

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Letras y Estudios Culturales

Programa de Maestría en Estudios de la Cultura

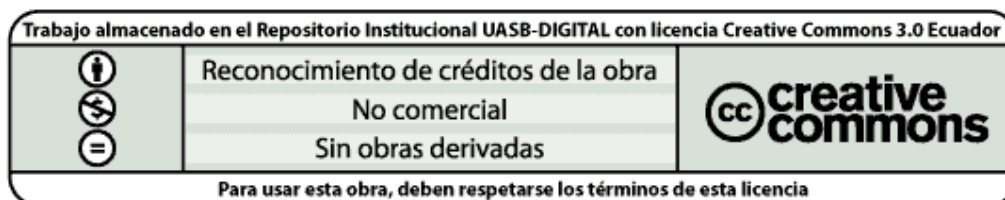
Mención en Artes y Estudios Visuales

**Las fronteras del trabajo artístico desde la no visión, el caso
de Javier Serrano**

Autora: Stefany Paola Arboleda Barba

Tutor: Alex Schlenker

Quito, 2017

CLAUSULA DE CESION DE DERECHOS DE PUBLICACION DE TESIS

Yo, Stefany Paola Arboleda Barba, autora de la tesis titulada *Las fronteras del trabajo artístico desde la no visión, el caso de Javier Serrano*, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Artes y Estudios Visuales.

1.- Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en formatos virtuales, electrónicos, digital, óptico, como uso en red local e internet.

2.- Declaro que, en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autoría de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad ante terceros y ante Universidad.

3.- Entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Stefany Paola Arboleda Barba

Resumen

Esta investigación parte desde mi cuestionamiento entorno al papel que juega la visión en el proceso de creación artística, tomando en consideración la vida y obra del artista ecuatoriano no vidente Javier Serrano a fin de poder comprender el proceso creativo desde éste lugar de enunciación.

El recorrido a lo largo de tres capítulos pretende abordar este cuestionamiento desde mi experiencia personal con la gestión cultural,- en la que me planteo cómo debería ser abordada la producción visual desde esta condición en particular - Por lo tanto son de especial interés las dinámicas que existen en este proceso, además del mensaje que el artista quiere comunicar a través de su obra.

Esta investigación como estudio de caso permite aportar y conocer ciertos parámetros sobre el rol que ejerce la visión en el momento de creación en las artes visuales.

Por otra parte, pretende acercar a los medios y técnicas que este artista usa como medio para poder comunicarse con el espectador.

Dedicatoria

A toda mi familia, por ser un pilar importante en mi vida, los amo.

Agradecimientos

Desde lo más profundo de mi ser, quiero agradecer de manera especial a Javier Serrano, por abrirme las puertas y darme su confianza al compartir conmigo parte de su historia personal, que me ha inspirado a seguir dedicando mi trabajo a este tipo de investigaciones.

Por otro lado, de manera especial quiero agradecer a mi Director de Tesis, Alex Schlenker por la paciencia, dedicación y conocimientos que ha sabido compartir oportuna y sabiamente, para la eficiente elaboración de la presente investigación.

Finalmente, a toda mi familia por su constante apoyo, que me ha mantenido firme en el encuentro de nuevos retos para nutrirme a nivel personal y profesional.

Índice General

	Pág.
Introducción	8
Capítulo 1: Biografía Contextualizada	10
1.1 El don de artista	11
1.1.1. Su vida y obra.....	11
1.2 ¿Artes visuales sin ver? Su incursión en el arte	15
1.2.1. Su visión del arte.....	15
1.2.2. Motivaciones y experiencias artísticas.....	19
Capítulo 2: Descripción del caso	21
2.1 El proceso de creación artística	22
2.1.1. “Rompiendo discapacidades”, desde el lugar de enunciación y praxis del artista.....	22
2.2 Entre visualidades, una estrategia de comunicación artística	24
2.2.1. Artes plásticas.....	24
2.2.2. Fotografía.....	29
2.2.3. Documental “con los ojos del espíritu”.....	34
Capítulo 3: Entre imágenes	39
3.1 ¿Cómo leer estas imágenes?	40
3.1.1. Lo que el artista quiere transmitir.....	40
3.1.2. Enfoque visual para leer su trabajo artístico.....	52
Conclusión	57

Índice de imágenes

	Pág.
Imagen 1 S/N (Tomado de documental “Con los ojos del espíritu”).....	13
Imagen 2 Lluvia de esperanza.....	26
Imagen 3 Representando su arte.....	28
Imagen 4 Me faltas tú.....	31
Imagen 5 S/N (Tomado de documental “Con los ojos del espíritu”).....	32
Imagen 6 Emociones alucinantes.....	32
Imagen 7 Nota de prensa de El Telégrafo	36
Imagen 8 S/N (Tomado de documental “Con los ojos del espíritu”).....	37
Imagen 9 Fiesta de emociones.....	43
Imagen 10 Renacer en ti.....	44
Imagen 11 Remembranza.....	45
Imagen 12 Delicada flor turquesa.....	45
Imagen 13 Efímero amor.....	47
Imagen 14 Frágiles poemas ante ti.....	48
Imagen 15 S/N (Tomado de documental “Con los ojos del espíritu”).....	51

Introducción

Gran cantidad de prácticas artísticas actuales están concebidas para ser apreciadas por la visión, tales como: artes plásticas, fotografía, video- instalación, objetos, animación; dándole mucha importancia al uso del sentido de la vista tanto para la ejecución como para la interpretación. Frente a esto, existe un artista no vidente que realiza este tipo de trabajos, se llama Javier Serrano de aproximadamente 55 años de edad, quien perdió la visión a los 22 y actualmente se dedica a una creación centrada en las artes visuales, musicales y literarias. El artista en mención cuenta con una obra multidisciplinaria estimada de veinte y ocho obras plásticas, cincuenta fotografías, el documental “Con los ojos del espíritu” (2013), cuatro cuentos, un ensayo sobre arte abstracto y algunos escritos de poesía. Además está interesado en la gestión cultural.

Por este motivo, he decidido realizar mi investigación en torno al trabajo visual de Javier Serrano en dirección a la pregunta central ¿qué papel ha jugado y juega la visión en el proceso de creación artística en el caso de Javier Serrano? Siendo un cuestionamiento que parte desde mi experiencia personal, realizando arte plástico y tras casi perder la visión de mi ojo izquierdo debido al glaucoma. Todo esto me ha permitido reflexionar sobre la importancia que tiene la visión al realizar actividades artísticas que involucran este sentido.

Para este estudio, inicialmente consideré la observación de sus obras comprendidas entre el año 2000 al 2015, de cinco obras plásticas, cinco fotografías y su documental *Con los ojos del espíritu*, sin embargo -por sugerencia de Serrano-, se decidió que sea él quien escoja los cuadros a analizar de acuerdo a la importancia que éstos tengan para él y para el objeto de esta investigación. Por este motivo, he tomado en cuenta para este trabajo cuatro fotografías correspondientes al año 2010, que han sido muy especiales para Serrano porque forman parte de su primera colección realizada al aprender la técnica. Con respecto al arte plástico, se tomaron cinco pinturas realizadas en el año 2013 bajo la técnica del óleo en arte abstracto, que para el artista tienen un valor

simbólico, puesto que corresponden a su obra para exhibir el valor que tiene el arte abstracto en la infancia.

En lo que respecta al documental *Con los ojos del espíritu* realizado en el año 2013, he decidido tomarlo como referencia de análisis puesto que es el primer proyecto audiovisual del artista. Esta investigación corresponde a un estudio de caso, en el que se realizaron varias entrevistas a fin de acercarme a su vida y obra, objeto de este trabajo. Es fundamental señalar que la voz de Serrano estará presente a lo largo de esta tesis a través de un ejercicio de memoria, expuesto en estos, sostenidos durante los meses de julio a agosto del año 2015.

Según lo expuesto anteriormente, esta tesis constará de tres capítulos. El primero presenta una contextualización de la vida de Serrano que me permite entender sus primeras incursiones en el campo del arte, sus logros como artista, motivaciones y experiencias. Todo lo anterior permitirá definir el contexto en el que se desenvuelve el artista como creador de productos visuales.

El segundo capítulo analiza el proceso de creación artística a partir de su invidencia tomando en cuenta los diferentes sentidos aplicados en su trabajo visual y audiovisual con énfasis en su pintura, fotografía y documental. Adicionalmente en este capítulo se evidencia el lugar de enunciación del artista que como lo he mencionado es el de la motivación, reflejado en los mensajes que tienen sus obras.

Finalmente, el objetivo del tercer capítulo es mirar la obra de Serrano, leerla tomando en consideración el contexto, mensaje y su necesidad de ser legitimado como un artista a partir de su invidencia.

Es fundamental mencionar que en ningún momento durante esta investigación se pretende exaltar el proceso creativo que Serrano ha venido desarrollando, ni mucho menos criticarlo. Al contrario, este estudio permite acercarme a este tipo de trabajo a través de la experiencia de vida del artista para aportar, conocer y estudiar algunos parámetros que ejerce la visión en el proceso creativo y su disfrute.

Capítulo 1: Biografía contextualizada

1.1 El don de artista

1.1.1. Su vida y obra

Hay defectos, alteraciones, enfermedades y trastornos que pueden desempeñar un papel paradójico, revelando capacidades, desarrollos, evoluciones, formas de vida latentes, que podrían no ser vistos nunca, o ni siquiera imaginados en ausencia de aquellos.

