artista con alma de maestro o un maestro con alma de artista, alguien que dibuja mal y escribe mal, pero lo hace para encarar una vida en soledad, una vida en soledad... La sensación constante de decadencia es algo que me acompaña hoy en día, mi fiel e inseparable compañera en un sin sabor aderezado por medicamentos. Todo comenzó hace unos 12 años cuando, sin saber lo que crecía conmigo, me empezaba a recluir en mi casa, a esconder ciertos sentimientos de tristeza tras dibujar de manera compulsiva, jugando videojuegos, o viendo series sin parar.

Casi no hacía las tareas del colegio, no le hallaba motivo, pero algo muy dentro de mí me decía que las cosas las debía hacer así no quisiese, era el deber ser de hallar significado a la vida, a una vida que se disolvía. Curioso, como las cosas toman forma y sentido a medida que uno crece, la conciencia se apodera del inconsciente y nos volvemos prisioneros de un pensamiento ya pensado, de unas palabras ya dichas y un lenguaje no hablado.

Los factores alrededor de mi crecimiento fueron los detonantes de este apocalipsis de emociones, un padre violento y alcohólico, una madre violentada y cansada por la explotación laboral, un hermano mayor distante que sufría a su manera. Un entorno que taladraba un interior sensible y frágil emociones desconocidas salían a flote, ganas de querer llorar, que se atoraban en la garganta y se fundían con sensaciones de ira y soledad.

El tiempo transcurría inclemente y a paso raudo, años que por razones que desconozco están difusos, pero aquellas imágenes cuál fotografía de varios momentos cruzan por mi retentiva de manera esporádica, trayendo a mi mente escenas de peleas callejeras, o inclusive en un par de ocasiones yendo a los golpes con mi padre. Emociones de melancolía se agolpan y transforman en ira, en malas decisiones, en llegar a la casa con el labio roto porque otra vez peleé en la calle, cosas que nunca conté, cosas que callé y explotaron cuando casi me apuñalan, cosas que tragué por miedo a que me tacharan de loco.

Estos conflictos hicieron que me remitieran a psicología, jamás dije en mi casa que sucedía, simplemente asistí, algo que rondaba mi cabeza y hacía cada vez más que esas inseguridades se hicieran fuertes, inseguridades con mi cuerpo, con mis formas de pensar, que muchas veces eran diferentes con respecto a las de mis compañeros.

Algo difícil de decir, pero una realidad. Los pensamientos suicidas empezaron a mermar, la estabilidad emocional era algo que se apoderaba de un ser roto, buenos momentos que se sentían como comerciales que acompañaban una programación escrita por Víctor Gaviria, sin embargo, los sentires nunca me abandonaron, simplemente se enterraron en actividades que mantenían mi mente distraída, el dibujar, el tocar instrumentos, el practicar deportes, el estar con esos amigos que con el tiempo se convirtieron en hermanos, esa lucidez emocional despertó una bestia que yacía dormida, una bestia que con rugidos rompió una mente mal reconstruida.

Pensamientos que hicieron que dejara todo aquello que me ayudó, ocasionó que empezara a alcoholizarme, a probar sustancias que me sacaran de esa realidad. Años donde empecé a generar una cierta adicción por sentirme mal, una sensación que me hacía sentir completo, pero muy solo a la vez, el sentirme miserable se había convertido en mi pasatiempo favorito, el sentarme a escribir pensamientos que me destruían cada vez que los dejaba salir era la mejor catarsis.

Hoy en día sigo en el camino de hacer frente aquello que me causa esos sentires displacenteros, con ayuda de medicamentos que muchas veces inhiben esos pensamientos que hacen recaer en la adicción de sentirme ansioso, depresivo, iracundo y solo. El poder ser consciente de esta historia es la que me mantiene aún con vida, y la que me impulsa seguir.

¿Cómo se puede describir con lo que he seguido? Si el trasegar en una sociedad permeada por insensibilidad, una insensibilidad que muchas veces se camufla en comedia, en comerciales de empresas que esconden su explotación tras una bandera de empatía, como si de una cuota de psicología se cumpliera. Día a día nos vemos encerrados en una sociedad que labra un apocalipsis, una distopía que crece a gran velocidad y que constantemente se alimenta de aquello que vemos, que se esconde como una rata con la peste negra en montañas de dinero y ambición, que nutren a un sistema que se aferra con sus garras podridas a nuestras emociones y pensamientos para seguir exprimiendo de nuestros órganos hasta lo último de nuestro sentir.

CAPÍTULO 1. TRANSITANDO LA DISTOPÍA EMOCIONAL

Politización del sentimiento y la emocionalidad.

Se recorre un camino sin rumbo, poco a poco perdiendo nuestra humanidad a función de cumplir con los estándares impuestos, hemos dejado nuestra humanidad de lado quitándole importancia a las cosas que nos hacen dar significado a la vida, nos acercamos a la boca de un feroz predador que busca llenar su apetito voraz de poder.

En esta obra dantesca sin título realizada por Zdzisław Beksiński se ve materializada, un grupo de sujetos entrando en la boca de una entidad, la cual es acompañada por una ciudad que yace en ruinas a sus espaldas. Esta imagen, pese a que es bastante fuerte para dar inicio, solo nos abre el camino de una realidad que transitamos sin ver, somos presas de noticias falsas, de sucesos que nos convierten en sujetos insensibles, nos volvemos adictos al malestar y a compartir esta sensación con la sociedad que está igual de *enferma*³ según lo canónico de los comportamientos, donde el estar bien y funcionar con normalidad es parte fundamental del deber ser del capital, se va a ahondar en estas ideas que tienden a ser fatalistas y que exponen puntos de vista serios, que son bastante ignorados y son discutidos por varios escritores como por ejemplo Martín Heidegger.

³En este caso se utiliza la palabra enfermo para denotar que hay en una falla en la sociedad la cual se debe curar o extirpar, puesto que no cumple con los estándares impuestos de lo que se tiene interiorizado como sano.

Obra sin título (Beksiński) Recuperado de (Wikiart, s.f.)

El perder la humanidad ¿Cómo se puede concebir? Heidegger (1976) nos plantea en su texto cartas sobre el humanismo una concepción de la humanidad o como él acuña “humanismo” la cual se sitúa desde el ser, donde las percepciones del pensamiento y el lenguaje se convierten en algo tangible, una concepción metafísica que le da sentido a un habitar en los espacios, en las realidades que ya existen y son creadas para poder definir el actuar y sus acciones resultantes. Este deber ser de las acciones son modificadas y tergiversadas en una realidad construida por sujetos que entendieron, que, si se controla el pensamiento, el lenguaje y las formas de percepción se

puede controlar al ser, reduciéndonos, a un sistematismo digno de Sísifo⁴, acciones repetitivas y sin sentido donde estamos subiendo peldaño tras peldaño llevando una carga a una meta que nunca conseguimos y realmente jamás nos va a satisfacer. Un gran ejemplo de cómo la modernidad nos esclaviza es la obra de Sung Yuang y Peng Yu “Can’t help myself” o en español no puedo evitarlo, en esta obra *Fig 1*. Podemos ver a una maquina haciendo una tarea repetitiva la cual es recoger constantemente un líquido rojo una y otra vez, durante 3 años esta máquina estuvo haciendo la misma acción sin parar, el deterioro empieza a arrojar sonidos como si de lamentos se tratase, un sujeto que no puede contener su existencia y no sabe cómo detener ese sufrimiento que le causa dicha acción repetitiva e interminable.

Fig1 Can't help myself. (Pen) Guggenheim 2016 recuperado de (Hypercritic, 2020)

⁴ Personaje de la mitología griega, rey de Corinto, por distintas artimañas realizadas para evadir la muerte, este es castigado por Zeus a empujar una gran roca en las profundidades del Hades de manera repetitiva y sin fin.

Las acciones repetitivas se han normalizado, puesto que, siempre nos han dicho que la disciplina y una rutina consistente nos va a mantener felices y estables. Venden la idea de seguridad, libertad e independencia porque todo siempre debe ser visto cómo objeto puesto en un mercado, debido a que la única forma de ser funcionales y poder encarar las situaciones, laborales, sentimentales y fraternales al igual que la obra de Yuang y Pen Yu nos vemos limitados a ser máquinas que buscan trabajos caóticos, flotantes donde se pierden libertades, o simplemente estudiamos para tener la mente ocupada y no dar paso a la reflexión, donde el esclavizarnos se convierte en una decisión que nos lleva a la felicidad o como dice Renton protagonista de la película de *Trainspotting* de Danny Boyle de 1996.

“Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family, choose a big television, Choose washing machines, cars, compact disc players, and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol, and dental insurance. Choose fixed-interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your Friends”. (Boyle, 1996).

Este diálogo que da inicio a la película, nos dice que la sociedad siempre ha tenido la labor de coartar, dictaminar cómo se debe vivir y las cosas que debemos escoger para tener una vida plena y tranquila, como es escoger la vida, escoger una carrera, escoger un trabajo y escoger formalizar una familia, todo muy a doctrinante, totalitarista y frío, digno de una distopía, donde todo está bajo control, siempre se está en constante observación, como lo que propone Foucault (1976) cuando nos habla del panóptico en vigilar y castigar, cuando nos dice que la función del panóptico es “De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder” (Foucault, 1976, pág. 185). Nos tiene vigilados, ya qué aquel sujeto que se decide tener un pensamiento diferente a este va a ser tachado de loco, de oveja negra, un error en el sistema máquina que es una sociedad

muerta y sin pensamiento libre, puesto que, ya sabemos qué hacer para que eso que nos vigila no nos reprenda.

Principalmente con estas decisiones perdemos la libertad del saber vivir y nos condenamos con el trabajo, dejando como lugar esto que nos dice Mark Fisher “la privatización del estrés se convirtió en una más de las dimensiones que se aceptan de antemano en un mundo aparentemente despolitizado” (Fisher, *Realismo capitalista ¿No hay alternativa?*, 2016, pág. 126). Despolitizado, lo expone de esta manera porque de algún modo las labores que cumplen los sujetos del común son irrelevantes y desechables, puesto que el mundo que nos expone Fisher cuando nos habla de Southwood o de Altusser, es una población controlada que ha normalizado y aceptado la depresión y el estrés de ser un sujeto prescindible y sin valor alguno, lo que, da más relevancia a eso de lo despolitizado, debido a que, para ser algo político debe primero nacer de una decisión propia y no implantada.

La triste realidad detrás de todo esto, es no admitir que todas las formas de empleo son precarias, aceptamos que el capitalismo ya no recluta personas, sino que las compra por un tiempo determinado que limita las formas de intercambio y concepción que se tienen, ya que dan vacaciones, pero no son pagas, días libres que son condenados a seguir siendo productivos y llevando a cuentas el trabajo, convirtiendo nuestros hogares en oficinas “No es sorprendente que sientan ansiedad, depresión, o falta de esperanza quienes viven en estas condiciones, con horas de trabajo y términos de pago que pueden variar de modo infinito, en condiciones de empleo terriblemente tenues.” (Fisher, *Realismo capitalista ¿No hay alternativa?*, 2016, pág. 126). Lastimosamente, el acostumbrarse a esa vida es fácil, porque siempre y cuando haya trabajo, hay plata, y si hay plata uno se puede dar sus gustos, o eso es lo que siempre nos han dicho y se supone que esa es la felicidad, por ende, no importa que se sacrifique si se tiene esa recompensa.

El sistema tiene un comportamiento *antropófago*⁵ y *bulímico*⁶, donde se consume así mismo y vomita una sociedad enferma y destinada a deshumanizarse, ser una máquina que si siente es visto como una falla y que no cumple con la programación de un mundo que no avala las *neurodivergencias*,⁷ pero esto no son ideas nuevas, estos pensamientos los empezaban a plantear Deleuze y Guattari en 1972 con su texto *L'Anti-Oedipe Capitalisme et schizophrénie* (el anti-Edipo capitalismo y esquizofrenia).

Los puntos que plantea (Gilles Deleuze, 1973), son formas de percepción muy acordes al contexto de su época, exponiendo una pandemia de esquizofrenia causada por el capital y la concepción de máquinas deseantes, las cuales se resumen en necesidades y deseos impuestos por el sistema, nada alejado de lo que vivimos hoy en día, solo que ya no es esquizofrenia sino que es depresión o ansiedad, que se ven atenuadas con cosas materiales o una necesidad insana de acumular memorias superfluas, que nos atan a seguir en un círculo vicioso que no nos deja nada.

Las necesidades y los deseos impuestos por el sistema se presentan como fundamentales, aquellas máquinas deseantes que no se acoplan a dichos deseos de producción masiva o *automatismo mental* son vistas como una falla, este automatismo, lo podemos ver cuando nos ponemos rutinas repetitivas, donde el materialismo es el eje principal de la inducción al deseo, pero, (Gilles Deleuze, 1973) nos dan una forma de resistencia, la cual nos presentan como resistencia anti freudiana y capitalista, cuando nos expone la teoría esquizofrénica que se presenta como la disociación, el autismo, el ser en el mundo y cómo esto puede llegar a ser una forma de

⁵ La antropofagia es el ingerir carne humana, en esta parte del texto la utilizamos para referirnos a que el sistema no solo come sus hijos, sino que también se come así mismo.

⁶ La bulimia es un trastorno psicológico que consiste en comer y vomitar lo ingerido sin dar paso a la digestión de este.

⁷ Término acuñado por Judy Singer que consiste en describir ciertos comportamientos que no se acoplan al funcionamiento normal del cerebro, ejemplo una persona con trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

resistencia. De hecho es una forma de resistencia, cuando, a través del yo se empieza a crear una imagen del cuerpo anti edípica, la cual rompe con ese eje nuclear que se plantea como, madre, padre, el yo y empieza a verse esa introspección desde una tercera persona, como un ello, donde se busca el desarrollo de personalidad, rompiendo lo ficticio e idílico del deber ser de las máquinas deseantes y aceptando lo demoniaco, término que al final le da valor a lo que somos, debido a qué, lo demoniaco se presenta como la naturalidad del ser humano, donde, analizar nuestro alrededor y ser crítico depende del ello, de esa concepción de tercera persona, que puede sacar las cosas aun panorama realmente humano y no digno de una máquina que solo ve lo que le programan.

Ahora, ¿cómo podemos contrastar esto con la visión actual? Es necesario poner en diálogo el hecho de que, en el contexto de (Gilles Deleuze, 1973) se establece desde la perspectiva de nuevas esclavitudes, donde poco a poco se empezaba a crear una relación cibernética entre lo que llamo, un sujeto productivo y un sujeto máquina, donde cada vez nos alejamos de nuestra humanidad y nos empezamos a acercar a una *distopía emocional*.⁸

Claramente, nuestra visión y sensibilidad empieza a hacer discernimientos más amplios con respecto a la mirada esquizoanalítica, iniciando porque la pandemia que hoy en día afrontamos es una depresiva suicida, donde al igual que lo plantea Deleuze y Guattari discutimos con una nueva territorialización del cuerpo y una desterritorialización de éste, porque estamos dejando de ser humanos y nos entregamos enteramente al sujeto máquina. Volviéndonos una cibernética que consume malas noticias con el llamado *Doomscrolling*⁹ termino anglosajón que nace durante

⁸ Término acuñado por mí con el fin de alejar los conceptos psiquiátricos y médicos de lo planteado en esta investigación con la finalidad de relacionarlo con el cine de ciencia ficción, dando así un resultado donde converge las emociones y este fin del mundo que normalmente es ocasionado por sentires autodestructivos, que muchas veces nos dan este panorama, un panorama que nos da el capital, de siempre ser observados, evaluados, clasificados y adoctrinados con dogmas que tenemos normalizados, ya que el analizar esa falla simplemente nos obligan a olvidar.

⁹ Término anglosajón que separado se entiende como Doom, perdición y Scrolling, desplazamiento, que nos habla de como las nuevas generaciones tiene contacto con las noticias, y con gran variedad de información que se presenta por medio de las redes de manera cruda, fría, rápida y sin tiempo de análisis.

pandemia y consiste en un consumo desmedido de malas noticias, desastres naturales, o accidentes de todo tipo, algo que resulta muy parecido a lo que vemos en Videodrome de David Cronenberg, sin embargo, aquí lo situamos con lo que se lidia a diario, el algoritmo de las redes sociales, que nos muestra lo que se supone nos debe gustar, dando como resultado insensibilización por tal tratamiento *bulímico* de las imágenes, no hay análisis, se consume de manera rápida y se olvida de igual manera, simplemente nos preparan para cuando tenemos que vivir algo similar, decir, eso pasa todos los días, y seguir con nuestra *distopía emocional* sin ser afectados.

Las generaciones más recientes, sobre todo las que nacieron a inicios de esta revolución informática de los años 2000's que trajo el internet consigo, crecieron en su propio apocalipsis mental, el cual nos despersonaliza y nos obliga a desligarnos de esa resistencia anti freudiana, matando al ello y al desarrollo de nuestra personalidad, “La vida se vuelve precaria. Planear se hace difícil y las rutinas se tornan imposibles. El trabajo puede empezar o terminar en cualquier momento, y la responsabilidad de crear la próxima oportunidad y de surfear entre distintas tareas recae en el trabajador.” (Fisher, Realismo capitalista ¿No hay alternativa?, 2016, pág. 126). Esto pone como protagonista el deber ser del sujeto máquina, que vive rápido y no descansa, porque dice que para esto está la muerte, o no se da tiempo para llorar porque debe cumplir los estándares, donde tiene que trabajar, para ganar un misero sueldo el cual solo va a seguir alimentando el apetito voraz de un monstruo materialista que nos consume y se alimenta de los momentos de descanso que insanamente perdemos.

Todo esto lo podemos ver evidenciado en el texto de Mark Fisher (2022) constructos flatline Materialismo gótico teoría-ficción cibernética. Nos habla de Alienación, soledad,

fragmentación social y aislamiento es lo que se presenta como una *nueva era de la ansiedad*¹⁰, es el resultado de que cada vez las sociedades estemos pereciendo a la maquinización, donde estas formas de pensar son el resultado de un capitalismo que finalmente logró el dominio completo de la humanidad mediante la tecnología, convirtiéndonos en dioses prostéticos, dándonos el poder de modificación de nuestros cuerpos, de nuestros sentires, y dejando que el *materialismo gótico*¹¹ se apodere al completo de lo que somos.

Estas pérdidas del yo, se ven reflejadas en la euforia que crece al ser sujetos penetrados por una red cibernética, abandonando el cuerpo humano, dejando organismos técnicos, que ceden al éxtasis y al horror de ser completamente sintético, lo que básicamente nos dice que “el horror como el éxtasis surgen de una pérdida del sentido del yo como entidad delimitable: un borramiento o desvanecimiento de la identidad” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 56). Esto nos plantea, y lo podemos ligar, a aquello que ya discutimos con (Gilles Deleuze, 1973) esas resistencias esquizoanalíticas, que definen el ser y como podemos combatir con esa realidad que nos ve como una máquina.

Una cosa que se ve también bastante reflejada en este malestar frente a lo prostético de la tecnología es este ocaso de los afectos, “El ocaso de los afectos está señalado en parte por una liberación de la antigua anomia del sujeto bien centrado, una liberación ambigua que también puede significar una liberación generalizada de toda clase de sentimientos, desde el momento en que no hay ya una presencia-a-sí del sujeto en la que pudieran materializarse tales sentimientos.”

¹⁰ La era de la ansiedad es algo que Fisher menciona y lo describe como la completa enajenación del ser frente a lo que lo rodea, por ende, esta nueva era de la ansiedad es donde estamos encontrando nuevas formas alienarnos y alejarnos de nosotros

¹¹ materialismo gótico termino que se ve en el capital de Marx y se asocia a perdida de humanidad frente a un sistema vampírico que deja no muertos a su paso, pero para Fisher se centra en el cuerpo que cedió por completo al dominio tecnológico generando lo que él llama un devenir técnico del organismo. (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 83)

(Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 64). Esto nos dice, que el ocaso de los afectos es una liberación de los sentires de un recipiente humano, alejado de las máquinas deseantes y que es capaz de materializar y dar razón de ser a lo que siente, sin la necesidad de recurrir a un cuerpo para ello, y que no cae del todo al éxtasis y al horror, ya que estos surgen cuando el sujeto pierde esa capacidad delimitante que le proporciona el yo. Donde los productos culturales son los que delimitan la trascendencia del sujeto. El colapso de la ciencia ficción cae sobre los seres “el sueño de la transformación pertenece a la era de la productividad prometeica, el industrialismo que la cibernética aniquiló” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 71). Esto es el acercamiento a la retroalimentación que depende de los acontecimientos pasados, para delimitar su futuro, dejando al ser con la mera y pura dominación, ya que, la comunicación es la corrección de la máquina que procesa la información y codifica en análisis que la llevan a situaciones de no repetición. Lo que nos quiere decir es que el sistema nos condiciona a una constante retroalimentación de lo que hacemos, para poder dominar con más facilidad lo que vamos a hacer frente a los estímulos que nos dan, esto como resultado, termina desembocando la cibernética cuya finalidad es ponernos frente un sistema que no seguía por represiones ni supresiones como siempre nos lo han hecho ver, sino que genera un sistema de participación que se alimenta de la opinión pública, dando como resultado un millar de pensamientos fáciles de manipular.

Todo desemboca en lo que llama Fisher *flatline*¹², una muerte completa del pensamiento, del sentir, de emociones como la rabia, la tristeza, la alegría, nos convertimos en lo que cita Fisher

¹² uno de los conceptos cruciales del materialismo gótico quizá el más crucial de todos es el de flatline. El concepto de flatline tiene al menos un doble sentido. En primer lugar, señala un término vernáculo para la lectura del electroencefalograma (EEG) que indica la muerte cerebral; una representación, en los monitores digitales, de la nada: no-actividad. Para el materialismo gótico, sin embargo, la flatline es donde todo sucede, el Otro Lado, detrás o más allá de las pantallas (del a subjetividad): la línea del Afuera [line Outside] Delinea no una línea de muerte, sino un

de Marx en “El capital” de 1867, donde enfatiza la naturaleza gótica de la industria británica de la época, y como esta, es un vampiro chupa sangre que deja a su paso filas de no-muertos, como nos dice “el capital obtiene su habilidad solo al succionar constantemente trabajo vivo como si fuese su alma” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 86). Lo podemos equiparar con lo que se realiza en nuestra contemporaneidad, que no deja vampiros, sino que deja ciborgs, una “producción mecánica de máquinas motrices” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 87). Una producción de máquinas que están constantemente conectados a distintos dispositivos electrónicos que arrasan con su alma y drenan sus emociones. Donde la mente se convierte en una idea del cuerpo y el cuerpo en una concepción de estado modificada por las realidades que el capitalismo crea a su gusto dando como resultado un cuerpo catatónico “El catatónico es aquel que hace de su cuerpo un Cuerpo sin Órganos, un cuerpo descodificado” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 121), Cuerpos que seden al *flatline* y se pueden catalogar como un ciborg, ya que un cuerpo catatónico no tiene órganos y una máquina tampoco.

Esto desemboca en constructos, sujetos producidos artificialmente con la finalidad de ser similares o cercanos al humano, seres que se pueden ver como la evolución de un ciborg, ya que, este tiene aún esa parte humana que lo empuja a estar a contracorriente, mientras un constructo son una imitación de un ser humano, similar a un replicant, de Blade Runner 1982, un ser maleable y que es incapaz de poder lidiar con emociones complejas, que al intentarlo da como resultado el ocaso de su existencia.

continuum que envuelve -pero finalmente va más allá de - la muerte y la vida. (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 84)

Realmente todo lo que vivimos se condensa en experiencias de un régimen que solo busca nuestro control, somos víctimas de un sistema egoísta que prioriza su crecimiento, estamos solos afrontando los efectos secundarios que se han volcado en nuestra sensibilidad y en nuestra humanidad, nos hemos convertido en seres apáticos, que cada vez están más cerca de una máquina en toda la extensión de la palabra, lo que nos vuelca a eso que la ciencia ficción y las distopías temen, un estado totalitario, egoísta y con control máximo de los sujetos que viven dicho sistema.

CAPÍTULO 2 CABARET DE CIENCIA FICCIÓN Y DISTOPÍA CREATIVA

Filmografía de ciencia-ficción en contraposición con la emocional.

Las distopías o las utopías negativas, tienen múltiples significados, el más importante es aquel que nos relata, como la distopía es reflejo de los mayores temores que ha tenido la humanidad, definición que nos abre el panorama que hay detrás de estas, que se centran mayormente en ese control del humano, en el abandono de la empatía y en una hiperindividualización de los sujetos, lo que trae a mi memoria esa idea propuesta en vigilar y castigar (Foucault, 1976), los cuerpos dóciles, la pervivencia de las máquinas en los seres, una reducción materialista del alma. Algo preponderante según Christian Retamal en el artículo “La distopía como espíritu de nuestra época,” (Retamal, 2024) es que se debe “distinguir la distopía o utopía negativa de otros conceptos similares, ya que esta construye representaciones pesimistas del futuro mediante la comparación negativa entre la sociedad real del presente y su extensión radicalizada al futuro.” (Retamal, 2024, pág. 174). Básicamente, estos conceptos son determinantes, por las situaciones vividas en el presente, que nos hablan de como lo que estamos haciendo tiene inferencia en el futuro y nos va a conducir a hacer reales esas pesadillas que nos atormentan.

Algo primordial, antes de empezar el análisis de los filmes, es el entender qué es la ciencia ficción, y qué son las distopías, donde nacen y cómo se conciben. Para empezar, hay que entender que las distopías son una movilización del cómo se proyectan los miedos y el terror de ser una sociedad oprimida, estas visiones de opresión y control máximo de los seres, es algo que se ve

altamente repetido en los filmes que vamos a explorar, dando como resultado, que, podemos clasificar estos en dos ramas, *distopías débiles*¹³ y *distopías fuertes*.¹⁴

Miedos e inseguridades, que normalmente como comunidad vivimos, puesto que “En conjunto, la proliferación de las distopías expresa profundos miedos y ansiedades de nuestra época que configuran tendencias que se van extendiendo y elevando la intensidad del imaginario distópico.” (Retamal, 2024, pág. 176). Es curioso como las distopías desarrollan una especie de habilidad profética por medio del análisis social, filosófico y antropológico que tienen detrás de su escritura, viendo y analizando tan profundo lo anteriormente dicho que nos deja entrever lo predecible que es la humanidad y lo controlado que nos tiene el sistema en general, puesto que nos han vuelto tan predecibles que algo que parece solo posible en el cine nos suceda.

Las distopías nacen como principios de incertidumbre, donde acrecentar los miedos se vuelve algo fundamental, ya que, las hace sentir mucho más cercanas, nada más hay que ver, como en películas como *Metrópolis* de Fritz Lang, un gobierno controlador, totalitario y clasista somete a sus habitantes, nada menos alejado de lo que sucedía en la II Guerra mundial y como los gobiernos de ideología fascista oprimían a sus pueblos, cosa por la que este filme fue censurado y destruido, o como vemos en *Videodrome* de Cronenberg, tecnologías de control mental que en su momento se veían tan lejanas y poco reales, pero, ahora son pan de cada día.

Un concepto que nos propone Retamal son los nuevos nihilismos, y como estos son el eje fundamental de las distopías y su desarrollo, puesto que actualmente “En efecto, el actual nihilismo

¹³ Las distopías en sentido débil formulan representaciones parciales que destacan y extrapolan algunos puntos agudos del temor y malestar social actual, y por ello nos parecen muy cercanas y familiares. Retamal, 2024, pág.174

¹⁴ Las distopías en sentido fuerte, en cambio, construyen visiones de una sociedad cerrada, sin alternativas, que modela a los individuos en todos los ámbitos de su existencia. Retamal, 2024, págs. 174 -175

se instala como una desesperanza estructural cuyos síntomas encontramos en el auge de la depresión, el estrés y la ansiedad.” (Retamal, 2024, pág. 179). Este auge de las mal llamadas enfermedades mentales son un ejemplo vivo de lo que nos dice Retamal con esta idea, los nuevos nihilismos se están produciendo por una sensibilización extrema al entorno, a tal punto que el permearse de pensamientos negativos, y de un consumo desmedido de imágenes, o noticias fatalistas nos arrinconan a sentirnos de cierta manera, es relevante ver como en el cine contemporáneo se ven este tipo de situaciones como es el caso del filme de Melancolia de Lars von Trier, que se instala en las nuevas distopías y en la idea de estos nuevos nihilismos.

Todos estos filmes o escritos distópicos como los son Crash de Ballard, 1984 de Orwell, La saga Metro de Dmitri Glujovsk, o videojuegos como lo son The Last Of Us de Naughty Dog, Cyber Punk 2077 de CD Projekt RED, o series televisivas como Black Mirror, son la representación de la fragilidad y los límites del ser humano frente a los impactos sociales y filosóficos que en las distopías podemos ver, y no solo eso, esas fantasías del fin del mundo son la mejor herramienta que tiene el mercado, para darnos ideas que cuando se hagan realidad verlas con normalidad “El mercado del consumo cultural recoge estas ansiedades, las pone en escena y las reproduce y, en un círculo vicioso, confirma y disemina los temores sociales.” (Retamal, 2024, pág. 177). El mercado de consumo es uno de nuestros más grandes enemigos y es el responsable de que en muchos casos esas distopías se hagan realidad, consumo desmedido y poco análisis debilita la capacidad crítica y la inteligencia emocional, nos quita herramientas fundamentales del entendimiento, de la relación con el mundo y con nosotros mismos, esto le da más potencia a nuestros miedos, como podemos ver en los escritos anteriormente nombrados, la mayoría de esos temores se basan en ideas masificadas por el estado, como es el caso de Metro de Glujovsky, una

Alemania azotada por una guerra nuclear, miedo que se dio durante la Guerra Fría y la crisis de misiles en Cuba, algo que si nos queda claro es que la ficción adolece a la realidad y viceversa.

El debilitar las comunidades es algo fundamental para mantener el control de una sociedad entera, puesto que, al no poder defenderse, o buscar alguna forma de contrarrestar lo vivido el capitalismo puede ejercer su función principal en las sociedades modernas la cual “De manera más amplia, el actual capitalismo es un sistema global -desprovisto de centro- que no destruye la individualidad, sino que la radicaliza en una sobre individualización” (Retamal, 2024). Esta sobre explotación del ser individual, es lo que nos muestra Fisher cuando nos habla de las flatline o cuando hace mención del materialismo gótico, un capitalismo desprovisto de objetivo que simplemente quiere mantener el control de estado a toda costa, con ideas de mercado antropófagas que se devoran unas a otras, ideas diferentes que mueren y hacen apología a las flatline dando como resultado el aumento de la burocracia, la normalización y el control sobre los individuos, que aparecen como consecuencias perversas de la razón instrumental moderna, nos convertimos en herramientas a disposición de lo que necesita el Estado, el sistema y dejamos de lado lo que sentimos y cuando los sentires salen a flote los vemos como algo que se debe erradicar.

En conclusión, las distopías son la puerta a lo desconocido y a lo cercano, a eso que es evidente para muchos, pero no es algo palpable, esto siempre ha estado y ha sido parte de la cultura popular, lo vemos tan alejado que no somos capaces de dimensionar que muchas de las características que parecen simples fantasías hoy en día hacen parte de nuestra realidad, siempre estamos siendo observados, nos dicen que pensar, que sentir, que comprar y cuando hacerlo, como ciertas ideas expuestas en este trabajo, pueden llegar a ser simples delirios, pero todo lo contrario, creemos que todo está ya tan visto, tan dicho y tan pensado que no somos conscientes del gran impacto que tiene estas ideas distópicas, que estás al filo del mañana, pero no siempre el avance

es progreso o una calidad mejor de vida, dependemos tanto del estado y de lo que nos vende que realmente las distopías que vivimos a diario no tiene nada que envidiarle las que vemos en el cine, a las que leemos en los libros, o inclusive a las que jugamos en videojuegos.

De este modo entendemos las cualidades que tienen los filmes que vamos a analizar, metrajes que tienen esas cualidades de expresar la supresión de emociones, que exponen esa mirada panóptica que tiene el estado, el control de los seres en general, e inclusive en el penúltimo filme que se analizará, se expone un poco esas consecuencias del término *distopia emocional*, con esto abrimos los análisis filmicos comenzando con un metraje que nos habla de esas propuestas que, en vigilar y castigar podemos ver, una ciudad panóptico, cuerpos dóciles y maquinas humanas.

Metrópolis. Fritz Lang 1927.

Metrópolis un filme de 1927 dirigido por el guionista y director austriaco Fritz Lang, adaptación de la novela homónima escrita por Thea Von Harbou de 1925, es el filme considerado como el primer metraje de ciencia ficción de la historia, situado en la corriente artística conocida como Expresionismo Alemán, un movimiento contestatario “Lo que se puede decir de entrada es que el expresionismo es, sin duda, un arte de oposición.” (Micheli, 2019, pág. 79). Un arte que condensaba todas las inconformidades del pueblo frente a las represiones del estado, desilusiones y las críticas y las miradas más afiladas posibles.

Este filme se sitúa en un apartado del expresionismo conocido como, expresionismo alemán, un movimiento artístico que nace por “El régimen imperial, feudal y militarista de Guillermo II acentuaba todas las modernas contradicciones sociales y políticas” (Micheli, 2019, pág. 92). Esta visión rebelde de estar contra el estado es un factor principal de la película y del expresionismo alemán. El filme tiene partes cortadas, donde no hay diálogos o escenas perdidas,

esto se debe a que el metraje fue fuertemente censurado, ya que, el contenido visto en él no era del agrado de las élites, ni del estado de ese momento, lo que produjo que muchas de las copias de este metraje fueran destruidas de varias maneras, el filme que se encuentra en Youtube en el canal de Narratime TV. es una recopilación que se dio después de la búsqueda de las pocas piezas que había en existencia.

Metrópolis se sitúa en el siglo XXI en un futuro donde se vive una gran segregación, la ciudad esta dividida en tres, la zona de máquinas, las profundidades y la superficie; en la superficie se sitúa las élites intelectuales y las élites económicas, en las profundidades están relegados los oprimidos, aquel pueblo que solo es visto como una herramienta, mano de obra barata para que la superficie tenga un buen funcionamiento y en la zona de máquinas están todos los trabajadores que son los únicos que saben cómo manipular y darle funcionamiento a las máquinas que le dan vida a Metrópolis. Ellos viven altamente explotados, la única razón de ser que tiene los habitantes de las profundidades es trabajar para que las comodidades de la superficie no se pierdan, como la luz eléctrica y el funcionamiento del transporte público, Metrópolis es una ciudad altamente avanzada, la distopía que se vive en este metraje puede ser de corte romántico porque las “Distopías de corte romántico que expresan los temores ante la industrialización y la deshumanización fabril. Durante el siglo XX, el rol protagónico lo ocupó primero el temor al totalitarismo, que conjugaba el estalinismo con el nazismo.” (Retamal, 2024, pág. 175). La visión fabril es algo que se ve a lo largo de todo el metraje, puesto que, los habitantes de las profundidades solo viven para trabajar, el trabajo de ellos consta en mantener el funcionamiento de las máquinas de manera manual, ya sea regulando los relojes de las máquinas, controlando el sobrecalentamiento de las calderas, entre otras funciones que podemos ver en el filme.

Este totalitarismo que evidenciamos durante el filme no ve a los trabajadores como sujetos sino como objetos, puesto que en un momento vemos como el protagonista Freder Frederson (Gustav Fröhlich) después de enamorarse de María (Brigitte Helm) una de las habitantes de las profundidades. La cuál le hace ver a Freder que todos son hermanos, ya que son habitantes de metrópolis, y que no importa su estatus social; lo que impulsa a Freder a embarcarse en la aventura de salir a buscarla. En esta epopeya Freder se topa con la cruda realidad que viven los trabajadores de la zona de máquinas, sujetos que trabajan hasta el agotamiento y si mueren realizando su labor, simplemente son remplazados como si de un elemento descompuesto se tratase, a esto le podemos hacer un paralelismo rápido con la actualidad, si bien, lo que nos muestra el filme es una especie de obsolescencia impuesta donde el final de los trabajadores es marcado por su mortandad, en la actualidad se sigue viviendo esto, donde en cualquier ámbito laboral el empleado es lo de menos, no importa que le pueda llegar a suceder siempre y cuando cumpla con la labor que sé le ha impuesto o programado, y sí, por alguna razón no lo cumple, el sistema nos ha dicho que siempre hay alguien dispuesto hacer las cosas por menosprecio, como si lo importante fuera dejar de lado nuestra valía y simplemente ser serviles a lo que nos piden.

El momento más traumático para Freder y que lo inspira a buscar una mejor forma de vivir, es convirtiéndose en el mediador entre el cerebro y la mano, Frase dicha por María, puesto que Freder al ver como explota una de las calderas y tener una epifanía donde los humanos le daban a una máquina viviente sus compañeros muertos como ofrenda a este ser, decide ayudar a sus hermanos, empezando una revolución donde el primer paso es ponerse en la piel de uno de ellos y entender de manera empática como se siente el otro, cosa que se ha ido perdiendo ya qué es más que evidente que en la actualidad prima mucho más el individuo que el conjunto.

La apatía es algo reinante, el egoísmo y la egolatría con cosas que abundan en esta sociedad que vemos en la película y en la sociedad que vivimos diariamente, las personas que viven en metrópolis están tan adoctrinados que realmente no les importa que arriesgar o que perder para seguir con el statu quo de su normalidad, esto lo podemos ver más adelante en el filme cuando uno de los trabajadores del padre de Freder decide hacer una especie de robot que asemeja a María el interés amoroso de Freder y líder de la revolución insurgente de las profundidades, esto con la finalidad de no solo minimizar el discurso igualitario, si no, también de destruir el totalitarismo impuesto por el padre de Freder y reinar un mudo en caos.

Videodrome. David Cronenberg 1983

Una cultura visual permeada por lo rápido, la inmediatez nos ha consumido tanto que nos hemos convertido en consumidores bulímicos de las imágenes y del contenido que nos proporcionan las redes sociales. Larga vida a las *nuevas carnes*... Videodrome (Cronenberg, 1983) nos sumerge en una visión amplia de lo se habla en el texto vida y muerte de la imagen, en donde clasifica cada época de la sociedad según un régimen escópico, Grafosfera, Logosfera y la última de ellas la Videosfera (Debray, 1994) que nos compete en este análisis.

¿Qué nos quiere contar Cronenberg en Videodrome? Videodrome nos sumerge en una hecatombe de una sociedad que ha sucumbido a las imágenes, que ha convertido su mayor deseo en la artificialidad de los sentires provocados por la televisión, y ha dejado la *carne*¹⁵ al completo control de un sistema que busca máquinas que satisfacen las necesidades de consumo, “la sensación de que son los agenciamientos cibernéticos ultramodernos los que están volviendo cada

¹⁵ Se utiliza la palabra carne como símil para hacer referencia al cuerpo humano y la humanidad, así como lo hace Cronenberg en Videodrome.

vez más inestable la distinción entre lo orgánico y lo inorgánico. En particular, se enfoca en los medios especialmente en los así llamados medios posmodernos de la TV y el video, y las aún nacientes tecnologías de la realidad virtual- como agenciamientos que reconfiguran el cuerpo de modos nuevos, abriéndolo a trayectorias deseantes que tienen como corolario una nueva y cibernética visión del poder.” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, págs. 162-163).

Nuestro protagonista Max Renn (James Woods) es el trabajador de un canal de entretenimiento para adultos llamado CEVIC el cual está en una situación de estancamiento, puesto que no encuentra nada nuevo ni nada sugestivo para poner en su programación por eso Max decide ponerse en la búsqueda de sensaciones frescas, algo que lo saque de la monotonía “la cultura hipermediática sensacionalista tiende hacia una sensación abstracta, alejada de una sexualidad naturalizada, hacia un cibererotismo o una hipersexualidad que precisamente pone en cuestión los límites de lo sexual” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 165) entonces recurre a piratear señales de televisión con uno de sus colegas de trabajo y ahí es cuando se topan con Videodrome una forma grotesca de entretenimiento que consta de contenido *snuff*¹⁶ en espacios bastante extraños, ahí es cuando Max encuentra esa sensación que estaba buscando y se embarca en la ardua tarea de conseguir este contenido para que más gente lo pueda disfrutar tanto como él.

Durante esa búsqueda por Videodrome se topa con organizaciones que tienen como finalidad cambiar el sistema a su favor utilizando a Max como un peón para cumplir sus fines, como es el caso de Brian O’blivion (Jack Creley) “No es el nombre con el que nació... Algún día

¹⁶ Las películas snuff son una serie de cine que mayormente no tiene diálogo o personajes y su eje fundamental es la tortura o escenas de una violencia extremadamente cruda y sin censura, ejemplo de esto tenemos el primer film de este tipo llamado “snuff”

todos tendremos nombres especiales, nombres que harán que el rayo catódico vibre” (Cronenberg, 1983) dueño de Videodrome que tiene como objetivo llegar a la siguiente etapa del ser humano la cual es vista como un animal tecnológico, ahí es cuando nos damos cuenta de que Videodrome es un sistema que se alimenta de los más profundos deseos de las personas que lo ven dándoles lo que están buscando y para cada uno generando algo único e irrepetible, “McLuhan especula que esto bien podría ser lo que atrae a las personas a los shows de muerte que son los circuitos de carreras y llena la prensa y las revistas con primeros planos de ejecuciones, suicidios y cuerpos reventados. Un ansia metafísica de experimentar todo sexualmente, de arrancar el corazón del misterio por una desbordante emoción.” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 165) esto lo podemos comparar con el uso nuestras redes sociales las cuales siempre nos dan contenido que se supone estamos buscando y se relaciona con nuestra personalidad, una personalidad que es creada y basada en lo que vemos.

Más adelante en la película nos encontramos con la corporación Espectacular Optical, la cual se encuentra detrás de Videodrome, se encarga de vender lentes baratos a países del tercer mundo y vender sistemas de control de misiles para la *OTAN* y busca controlar a Max para convertirlo en uno de sus mercenarios, infectándolo y cumpliendo la finalidad de ser una nueva carne por medio explotar sus alucinaciones provocadas por el consumo desmedido de Videodrome.