Oliver Sacks

Jesús Javier Serrano Darquea, de aproximadamente 55 años de edad, nació en la ciudad de Quito el 23 de noviembre, fecha especial que conmemora el momento en que comenzó a vivir dejando de lado los vicios del tabaco y el alcohol hace más de 20 años aproximadamente. Se considera como un chico de barrio, puesto que vivió gran parte de sus aventuras en “El Tejar” su barrio durante la infancia y la adolescencia.

Fue hijo de Laura Marina Sofía Darquea y de Jaime Oswaldo Serrano Baquero, - pero fue criado únicamente por su madre quien se dedicó a cuidar el hogar y a mantener a sus hijos con su trabajo como comerciante de la calle-. Su puesto siempre estuvo en el mismo lugar ubicado en la calle Venezuela y Espejo; pasando 46 años de su vida dedicándose a esta actividad, lo que la hizo muy conocida en la zona: empresarios importantes, presidentes y gerentes sabían quién era ella¹.

Serrano, comienza a interesarse en el dibujo desde que tenía 2 años y medio de edad, al respecto menciona: “mi mundo era el dibujo, en aquel tiempo me gustaba copiar los comics del periódico” (Serrano 2015). Esta actividad la realizaba a diario mientras se quedaba en su casa encerrado puesto que su madre salía a trabajar. Encontrando en ello una forma de entretenimiento y alivio para el sentimiento de soledad que lo aquejaba. Esta fue una parte muy importante en su desarrollo creativo, la cual defiende en las siguientes líneas con respecto al desarrollo creativo desde la infancia:

¹Empresarios del Banco del Pichincha, quienes a su muerte en el año de 1984 fueron los que costearon su funeral.

Sin duda, este vasto panorama de maravillas, es imposible mantener cautiva la creatividad, por ello es imprescindible permitir a niños y niñas, desde su más tierna infancia, explorar el micro y macro cosmos, mediante documentales, videos, enciclopedias, láminas, fotografías, visitas a museos [...] Todo esto nutrirá su alma, de manera tal que en su momento podrán plasmar el paisaje de sus sueños con la suficiencia y versatilidad de un gran maestro. (Serrano 2013, 9)

Con estas palabras Serrano demuestra su necesidad que tiene de ser un referente, un motivador. De sus narraciones se puede extrapolar un paso complicado de la niñez a la adolescencia, puesto que su inestabilidad emocional lo llevó por varios colegios de Quito y posteriormente a refugiarse en el alcohol. Siendo un discurso propio de quien quiere ofrecer un ejemplo de vida, compartiendo una historia de superación.

Ya en su juventud mantuvo un vínculo amoroso con una mujer mayor a él, relación a la que consideró disfuncional en todo sentido, situación que provocó que su dependencia del alcohol se acentúe aún más, al mismo tiempo continuó su camino en el campo del arte, encontró en ello una manera de desfogar el dolor que lo aquejaba en ese momento.² Sumergido en el caos Serrano ingirió alcohol metílico, sustancia que provocó la pérdida de su visión; a pesar de ello se recuperó por completo a los pocos días, pero como señala: “por miedo a perderle a ella (su enamorada), me afecta psicológicamente y vuelvo a perder la vista, no al instante pero en un proceso” (Serrano 2015).

Posteriormente, Serrano pierde la vista aproximadamente a los veinte años, y su relación amorosa se desmorona. Toda esta situación llena de momentos dolorosos, lo acercó al cristianismo donde halló la motivación para salir adelante a pesar de su ceguera.

Bueno, a una persona que ve ¿cómo le describiría? [...] es como estar en medio una niebla densa muy densa [...] que te rodeara por todo lado, que de vez en cuando se mueve de un lado al otro y por breves instantes te permite ver una sombra al otro lado de la niebla [...] siempre con destellos de luz [...] como

²Me parecería muy interesante el poder tener acceso a las obras surrealistas del artista, o las obras que realizaba antes de perder su visión, pero al preguntar esta posibilidad a Javier Serrano me supo manifestar que todas sus obras se habían perdido o fueron robadas por la persona que encargó (situación que se detalla en líneas posteriores). La única evidencia que se puede tener de una obra plástica que realizó Javier mientras podía ver, se la puede encontrar en su documental con los *Ojos del espíritu*.

pequeños focos [...] moviendo constantemente [...] sobretodo en el lado derecho [...] el izquierdo esta en medio de más oscuridad [...] todo el tiempo hay esta actividad lumínica [...] mientras estoy despierto [...] ocasiones ciertas visiones cuando duermo [...] esas imágenes se reproducen en los ojos³. (Serrano en Montellano 2011,10)

Imagen 1: Serrano, Javier. Tomado del Documental *Con los ojos del espíritu*. Min 09:37.

Esta imagen fue tomada del documental realizado por Serrano llamado *Con los ojos del espíritu*⁴; con la finalidad de mostrar de una manera visual el hecho que su creador no puede ver nada del mundo exterior. La imagen connota que su mundo está sumergido en una especie de neblina la que sigue y a su vez revela su condición de invidencia.

Todo este ejercicio de memoria, me permite entender cómo él pudo sobrellevar esa pérdida. Por ello, en este momento he visto la necesidad de relatar esta condición a través de un sustento bibliográfico para poder evidenciar sus implicaciones.

A lo largo de la historia la ceguera siempre ha sido considerada una limitación o un “padecimiento misterioso”. En el texto *La ceguera: historia de una imagen mental*, Barach realiza una valiosa aproximación histórica desde la época griega en la que las

³Con esta descripción de Serrano se evidencia que al haber visto anteriormente, le es mucho más fácil explicar su ceguera con elementos visibles y que pueden ser entendidos por cualquier persona que ve o veía.

⁴Este documental se lo puede mirar en <https://www.youtube.com/watch?v=IQFUJlIpiBA>.

personas ciegas eran “un espectáculo habitual” (2003, 19), considerándolas como seres endemoniadas o castigados a tal punto de ser ignorados en la sociedad.

Todo este concepto que se tejió alrededor de la ceguera cambia a partir del siglo XVIII en el que se comienza a pensar en el tacto como una forma de conocimiento excepcional, en tanto que puede sustituir el sentido de la vista en personas carentes de ella. Esta apreciación tomó forma a partir de la publicación del texto de Denis Diderot la *Carta sobre los ciegos*. Siendo la explicación de esta condición desde un vidente desde un enfoque científico y experimental a través de las experiencias de pacientes operados de cataratas quienes iban perdiendo la vista paulatinamente o que muchas veces ya al tener las cataratas tan avanzadas no podían ver por completo, pero su percepción del mundo por medio del tacto era impresionante.

Todo lo anterior se enmarca en el discurso de la discapacidad, pero ¿cómo definirla? En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se concibió un instrumento que puso en tela de duda o en modo de debate la clasificación de las personas con discapacidad y su derecho de gozar de todas las libertades fundamentales, en este documento se presenta en su ítem e) del preámbulo que, "la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás."(Naciones Unidas 2006, 1)

En este contexto, Las Naciones Unidas está proponiendo que el concepto de la discapacidad requiere ser tomado en cuenta tratando de abarcar todas las teorizaciones occidentales alrededor de ella, las cuales aspiran por lo general a una comprensión social en la que se justifican prácticas, conceptos, criterios y acciones. Estas teorías partieron desde lo individual a nivel biológico, la marginación social, la inclusión social, pero lo que se pretende actualmente es evitar el definir a la discapacidad desde la diferencia.

Es por esto que al mencionar que los discursos en torno a las discapacidades están en constante evolución y cambio se distingue el hecho de que ésta puede ser pensada desde varias miradas, definiendo al sujeto que se encuentra enmarcado como "discapacitado". Una de estas se basa en el concepto de normalidad que legitima un

campo de exclusión para aquellos que no se encuentran dentro de la norma estándar. En el artículo de Lennerd Davis titulado *Constructing Normalcy. The Bell Curve, the Novel, and the Invention of the Disabled Body in the Nineteenth Century*, se propone un estudio sobre este concepto visto desde lo normado o normativo como una perspectiva biológica " to understand the disabled body, one must return to the concept of the norm, the normal body... the application of the idea of a norm to the human body creates the idea of deviance or a 'deviant' body. Second, the idea of a norm pushes the normal variation of the body through a stricter template guiding the way the body 'should' be [...] to create a dominating hegemonic vision of what the human body should be". (Davis 2006 ,3-8).

De esta idea podemos extraer que, la discapacidad debe ser construida desde diversas disciplinas del conocimiento y no puede ser vista ni definida desde una sola perspectiva, porque se encuentra inmersa en varios discursos que se han venido llevando a cabo en la academia desde los años sesenta y con más fuerza en los setenta. Esta idea se apoya en el enfoque de Patricia Brogna que manifiesta: "defino a la discapacidad como una compleja construcción social que resulta de la interrelación de tres elementos: 1) la particularidad biológica-conductual de un sujeto (individual o colectivo); 2) la organización económica y política, y 3) el aspecto normativo-cultural del grupo o sociedad a la que ese sujeto pertenece." (Brogna 2009, 183). Con esta definición, la discapacidad será entendida como una representación del medio en el que se viva y su maleabilidad en el campo social y cultural en la que el individuo se encuentre, lugar en el que se plantean intervenciones, discusiones y acciones de inclusión o exclusión.

1.2. ¿Artes visuales sin ver? Su incursión en el arte

1.2.1. Su visión del arte

Actualmente existen algunas fundaciones tales como Fundación Cultural Capacitarte, Fundación Igualarte, Fundación Síndrome de Down entre otras que se han construido en torno a la enseñanza del arte a personas con discapacidad porque han encontrado en ello un medio terapéutico y de expresión. Frente a esto cabe considerar que el arte es un medio que genera un diálogo entre el realizador y el observador

haciendo uso de una creación específica. Por lo tanto, todos poseemos esa capacidad de crear.

En cambio, la postura de Serrano sostiene que “el arte es sólo un instrumento que puede ser usado para bien o para mal [...] es una búsqueda de belleza a través de la virtud” (Serrano 2015). El arte para él puede ser corrompido, degradado o capaz de levantar a la persona que lo vive. Su definición está marcada por dos puntos importantes; primero considera al arte como “lo bello”, siendo muy académico en cuanto a igualar arte y belleza. Todo lo que está fuera de esta comparación no es tomado en cuenta⁵. Segundo, justifica este argumento con la palabra "virtud" poniendo en evidencia que lo que dirige su trabajo es esa “virtud” de cristiano y motivador. Esta palabra también se repite cuando se define como artista en “[...] esa búsqueda del arte afianzado en la virtud para dar luz a los demás” (Serrano 2015). Desde el punto de vista psicológico se puede considerar un artista a todo aquel que ha salido de las sombras y se encarga de guiar y alumbrar a otros con sus enseñanzas. Es en definitiva quien ha logrado un equilibrio emocional a través de un proceso creativo.

Con esto me surgen las siguientes preguntas ¿Serrano quiere dirigir su trabajo para ser considerado como un ejemplo de vida? o ¿Se basa en su condición para ser reconocido como artista?

Planteadas estas interrogantes es oportuno mencionar las palabras de Brogna con las que argumenta “[...] bajo la influencia de la episteme cristiana surge un nuevo modelo simbólico, y la discapacidad queda significada por tres elementos esenciales de esta cultura: la caridad, el castigo y el milagro” (Brogna 2009, 177). Es importante apuntar que Brogna ha estado desarrollando en su trabajo sobre las visiones históricas de la discapacidad; lo citado lo llama “la visión caritativa” y lo relaciona con el auge del cristianismo a partir de la Edad Media. Serrano se perpetúa en esta visión que se ha venido arrastrando desde esos tiempos, por ello está presente en él la muestra de agonía, depresión, momentos oscuros matizados por el alcohol, para luego ser castigado por sus acciones.

⁵En este párrafo se podría argumentar mucho más en torno a lo que se establece como bello o no bello en el arte, pero considero que esto no es el punto de discusión de este trabajo de investigación, se lo argumenta de manera breve con la finalidad de establecer el lugar de enunciación de Serrano.

Pero no basta con que Serrano se dé valor así mismo como artista, necesita de un espacio que lo legitime en el que su discurso pueda ser escuchado y reivindicado. Como miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que lo ha apoyado para promover su trabajo en las instituciones públicas tales como en la misma CCE, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Educación y Concejo Provincial, puedo sugerir que estas entidades se permiten legitimar a Serrano como aquel que no ve y hace actividades visuales, más no como artista. Todo esto se confirma en el concepto de arte y discapacidad esbozado por Jiménez en el siguiente apartado.

La concepción usual acerca de la relación entre el arte y la discapacidad es más bien terapéutica y paternalista, sustentada por praxis que restan legitimidad al arte como instrumento político de acción[...] No menos importante es el cuestionamiento de la instrumentalización pseudoartística del sujeto con discapacidad: por un lado, de sus creaciones ‘vendibles’, como las tarjetas de navidad; por otro, de la exhibición de las personas con discapacidad en el contexto del espectáculo, para la diversión de quien es normal. (Jiménez 2008, 53)

Es por esta razón que estas entidades públicas legitiman el trabajo de Serrano a partir de su condición, puesto que no se ha visto obras de Javier en el CAC, en galerías de arte, o en otros lugares privados. ¿Por qué no se enmarca dentro del canon de arte o artista? o ¿Por qué se exhibe este arte como “trabajos de las personas no videntes, o “artistas no videntes”, siempre con la terminología de discapacidad como un adjetivo calificativo que los toma en cuenta desde el lado de la conmiseración y no desde su valor como artistas?

Es pertinente reflexionar sobre la manera en que Serrano se visibiliza y desde dónde lo hace, ¿qué es lo que quieren mostrar estas instituciones? y hasta qué punto está consciente de que en cierta medida el discurso que maneja para presentarse como un artista es el de la superación personal y no el de alguien que entra en los cánones de la academia por ser un artista que cumple con determinadas condiciones que le dan valor, ¿Qué pasaría si se expone esta obra sin saber que el autor es un no vidente?

1.2.2. Motivaciones y experiencias artísticas

Los procesos artísticos van de la mano de reflexiones y estrategias políticas, sociales, culturales, educativas, entre otras. A través de estas manifestaciones visuales muchos artistas pueden comprometerse a cristalizar estas dinámicas, criticarlas, ignorarlas o plantear nuevas propuestas artísticas. Un escenario simbólico para que todos estos discursos se lleven a cabo ha sido la *Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión* creada en el año 1944 bajo decreto ejecutivo Nro. 707 que la establece como una "institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional en todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana" (CCE s.f.). Según esta definición, este espacio trata de legitimarse como un lugar de encuentro para potenciar las creatividades que fomenten el desarrollo cultural del país, es por esto que he visto la necesidad de mencionar esto ya que acoge a Serrano a la hora de realizar sus estudios de pintura desde la no videncia, siendo un lugar simbólico que el artista lo considera clave en su proceso artístico y lo ve como un ente protector (que estará siempre disponible cuando Serrano lo necesite).

Es así, que este nuevo proceso creativo en este espacio se da lugar en el año 1992 luego de recibir una beca de estudios de pintura en el *Centro de Promoción Artística* en la *Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión* (CCE) quiso volver a motivarse a través del arte y anecdóticamente señala: “no sabían cómo enseñarme, solamente me dieron el espacio, me enseñaron a cómo usar los óleos y los pinceles y nada más... me tocó aprender, volver a pintar” (Serrano 2015).

Con el acceso a estos estudios de pintura, Serrano pudo establecer contactos que le permitieron recibir apoyo en las instalaciones de la misma CCE para realizar exposiciones, promociones y difusión de sus obras. Este proceso según comenta le ayudó a afianzar su confianza y a fortalecer otros sentidos como la audición y el tacto como es común en personas que han perdido el sentido de la vista. Al respecto Lenin

Carrera⁶ señala: “las personas que [...] perdieron su visión [...] tuvieron conocimiento previo de colores, formas distancias, movimientos y cualquier otro elemento que les permita crear puntos de asociación referencial” (2013, 21). Esto es fundamental en el caso de Serrano, puesto que conserva imágenes mentales de su época con visión abarcando lo que menciona Carrera (al también haber perdido la visión a sus 18 años), lo que constituye una clave para mirar su obra.

La validez de estas experiencias sensoriales es apoyada por David Le Breton en su libro en *El Sabor del mundo. Una antropología de los sentidos*, en donde enfatiza la importancia de experimentar el mundo a través de la experiencia sensorial y perceptiva “siento, luego existo” (2007, 11), que son parte de las experiencias que van mucho más allá del sentido de la vista que implica que el mundo se lo conoce sólo cuando se lo ve.

La antropología de los sentidos de Le Breton explora mucho más del mundo a través de todas las sensaciones que produce el entorno en nuestro cuerpo: “frente a la infinidad de sensaciones posibles en cada momento, una sociedad define maneras particulares para establecer selecciones planteando entre ella y el mundo, el tamizado de los significados de los valores, procurando de cada uno de ellos las orientaciones para existir en el mundo y comunicarse con el entorno” (2007,13). Para Le Breton, no existe una sola forma de percibir el mundo, sino múltiples percepciones concepto aplicable al contexto de Serrano con el fin dilucidar lo que él como creador visual quiere mostrar al público potencial.

En cuanto a su obra fotográfica, Serrano menciona que la experiencia que definitivamente revolucionó su carrera la tuvo en las clases de fotografía para personas no videntes dictadas por Violeta Montellano⁷ como parte de su tesis para la obtención del título de *Maestría en Antropología Visual y Documental* en la FLACSO en el año 2010. Esto produjo un cambio en todo su trabajo visual y en ese momento le surge la idea de realizar un documental con la misma docente, proyecto no logró concretarse pero fue su primera aproximación al género documental y tomando como base para la creación de su obra audiovisual.

⁶Comunicador social, con mención en desarrollo. Fotógrafo destacado en el Curso de fotografía para personas con ceguera y baja visión (2010, FLACSO-Ecuador). Magíster en Comunicación mención TIC'S Universidad Andina Simón Bolívar.

⁷Es M.Sc. en Antropología Visual y Documental Antropológico por FLACSO-Ecuador. Investigadora y docente.