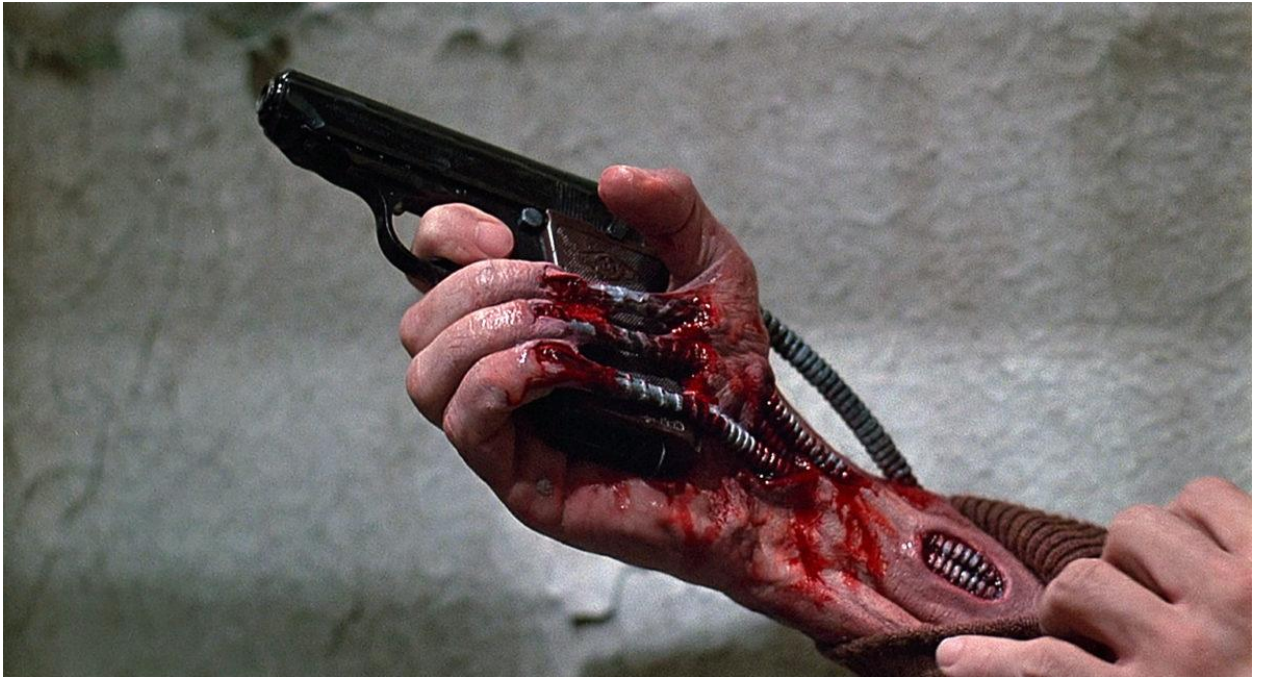
recuperado de (Indiana, 2010)

Espectacular optical le pone este aparato similar a unas *Apple vision pro*¹⁷ o *Meta Quest* que se supone van a grabar las alucinaciones que tiene Max y a darles cura, pero realmente la finalidad de este casco o lentes no es el grabar dichas alucinaciones o buscar una cura, todo lo contrario, es aumentar las alucinaciones introduciéndolo completamente en el Videodrome que el generó mediante sus placeres y deseos, de esta manera convirtiéndolo en una máquina deseante como diría Deleuze o en este caso una nueva carne.

Max en este punto ha cedido al completo control de Espectacular Optical y Brian O'blivion, que curiosamente el apellido de uno de los antagonistas Oblivion si lo traducimos al español significa olvido y puede ser una gran pista para lo que hacen a Max, ya que por medio del control causado por Videodrome hacen que este pierda o se olvide de su humanidad, estos lo fuerzan a

¹⁷ Gafas de realidad virtual creadas por la empresa tecnológica multinacional estadounidense, Apple inc, las cuales interactúan con la realidad creando nuevas formas de percepción de esta.

acabar con el sistema impuesto en general, le dicen que tiene que matar el jefe CEVIC compañía para la que trabaja y según estos para acabar con la perversión de la humanidad, lo dotan de un arma que se convierte en un órgano protético.

Recuperado de (Elhombremartillo, 2015)

Ya envenenado nuestro protagonista acaba con gran parte de la compañía huye de la escena del crimen y busca refugio, Espectacular Optical se comunica con él por medio de su pensamiento ya que como vimos cuando le pusieron ese casco que grababa sus pensamientos, también terminaron de instalar un último aditamento para seguir bajo su control, lo felicitan por su proeza y le dicen que debe completar el último paso para poder ser parte de las nuevas carnes, y este último paso es el suicidio, puesto que debe dejar su cuerpo orgánico de lado debido a que sus órganos y sus sentires no sirven, y debe evolucionar para ser completamente parte de las nuevas carnes.

Blade Runner. Ridley Scott 1982

Una película contemporánea a Videodrome es Blade Runner de Ridley Scott, estrenada en 1982 nos muestra temáticas similares a las vistas en Videodrome, pero haciendo énfasis en estas cuestiones del materialismo gótico, los constructos y la funcionalidad de la humanidad, Blade Runner revive un género de películas conocido como cine Noir o cine negro, que consta de temáticas de guerras de gánster o de tramas policiales centradas en el investigador como personaje principal. Blade Runner está basada en una novela de Philip K. Dick titulada “Sueñan los androides con ovejas eléctricas” de 1968.

El panorama de Blade Runner se desarrolla en 2019, parajes exuberantes donde la tecnología ha avanzado a tal a punto, donde se puede copiar un ser humano en su completitud, la corporación Tyrell encargada del desarrollo de estos sujetos artificiales llamados proyecto Nexus, buscan la síntesis y el control completo del ser humano, un sujeto fácil de manipular y más eficiente que uno orgánico, con el objetivo de mano de obra gratuita y mercenarios sin conciencia ni misericordia. Ahí es cuando se descubre que los últimos modelos Nexus, los Nexus 6, están desarrollando conciencia propia y buscan una vida más similar a la de los humanos donde puedan sentir y tener vidas plenas, ahora es cuando este sujeto se empieza a nombrar como replicants, por su gran parecido a un ser humano, sin embargo, al ser sujetos utilitarios su vida se ve opacada por una obsolescencia programada de 4 años desde su fabricación que dictamina su deceso, ahí es cuando el nudo de la trama inicia.

La película se centra en Rick Deckard (Harrison Ford) un investigador privado que anteriormente trabajó con la policía en este exterminio de los sujetos Nexus 6, lo vuelven a llamar, ya que uno de sus antiguos colegas Holden (Morgan Paull) es asesinado por un replicant un Nexus 6 con conciencia, mientras este está siendo sometido a un examen para corroborar la falla que los

últimos modelos Nexus han tenido, este examen consta en evaluar al sujeto por medio de una serie de preguntas y un análisis de retina que busca corroborar su humanidad.

Esta película, como se dijo al principio de este análisis, se centra en dos ideas importantes que plantea Fisher en su texto de materialismo gótico, los flatline y los constructos, estos conceptos son los que más se ciñen a la trama del filme donde podemos evidenciar una instrumentalización del ser humano. Un abandono de los sentires que dejan entrever mucho de lo conversado en este trabajo de grado, puesto que, el sistema busca dejar de lado por completo lo que sentimos y no dar importancia a esto, razón por la cual un replicant es más fácil de controlar debido a que tener dominio de esos sentires hace que no se rebelen contra la corporación Tyrell, lo que nos remonta a la idea principal del materialismo gótico “El materialismo gótico es plano [flat] con respecto a su material; nombra, a la vez, el modo de análisis y lo que habrá de ser analizado.” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 61).

Eso quiere decir seres fáciles de predecir por esa naturaleza plana, esto nos da como resultado la definición de sociedad que abunda y se desarrolla durante toda la película. Una sociedad enferma en un panorama lúgubre y frío, reflejo claro de esa decadencia en la que viven, una monotonía controlada por una corporación y unas elites que no habitan en la tierra y han dejado en esta aquellas personas o extraterrestres que ven como despojos, y han sufrido una hecatombe tecnológica sin precedentes donde todo ha sido mecanizado.

Lo mecanizado es fácil de controlar por su forma tan predecible de actuar, pero esto es algo que “No junta arbitrariamente al materialismo con el gótico, pero insiste en que todo materialismo efectivo debe conducir Afuera hacia un (dis) continuum anorgánico” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 61) esto es evidenciado en toda la película, personas que han combinado partes orgánicas con no orgánicas, para ser más eficientes,

o en el caso de los replicants sujetos completamente artificiales resultado de una humanidad que llevo al culmen de ese deseo de jugar a ser dios, ya que “En el capitalismo del siglo XXI de Blade Runner la identidad se ha descodificado hasta ser un asunto de ingeniería. Los cuerdos y los sueños -los códigos de acceso bioseguritarios únicos y ostensiblemente privados del psicoanálisis han sido descodificados por medio de una síntesis de laboratorio: la corporación Tyrell (re)produce los recuerdos de Rachel de la misma manera en la que (re)produce sus ojos copiando el carbono.” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 99)

Durante toda la película se nos muestra cómo estos seres realmente son la ilustración vivida de lo que es un flatline hecha sociedad, razón por la cual se justifica todos los actos violentos que se viven en esta ciudad, porque como se describe, un flatline es una línea de muerte que trasciende la vida orgánica, un ser que no tiene pensamiento propio y solo es guiado por los impulsos impuestos por un sistema controlador, caso de los replicants solo son útiles como mercenarios, como ayudantes, como basura fácil de reemplazar; lo más triste del caso es que la sociedad posmoderna no se aleja de esto, ya que los esquemas sociales siempre han visto a sus pares de esta manera. La cosa con los replicants es muy similar a unos personajes planteados por Gibson en su texto *Neuromante* (1984) “En *Neuromante*, flatline funciona como verbo (los personajes se neutra-alisan [flatline] -surfean lo que, para el organismo, es el borde entre la vida y la muerte- y como sustantivo (algunos personajes son Flatlines -constructos de información *ROM*¹⁸ de personas muertas-)” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 85) es bien curioso, de esta manera es cómo funcionan las memorias de los replicants, con

¹⁸ Esta sigla de ROM significa (Read Only Memory) memoria de solo lectura

fragmentos de mentes de personas que alguna vez estuvieron con vida, pero fueron implantados en, constructos, seres creados artificialmente.

Todo cierra con las palabras del replicant que fue más humano que los humanos, que al final de la película demuestra la real naturaleza salvaje del ser humano, violento, visceral, impulsivo y ciertamente elocuente, Roy Batty (Rutger Hauer) dice con su último aliento a Deckard “Que gran experiencia vivir con miedo, ya comprenderás que es vivir como un esclavo... Todos esos momentos se perderán en el tiempo igual que lágrimas en la lluvia” (Scott, 1982) este final amargo entre en un panorama lluvioso frío con unos planos picado y contrapicado demuestra la grandeza y la ínfima nimiedad del ser, memorias perdidas y dadas a un sistema que nos condenó a ser máquinas que se alimentan de recuerdos que plasman en un órgano prostético que reemplaza nuestro cerebro, al fin y al cabo si no somos capaces de reconocer esa fragilidad simplemente estaremos condenados a seguir viviendo como esclavos sin conciencia, sin emociones este final nos deja con la reflexión de que el “Devenir-replicante no es, por lo tanto, una cuestión de identificación en absoluto, sino que consiste en reconocer que toda identidad es una construcción, en descodificar los falsos chips de memoria de un edipismo antropocéntrico, en reconocer que, debido a que todo ha sido producido, nada está dado.” (Fisher, Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética, 2022, pág. 102)

Melancolía Lars von Trier 2012.

Ahora si arrancamos un largo metraje que nos habla de la fragilidad del ser humano, lo fuerte que pueden ser los sentimientos, los pensamientos y como si no sabemos hacerles frente nos pueden quitar el control de lo que somos y lo que queremos ser. Melancolía nos sitúa en la vida de Justin (Kirsten Dunst) un personaje que se nota la depresión que sufre, ya que estos sentimientos displacenteros hacen que tomen una serie de decisiones que la van a llevar a un final no muy grato.

Durante todo el film las escenas son realizadas en cámara en mano nos invitan a ser testigos de estos últimos momentos de vida de Justin y como la tristeza, la ira, y una soledad desbordante se van personificando, esta decisión del director por hacer las tomas de esta manera siento que nos da un papel voyeurista, como si fuéramos entes capaces de vivir lo que los personajes afrontan y como lidian con ello, pero desde un punto de vista del morbo, vemos como la relación marital futura que tiene nuestro personaje principal es simplemente algo sexual, que el trabajo en el que se desempeña pese a que resaltan las facultades y capacidades que tiene no la dejan en paz porque vemos como durante su boda aún sigue trabajando y cumpliendo expectativas de un jefe que la ve como una herramienta que apenas pierda utilidad va a ser desechada, nada alejado de lo que si vive diariamente.

Vemos como las decisiones impulsivas causadas por estados de euforia y un sentimiento de soledad extrema van deteriorando no solo la salud mental de Justin, sino también sus relaciones interpersonales, vemos como en un ataque de ira insulta a su jefe, lo que provoca que pierda su empleo, vemos como esas actitudes de lejanía y rechazo hacen que pierda el posible amor de su vida, incluso muchos más adelante en la película vemos a Justin, con un cambio de actitud muy fuerte, que si bien, no se dice, si deja muy explícito que esos cambios son por el consumo de posibles medicamentos, puesto que, su ánimo, explosividad y en muchos casos su comportamiento

errático, que vimos en el inicio de la película, se ve en extremo atenuado, vemos como mantiene en un estado de constante cansancio, durmiendo en exceso, generando en muchos casos apatía, desinterés en su entorno y sus hobbies; es contradictorio un poco lo que estoy mencionando, con respecto a los medicamentos, pero esto es algo que solo quien ha consumido antidepresivos o ansiolíticos sabe identificar, puesto que son cosas que se pueden ver como un listado de efectos secundario ocultos.

Durante toda la película hay un recurso que Lars von Trier utiliza, y es un gran símil de lo que nuestro personaje principal está afrontando, y es el planeta Melancolía, un astro que se acerca a la tierra y atenta con la vida en ella, puesto que, su trayectoria es chocar con la tierra, pero, lo que esto nos muestra es como realmente Justin está cediendo cada vez más a su melancolía como deja de comer, de ducharse, de dormir y empieza a ver su mundo en tonos fríos y de manera egoísta, no es capaz de ver el daño que se está haciendo a ella y a sus familiares, en este caso a su hermana Clair (Charlotte Gainsbourg), que pese a que la ve como una mujer enferma, aun si se preocupa por ayudarla, por mostrarle que la vida es mucho más que la melancolía en la que está sumida.

Pero esta melancolía a medida que los días pasan crece, empieza a afectar a las personas a su alrededor y a ella misma vemos como su mundo se reduce a las tres personas con las que convive que son, su hermana, su sobrino y el esposo de su hermana, Jhon (Kiefer Sutherland), donde este último se puede ver como la representación de la sociedad misma, una sociedad que se incomoda con la presencia de sujetos que están sumidos en melancolía, una sociedad que lo mejor que hace es tratar mal a dichas personas, alejarlas y hacerlas sentir culpables por lo que están sufriendo, algo que Jhon hace de manera repetitiva, debido a que, en muchas ocasiones la mira con asco, o se refiera a sus espaldas a ella como una perra loca.

Este metraje es una oda al cómo se siente y como afecta en una persona las ideas del suicidio, claro está que no es mostrado de una manera tan cruda, es manifestado en un planeta que se acerca y como poco a poco arrasa con lo que tiene en frente y vemos como Justin abraza ese cálido beso de la muerte, pero con arrepentimiento y miedo deja a sus seres queridos atrás. Algo importantísimo es ver también como esas ideas de suicidio no solo afectan la persona en cuestión, sino que también alteran su entorno, sus relaciones con los demás, si bien traer a alguien al mundo es un acto de egoísmo, es más egoísta aún quien no ve lo que sucede a su alrededor y decide en muchos casos tirar la toalla sin ver que uno puede seguir caminando.

Los niños del hombre, Alfonso Cuarón 2006.

Este metraje es el más realista que vamos a analizar, es impresionante como muchas de las distopias, sobre todo las más actuales son distopias fuertes, ejemplo Black Mirror, o más recientemente El Herteronauta, hechos que pueden llegar realmente a suceder como es el caso de este filme. Nos situamos en 2027 en Londres Inglaterra, algo que no se deja muy en claro, sin embargo, se puede deducir que hay una especie enfermedad que está azotando únicamente a la raza humana, enfermedad que consta en que las mujeres sean infértiles, no nos dicen las causas de dicho síndrome, pero, quizá pueda ser un hecho meramente evolutivo una clara amenaza de extinción humana, quizá un grito de ayuda de la naturaleza para deshacerse de ese cáncer que ha consumido sus recursos durante siglos.

Como dije nos situamos en el 2027 en Londres, el ser humano más joven del mundo ha sido asesinado, no en balde facciones rebeldes que abogan por la libertad de los inmigrantes o por encontrar una cura para la infertilidad empiezan a entrar en guerra con el Estado, un estado que ha abandonado toda esperanza de salvación y ha dejado a su pueblo a la suerte, es algo increíble como el malestar de la desesperanza es algo normalizado, nos damos cuenta en las situaciones en las que

vive la humanidad en este tiempo desoladoras y pese a que no se habla de los recursos es evidente que hacen falta, calles sucias, un gran porcentaje de habitabilidad de calle y sin contar la gran población en su totalidad adulta, algo que en los últimos años se ha convertido en una realidad, el deceso de la tasa de natalidad cada vez es más impresionante, y no es porque estamos atravesando una enfermedad, es porque a medida que pasa el tiempo las personas cada vez quieren menos hijos caso de Japón por ejemplo, datos brindados por CNN nos hablan que en los últimos años la tasa de natalidad ha descendido 5,1% en el último año y los fallecimientos han dejado tras de sí 1.59 millones de habitantes, como siempre el arte haciendo oda a la realidad.

En los primeros minutos de la película tenemos a Theo Faron (Clive Owen) nuestro protagonista hablando con un viejo amigo, discuten fumando marihuana como la sociedad poco a poco se ha ido destruyendo y como el suicidio se ha vuelto una forma viable de poder acabar con su vida, ya que al parecer la soledad es algo que azota de manera silenciosa a la sociedad al tal punto de que en los kits de supervivencia dados por el gobierno incluyen píldoras para que la decisión de acabar con todo sea suya y no dependan del inclemente paso del tiempo.

Al seguir avanzado en el filme nos vamos permeando por el entorno urbano de una Inglaterra que se ha llenado de gris, de violencia y de publicidad invasiva que invita a ser joven, que reta a la muerte con una falsa inmortalidad y que al parecer solo aquellos con recursos o quienes no están cansados de afrontar un no futuro quieren tomar. Durante todo el filme Cuarón nos muestra con crudeza como la violencia, la desesperanza y la melancolía azotan a las comunidades, como la indiferencia del estado y del pueblo frente los migrantes es algo del pan de cada día, algo digno de resaltar, pues, no es algo alejado de hoy en día, nada más hay que ver como en los noticieros se refieren con odio y xenofobia camuflada de información a aquellas personas que vienen a buscar mejores oportunidades, y se dan lleno con una realidad que solo demuestra la

apatía que tenemos con nuestros iguales, iguales que vemos menos que animales, que vemos y nos venden que son basura , una plaga que está acabando con nuestro entorno nuestra supuesta tranquilidad y bienestar, y lo que se merecen es un trato de odio y violencia.

He de resaltar y ser claro por qué cierro ese capítulo con este filme, pues el pese a toda la crudeza y el mensaje de empatía que Cuarón trasmite a los migrantes y a una realidad que se acercaba cada vez más al libreto de la película, si no también nos deja que pese a todo siempre hay una luz al final del camino, si bien, la sociedad estaba destruida y la humanidad atravesaba por primera vez el determinante destino de su extensión. Se presenta como un milagro como un grito de prevalecer y de pervivencia que tiene la vida humana nos introducen a Kee (Clare-Hope Ashitey) la real y la última esperanza que la humanidad, el santo grial de la especie se presenta frete a Theo una mujer de 19 años con ocho meses de embarazo nadie sabe cómo, pero ella está embarazada.

Facciones rebeldes se ofrecen a darle esperanza se aprovechan de su ingenuidad y de su extrañes frente a un país y un lugar desconocido para ella, los Conejos, facción rebelde que le presenta a Kee nuestro protagonista, le implanta la idea de que ellos la llevaran a proyecto humano una comunidad científica que tiene la esperanza de retomar la fertilidad y salvar a la especie humana; sin embargo, no todo son buenas intenciones es claro que ellos ven a Kee como una herramienta de poder una forma de subyugar al estado opresor, sin embargo, el trasfondo de estas acciones solo deje entrever las codicia, la avaricia que caracteriza a la humanidad, ya que en vez de hacer ese hecho algo público, lo quieren dejarlo para ellos.

Durante el resto del metraje vemos como la sociedad vive azotada por la violencia por la falta de empatía, sumidos la depresión, Theo decide hacer lo posible por llevar a Kee a su destino un barco de proyecto humano que le promete ayudarle, pero las cosas se complican Kee esta punto

de tener un bebé prematuro en una zona de guerra, en medio del silencio de la noche las contracciones y los gritos de una nueva esperanza para la sociedad se apoderan de esta, Theo como bien puede hacer la labor de partero y trae al mundo un ser que refresca e ilumina la penumbra del mundo.

El bebé nace, pero al salir del vientre de su joven madre parece muerto, no respira, no se mueve y de repente un llanto sale de la garganta de esa niña, un llanto que es la voz de toda sociedad que perdió la esperanza, deciden marcharse, pero no corren con tanta suerte, la batalla vuelve y se detona, pero al ver un bebe la calma reina por unos segundos, soldados y personas que estaban envueltos en el calor de la batalla se arrodillan, como si del mecías se tratase, la dejan pasar, pero no bien está a salvo vuelven a la guerra. Es contrastante como los segundos de empatía se desaparecen simplemente porque por la ira y los pensamientos inconscientes se apoderan de una sociedad rota, no importa si se esa niña recién nacida se muere, lo importante es demostrar quien tiene más fuerza, quien sufre más y quien se sobrepone frente a débil.

¿A qué nos tenemos que aferrar? Las distopías siempre nos pintan las realidades más crudas, más desoladoras, donde el control la tristeza y el sinsabor son el pan de cada día y lo más triste, es que, no se alejan de las cosas que nos acontecen hoy en día o que acontecían en el momento de su salida; es culpa de nosotros el no saber cargar con aquello que nos daña, el no aprender que así como Kee fue la esperanza de ese mundo, también tenemos esperanza, solo la ocultan y nos dan alegrías y placeres momentáneos, en conclusión, qué estamos dispuestos hacer para que ese futuro distópico no se apodere de nosotros ¿Será que el arte tiene la respuesta? O simplemente es una herramienta para mostrar lo que nos pasa a un mundo sordo que grita por ayuda.

CAPÍTULO 3 FUTURO DISTÓPICO DEL SENTIMIENTO

Escritura, creación e introspección. Catarsis de una distopía emocional.

La catarsis se halla en la creación, así como estos filmes y escritos nos demostraron, la mejor manera de mostrar lo que se ignora es por medio de una creación reflexiva que bebe de las experiencias, de los sentires, de los pensamientos y de las conjeturas resultantes de un análisis de múltiples fuentes que pudieron haber nutrido el proceso creativo, qué mejor manera que mostrar los miedos que se encarnan en nuestra alma que escribiendo y dibujando como lo verán más adelante, quiero invitarlo a usted que es mi lector a intentarlo, qué pasa cuando las frustraciones, miedos, penas, arrepentimientos se plasman en palabras contundentes salidas de los recovecos más profundos del ser, o qué sucede cuando se opta por darle vida a estos sentires a través de las imágenes, en este apartado se van a topar un poco con mis ideas, con una narración que se vuelca desde lo personal, ya que el explorar mis ejercicios y compartir los procesos es algo poco común.

Tal como nos dice Henk Borgdorff en su texto para la revista de investigación en artes de la Amsterdam School of the Arts “Las prácticas artísticas son miméticas y expresivas cuando representan, reflejan, articulan o comunican situaciones o acontecimientos a su propia manera y en su propio medio. En virtud de su naturaleza, las prácticas artísticas son también emotivas, porque le hablan a nuestra vida psicológica y emocional.” (Borgdorff, 2006, pág. 18). Esta razón es la que le da vida a este último capítulo, donde el diálogo se teje con algo cercano y no tan alejado como es el cine o en muchos casos, libros que nos dejen ver el alma de quien lo escribe, y como golpean esos miedos a un futuro que en la práctica no parece ser tan lejano.

Aunque llevo dibujando alrededor de unos 13 años vamos a hacer una recapitulación de obras desde 2020 hasta el presente año, la razón es darle importancia a las situaciones y los entornos en los cuales nace cada obra, la importancia de esto radica en la temporalidad, puesto que, la búsqueda de un estilo propio aún sigue en pie, cada momento, cada entorno, y cada sentir definen el lugar de exploración, ya sea la experimentación con lápices de colores, con polvo de grafito, con acrílicos, con óleos y demás materiales con los que se ha experimentado; sin embargo, el eje central en este trabajo son las piezas gráficas *tradicionales*¹⁹ realizadas utilizando como medio el grafito y como soporte el papel. Haciendo piezas que nacen por la cultura visual que más repercutía en mí en dicho momento o por cómo me sentía. Algo que va a hacer eco durante gran parte de estos relatos experienciales alrededor de la realización y resultado de las piezas, es el sentimiento obsesivo y compulsivo de ser productivo, de tener que terminar las cosas sin preocuparse como dicha fijación repercute en las emociones, como el lidiar con sentimiento de estar vacío, de sentirse inútil o simplemente triste se condensa en cada uno de los escritos que acompañan a las imágenes, textos reflexivos en prosa y uno que otro poema sintetizan estas situaciones, pensamientos y sentires del momento.

Para comenzar, iniciaré con el 2020, año bastante difícil para todos, es algo innegable, ciertamente estuvimos viviendo día, tras día en una película de ciencia ficción, estuvimos encerrados en nuestros habitáculos y en nuestras mentes, mientras lidiábamos con la desoladora idea de no saber quién iba a ser el próximo contagiado y si ese sujeto podría ver el mañana.

Pese a que la resiliencia y la esperanza fue lo que nos mantuvo muchas veces con la idea de que el mañana iba a ser mejor, no podemos negar que el lidiar con nuestros familiares y con

¹⁹ Lo tradicional se refiere a medios plásticos clásicos, como lo son, el grabado, la pintura en óleo, acrílico, el temple o tempera, entre otras, que se diferencian de su par realizado en medios digitales.

nosotros mismos era una epopeya, una proeza, pero algo que se presentó como un real reto era esa sensación de como poder encarar un día más, de cómo poder levantarnos de esa cama, poder ducharnos y darle sentido a ese fin del mundo que estábamos pasando y que en muchos casos si lo era.

La respuesta más lógica que tuve en ese momento fue encerrarme en dibujar, en pintar, el jugar videojuegos, el ver películas y el escribir mis sentires de manera compulsiva fue lo que hizo que mis días pasaran con premura, pero, aun así, era difícil no quebrarse, el escribir poemas que expresasen todo el dolor y melancolía que afrontaba en esos momentos.

Razón por la que comenzamos con Poena divina (castigo divino) la condensación de lo que se vivía en esos instantes en la pandemia, como si estuviésemos pagando por cada mala acción realizada en nuestras vidas, cada mal pensamiento, esto nos condujo a este castigo divino que se ve representado en esta imagen, dibujo que se ve inspirado en las obras de Zdzislaw Beksinski, donde podemos ver un paraje desolador, un Dios que mira con parsimonia una escena dantesca, donde se ve como un alma condenada llega a su destino y es recibida con alegría por la muerte.

El desarrollo de esta imagen alivio ciertos ataques de ansiedad, que en muchos casos se veían encarnados en no dormir, en tener pesadillas o por alguna razón en la necesidad de terminar este ejercicio en grafito con rapidez. Esto se volvió un patrón constante en cada una de las obras realizadas durante este año, siempre las quería terminar con rapidez para seguir con la siguiente página en blanco, se volvió una tarea repetitiva que en corto plazo causaba satisfacción, pero muy momentánea, ya que, al otro día no quería levantarme y en muchos casos me daba asco continuar dibujando, lo que me apasionaba cada vez más parecía la labor de Sísifo infinita y desoladora.

Este dibujo de *Poena divina* viene acompañado con un poema titulado *Escrito número 5* el cual relata un poco las sensaciones que despertaron el realizar este dibujo, sensaciones que vivía a diario, también se puede ver el cómo poco a poco como mi mente iba sediento a una distopía que no solo se hacía cada vez más fuerte en la realidad si no que emocionalmente también.

Este ejercicio ayudó a combatir las circunstancias que se vivían diariamente, puesto que en ese momento de realización de la obra, como dije en un principio, se vio influenciada en las obras el artista polaco Zdzislaw Beksinski, estudios arduos y consumir sus piezas casi que a diario detonaron en esta obra, obra que curiosamente fue un rayo de luz en su momento, ya que, este ejercicio me ayudo a cumplir uno de mis sueños en ese momento, el cual era estudiar, razón por la cual utilizó esta obra para presentar la prueba específica de la Universidad Pedagógica Nacional, por esta razón esta obra da inicio la serie de *Distopías emocionales*, y se utiliza como eje detonante de esta investigación creación, debido a que esta es de las primeras obras o ejercicios, que considero genuinamente que impulsaron el arte como catarsis emocional, y se utilizó para lidiar con lo que todo lo que se venía encima.

A continuación, se verá no solo la obra de *Poena divina*, sino que también una parte del desarrollo figurativo que se vio durante una parte del 2020, he de aclarar que, no están todos los ejercicios realizador durante ese año, debido a que muchos de ellos son estudios de técnica, como lo fueron ejercicios de anatomía, perspectiva, composición, estudio de texturas y materiales.

Poena Divina 16x21 cm. Grafito sobre papel 2020.

ESCRITO NÚMERO 5

*Rodeado de historias vivientes que me acompañan
pero aun así me siento solo, momentos en donde pensar
únicamente es el acompañamiento de un trago amargo
de mi realidad tapizada de ilusiones que mueren.*

*Me siento...me siento miserable, tardes rodeadas de un oscuro y frío ambiente
que hacen mis lágrimas brotar, lágrimas de un alma rota y destruida
que acalla su silencio ensordecedor tras un lápiz y un papel que se satura,
se satura de emociones, de imágenes vividas de espectros del pasado
que se plasman en el lienzo de un soñador artista.*

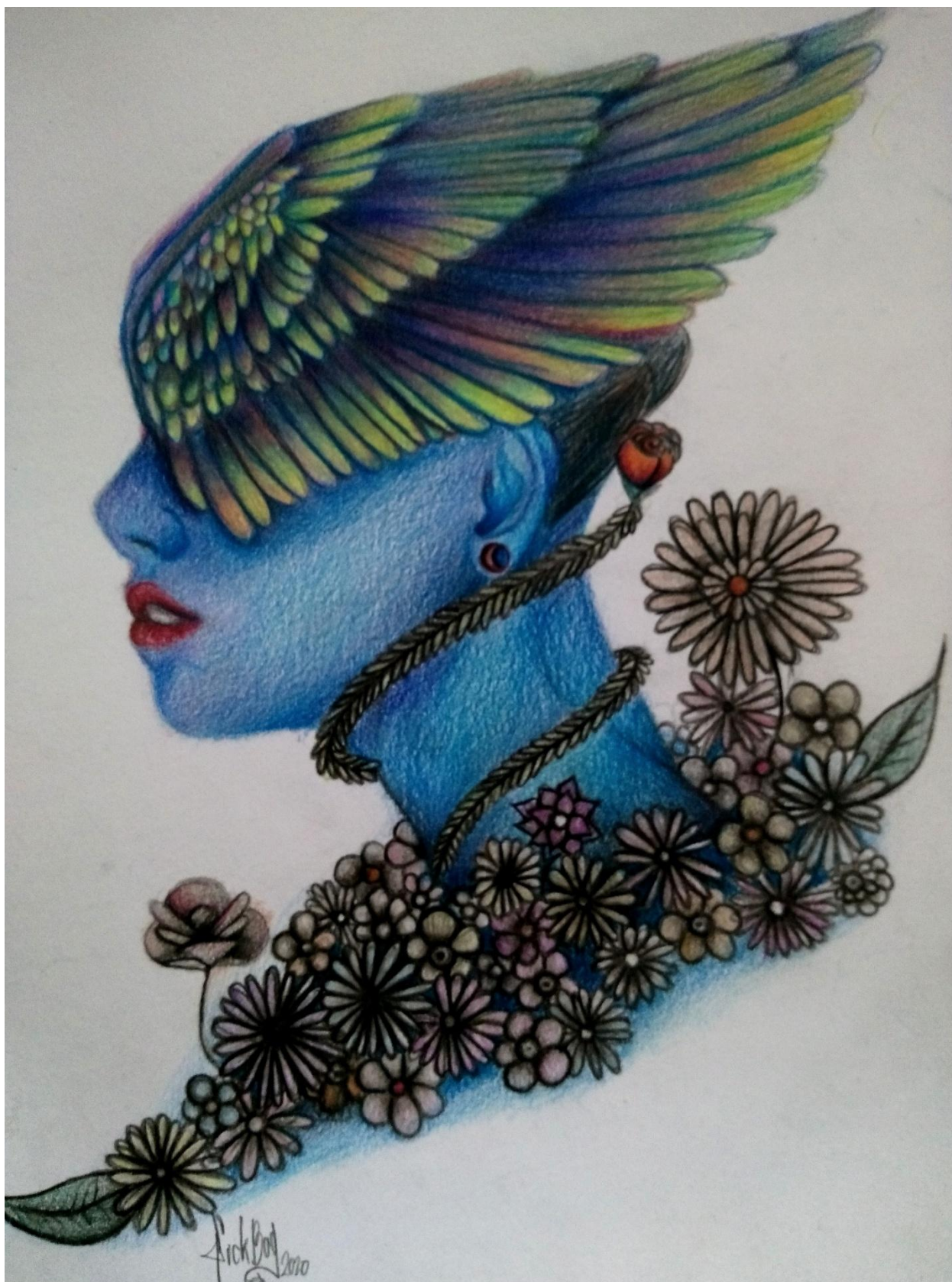
*Que pincelada tras pincelada solo refleja un mundo onírico y surrealista en donde mis
pensamientos, mis anhelos son libres y donde puedo volar
donde soy más fuerte que mi alter ego en la vida real, donde no tengo
que guardar mis alegrías ni mis tristezas en el bolsillo del tiempo para liberarlo
en algún futuro lejano.*

*Desvisto universos de versos que me rememoran la seducción de esos besos fríos
pero hirvientes que me reconfortan, pero solo son reminiscencias de suspiros acalorados
de un te amo que quedó sin significado, la frialdad de nuestros corazones ganó
mato un sentimiento que un beso comenzó y un te quiero acabó.*

*Me siento vacío como el universo de ilusiones que alguna vez tuve que siguen siendo
laceraciones que atormentan mi día a día que se compartieron con un alma gemela que
solo fue un placebo, ese complemento pertenecía a otro universo de emociones
ajenas a mi planeta de en evolución.*

Querubín caído 16x21cm 2020. Grafito sobre papel.

Dama de azul 16x21cm 2020 lápiz de color sobre papel.

La decadencia de los seres vivos y su levedad fue algo que, en este año, 2020, se vio bastante presente en mis obras, como podemos ver *Una vida en decadencia*, la segunda obra que se cataloga dentro de esta serie que complementa este trabajo de grado, es una forma de expresar la prontitud que tiene la vida de un ser que gasta su tiempo pensando en cómo los malos momentos arrancan el color de las escenas, de las memorias y de los sentires.

El día tras día, sentir como estos se tornaban repetitivos y todo se veía igual, simplemente nuestra vida caía en decadencia, una vida que no valía la pena y que solo nos volvía víctimas del paso del tiempo, los malos hábitos se apoderaban de nosotros, un dormir mal, un comer mal, una excusa para salir a drogarse. De esto se carga estas obras nacidas en pandemia, de un fin del mundo tan inherente como su comienzo, de una maquinización de las relaciones socioafectivas que se veían mediadas por medio de las pantallas, por una tecnología que no se había sentido tan indispensable como en esos momentos.

Una vida en decadencia junto a su respectivo poema es la que cierra este periodo de 2020, puesto que, es la clara forma de ver como esta crisis no solo acabo con una parte de nuestra humanidad, erradicando las interacciones sociales, el afecto y la empatía con una tecnología que solo estaba esperando apacible.

Una vida en decadencia 16x21cm 2020. Técnica mixta grafito y lápiz de color.

ESCRITO NÚMERO 9

Hoy me resigno, las cosas no parecen mejorar, los malos hábitos alimenticios y de sueño han vuelto, hoy escribo para desahogarme, mañana quien sabe, quizá me entregue aquellas animas que reclaman mi alma que me hunden en una condena eterna.

Hoy me resigno a que mi vida no va a cambiar, a que espectros con los que lidio no me van a abandonar, hoy me resigno a que en cualquier momento dejaré este plano. He pensado muchas veces en qué pensará, la gente que de dejo atrás, las personas que conocí y que pude conocer, las cosas que hice, que hago y que haré, tienen el mismo sentido que aquellas visiones que se reflejan en pesadillas, una dimensión que no comprendo y seres que deciden mi condena.

Hoy dejo de querer afrontar un nuevo día, porque estoy aceptando mi deceso, que irónicamente no será hoy, o quizás no será mañana, inclusive quien sabe si sea este año, pero algo tengo claro, en cualquier momento ha de suceder y el yugo de la condena que me autoimpuse finalmente será cobrado.

Es increíble como solo encuentro desahogo escribiendo, escribiendo mal, pensando mal, soñando mal... viviendo mal, mal estoy y es un hecho, mal me encuentro y solución no veo, dejo atrás cosas que me gustan, dejo atrás el sonreír con alegría, me encuentro con un nudo en el pecho que no se desata. Amigos, amigas, compañeros de vida este es sola una pronta despedida, es claro que nos seguiremos topando, es claro que los seguiré escuchando, y también es claro que hoy, aunque me resigne a que ese ojo que se posa en mi panorama y me vigila con frialdad, solo puedo decir que en cualquier momento será mi último adiós.

El alba de un nuevo año se empezaba alzar, poco a poco dilucidábamos como el covid y este tiempo que había transcurrido solo quedaba atrás, esos momentos empezaban a sentirse como una laguna mental tras una noche algo descontrolada, claro está que todo tiene sus consecuencias y esto no iba a hacer la excepción. El recuperarse de un tiempo de hostilidad, hostilidad la cual era tan normal que el tiempo alejados de ella nos había vuelto otra vez sensibles a todo lo que se iba abalanzar como un terremoto.

El volver a la realidad era un salto de fe, era mi primer semestre presencial me sentía emocionado, pero no sabía la gran sombra de soledad que se iba a posar sobre mí, la ansiedad se volcaba en todo lugar, los espacios pequeños como un vagón lleno, se volvían diminutos y con esos tapabocas era peor, sin embargo, un universo de sensaciones se empezaba abrir ante mí, nuevas emociones que se desbordaban como una represa que no aguantaba la presión del agua. Era algo evidente, tanto tiempo ocultado y encerrando los sentimientos tenían que salir de alguna u otra manera, todas estas sensaciones empezaron verse reflejadas en comportamientos que se volvían bastante incompresibles.