Finalmente, desde el 22 de agosto de 2014, el artista comenzó a desempeñarse como comunicador en la radio de la CCE con el programa *Con los ojos del espíritu*, es una herramienta que permite generar un espacio para difundir varios proyectos culturales, sociales, trabajos, experiencias de vida, este programa tiene como principal mensaje: “la única discapacidad es la de la voluntad”⁸. Porque para Serrano “la discapacidad es solamente una puerta que conduce hacia una dimensión de capacidades increíbles, la opción es mantenerla cerrada y permanecer confinado en tu estrecho cuarto de incapacidad o abrir esa puerta y entrar a esa dimensión de capacidades increíbles, la decisión es personal” (Serrano 2015).

El planteamiento de Serrano reafirma lo mencionado en líneas anteriores; que el marco de trabajo del artista estará regido por su sincretismo religioso que mira a la discapacidad como una oportunidad de mostrarse como aquel que ha logrado posicionarse como artista.

⁸Palabras de Javier Serrano durante el programa radial de la CCE.

Capítulo 2: Descripción del Caso

2.1 El proceso de creación artística

El arte no reproduce aquello que es visible sino
que hace visible aquello que no siempre lo es.

Paul Klee

2.1.1. “Rompiendo discapacidades”, desde el lugar de enunciación y praxis del artista.

Tras la pérdida de la visión a Serrano le tomó alrededor de 3 años volver a crear fue un proceso difícil, no existían métodos, técnicas y personas que lo instruyan y orienten porque ahora el proceso era diferente y tenía que re aprender desde su nueva realidad.

La inclusión de personas con algún tipo de discapacidad en diversas prácticas artísticas, aún está en desarrollo, sin embargo, casos como el de El Salvador, donde desde el año 2001 en una comunidad periférica, se dictan clases de arte para personas invidentes, siendo algo digno de replicar y aplicar en el País. De las clases impartidas por el maestro Alberto García quien se apoda Joalgar. De este proceso surgió Walter Aníbal Escalante, conocido como Lovo⁹ considerado el primer pintor invidente de El Salvador, quien ha logrado realizar varias exposiciones a nivel internacional.

Este proceso de enseñanza artística consiste en saber cómo distribuir los colores: los de la derecha eran los primarios y a la izquierda los secundarios. Lo que sirve de guía para las personas invidentes a la hora de realizar sus creaciones.

Las clases *Mirando con el alma y pintando con los dedos* revelan desde el nombre que todas las personas que asistían a estas clases tenían el sentido de la vista antes porque tienen una memoria de color saben cuáles son los primarios y secundarios, pero para una persona que no ha visto antes el aprendizaje artístico se lo debe hacer a través de otras dinámicas y asociaciones.

⁹ Para mayor información de este artista se puede visitar la página web:
<https://academytonatiu.wordpress.com/2010/06/05/biografia-de-walter-lovo/>

La memoria en imágenes de Javier Serrano, permitiría, por ejemplo, circunscribirlo en grupos de trabajo como este. No es menos cierto que esos recuerdos, se difuminen y pierdan con el tiempo.

Oliver Sacks, como ejemplo, en el libro *Un antropólogo en Marte* presenta el caso de un artista plástico que tras un accidente automovilístico quedó completamente ciego al color provocada por una lesión cerebral a los 65 años de edad. Sacks, cita: "él conocía los colores de todo con extraordinaria exactitud [...] Conocía todos los colores de sus cuadros favoritos, pero ya no los veía, ni cuando miraba ni en el ojo de su mente [...] Lo sabía todo del color, externa, intelectualmente pero había perdido el recuerdo, el conocimiento interior, de lo que había sido parte esencial de su ser" (Sacks 2001, 27-34).

Todo lo anterior afirma que una persona que ha quedado ciega, recordará el color desde el intelecto, pero traerlo hacia su mente cuestión que debe ser tomada en cuenta a la hora de aproximarme a la obra de Serrano. También me aclara el panorama sobre el manejo del color en su proceso creativo.

Prácticas inclusivas, como las de El Salvador, se han podido en cierta medida replicar a través de actividades realizadas por Serrano visibilizadas en su proyecto *Rompiendo discapacidades* el cual se conforma de un ciclo de talleres impartidos por él; realizando la primera presentación en abril de 2013 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE). Posteriormente, en la Feria Internacional del Libro de 2013 a través del auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio plasmando hasta la fecha únicamente 2 presentaciones que se enmarcaban bajo el lema *Los colores de la oscuridad*.

Serrano desarrolló un programa, que incluía talleres de motivación y sensibilización divididos en 5 fases. La proyección del documental *Con los ojos del espíritu*, que devela una noción de la biografía de Serrano, su pérdida de la visión, su regreso al mundo de la creación visual y la explicación de su proyecto *Los colores de la oscuridad*; la segunda fase consistía en despertar la imaginación a través de la narración de un cuento en un ambiente oscuro para motivar y activar el proceso; Además se llevó a cabo una demostración de pintura en vivo por 8 o 9 minutos aproximadamente para que los participantes puedan ver cómo se concibe una obra plástica desde la condición de

ceguera; una cuarta fase presentó la parte interactiva del taller en donde el público dibujó a ciegas emulando las condiciones del artista, a lápices y en cartulina. Y finalmente se presentaron los agradecimientos.

Actualmente *Rompiendo discapacidades* a pesar de no seguir interviniendo en actividades puntuales como las señaladas anteriormente -según Serrano debido al alto presupuesto que demanda- ahora se encuentra presentando sus ideas, pensamientos y sentimientos a través de la locución en su programa de radio de la CCE que lleva el nombre de *Los colores de la oscuridad* el cual se transmite los días viernes de 14h00 a 15h00 y su reprise el domingo de 16h00 a 17h00. Con esto puedo reafirmar que el lugar de enunciación y praxis de Serrano es el de la motivación, porque a su vez cómo él fue motivado al momento de volver a crear, él hace uso de esta misma dinámica para que sus producciones.

2.2. Entre visualidades, una estrategia de comunicación artística.

2.2.1 Artes plásticas

Definir al arte es un proceso complejo que requiere ser visto desde varias aristas, el arte es esa vía en la que el ser humano hace uso de ciertas herramientas creativas de expresión. También puede ser considerado como un mecanismo para entender la personalidad del autor.

Jean Dubuffet¹⁰ por ejemplo rechaza el arte académico y acoge el “arte común” fruto de estímulos profundos y no lo que marca la sociedad: "aspiro a un arte- dice Dubuffet- que esté conectado directamente con nuestra vida corriente...que pertenezca a nuestra existencia real y sea la emanación inmediata de nuestros verdaderos humores" (Sánchez; Sánchez 2012, 3).

Este concepto sostiene al arte como una experiencia creativa involucra sentimientos que precisan salir a flote, ideas que se pueden compartir en un proceso liberador que involucra sentidos e imaginación.

¹⁰ Pintor y escultor francés. Famoso a mediados del siglo XX. Es reconocido por la creación del término “Art Brut” que denomina el arte realizado por personas ajenas a la academia arte.

En este sentido, es preciso citar el texto, *Blindness and visual cultura An eye witness account*, de Georgina Kleege¹¹, quien señala que el ser humano debe descartar completamente la idea de “the hypothetical blindman” (2006, 447), porque reduce a la persona no vidente como aquella que no es capaz de concebir imágenes.

En tanto que quien ha perdido la visión los recuerdos en su memoria, algunos se habrán perdido, otros seguirán presentes los cuales podrían reflejarse en su obra, es por esto que “the visual studies scholar, highly skilled in understanding images, who loses some overall hersight, will not lose the ability to analyze images and to communicate her observations” (Kleege 2006, 393). Razón por la cual, según la autora la ceguera no debe ser considerada como algo limitado desde el punto de vista biológico, sino que es una oportunidad que se tiene para contar experiencias de vida a través de cualquier proceso creativo¹². También es importante considerar que todas estas teorías que apoyan la idea de que las imágenes permanecen en la memoria ha abierto las discusiones en torno a todas los cuestionamientos que desbordan lo visible, la ceguera y a lo mínimo que se encuentran enmarcadas en la experiencia de Serrano.

Siendo así, esta producción se centra en su propia experiencia, involucrando memorias, sentidos y su intención de expresarse; pero lo importante en todo este proceso creativo es el de la apreciación de el “otro” ajeno a su obra, que juega un papel clave en su arte, como expresa: “ahora dependo de la apreciación de la gente, a partir de ahí disfruto mi arte visual” (Serrano 2015).

Serrano empieza a pintar al óleo bajo la técnica abstracta, lo que le permite trabajar con los dedos y así sentir texturas y movimientos. En palabras del artista, esta herramienta tiene “personalidad única, y que a diferencia del arte figurativo, lo lleva a exaltar la estructura, la cromática y las formas, en franca rebelión contra toda tendencia a copiar; reproducir o imitar cualquier modelo del mundo real” (Serrano 2013, 5). Con esto evidencia una sutil justificación de su “arte abstracto” que concuerda con la idea de Dubuffet-, que se muestra contrario a imitar obras, siguiendo imposiciones sociales.

¹¹Profesora invidente de escritura creativa y discapacidad en la Universidad de California en Berkeley.

¹²Cuando enfatizo la palabra creativo hago alusión a la imaginación que está presente tanto en las personas que se quedaron ciegas como en personas ciegas de nacimiento. Las personas que perdieron la visión en el transcurso de su vida son aquellas que recuerdan y poseen imágenes visuales; mientras que las que nunca vieron su creatividad surge a partir del uso de sus otros sentidos.