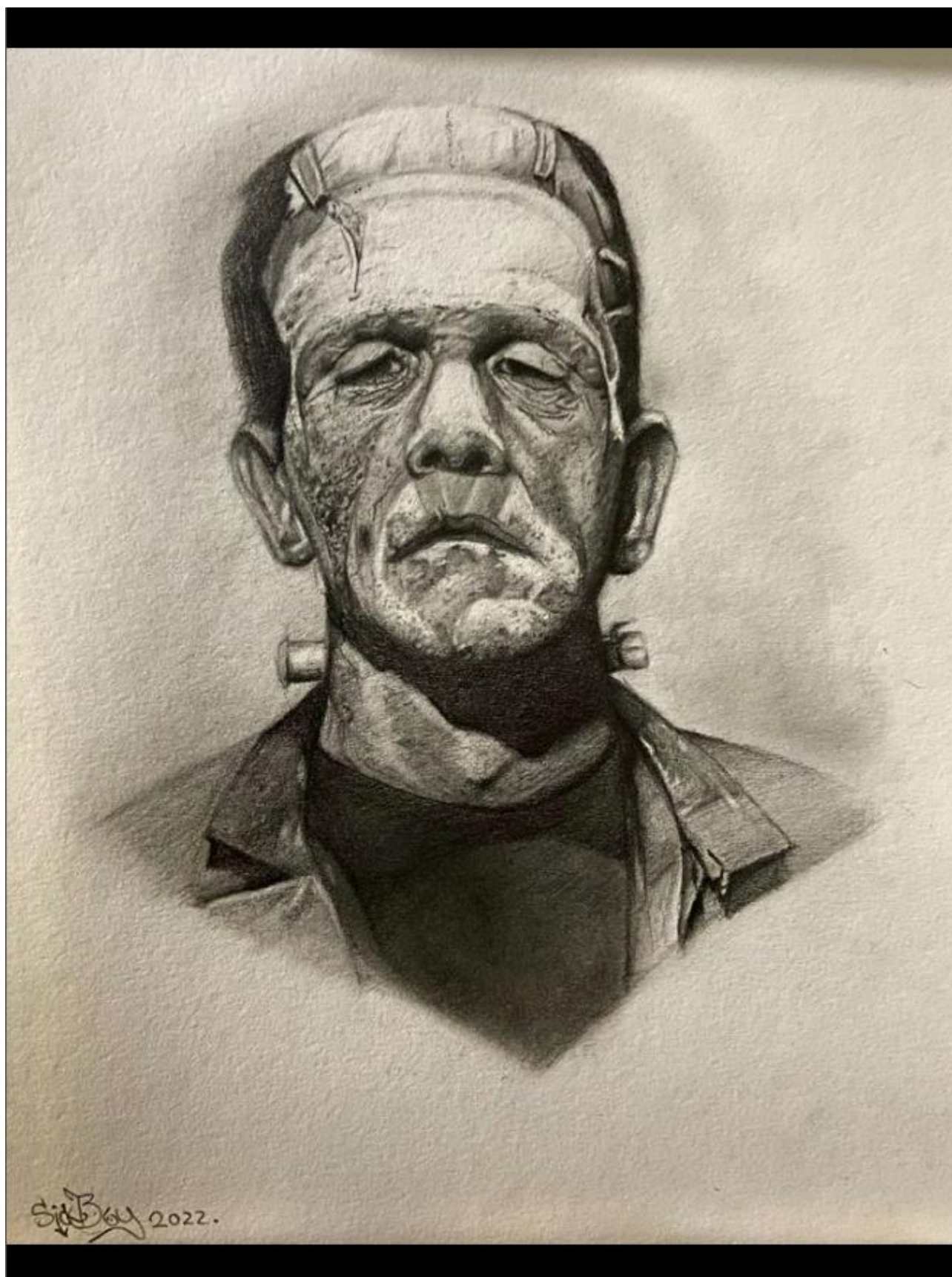
La ira se tornaba incontrolable y muchas veces explotaba en ocasiones que no eran propicias, además así como cuando eran tiempos de cuarentena, sentía como la melancolía se apoderaba de mí, como un síntoma de la ira que se apagaba y se resagaba bastante, en un principio lo ignoré inclusive empecé a callar dichos sentimientos tomando ciertas decisiones que quizá no fueron tan acertadas, el drogarme y el alcoholizarme muchas veces fueron un buen escape, callaban esos pensamientos intrusivos y me hacían sentir que de pronto no estaba tan solo como creía, pero como toda decisión tomada sin pensarlo mucho, las consecuencias podían llegar a tornarse bastante mal, cuando estaba lucido me sentía aún peor y en muchos casos la cama parecía una mejor opción, el no levantarse, el no lidiar con los problemas, el no hacerse cargo de las cosas, y

en muchas ocasiones el suicidio se veía bastante tentador, pero el miedo era lo que más se hacía hacia presente en estas situaciones, se manifestaba como un grito de ayuda.

El miedo, la soledad, la ira y la tristeza fueron lo que me impulsaron a entender un poco mejor el porqué esto estaba sucediendo, mientras pensaba en que hacer, siempre retumba en mi cabeza esos recuerdos de ir al psicólogo del colegio buscando alivio y respuestas después de una pelea con algún compañero, así que, la decisión era más que clara asistir a terapia posiblemente era una respuesta a esta tortura, las primeras citas eran poco satisfactorias en muchos casos salía peor de cuando llegaba a mi cita médica, así, que empecé a abrirme más, en su momento lo vi como algo bueno, luego algo regular y luego algo malo, el ser sincero con mi psicóloga solo causó ir al psiquiatra y eso causó que medicaran.

La receta del medicamento se sintió como una pena mortal, una etiqueta de loco que tenía miedo que me pusieran y lastimosamente mis familiares si lo hicieron, un medicamento que me inhibía mucho, me sentía como un personaje de un juego, alguien que controlaban, y además esto se aderezaba con en muchos casos insomnio y un cansancio insaciable, mi sentir se atenuó mucho y cuando salía lo hacía con tanta violencia que era agotador, y de alguna manera ese sentimiento depresivo se volvía algo maravilloso, era en muchos casos lo único que realmente sentía.

La razón por la cual esta ilustración del monstruo de Frankenstein hace sentido es por el hecho que de alguna manera me sentía indentificado con él, un sujeto atado a sus sentimientos, a la soledad y la discriminación de un sistema que lo juzgaba como un monstruo como un ser que no encajaba con la normalidad.

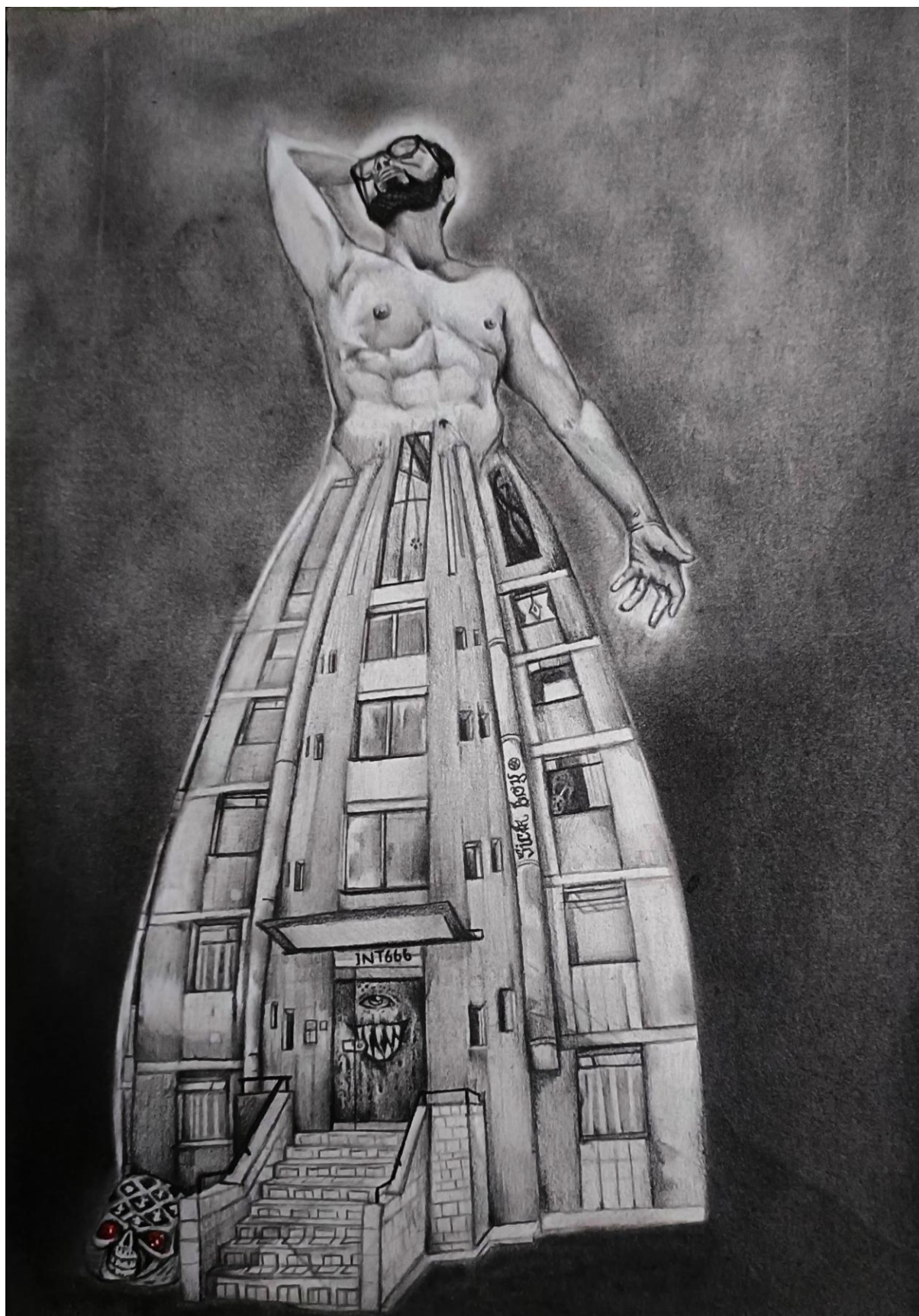

El monstruo de Frankenstein 21x29 grafito sobre papel 2022

Los lugares que habito fue una forma de darle sentido a todo aquello que me rodeaba haciendo una simbiosis con los espacios y como estos afectan al cuerpo y también al cómo estos espacios se convierten en lugares cuando entran en contacto con el sujeto, como los sentires, las formas de pensar y las actuaciones le dan vida a esto y qué mejor manera de ver la vida de un objeto a través del cuerpo.

Esta razón fue la que le dio vida a esta obra, es una forma interesante de refrescar tanto nihilismo y ver las cosas y el cuerpo como algo valioso y digno de representar, muchas veces la vida se torna muy corta y no alcanzamos a apreciar las cosas bonitas que puede tener, una de estas son esos espacios que se convierten en lugares, en memorias, en experiencias.

Los lugares así como pueden ser liberadores y se pueden convertir en parte de nuestros cuerpos, también estos llegan a ser prisiones, rincones que extinguen el deseo y es así como por medio del dibujar, del pintar y del escribir se resignifican estos espacios, se acoplan en nuestro cuerpo y de alguna otra forma nos convertimos en autómatas sin la necesidad de ser una máquina, puesto que estos habitáculos pasan a ser extensiones de nuestro cuerpo.

Los lugares que habito 35x25cm grafito sobre papel. 2022

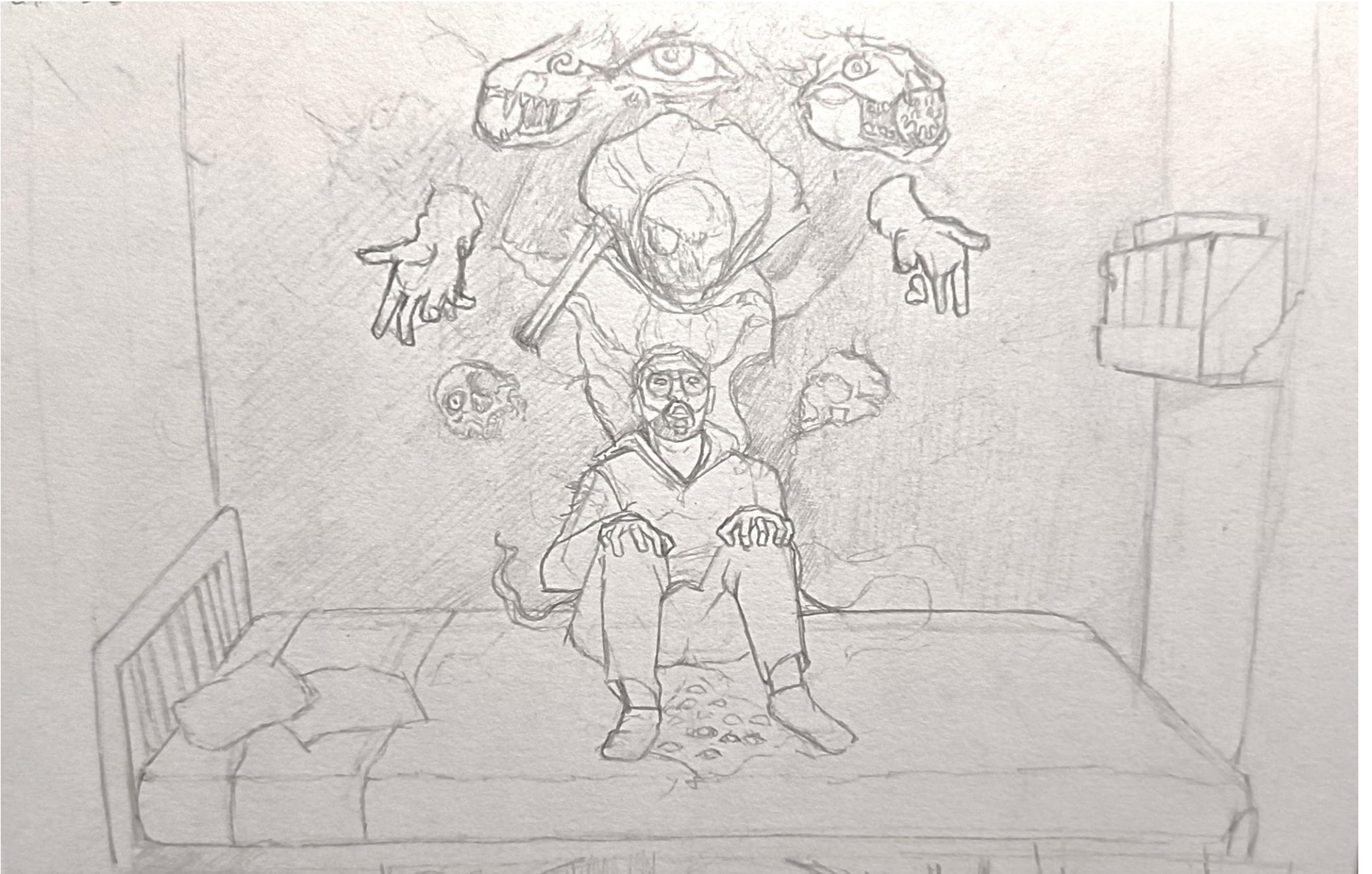
Este último fragmento, abarca las últimas obras o ejercicios realizados para este trabajo de grado, en ellos podemos ver una evolución narrativa y técnica en las imágenes realizadas, al igual que *Los lugares que habito* predomina un fondo oscuro que relata el vacío que dejan ciertas emociones, razón por la cual las últimas imágenes son una serie de dibujos que lleva como título *Distopías emocionales* y es el culmen hasta el momento de lo vivido, de lo experimentado y de lo recabado durante el proceso de análisis y escritura que este trabajo tiene consigo.

El ejercicio u obra *Catarsis*, es la pieza que encabeza esta serie de *Distopías emocionales* el recorrido por la práctica y la sensibilidad plástica, una obra que nos habla de cómo los sentimientos displacenteros se apoderan de nosotros el cómo encaramos aquello que escondemos a la vista de todo el mundo por miedo a ser juzgados de manera cruel y fría. Este dibujo es una forma de traer al plano de la imagen algo tan abstracto como lo es un ataque depresivo, como es sentirse vacío, invadido e invalidado por emociones que se agolpan en nuestra garganta y estallan en un llanto que rompe nuestra realidad, dejando en plena libertad todo aquello que nos atormenta, ideas de acabar con todo lo que nos tiene en este momento caminado, esta vida tan incierta e impotente.

Una pieza que técnicamente nos muestra esa oscuridad que nace en nosotros por medio de un plano negro de fondo que asemeja a un claro oscuro como si de una obra de goya se tratase, de donde salen unos seres que turban a nuestro protagonista, el cual se está dejando llevar por el momento, se deja consumir por aquello que lo hace sentir miserable, inútil y una simple pérdida de tiempo y de energía, este personaje central está cediendo al sentimiento de la depresión, entrando en catarsis puesto que en ese momento cree que es lo mejor para liberarse de aquello que no lo deja descansar, mil un decisiones pasan por su ojos mientras esos pensamientos se materializan, dejando el plano onírico para empezar a ser parte de la realidad.

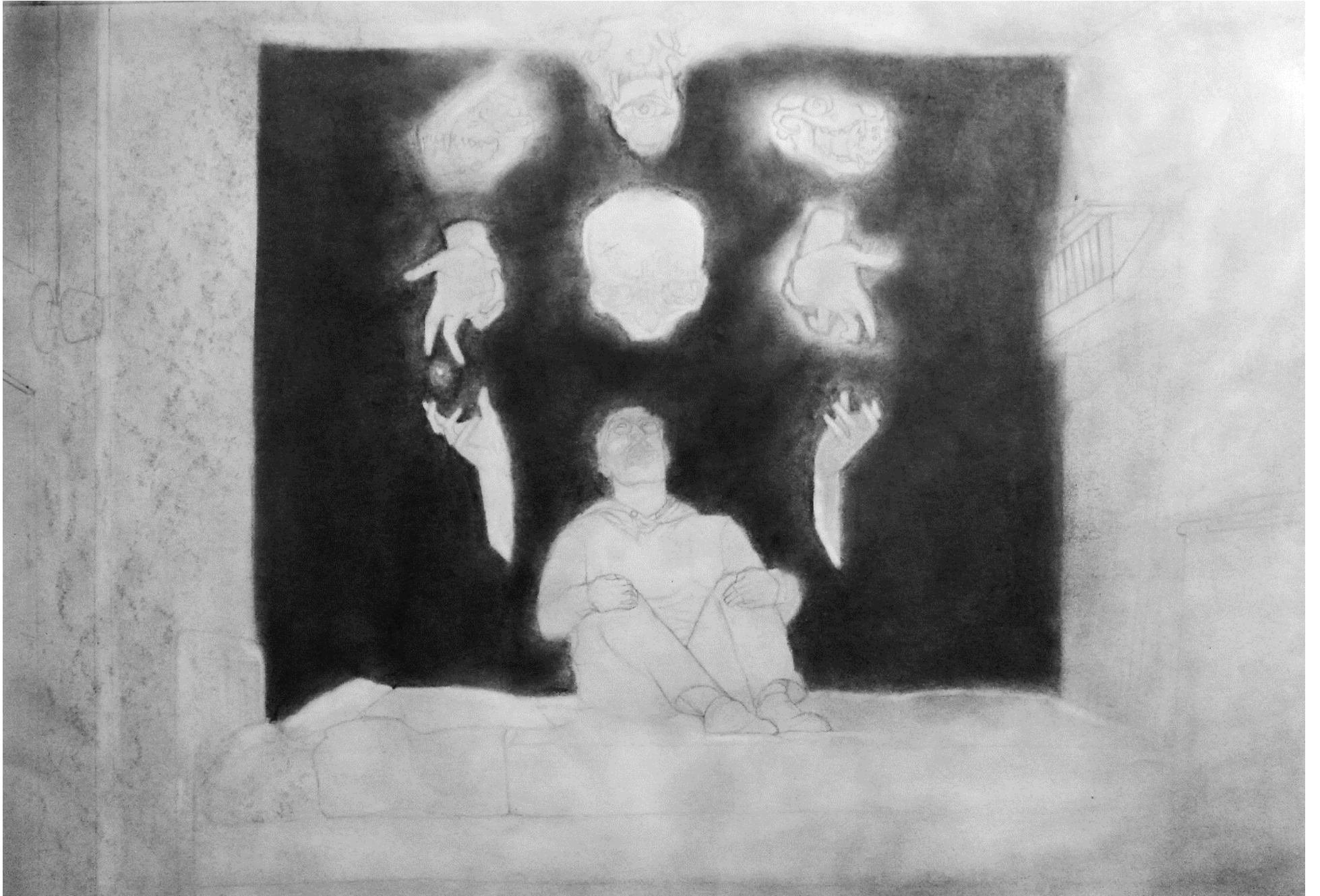
El proceso de la realización de este trabajo fue extenso, a lo largo de un mes completo dibujando casi que a diario y entrando en una especie de trance se logró finalizar, pero es curioso como cada vez que se finaliza una obra que consume tanta energía y tiempo siempre queda un vacío, que es difícil de llenar, y como el estar trabajando constantemente en este ejercicio dio como resultado el no poder dormir, ya que mi cuerpo estaba acostumbrado a estar hasta altas horas de la noche trabajando en esto, la falta de sueño como siempre hace sus malas pasadas y da como resultado el escrito que acompaña esta ilustración que lleva como título *Carta de suicidio*.

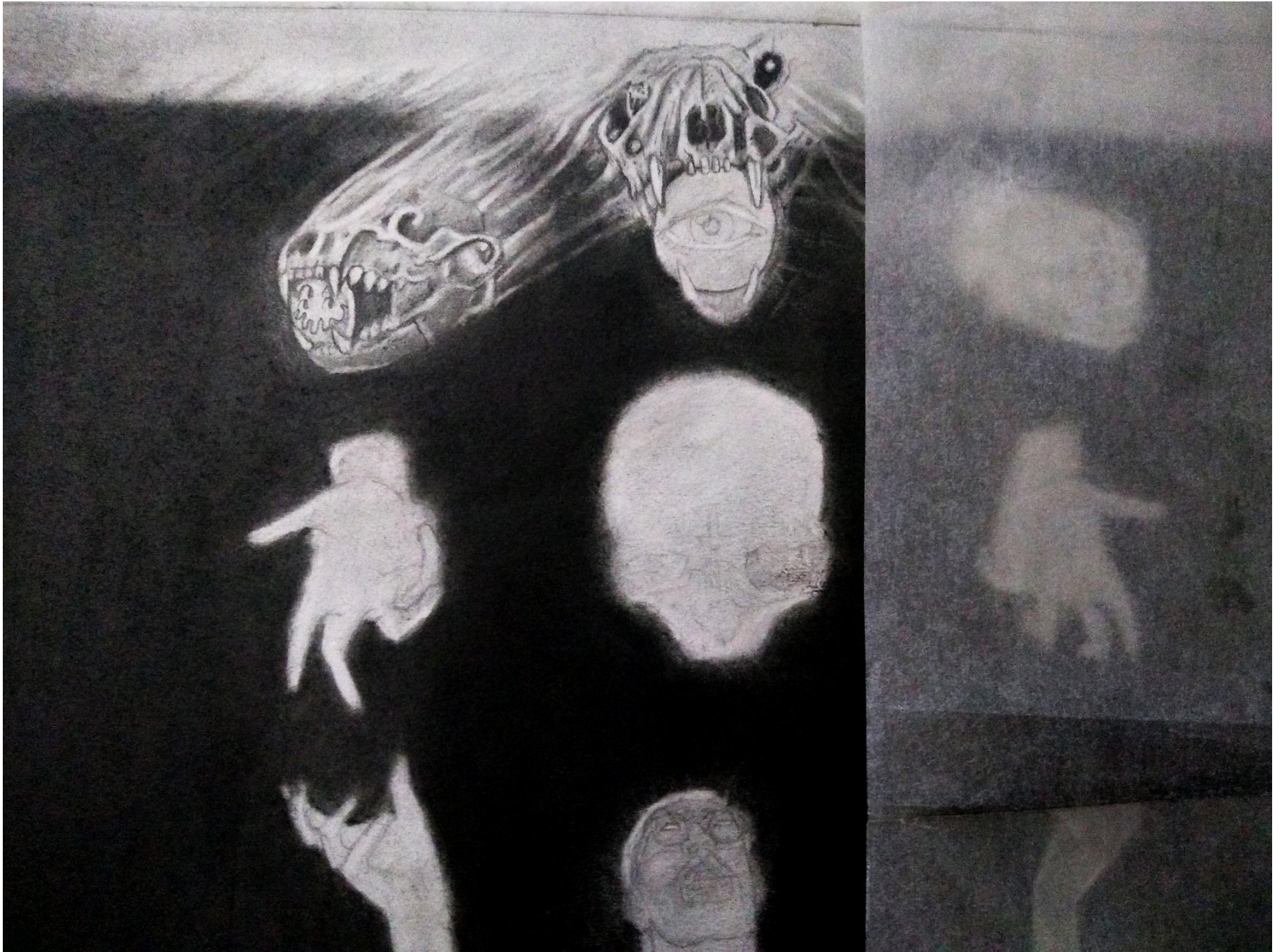
Un escrito con una narrativa oscura que cuenta como el deceso de una vida se presenta como una salida oportuna para aquello que nos aflige, sin embargo, se presenta una contraposición de lo que se está dejando atrás y una vida incompleta, con sueños y con metas no es una buena decisión dejar atrás, pero cuando el mundo se acabó para que pensar en lo que se pudo o no hacer.

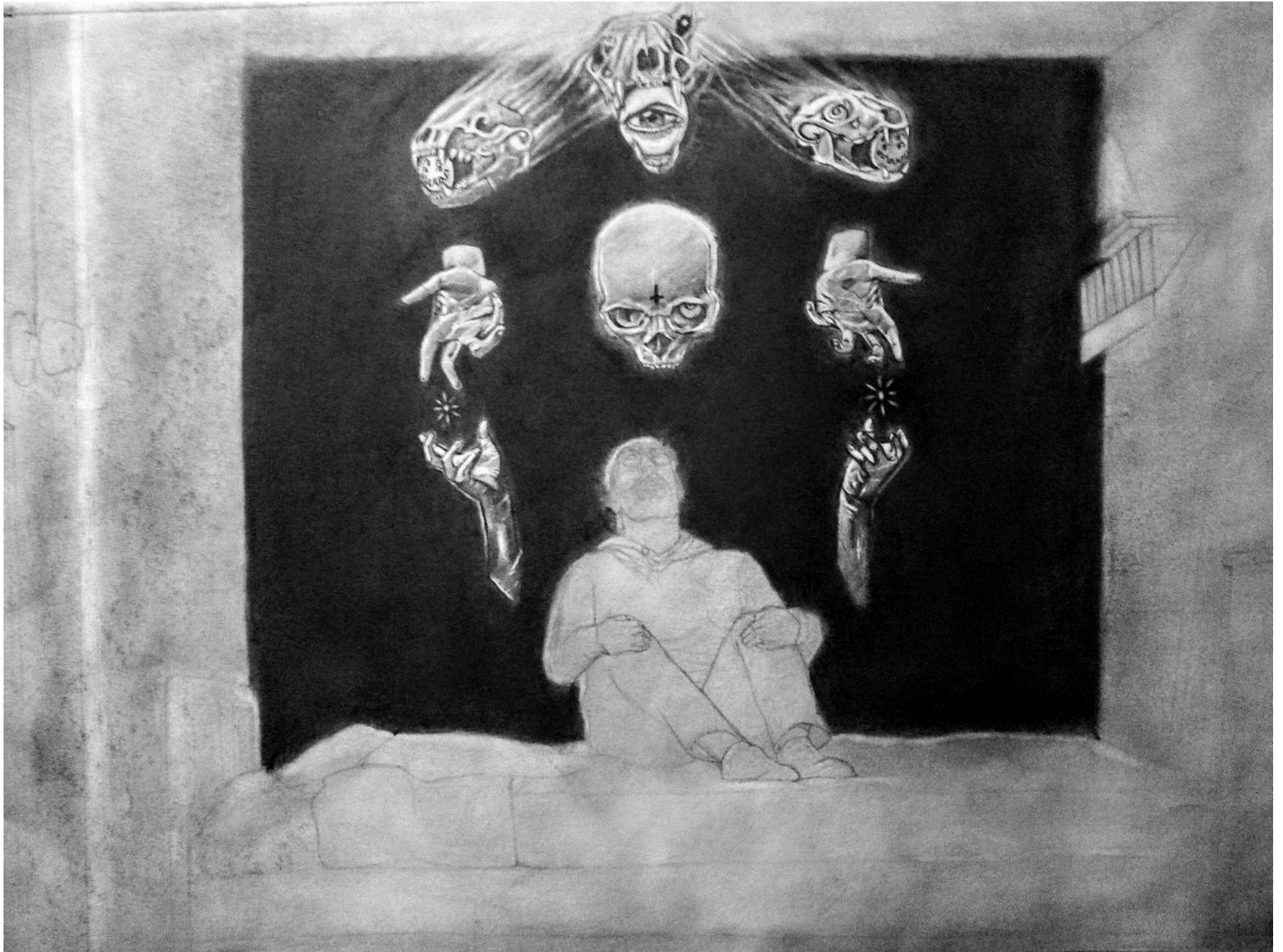

Catarsis 47x32cm 2022. Grafito sobre papel

UNA CARTA DE SUICIDIO

Me levanté desconcertado a una hora que el reloj con recelo no me quiso dar, fui al baño en búsqueda de claridad, refresco mi sudorosa faz la cual levanto para observar en el espejo, espejo en el cual se refleja un semblante que no parece ser el mío, un semblante que se ve roto, triste, resquebrajado, lleno de resquemor.

Apago la luz de mi baño solo para volver a la negrura de mi habitación, en donde alcanzo a divisar a una mujer alta, delgada, hermosa, con tal belleza que no parece de esta dimensión, ella me espera con ansias sentada al borde de mi cama, me refriego los ojos con desespero para darme cuenta de que no hay nada.

Maldita sea... digo soltando un grito gutural que despierta a las ánimas sin vida que deambulan por mi casa, otra vez la muerte me ha robado el sueño, muerte, aún no estoy listo para entregarme a ti, lo siento te he vuelto a decepcionar pero aún mi alma joven y precoz no quiere entregarse a un ser con tanta sed de pasión, con tanta sed de calor de alguien que no sea igual de frío que tú, solo me queda volver a sentarme en frente del papel y dibujar mil un pesadillas que nunca contare, no quiero volver al rincón de la soledad en el cual irónicamente sigo encerrado en la celda de mi conciencia.

Siento un silencio sepulcral a mí alrededor que absorbe mi vida, dejo el papel con una obra no terminada, aj otra vez dejando las cosas a medias, me dispongo a meditar para prepararme para la próxima visita de la inesperada ruina, mientras en ese estado de reflexión máxima siento como un cáncer se gesta dentro de mí, el cáncer del amor crece en mi caja de sentimientos y hace metástasis en mi raciocinio.

Exhalo un leve suspiro abro los ojos, agarro papel y pluma y comienzo a escribir una carta con tinta sangre mientras mi vida dejo en manos de aquel mujer que inició el cáncer que crece dentro de mí, le escribo lo que siento, en tanto lágrimas ácidas brotan de mis cuencas vacías y de manera elocuente y sin la tosquedad que me caracteriza le escribo que la quiero, que la quise, le ruego que me perdone por no ser tan fuerte para aguantar sus besos rebosantes de un cariño que siempre inician con una mirada y desfallecen en nuestros labios pero que vuelve a la vida con una abrazó y vuelven a morir con un adiós.

Entre desgarradores gemidos que rasgan poco a poco más mi piel, que provocan que fluya más tinta como si de un manantial rojo se tratase, se inunda mi hogar de esa líquido cálido de color carmesí, mi vida se acaba sin poder poner fin a esta carta de suicidio, pero aun así no me resigno a dejar otra cosa a medias como lo he hecho toda mi vida, solo quiero que mi muerte no sea igual y escribo con melancolía mi primer y mi último te amo, solo lamento no haber podido derrumbar tu ego ni el mío con el fin de amarnos sin pensarlo demasiado, me despido amada mía que la muerte aún me sigue esperando en la esquina de mi cama.

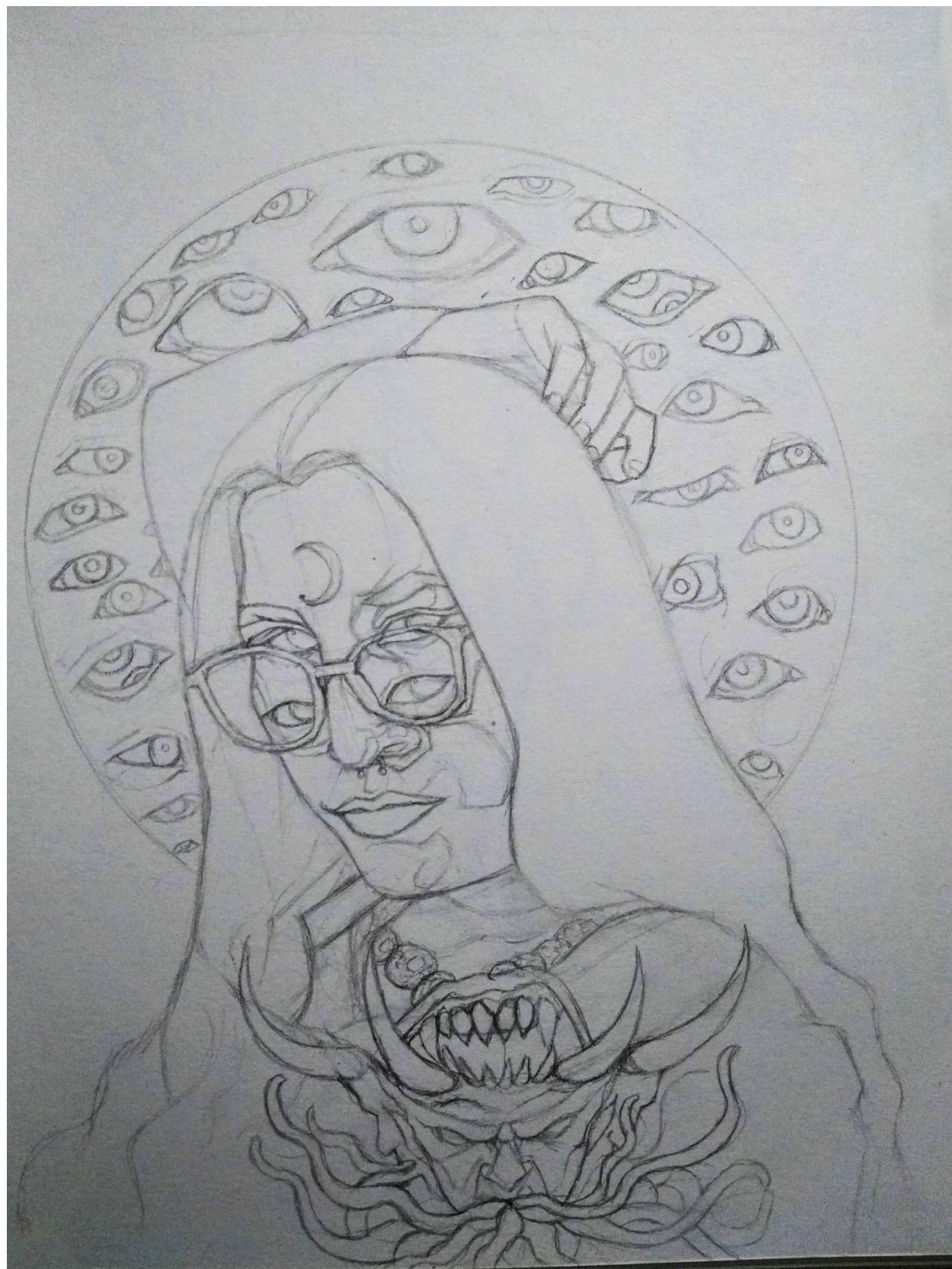
SUSURROS DE LUNA.

Esta obra nace de cómo se siente el ser observado, juzgado por un variopinto de miradas que se ciernen sobre un sujeto central que puede verse como una encarnación de la luna, un satélite que tiene la misión de acunar, iluminar y acompañar aquellas personas que se sienten perdidas, que de alguna u otra forma han sucumbido a pensamientos que los llevaron a acciones autodestructivas o poco sanas.

El momento en que nace este ejercicio es por la misma razón de como la soledad y como el silencio de las noches puede llegar a ser muy ruidoso. El título de *Susurros de luna* es un símil del cómo pueden ser interpretados los pensamientos invasivos que muchas veces tienen la finalidad de ser denigrantes, y el cómo todos los ojos que se sitúan a mirar, a ver dicha luna que no solo carga con los secretos y sentires de un millar de almas, también los juzga, les dice que hacer con frialdad, puesto que ella está fuera de toda pena mortal y mira con cierta indiferencia como perecen en una distopía, que se va a repetir una y otra vez.

Susurros de luna 21x29 grafito sobre papel 2023

SUSURROS DE LUNA

Noche vacía acunada por una penumbra perpetua la cual es iluminada por la luna y miles de ojos que me juzgan, me miran sin compasión y esperan que sea la hora de comunicar aquellas letras negras y verbos blancos que arrullan mi insomnio y que por medio de un papel manchado y roto puedo expresar aquello que hoy me aflige.

Te confieso mi amada, que cada día sin recibir el dulce arrullo de esos susurros de luna, mi mente y alma padecen de una gran pesadumbre la cual concilio en una mente que desvanece en sueños.

En donde nadamos, en raudales de almas que nos empujan con apuro a un rio donde desbocan nuestras paciones y sentimientos pero al despertar vuelve mi desconsuelo ya que solo es un sueño y en realidad nunca estuviste a mi lado.

Murmullos de un astro que intoxican mi alma con sentimientos de ternura que inspiran a mí ser a seguir marcando mis memorias en la piel sintética de esta sociedad que no entiende nuestro impetuoso amor juvenil que camina paso raudo sin saber que le depara.

Así que sin más vuelvo a los crepúsculos para conciliar mi apetito más indecente, más sincero y romántico, apareces y bailas conmigo hasta la mañana que es cuando vuelvo a ser una cucaracha en un mundo humano.

Crisis.

Qué es una crisis o qué son los momentos de crisis, el diccionario nos da tres definiciones de lo que puede ser una crisis, puede ser un “Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados.” (española, s.f.) o quizá la “Intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad.” (española, s.f.) o de pronto una “Situación mala o difícil” (española, s.f.) pero realmente que es, estas definiciones pueden condensar un sentir.

El sentimiento de estar encerrado en uno mismo es algo que no se puede codificar en simples significados como si una situación mala se viviera igual para todos, o como si una enfermedad se volviese más fuerte y aguda, asegurando un final por manos de esta, muchas veces este tipo de palabras simplemente son apáticas, como el resultado de la distopía emocional con que lidiamos a diario, una sociedad que no le importa si se está bien o mal, simplemente encaja el momento en una palabra definida por un lenguaje que impuesto de manera violenta, y manchado de sangre.

Realmente las vivencias son variadas, pero cuando se trata de un ataque de ansiedad nuestro cerebro se siente encerrado y no sabe cómo actuar, esto se refleja en muchos casos en movimientos involuntarios, en actúes erráticos, esto lo estoy fundamentando meramente en lo experiencial, ya que como dije al principio, encasillar estas sensaciones en definiciones dadas por la psicología o por un significado dado por la semiótica, en muchos casos es generalizar, y a raíz de esta pregunta es que nace esta obra de *crisis*.

El cómo se tiene un momento de ansiedad, el cómo se ve reflejado esos movimientos, el no hallarse en ninguna situación, en ningún espacio, el cómo se siente el vacío ese sinsabor del no

saber cómo se siente el pasar del tiempo, si es lento y esa elongación temporal hace que todo se vea y se sienta eterno o precisamente todo sea tan rápido que sea algo desconcertante y no se sepa en qué momento comienzan las cosas o simplemente acaban y todo pasa a lugar que poco preciso.

La razón de todo esto es como se ven esos sentires, esos pensamientos, al fin al cabo son cosas tan abstractas y difíciles de poner en palabras, que por esa razón lo mejor que podemos hacer en muchos casos, es darle una imagen, escribir el cómo se siente cada cosa la descripción de las situaciones puede ser nuestra mejor herramienta para poner esto en un plano que sea más apreciable, es por esto por lo que nace la imagen que veremos a continuación.

Un sujeto situado en un lugar que no sabe que es, en donde es, simplemente todo es oscuridad, donde el movimiento es lo que se vuelve protagonista de la escena, como la desesperación de sentirse atrapado y no saber qué hacer toma posesión.

Crisis 45x60cm. Grafito sobre papel 2023.

Crisis

Qué sentido tiene todo esto, qué sentido tiene sentarme a escribir o dibujar, si solo soy un fracasado que perdió sus sueños cuando despertó, cuando abrió sus ojos y cayó en cuenta de que la vida es una perra mal agradecida, que te escupe en la cara y te apuñala cuando quieres desnudar tu alma.

Entro en crisis cuando me encierro en pensamientos antropófagos y llenos de misantropía que me desgarran, me destruyen y no me dejan vivir. Ahora tránsito en este mundo, medicado, dopado, sintiendo nada y todo al mismo tiempo, quebrando me a llorar cuando menos lo espero... entrando en cólera cuando más feliz quiero estar, química que arrancó mi mayor adicción, que mató a lo que más amaba, extinguió eso que me hacía sentir vivo. Me pregunto cómo sentirse tan miserable puede ser motivo de placer.

Me siento solo, me consuelo llorando, pero no sirve de nada, esa pesadez en el pecho simplemente no desaparece, se traga todo y no me deja nada, se traga todo y no me deja nada, se traga todo y no me deja nada... busco como callar esas voces que trasiegan ese pequeño cachorro que con inocencia mordisquea los fríos y astillados huesos de la muerte que espera sentada, a que este tome la decisión de partir con ella... por eso, entro en crisis.

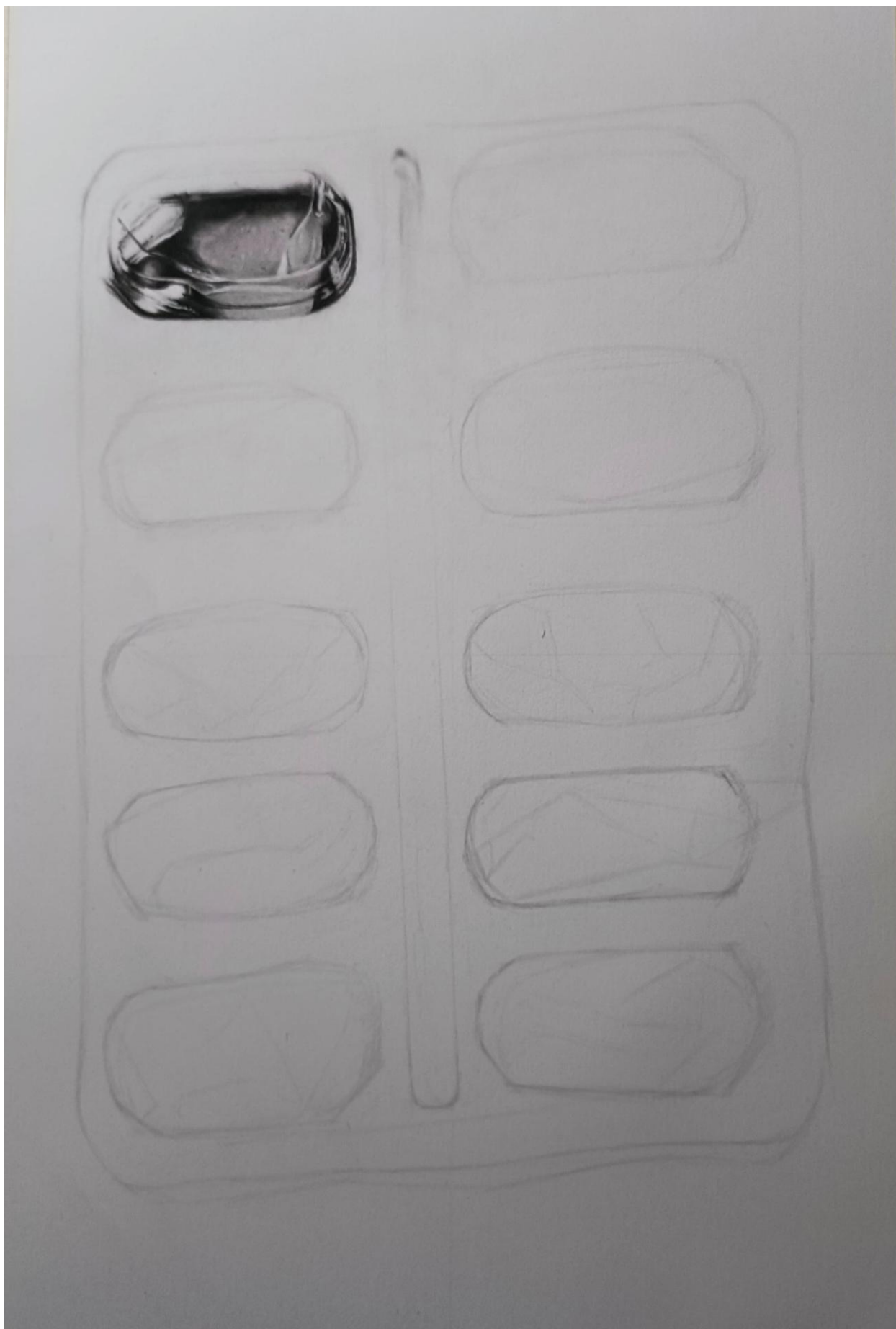
In hoc signo Vincēs.