La técnica al óleo, como un arte no figurativo, se compone de imágenes fuera del alcance de nuestra realidad, por lo tanto, la mejor manera de abordarlo es a través de su estudio formal, que implica analizar su estructura, manejo de colores, formas, ritmos, pinceladas. La historiadora del arte Susan Woodford en su texto *Cómo mirar un cuadro* dice: “A veces es útil mirar un cuadro en función de las formas, colores, estructura, tamaño y disposición de los elementos, intentando olvidar por un momento el tema” (Woodford 1983, 75). Que debe ser considerado importante al analizar la obra de Serrano, sujeto de mi estudio

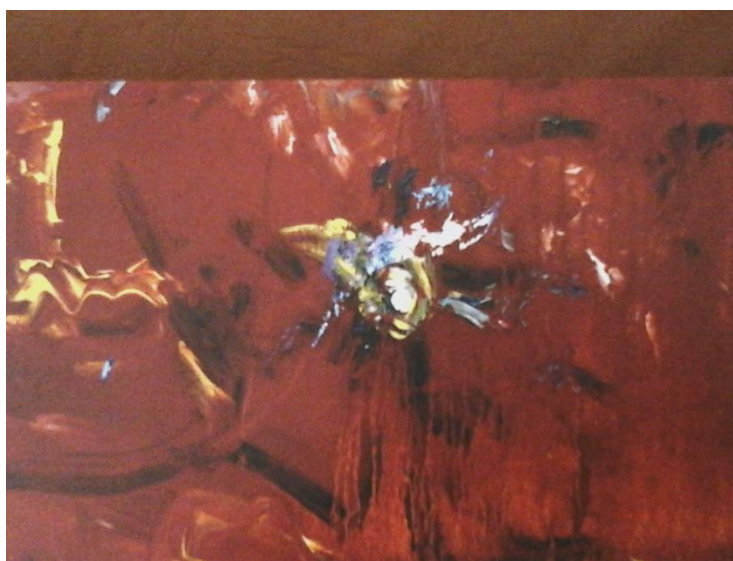

Imagen 2: Serrano, Javier. 2013. *Lluvia de esperanza*

El proceso previo para pintar, requiere en Serrano, un alto nivel de organización, con énfasis en el orden de los colores, dispuestos de izquierda a derecha, desde el blanco hasta el negro¹³. Su memoria es la encargada de retener en la posición de cada color. Todo este procedimiento usualmente suele hacerlo un familiar o colega; de esta manera Serrano se guía con el manejo de los colores pues se los memoriza y sabe exactamente donde se encuentra cada color.

La estrategia de manejo cromático de Serrano, es una de muchas, donde la memoria juega un papel preponderante en el proceso creativo, requiere por supuesto un

¹³ Esta experiencia se pudo observar una vez que Javier Serrano me dio una demostración en vivo del proceso que realiza para pintar, en esa ocasión me pidió a mí que ordene las pinturas con los colores más claros en la izquierda y los más oscuros en la derecha.

conocimiento previo. La diversidad de métodos para iniciar un proceso creativo, pictórico, audiovisual desde la invidencia es cada vez más variada y precisa. Cabe anotar, por ejemplo que en Uruguay se han creado colores con aromas y el nombre del color escritos en braille para facilitar su identificación y dotar de independencia artística, a las personas no videntes/baja visión. Este proceso se materializó gracias a la ingeniera química Marcela Cozo¹⁴ quien parte de ese interés por la inclusión de todos en los procesos creativos. Estas pinturas tienen el nombre de *Aromarte pintura sensorial* y pretende poder expandir esta idea o financiar este proyecto a nivel nacional e internacional¹⁵. Este es un método perfectamente aplicable a trabajo diario de Serrano, que además lo podría dotar de mayor precisión y rapidez en sus ejecuciones.

Siguiendo con el trabajo de Serrano, en la demostración a la que tuve acceso, pude observar todo el procedimiento creativo. El trabajo que realizó fue en una cartulina especial para trabajar en óleo. En primer lugar comenzó a medir las dimensiones de la cartulina usando los dedos para saber el comienzo y final de la misma. Posteriormente se dirigió al lugar donde tenía las pinturas y contaba cada color para así escoger el que iba a ser usado (en esa ocasión escogió el verde para el fondo). Mientras pintaba de vez en cuando me preguntaba si faltaban secciones por ser pintadas y yo le daba las directrices. Luego empezó a mezclar los colores en sus guantes de látex y comenzó su proceso creativo, en ese momento me pidió que me mantenga en silencio mientras dibujaba. El proceso fue rápido no tardó más de 20 minutos en terminar su trabajo el cual lo realizó con los dedos. Finalmente al acabar su trabajo me preguntó que le describiera lo que yo veía de su obra para que él pudiera familiarizarse y ponerle un nombre. En ese momento fue cuando le comenté que para mí era una obra en la que yo veía unos seres alados cual ángeles que salían de un tronco de árbol inmenso en un espacio muy llamativo porque el color verde era lo que más resaltaba de la obra en sí.

¹⁴Me pareció muy interesante esta iniciativa de Marcela, puesto que cuando la leí por primera vez me pregunté sobre lo novedoso de esta invención y de lo importante que sería enseñar a pintar a partir del uso de los aromas y el olfato. Pensé en cuánto le facilitaría el trabajo a Javier Serrano si tuviera acceso a este invento, puesto que ya no dependería de que alguien le acompañe mientras pinta, ni de tener que pedir ayuda a personas ajenas para que ordenen los colores según su memoria. Para mayor información sobre esto se puede visitar la página web: <http://www.cromo.com.uy/la-otra-formula-del-arte-n527313>

¹⁵ Para mayor información sobre esta iniciativa, se puede mirar:
<https://www.youtube.com/watch?v=k9MTqIxtuVY>

Toda esta experiencia que son reflejo de expresiones mías, me remiten a Barthes al momento en que menciona que el que mira quiere alcanzar, tocar y vivir toda esta dinámica, es por esto que este proceso de ver esta obra, según Barthes permite que todos los sentidos colaboren y al mirar algo yo lo puedo sentir y escuchar. Razón por la cual, las obras de Serrano son vivenciales porque en ellas se plasman emociones y sentimientos, pero a su vez, se puede evidenciar que existe una técnica de por medio, porque sabe los colores y trazos que realiza. Según el artista “el mundo actual nos ha obligado a hacer un arte como todo lo demás, un arte fugaz un arte al paso [...] todo ligero [...] todo superficial nada sustancial [...] y creo que el mundo nos obliga a eso, pero nosotros debemos afianzarnos en el hecho de que el arte tiene un propósito mayor de simplemente crear belleza” (Serrano 2015).

Imagen 3: Serrano, Javier. 2015. *Representando su arte*

Las exposiciones de Serrano empiezan en 1992, la Casa de la cultura ecuatoriana, la Embajada Americana, Fundación Guayasamín y la Vicepresidencia de la República, han sido las vitrinas para su arte. Con esto vuelvo a problematizar sobre los espacios en los que se legitima a Serrano como artista y dejo la pregunta abierta ¿por qué no ha podido presentar su trabajo en galerías?

Finalmente considero necesario precisar algunas de las cosas que deben ser tomadas en cuenta para entender su obra; su proceso creativo parte desde su sincretismo religioso, algo muy marcado, tanto en sus entrevistas, como en su obra. Basando en ello reafirma su postura antiacadémica y crítica. A pesar de ello no rompe con algunas formalidades artísticas, si considero sus métodos de trabajo

Por otro lado, si Serrano crea obras abstractas con la finalidad de expresarse y que el observador sea quien disfrute de estas creaciones desde otro lugar ¿por qué le pone un nombre a la obra? Esto contradice sus argumentos puesto que al momento en que pone nombre a su obra se está limitando a que se aprecie su trabajo desde ese lugar que se quiere dejando de lado interpretaciones ajenas

Finalmente debo enfatizar que el manejo cromático en la pintura de Serrano es muy importante. Tiene conocimiento de cada color que está usando y no es una casualidad, sino algo premeditado y con una finalidad específica. Su técnica la define entonces en uso cromático, más no lo abstracto.

2.2.2 Fotografía

La fotografía puede ser definida a través de diferentes prácticas o elementos. Es una herramienta polifuncional, que a partir de su aparición ha revolucionado varios campos. Este trabajo de investigación se centrará en la fotografía como práctica artística.

Desde mediados del siglo XIX, varios pintores tomaron a la fotografía a manera de -apunte- para sus obras. Courbet, gran exponente del realismo pictórico, hizo varias de sus obras a partir de fotografías tomadas por él. De la misma manera, actualmente muchas pinturas tienen bases fotográficas; tal es la obra del cuencano Pablo Cardoso, quien hace pinturas fotográficas en las que minuciosamente pinta el desenfoque de la foto como parte de su pintura (Oleas 2013, 26).

La fotografía entonces puede ser vista como una herramienta creativa en la que expresa emociones, sentimientos, pensamientos y representa algo específico. Lo que potencia o acerca la relación entre el fotógrafo y el fotografiado

En esta disciplina es necesario evidenciar el lugar desde donde se realiza la actividad artística y cada creador tendrá la potestad de definir su práctica fotográfica

como considere. Según Lenin Carrera, fotógrafo no vidente: “la fotografía es una representación profunda pero parcial del mundo que nos rodea, es decir que es el medio por el cual se externaliza sentimientos, reprimidos y emociones.” (2013, 26). Definición que encaja perfectamente en el motivo de las obras de Serrano.