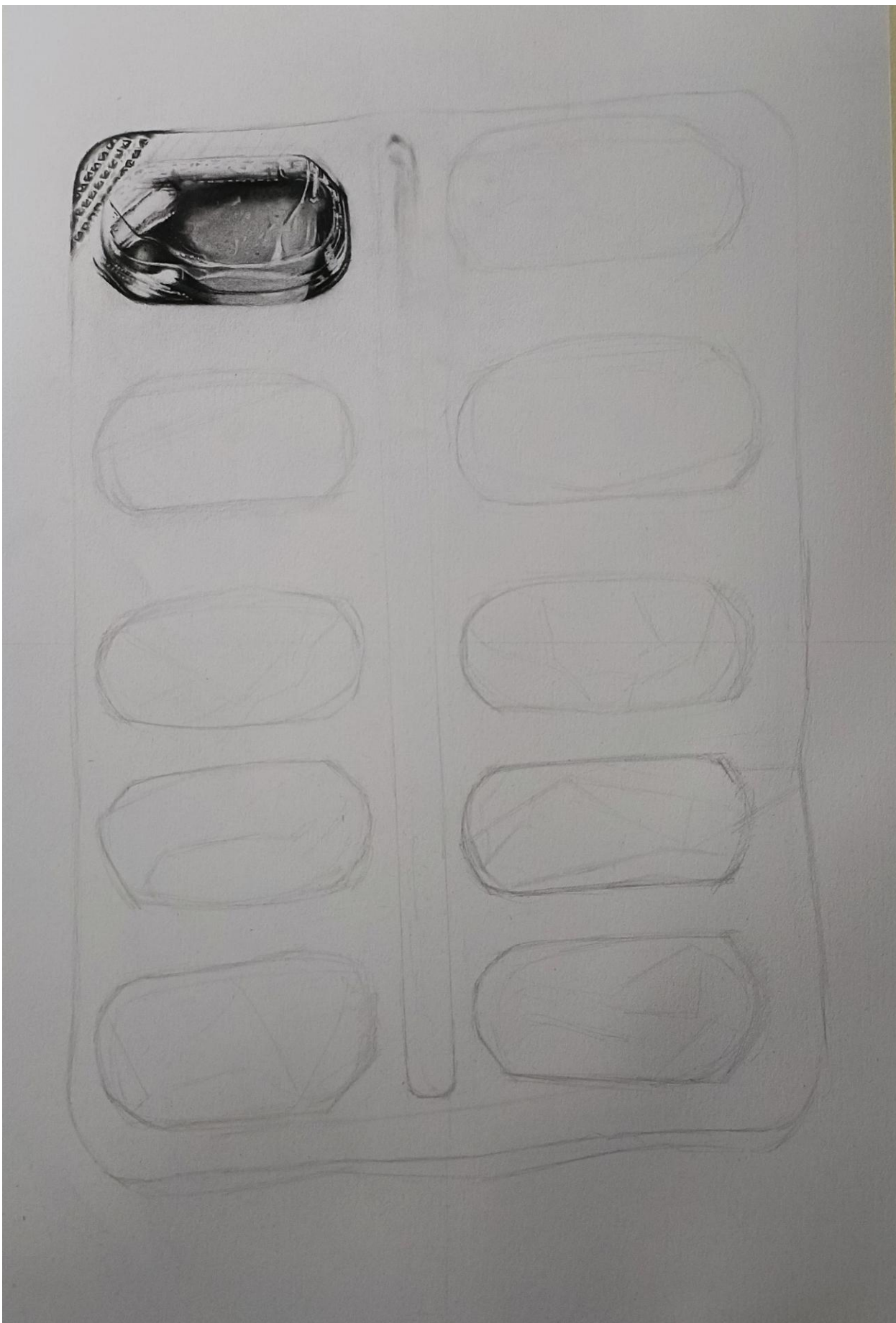
La supresión de las emociones y la demonización del sentir es algo que esta sociedad de consumo siempre ha querido tener bajo control, una sociedad dócil y fácil de manejar es lo que más les sirve, por esa razón cualquier mínima falla la quieren calmar con medicamentos.

Medicamentos que tienen efectos secundarios que normalmente nunca se dicen, en el caso de la fluoxetina que se supone que ayuda a controlar la depresión y la ansiedad, puede causar síntomas como “nerviosismo, ansiedad, pérdida de peso, sueños inusuales, problemas sexuales como, perdida el lívido problemas en la eyaculación o en los orgasmos, sudoración excesiva y dolor de cabeza, confusión, debilidad, dificultad de concentración o problemas de memoria” (plus, 2022) estos síntomas en muchos casos se vuelven tan normales que pasan desapercibidos.

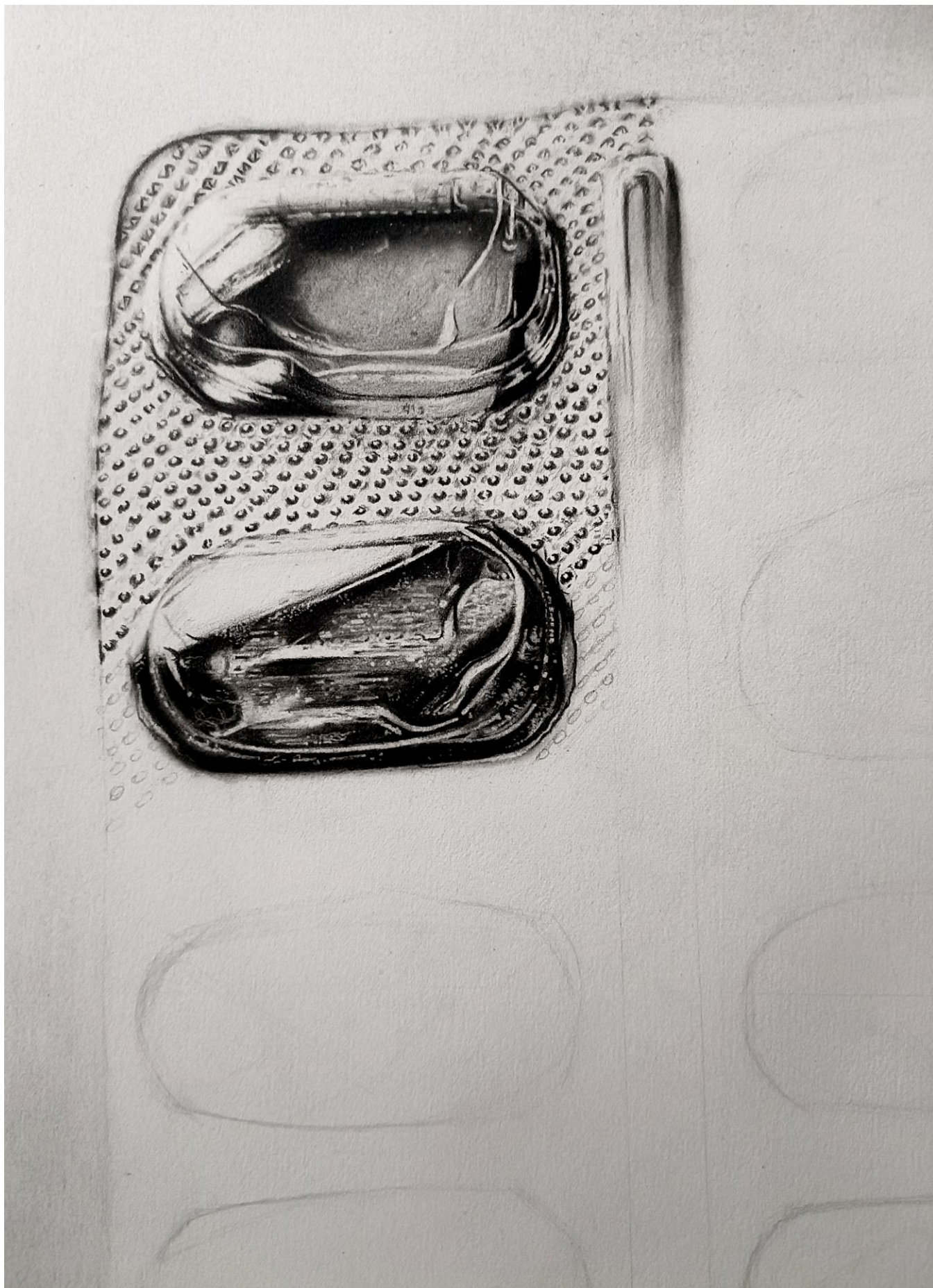
Lo interesante con todo esto es que por más que se quieran dejar de lado estos medicamentos el cuerpo ya ha generado dependencia a estos y muchas veces también tiene efectos secundarios el no consumirlos, estos síntomas se pueden catalogar como síndrome de abstinencia y esto varía dependiendo en cada persona, en mi caso personal, los síntomas se ven en la falta de sueño, irritabilidad y cuadros o episodios depresivos acompañados de pensamientos suicidas. El día a día del consumo de estos fármacos es algo que se vuelve completamente regulatorio en lo comportamental y en lo emocional, por esta razón es que esta última obra da cierre a este trabajo de grado, porque si bien no finaliza la distopia nos da el efecto placebo de siempre ha estado bajo control y que nunca ha sido necesario otro tipo de tratamiento más que la erradicación completa de lo que siente, se piensa y se vive. Por esto el título de *In hoc signo Vincēs* o al español con este signo vencerás, puesto que esta imagen de un blíster sin pastillas, con las huellas que ha dejado el día tras día, simboliza eso que el sistema nos ha vendido como salud, nos ha vendido un símbolo con el que podemos vencer aquellos malestares hijos del esquizoanálisis.

ESCRITO NÚMERO 10

*Diez de la mañana suena una alarma, agarro un blíster de pastillas y me tomo una.
Diez de la mañana suena una alarma, agarro un blíster de pastillas y me tomo una.
Diez de la mañana suena una alarma, agarro un blíster de pastillas y me tomo una.
Diez de la mañana suena una alarma, agarro un blíster de pastillas y me tomo una.*

*Una rutina enfermiza, cólera, melancolía, lagrimas que se atragantan gritos que no brotan
y otra vez olvidé aquello que me lastima, cada pastilla que tomo se traga lo que siento, cada
pastilla que tomo se traga lo pienso, cada pastilla que tomo se traga lo que soy, lo escupe y deja
un despojo todos los días a las diez de la mañana.*

*El alma qué es, quien soy, a donde voy, no sé, pero sé que en un momento de la mañana
tengo que tomar ese medicamento que le causa amnesia a mi ser, que quiebra mis alas otra vez,
que da un beso frío y sin sentimiento a mi alma y la encierra, que difícil es volar con las alas
curtidas, lastimas y rotas, heridas que no sanan con facilidad que solo cubro con pastillas, drogas
y una visita al psicólogo una vez cada dos o tres décadas, simplemente me dicen lo que ya sé, que
no soy normal, que los sentimientos me controlan y se desbordan como una llave de paso rota,
pero, esto cuando va acaba...¿mañana? No, no, esto es algo acaba.*

*Diez de la mañana suena una alarma, agarro un blíster de pastillas y me tomo una.
Diez de la mañana suena una alarma, agarro un blíster de pastillas y me tomo una.
Diez de la mañana... no me levanto y otra vez olvidé tomar mi medicamento. Las emociones se
agolpan, ansiedad, ira, tristeza, todo se siente tan raro, es como si no estuviera presente o como
si todo fuera un sueño, no se dónde estoy, solo escucho voces, pensamientos que me queman y
acido que germina de unas cuencas sin vida como sabia, otra vez veo mi cadáver cual mártir, ese*

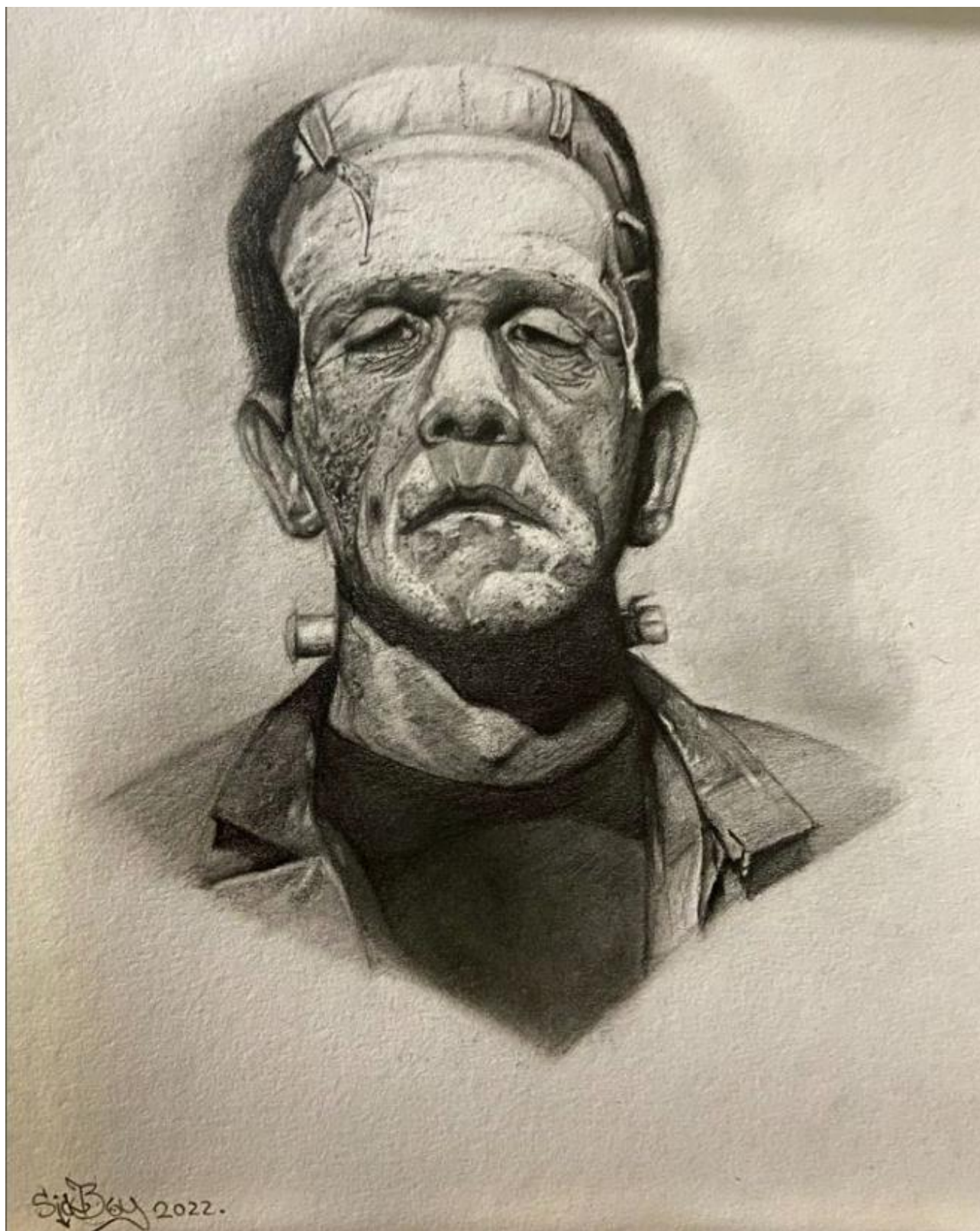
cuerpo contaminado y cubierto de tinta yace en un lugar familiar; pero poco reconocible, una epifanía o una pesadilla no sé pero son las diez de la mañana suena una alarma, agarro un blíster de pastillas y me tomo una.

Catálogo de obra, serie: Una distopia emocional

Poena divina 16x21cm grafito sobre papel Durex 180g. Acompañado por Escrito número 5

Una vida en decadencia, 16x21cm técnica mixta sobre papel Durex 180g. Acompañado por escrito número 9.

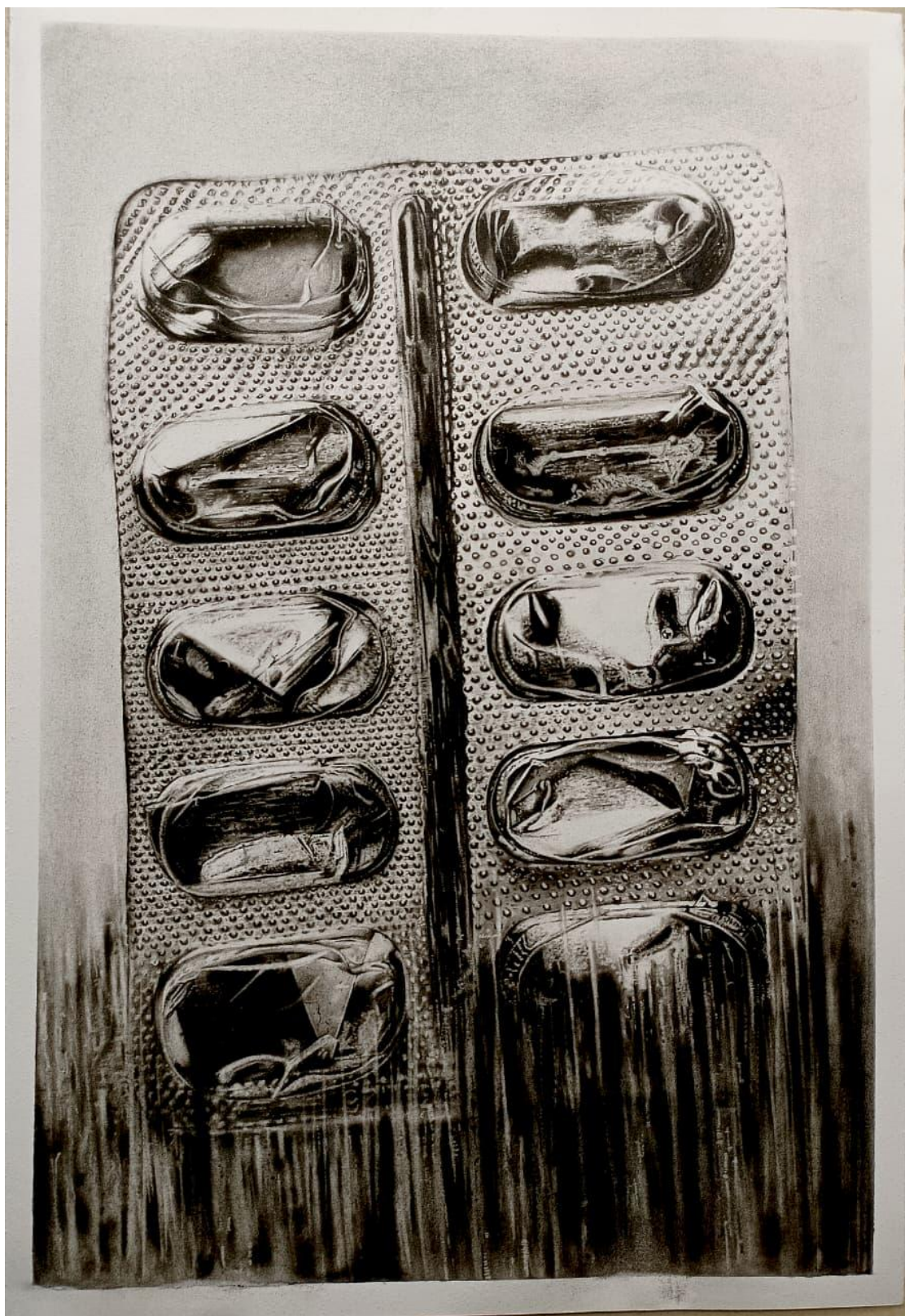
El monstruo de Frankenstein, 21x29cm grafito sobre papel Durex 180g

Crisis 45x50cm grafito y polvo de grafito sobre papel Strathmore 250g. Acompañado por escrito homónimo Crisis.

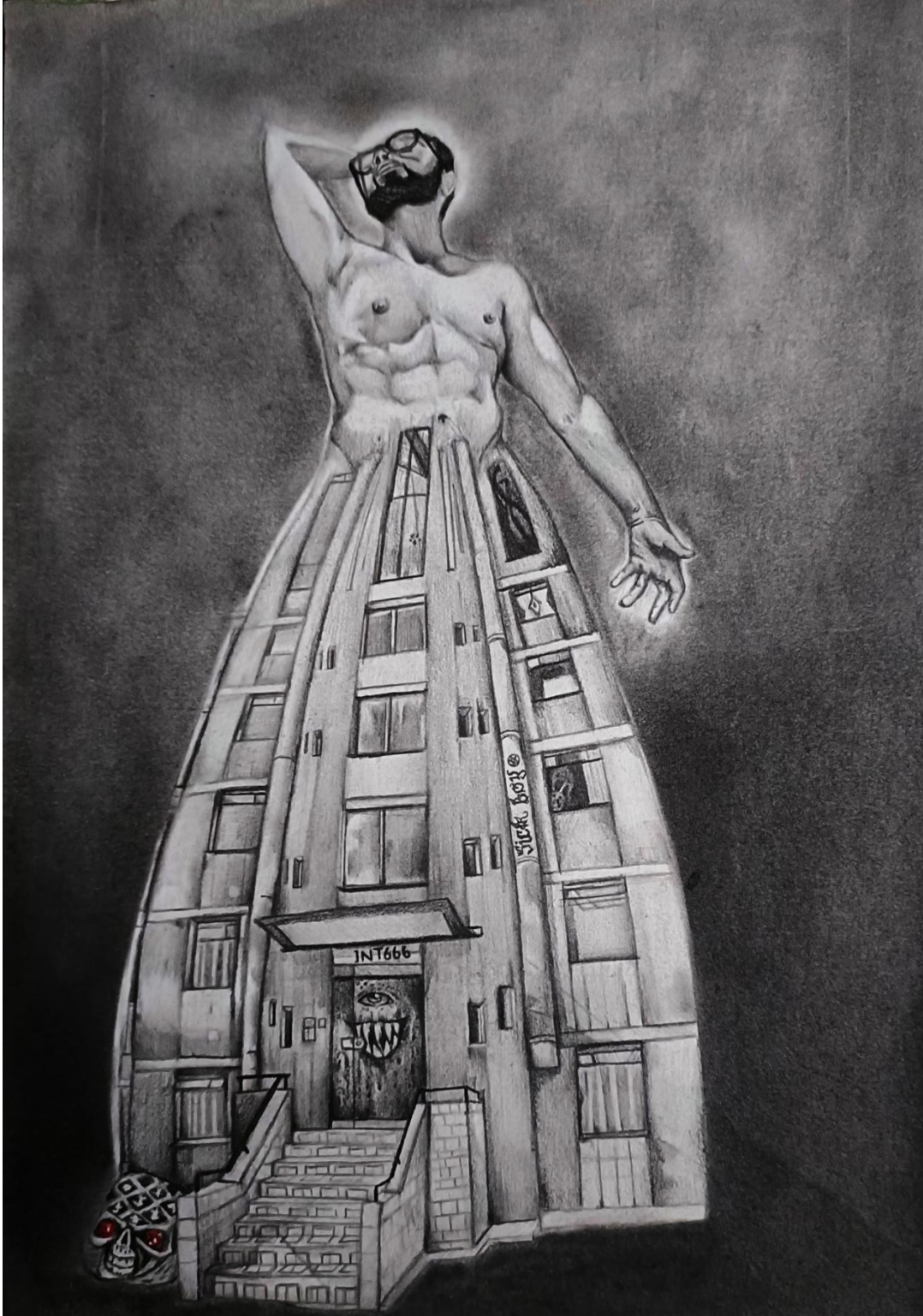
*Catarsis 47x32cm polvo de grafito y grafito sobre papel Strathmore 200g. Acompañado por escrito
Carta de suicidio.*

In hoc signo vinces 56x38cm grafito sobre papel Fabriano artista 300g. acompañado por escrito número 10

*Susurros de luna 21x29cm grafito sobre pape Durex 180g acompañado por el escrito homónimo
susurros de luna*

Los lugares que habito 35x25cm grafito sobre papel Durex 180g.

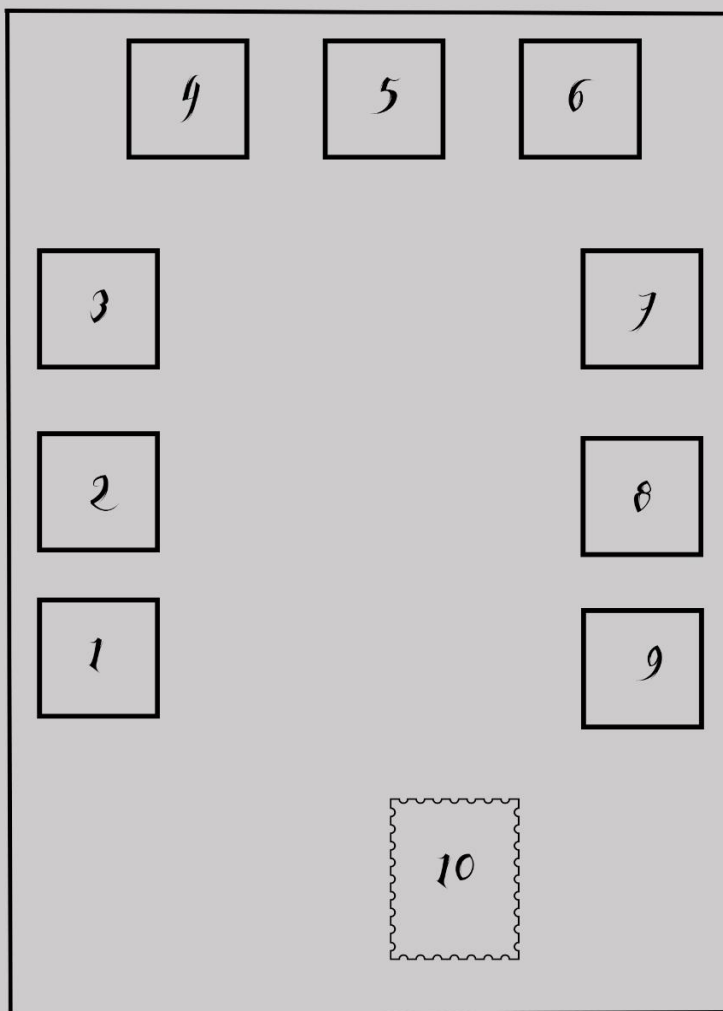
Soledad Maquinica 21x29cm grafito sobre papel Durex 180g

Sketch de montaje.

El montaje presente es un borrador del como va a funcionar y que se busca con el lenguaje de las imágenes propuestas, si bien la estructura recae en un montaje clásico de galería se busca una intervención por parte de los asistentes, puesto que en su mayoría las obras vienen acompañadas de unos textos reflexivos en prosa, esto busca generar interés e intentar permear al público mediante ¿una libreta que se va a encontrar en medio de la sala, en la cual se les invita a dejar dibujos, escritos o cualquier acción que les nazca que permitan sintetizar lo visto y experimentado mediante su recorrido por el espacio.

Esketch de montaje

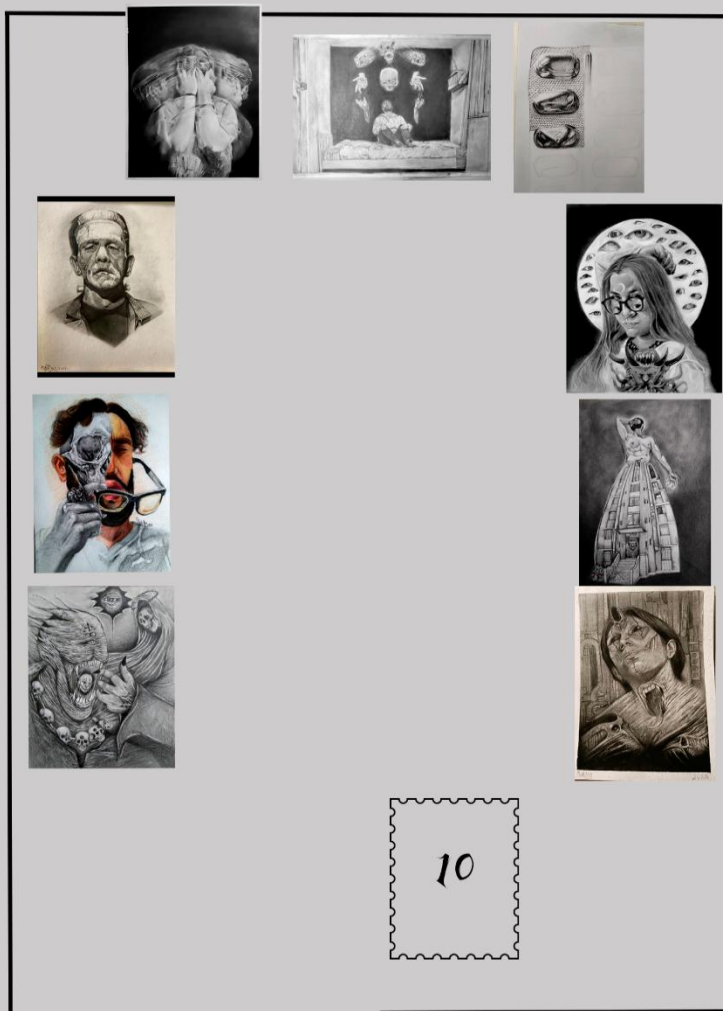
Sala de tutorías

1. Poema divina.
2. Una vida en decadencia.
3. Frankenstein.
4. Crisis.
5. Cartarsis
6. Depresion farmacologica
7. Susurros de Luna.
8. Los lugares que habitp.
9. Soledad Maquinica.
10. Libreta experiencial.

Esketch de montaje

Sala de tutorias

1. Poema divina.
2. Una vida en decadencia.
3. Frankenstein.
4. Crisis.
5. Cartarsis
6. Depresion farmacologica
7. Susurros de Luna.
8. Los lugares que habitp.
9. Soledad Maquinica.
10. Libreta experiencial.

10

CONCLUSIONES

¿Realmente ha habido alternativa? Durante el proceso de este trabajo de grado ha sido difícil poder concluir algo, pero, ciertamente todo es un proceso, las cosas toman su tiempo y este trabajo no fue la excepción, una investigación cansada y extenuante, darse cuenta de que se es víctima de lo que en este trabajo se denominó *Distopia emocional*.

El tránsito por este trabajo de grado fue ante todo un ejercicio de búsqueda y de recorrido autorreflexivo, puesto que, la investigación creación, se configuró como un proceso de conocimiento sensible en el que las emociones de ansiedad y depresión, lejanos de ser simples síntomas individuales, se transformaron en materia de pensamiento y en lenguaje plástico y poético capas de interpelar nuestro presente.

Las distopías como se vieron son formas exacerbadas del control del estado, del control sobre los seres y sus sentires, la noción de *distopía emocional*, inicialmente intuita, se volvió experiencia viva. El diálogo con el cine de ciencia ficción, con la filosofía moderna contemporánea, permitió reconocer las lógicas de control y mercantilización de los afectos u como configuran la vida actual. Las piezas de la serie Una distopía emocional, acompañadas de la escritura reflexiva en prosa, dan cuenta de un proceso donde la creación se convirtió en un acto de resistencia ética y en una forma de politizar el malestar.

Estas sensaciones son más que una realidad, realmente el arte nos invita a ver una perspectiva que en muchos casos puede llegar a ser nihilista, sin embargo, nos da un acompañamiento sano a lo que nos acongoja. Este recorrido deja también una huella personal la dicotomía de arte educador. Como sujeto, hallé en el arte un espacio de catarsis y de acompañamiento frente a la incertidumbre; como educador, comprendí que la investigación

creación abre un camino para que la educación artística dialogue con una educación dirigida hacia el manejo emocional. Talleres de creación de textos reflexivos en prosa, laboratorios plásticos y espacios de diálogo crítico pueden convertirse en herramientas pedagógicas para abordar de buena manera la salud mental, fortaleciendo el papel del arte educador como mediador en el proceso plástico, emocional y de reflexión colectiva.

Este trabajo de grado no ofrece respuestas definitivas; más bien, invita a seguir imaginando y a mantener la curiosidad abierta. Crear, desde la vulnerabilidad y la crítica, es también una forma de conocimiento y un gesto de cuidado mutuo. En tiempos donde las distopías parecen normalizarse, el arte recuerda que aún podemos pensar, sentir e imaginar juntos, y que en ese acto reside una posibilidad real de transformación, donde las distopías se queden en la ficción.

Fuerza, dicen que lo último que se pierde es la esperanza, Camus decía que había que imaginar a Sísifo feliz y les pregunto a ustedes ¿Qué debemos hacer?

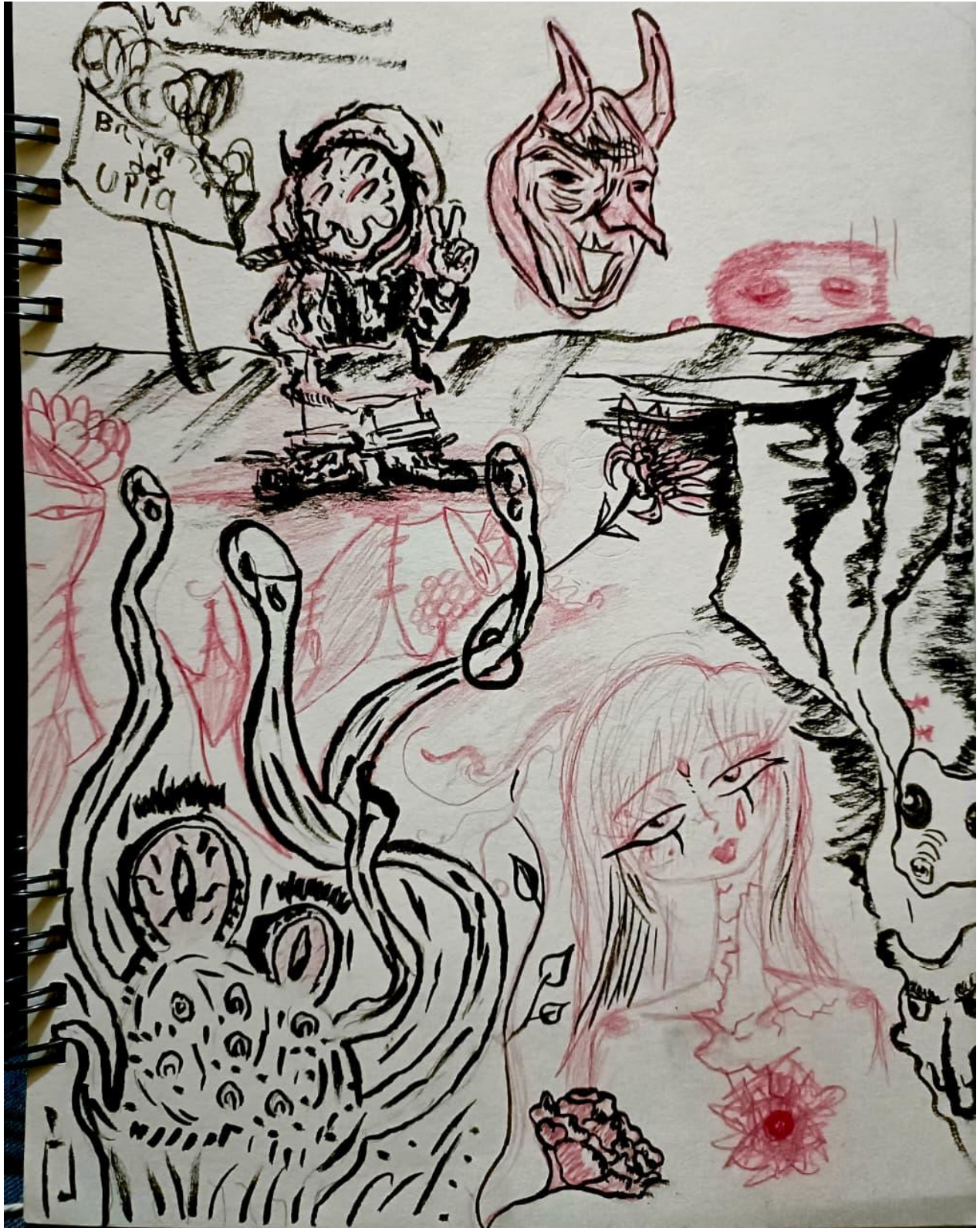
PROYECCIONES

Las conclusiones no solo resolvieron la pregunta problema, también dejaron tras de sí una serie de herramientas que me pueden ayudar en mi labor como arte-Educador, las diversas formas de poder abordar la enseñanza del dibujo, la pintura o la escritura reflexiva en prosa, consta en dejar de priorizar la técnica o inclusive la enseñanza de un tópico específico como puede ser la anatomía, la teoría del color o las reglas de escritura clásica. El poder de la enseñanza recae en el invitar, generar interés y ser partícipe de las actividades basadas en las artes que pueden surgir durante los espacios de clase.

El generar interés, es lo más importante, puesto que produce un mejor flujo de la enseñanza y crea habilidades de aprendizaje empírico, desarrollando pensamiento crítico y un análisis de su

propio trabajo. Esto me deja que, se pueden realizar talleres/laboratorios de creación donde se realice un trabajo conjunto que consista en realizar, trabajos de muralismo, ejercicios de cadáver exquisito o escritura automática; teniendo como eje central las emociones como arma de resistencia anti sistémica, o también generando inteligencia emocional y un mejor redireccionamiento de estas emociones displacenteras. Esto es algo que he podido darme cuenta mediante la experiencia, puesto que he realizado varios ejercicios de esta índole con algunos de mis compañeros y amigos durante tiempos de esparcimiento, que han dado como resultado trabajos en conjunto generando interés participativo en los espacios con mayor frecuencia y resultado de esto es una serie de imágenes que han surgido en estos encuentros, encuentros en los cuales el interés por seguir realizando esas actividades o inclusive preguntas de carácter técnico han surgido de dichos encuentros, deja como prueba el valor que tiene las artes como herramienta transformadora. Esto me gustaría emplearlo en un aula de clase, ya que tiene el potencial de poder generar interés en realizar prácticas artísticas sin tener que enseñar algo en específico o recurrir a la técnica, simplemente enfocando el potencial de un momento diferente, una clase que permita mirar las cosas de manera diferente.

Bibliografía

- Beksiński, Z. (s.f.). *Wikiart*. Muzeum Historyczne w Sanoku , Sanok .
- Borgdorff, H. (2006). El debate sobre la investigación en artes . *Amsterdam School of the Arts*, 17-18.
- Boyle, D. (Dirección). (1996). *Trainspotting* [Película].
- Cronenberg, D. (Dirección). (1983). *Videodrome* [Película].
- Debray, R. (1994). *Vida y muerte de la imagen historia de la mirada en occidente* . Barceola: Paidós. .
- Elhombremartillo. (30 de junio de 2015). *Elhombremartillo* . Obtenido de Elhombremartillo.com: <https://www.elhombremartillo.com/videodrome/>
- española, R. a. (s.f.). *Real academia española*. Obtenido de Diccionario de la lengua española : <https://dle.rae.es/>
- Fisher, M. (2016). *Realismo capitalista ¿No hay alternativa?* Buenos Aires: Caja negra.
- Fisher, M. (2022). *Constructos flatline Materialismo gótico y teoría-ficción cibernética*. Buenos aires argentina : Caja negra.
- Foucault, M. (1976). *Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión*. Siglo veintiuno editoriales .
- Gilles Deleuze, F. G. (1973). *El anti-Edipo capitalismo y esquizofrenia*. Barcelona: Paidós.
- Hammerstein., R. &. (1963.). You'll never walk alone. [Grabado por G. a. makers.]. Reino Unido.
- Hypercritic. (27 de Julio de 2020). *Hypercritic*. Obtenido de Hypercritic: <https://hypercritic.org/collection/sun-yuan-peng-yu-cant-help-myself-review>.

Indiana, G. (7 de Diciembre de 2010). *The criterion collection* . Obtenido de criterion.com:
<https://www.criterion.com/current/posts/1678-videodrome-the-slithery-sense-of-unreality>

Micheli, M. D. (2019). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. El sudamericano .

Pen, S. Y. (s.f.). Can't help myself. *Watching Can't Help Myself is like looking at a caged animal*.
Museo Guggenheim, Nueva York.

plus, M. (15 de Enero de 2022). *Mediline plus* . Obtenido de Mediline plus:
<https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a689006-es.html>

Retamal, C. (2024). La distopía como espíritu de nuestra época: crisis de la modernidad y del
imaginario utópico. . *Universidad de Santiago de Chile*.

Scott, R. (Dirección). (1982). *Blade Runner* [Película].

Wikiart. (s.f.). *Wikiart*. Obtenido de Wikiart: <https://www.wikiart.org/es/zdzislaw-beksinski/untitled-79>