Respecto de la práctica artística fotográfica, Serrano no fue afín a ella de hecho la desconocía por completo, pero una vez que tuvo acceso al taller de fotografía para personas no videntes realizado por Violeta Montellano con la ayuda de María Fernanda Burneo¹⁶ descubrió en este proceso una herramienta importante que le ayudaría posteriormente a expandir su arte.

Este taller de fotografía para personas no videntes/baja visión comenzó en el año 2005, según señala Violeta Montellano: “me encontré por casualidad con una exposición fotográfica en la ciudad de La Paz que resultó del proyecto ‘ver sin mirar’ en el cual el fotoperiodista Christian Lombardi dictó un taller de fotografía a personas ciegas” (2011, 130). Siendo éste su impulsopara realizar un taller en la ciudad de Quito- Ecuador. Este taller se llevó a cabo en Flacso en el año 2010 con una duración de un mes y medio consistía de una clase semanal, la cual incluía “historia de la fotografía, el cuerpo de la cámara, la exposición, enfoque, velocidad y aperturas, los tipos de lentes, la teoría del color, la composición, y el proceso editorial. Se realizaron prácticas en calle, de retrato y autorretrato”. (Montellano 2011, 131). Y tuvo la participación como alumno de María Isabel Betancourth, Lenin Carrera, Cristian Salinas, David Rivadeneira y Javier Serrano.

Según el testimonio de Serrano, el taller fue muy personalizado cada uno tenía su propia cámara y se enseñaba en primera instancia la parte técnica de la fotografía para que tengan conocimientos previos y posteriormente se realizaban salidas de campo, tal como menciona: “salimos la primera vez a tomar fotografía en la Plaza Grande, era un sábado, recuerdo, y no sabía qué hacer con la cámara (risas) [...] no tenía ni idea de lo que estaba haciendo” (Serrano 2015).

El proceso fotográfico para una persona con ceguera o baja visión no es mecánico, sino que implica la construcción de imágenes a partir de una

¹⁶Diseñadora gráfica y fotógrafa. Mgs. en comunicación visual en la FLACSO

experiencia sensorial holística. De hecho, como se planteó desde la fenomenología, en la experiencia sensible del mundo no es posible aislar los caracteres de las cosas, dado que en cada carácter se encuentra la totalidad. Cada canal sensorial cuenta con equivalentes en otros canales, llevando a cabo la construcción de imágenes a través de un proceso complejo de interpretación fisiológica, cultural y subjetiva (Carrera y Montellano 2013, 293).

Imagen 4: Serrano, Javier. 2010. *Me Faltas tú*

Durante el proceso de los talleres fotográficos Serrano comenzó a experimentar nuevas sensaciones y seguridad. Tocaba objetos, escuchaba el ambiente y sus sonidos y se apoyaba en su bastón fotográfico a la hora de sacar una imagen. Como se puede observar en la imagen 5, hay un proceso previo a la fotografía, en el que Serrano, toca una fuente agua para saber dónde empieza y termina ubicándose en el lugar exacto para sacar la imagen. Finalmente, Serrano al culminar el taller de fotografía construyó un portafolio de 23 fotografías, que empezó a promocionar con el objetivo de abrirse un nuevo campo de creación.

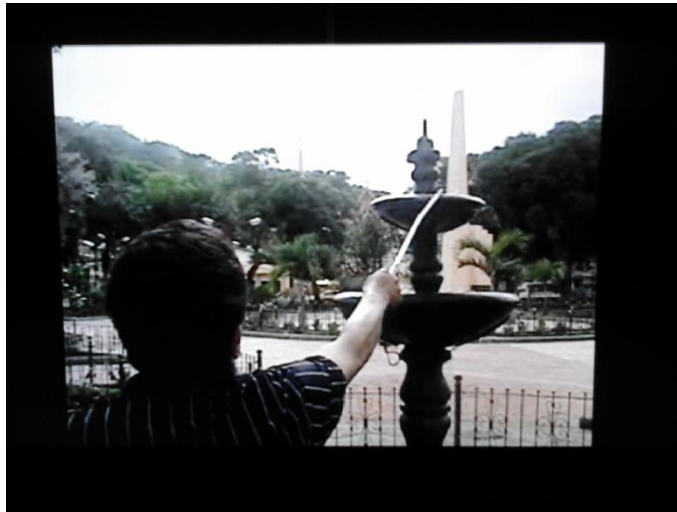

Imagen 5: Serrano, Javier. 2013. Tomada del Documental: *Con los ojos del espíritu*. Min 10:32

El arte en la fotografía es generalmente narrado por “otro”. Su amigo Patricio Facán y editor de su trabajo se encarga de describir las imágenes al autor, cuidando que en el trabajo de postproducción conserven su identidad. La asimilación de sus creaciones se materializa a través de dibujos que su amigo le hace en la mano. Las descripciones de su editor son generalmente colores, formas, posiciones, personas, momentos o emociones

Imagen 6: Serrano, Javier. 2010. *Emocione salucinantes*

Hasta la fecha Javier Serrano ha realizado 50 fotografías y ha participado en 10 exposiciones realizadas en Quito y Santiago de Méndez (Morona Santiago), experiencias que para él son “llenas de magia e incertidumbre, porque no sabes hasta cuánto seguir, que pueden dejar un camino por el cual otra persona camine [...] la fotografía para mí es ahora parte de *Los Colores de la oscuridad* [...] la fotografía es un área muy hermosa [...] donde puedo hacer cosas muy lindas” (Serrano 2015).

Por otro lado, Serrano supo manifestar que se encuentra trabajando en su próximo proyecto fotográfico que se titula *Retratos del alma*¹⁷, en donde él dejará de lado la fotografía exterior para centrarse en una nueva técnica que es el retrato; siendo una actividad en donde sólo participan 3 mujeres adultas y 2 niñas, en la que Javier pretende trascender lo físico señalando que: “recordaba una de las conversaciones de Patricio Faicán [...] hay un momento de la persona que está conversando y en un instante así tu dejas ver el alma y ese es el instante preciso donde el fotógrafo debe aprovechar [...] no podía buscar ese momento con los ojos sino con mis instintos” (Serrano 2015). Por esta razón, el artista para orientarse en dónde se encontraba la persona que iba a ser fotografiada usaba la conversación para guiarse y saber en qué parte se encontraba y a donde miraba la modelo para así saber en qué momento tomar la fotografía.

Es por esto que buscar el momento con los instintos, más no con los ojos es una de las formas sensitivas que Serrano ha encontrado para capturar sus imágenes. Son sensaciones internas que le indican cuando hacerlo; él apunta que por su condición es necesario que esté orientado hacia aquello que va a fotografiar. Es como menciona el fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado, cada fotógrafo es distinto, porque captura según su propia historia y ninguna fotografía se parecerá a otra que realice otro fotógrafo, lo cual enmarca esta experiencia de Serrano al momento de fotografiar desde su experiencia.

La comunicación es imprescindible, a la hora de retratar a alguien. Debe conversar con el fotografiado para conocer detalles importantes como la ubicación o hacia donde está mirando. Al igual que con la fotografía, la retentiva visual en la memoria de todo lo “mirado” antes de su ceguera es trascendental para Serrano, en el proceso creativo. Estos recuerdos se activan con el uso de los otros sentidos, lo que no se

borra son las imágenes mentales que el artista ha ido guardando en su memoria, cuando sus ojos aún vislumbraban formas.

Finalmente, quiero mencionar varios casos en los que se ha identificado que es posible sacar fotografías desde la no videncia. Existen algunos fotógrafos no videntes que son reconocidos a nivel mundial tales como Eladio Reyes fotógrafo, pintor y dramaturgo cubano que perdió su visión a los 17 años de edad; Pete Eckert nacido en Estados Unidos perdió su visión a los 32 años, se dedica a la fotografía con el manejo de luz y sombra; Gerardo Nigenta falleció en el año 2010, fue un mexicano reconocido por incrementar la lectura en braille, en sus fotografías, perdió su visión a los 25 años y Amy Hildebrand Americana que perdió su visión de niña debido al albinismo, actualmente se dedica a la fotografía publicitaria.

Todos estos casos representan a fotógrafos que han perdido su visión y decidieron tomar fotografías en estas condiciones particulares y que han decidido involucrarse con más fuerza en esta actividad, el de construir imágenes en su mente, recreando formas, colores, texturas, medidas que se enmarcarán en su discurso.

2.2.3 Documental “con los ojos del espíritu”

El documental es una herramienta importante a la hora de contar historias de vida, situaciones, viajes, entre otras. Según lo definía el gran representante del documental John Grierson: “un documental es el tratamiento creativo, por medios cinematográficos de la actualidad” (Grierson 2011). Entonces, entendemos al documental, como un producto audiovisual que presenta una mirada subjetiva de la realidad pero que puede mostrar imágenes para comunicar, contar, motivar o acceder a experiencias ajenas a las propias, pero ¿se podría pensar en que una persona no vidente lleve a cabo documentales?

Hay varios documentales en el mercado, incluso en la plataforma *Youtube* se pueden encontrar diversos trabajos visuales que involucran el tema de la ceguera y el proceso para incluir en la sociedad a quienes la padecen. Otros cuentan a través de pequeñas entrevistas, la inclusión de las personas no videntes/baja visión en el proceso creativo; pero existe un documental que realizó el director argentino Sebastian Alfie

(2013) y que guarda relación directa con nuestro caso de estudio. Cuenta la historia de Gabor Bene un aclamado director de fotografía que lleva ciego, aproximadamente diez años. Director y protagonista lo realizaron juntos y la trama se centra en la historia de superación de Bene, que pese a su condición continúa ejerciendo su profesión sin problema.¹⁸

Esta historia audiovisual es en parte el reflejo del protagonista de este trabajo, ya que debido al interés de Serrano por la fotografía tuvo la idea de realizar un documental, pero sobretodo basándose en un su fascinación por el documental realizado por Violeta Montellano llamado *¿Y tú que ves?* (2010), que lo aproximó a este género y sus implicaciones; es por esto que deseaba experimentarlo para mostrarle al mundo que no es imposible realizar actividades audiovisuales desde su condición. En palabras de Serrano, su documental *Con los ojos del espíritu*: “[...] es un trabajo que busca que la gente comprenda cómo una persona no vidente realiza este tipo de expresiones en medio de la oscuridad, es un acercamiento a la intimidad del mundo de la oscuridad en que se muestra el proceso que tuve que enfrentar” (El Telégrafo 2013).

Con esta definición, se vuelve a evidenciar la necesidad de ser el motivador, a partir de sus herramientas creativas se muestra a los demás bajo un discurso que intenta alentarse a sí mismo todo el tiempo y sobre el que ha establecido toda la difusión de su trabajo artístico.

Y La imagen 7 reafirma la idea expuesta en el párrafo anterior en donde se presenta a él mismo con una imagen que intenta imponer el hecho de la no videncia (al encontrarse vendado sus ojos) acompañado de su arte en los diferentes soportes en los que se desenvuelve.

Para sustentar esta necesidad de Serrano para ser motivador, es importante considerar que la motivación desde la psicología está concebida en la conducta guiada por la necesidad de demostrar competencias, mejorar el autoestima y alcanzar metas. Frente a lo que he mencionado en el capítulo anterior, Serrano al estar manejando un testimonio que acarrea esa visión del auge cristiano de la Edad Media que argumentaba Brogna, en la que Serrano se sumerge en esa muestra de castigo y sumisión, la

¹⁸ Para mayor información sobre este tema visitar: <http://www.gaborlapelicula.com/>

motivación vendría a ser como mencionaba Rolls¹⁹ en un proceso de recompensa y castigo, que son metas que se influyen en las emociones y en el comportamiento que motivan a la hora de lograr objetivos específicos; en el caso de Serrano el de ser reconocido como artista.

Imagen 7: Serrano, Javier. 2013. Nota de prensa. El telégrafo

Con todo lo expuesto, Serrano devela la necesidad de contar su vida desde su uso de memoria, su historia de superación es expuesta a todos, como una forma de aliento; ese es el objetivo principal de su documental, inminentemente autobiográfico.

Su documental tiene la principal función de responder a las personas sobre su proceso creativo y a todo lo que se enfrenta en ese camino, siendo un trabajo audiovisual que no fue más que una combinación de experiencias y archivos recopilados de sus creaciones pictóricas y fotográficas y trasladarlas a un guion para ser filmado.

La realización de este trabajo le llevó 6 meses durante el año 2012 y fue una mezcla de acciones que le permitió a Javier Serrano lograr con su objetivo, tal como menciona: “debía aprovechar lo que tenía [...] de las entrevistas [...] para qué crear cosas

¹⁹ Psicólogo y neurocientífico. Ha escrito varios libros sobre el funcionamiento cerebral y porque de varios comportamientos.

si ya tienes elementos. Yo partí de eso, de ver lo que tenía y trabajar con eso y añadir lo mínimo” (Serrano2015). Es así como Serrano luego de encontrar todos sus archivos personales y de obtener la autorización de usar una parte del documental de Montellano para explicar la parte vivencial del taller de fotografía decidió elaborar el guion basándose en su autobiografía a partir de su no videncia.

El producto audiovisual final²⁰, comparte su trajinar en el campo artístico; está dividido en tres puntos: su ceguera y el camino que tuvo que seguir para re aprender a pintar mezclando imágenes de su archivo personal en el que lo muestra su rol de pintor y entrevistado; su ejercicio como fotógrafo y el camino final al momento de mostrar estos trabajos con miras al futuro. La imagen inferior, resulta icónica puesto que muestra la muerte del artista que mira y el nacimiento del artista en la ceguera. La pintura de la foto, elaborada cuando Serrano veía se va quemando, perdiéndose en el fondo negro, para abrirle el camino a un proceso creativo que surge en la oscuridad.

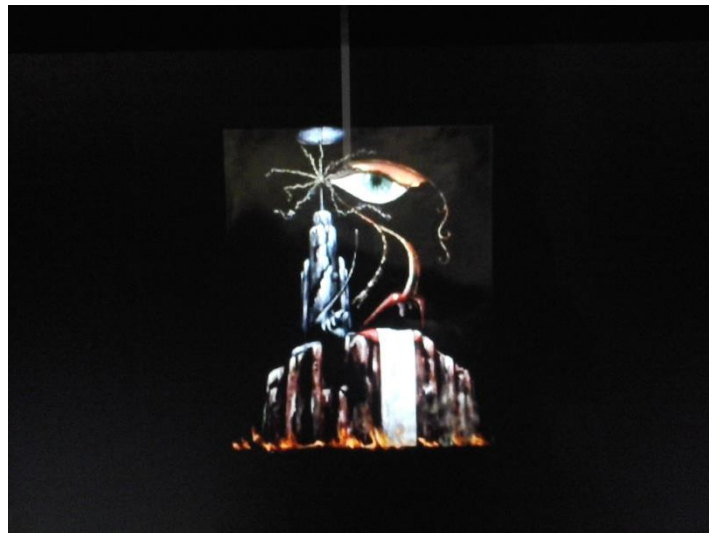

Imagen 8: Serrano, Javier. 2013. Tomada del Documental: *Con los ojos del espíritu*.

Min 16:20

²⁰ Este trabajo se presentó por primera ocasión en enero del 2013 en la Sala de la CCE Alfredo Pareja Diezcanseco y desde ese entonces este trabajo audiovisual forma parte de su proyecto macro Los colores de la oscuridad, por lo que tiene ansias a futuro de presentarlo en otros escenarios para presentar su experiencia de vida y que el público asistente pueda entender que es posible realizar trabajos visuales sin ver.

Este documental, tuvo dos objetivos claves: el primero es el de recrear un relato autobiográfico que tiene como trasfondo la apelación a las emociones a través de su historia de vida, y el segundo objetivo es el de legitimarse como artista a través de otros.

Capítulo 3: Entre imágenes

3.1. *¿Cómo leer estas imágenes?*

Las imágenes no ven, equivocación tuya, las imágenes
ven con los ojos con que las ven, sólo la ceguera es
ahora para todos.

José Saramango

3.1.1. **Lo que el artista quiere transmitir**

Además de su estética, un trabajo artístico posee un poder comunicativo importante y esto se lo puede interpretar a partir de todos los elementos que integran la obra y su contexto. Es por ello, que para mirar una obra visual es necesario enfocarse en todos los elementos que la integran: profundidad, mensaje, composición, entre otras. Frente a esto, es importante formularse las siguientes preguntas ¿Qué valor tienen las imágenes de Javier Serrano?, ¿Cómo puedo leerlas si no han sido miradas?, ¿Qué es lo que quiere lograr con la producción de las mismas, que lo reconozcan como artista o simplemente dejar a la imaginación del observador?

Para comprender el significado de una imagen, es importante mencionar a Roland Barthes que en el texto *Lo obvio y lo obtuso, gestos, imágenes y voces* comenta que “de acuerdo a una antigua etimología, la palabra imagen tendría que estar relacionada con la raíz de imitari” (1986,29). Posicionándose como una forma eficaz de comunicación, que permite transmitir experiencias, emociones o llamar la atención del espectador que contará con 3 variantes: Código, texto y contexto; o a lo que Roland Barthes establece como mensaje, significación y significancia. El primero vendría a ser el texto, lo que se desea comunicar basándose puramente en el contexto. El segundo se basa en el objeto como tal y en el tercero se interpreta el significado de la imagen en sí.

Esto me remite automáticamente a las preguntas ¿Quién mira qué? ¿Cómo puedo enfrentarme a estas imágenes, ¿soy yo la observada? El surgimiento de estos cuestionamientos va de la mano con la idea de que mirar piezas artísticas o cualquier producto creativo desde afuera no es una tarea fácil, puesto que todos estamos cargados

con muchos componentes culturales, prejuicios, juicios que automáticamente influirán en la manera de mirar la obra. Una imagen puede ser vista de varias maneras tomando en cuenta la carga social de cada uno y en ese punto podemos cuestionar ¿qué es lo que el artista transmite?

En referencia al estudio visual de la imagen se afirma que, “la imagen tiene como base epistemológica un enfoque semiótico partiendo del hecho de que el hombre se apropia del espacio y, en base a sus capacidades comunicativas y relacionales, lo habita, lo representa y lo interviene” (Correa, María del Pilar 2008, 39).

Es así que para mirar la obra de Serrano, además de tomar en consideración los elementos anteriores, hay que basarse en su testimonio, en todo lo contado porque será una forma de entender su trabajo desde su espacio. Debemos considerar, como se ha dicho a lo largo que Serrano todavía conserva ciertas imágenes mentales producto de su vida con visión.

La psicóloga brasileña Ledijane Ghisi (2006), estudió las imágenes mentales en los sueños de ciegos de nacimiento y con ceguera adquirida. Los resultados demuestran que en los dos casos ocurre la existencia de imágenes en los sueños de los entrevistados: en los sueños del portador de ceguera adquirida aparecen los colores y en el caso del portador de ceguera congénita, la incidencia de imágenes es menos frecuente. Para el portador de ceguera congénita, las imágenes mentales están relacionadas a los sentidos del oído, tacto y paladar. Fueron identificados aspectos relacionados con las percepciones “más allá” de los 5 sentidos, es decir, que trascienden tiempo y espacio. En este estudio también se constató que el portador de ceguera congénita tiene dificultad para expresar qué es una imagen y para describirla con muchos detalles. A través de los estudios de los sueños del portador de ceguera adquirida, se pudo comprobar la activación de sus sentidos, además de su intuición. (Farias 2012, 54-55)

Apoyado en este concepto puedo afirmar que las imágenes mentales en Serrano aun detonan parte de sus imágenes visuales que afloran desde sus recuerdos o a su vez, puede ya ser una mezcla de sus experiencias con sus otros sentidos y lo asume como suyas. Todo esto es decir ya se convierte en un proceso de imaginación, que sirve como base en la producción de sus obras visuales

En tanto que, para mirar su pintura he decidido tomar en consideración cuatro óleos de técnica abstracta producidas en el transcurso del año 2013, obras simbólicas para Serrano, puesto que fueron parte de una serie de pinturas abstractas incorporadas en

el folleto de *El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia*²¹. A su vez, es importante que para evitar que este ejercicio caiga en subjetividad, me he basado en un análisis desde mi perspectiva, que según Barthes el poder analizar una obra y decidir que es arte y que no, dependerá del receptor, es por esto que es fundamental entender el mensaje, el contexto y los elementos que la conforman²².

Como inicio de este ejercicio, es fundamental tomar en cuenta la importancia del uso cromático en Serrano que es un elemento clave en la pintura de Serrano, puesto que sabe los colores que usará en cada cuadro. Cada uno tiene una razón de ser de acuerdo a un pequeño ensayo contenido en su folleto *El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia* en el que expone un tratado sobre cada color y el significado que el artista le atribuye²³.

En realidad los colores tienen un amplio y variado significado, el cual depende de su cultura, el pueblo, la civilización, época y la religión [...] para simplificar su estudio, se lo ha establecido de manera general. Blanco: es el color del invierno. Simboliza la pureza [...] Amarillo: relacionado con el sol [...] símbolo de vigor [...] Azul: identificado con el cielo [...] simboliza espiritualidad [...] Rojo: El color de la sangre [...] representa el amor y la guerra [...] Verde: [...] se identifica con la naturaleza. Simboliza la vida [...] Naranja: [...] Simboliza el poder [...] Violeta: [...] símbolo de realeza, riqueza, creatividad [...] Índigo: simboliza la ciencia, el saber... Rosa: [...] denota inocencia, femineidad [...] Marrón: [...] es símbolo de madurez, serenidad [...] Gris: [...] simboliza frío, depresión [...] Negro: es el color de la noche, se identifica con lo desconocido, lo oculto [...] (Serrano 2013, 10)

Si se investiga más sobre el cromatismo en el arte y su significado, sin duda se encontrarán varios enfoques y definiciones que van de la mano con los contrastes, valor, saturación, estados de ánimo que quiera provocar, etc. He tomado en cuenta esta definición de Serrano porque la considero esencial para el estudio de su obra en

²¹ Es un folleto realizado por Serrano en el que se presenta ensayos sobre la importancia de realizar arte abstracto en la infancia (ver en anexos).

²² Frente a lo mencionado, en este estudio no pretendo analizar las obras de Serrano con la finalidad de definir que es arte y que no, sino con el afán de mirar su obra para entender su postura como artista.

²³ En este punto hay que considerar que Serrano elige estos significados para los colores en base a convenciones sociales occidentales, es decir no le estoy dando la autoría de dichos significados.

particular, porque al ser él mismo quien define ciertos colores resulta un método eficaz en la lectura de su pintura.

En la imagen 9 (*Fiesta de emociones*) se presenta como primer plano una serie de trazos coloridos que se mezclan entre sí, para dar lugar a nuevas formas que se originan en las esquinas. No es un trabajo armonioso, son líneas rectas, ovaladas y trazos menos marcados que dan ilusión a una dinámica en el cuadro, no es algo estático. Conceptualizar la imagen, sin tomar en consideración su nombre, arroja una especie de hábitat marino, en donde se puede visibilizar cierta vegetación del lugar en lo más profundo del agua. En la esquina superior izquierda el sol lucha por entrar al agua. Desde la cromática, los colores predominantes en este trabajo son el amarillo, rojo y verde en diferentes tonalidades; por lo que tomando los significados de Serrano representan la alegría, juventud, depresión y su mezcla evoca cierta melancolía. Para Serrano, el significado de esta pintura es “sentirte en libertad de crear y dejar que los colores se suelten y te dejen liberado [...] sueltas pero no están en caos, mantienen una armonía y enlace entre ellas, de eso se trata la individualidad no somos iguales todos, pero en la diversidad puede haber unidad” (Serrano 2015).

Imagen 9: Serrano, Javier. 2013.*Fiesta de emociones*

Con respecto a la imagen 10 (*Renacer en ti*) denota varias emociones que se expresan en cada pincelada, son como trazos desesperados que se juntan e intentan formar una flor de algún jardín. Según sus colores predominantes rosa y verde, los

significados dados por Serrano son romanticismo, amabilidad, unión y equilibrio. Si miro tomando en consideración su nombre, la imagen puede dar un giro considerable, porque podría ser una flor que nace en un lugar especial, o que se regala al ser amado y también puede connotar crecimiento interior.

Sin embargo, esta pintura es mucho más sentimental para el Serrano, presenta una connotación mucho más romántica que el resto de sus obras, porque quiso expresar con estos trazos tal como argumenta “que puedes tocar el alma de una chica o de un ser querido con tu trabajo” (Serrano 2015).

Imagen 10: Serrano, Javier. 2013. *Renacer en ti*

La imagen 11 (*Remembranza*) tiene trazos fuertes presentes en las esquinas y se combinan los colores de forma visible. Según mi perspectiva es un árbol que se eleva desde el suelo al cielo en pleno atardecer. Los colores predominantes son amarillos, verdes y rojos, lo que según la nomenclatura de Serrano significan: alegría, bienestar, unión, vida y depresión. Por otra parte, guiándome por el nombre de la obra, siento inquietud, ya que causa en mí una sensación de inestabilidad. Serrano menciona en cambio de la obra que es el “sentir como una hoja cae por el suelo por el viento...termina su recorrido ante tus pies” (Serrano 2015).

Imagen 11: Serrano, Javier. 2013. *Remembranza*

Por último, la pintura (*Delicada flor turquesa*), correspondiente a la imagen 12 fue concebida con anterioridad por Serrano, según comenta, “tenía un propósito de rendir un homenaje a una chica, no era nada para mí, pero era una persona tan linda, tan hermosa” (Serrano 2015). Desde mi perspectiva, esta obra igual a las otras tiene las líneas y trazos expuestos y con esto se evidencia que a Serrano le gusta sobreponer colores. La gama predominante es roja, verde, blanca, que alude al amor, imponencia y pureza. Todas estas lecturas que he realizado en cierta manera han remitido la postura de Berger en cuanto que el espectador tiende a identificarse con la imagen y su lectura dependerá de esta experiencia consciente²⁴.

Imagen 12: Serrano, Javier. 2013. *Delicada flor turquesa*

²⁴ Esta postura de Berger se encuentra en su texto *Sobre el dibujo*, en el que presenta ensayos sobre la complejidad del dibujo y la mirada.

Para finalizar, estas pinturas evidencian algunos puntos a considerar. Serrano tiende a jugar mucho con el contraste de color claro-oscuro, noche-día, que tiene mucho que ver con el lema de su proyecto "Los colores de la oscuridad".

A su vez, los colores que han predominado en todas estas obras son: rojo, verde, anaranjado y amarillo, lo que hace que la pintura tenga muchos colores contra puestos con la intención de causar impacto psicológico en las personas, y además hacer surgir en ellas varios sentimientos en los que miren estos trabajos.

Existe cierta ligereza en Serrano, al momento de describir su obra, usa adjetivos motivadores tales como "que puedas tocar el alma del otro con su trabajo", "en la diversidad puede haber unidad" o "sentir algo bonito" que claramente develan una postura muy marcada por la religión contenida también en su memoria biográfica, siendo un discurso que pretende la aceptación y legitimación de su arte a partir de su condición de invidente.

Cabe anotar que una vez que un familiar o amigo cercano de Serrano le describe su obra a detalle, éste decide poner el nombre con la finalidad que las personas interpreten su obra a partir de ese discurso establecido de modo que y nos coloque en su contexto.

¿Qué siento, qué ves?

En lo que respecta al trabajo fotográfico se maneja otra manera de leer la imagen, puesto que ya no es una creación interna de él; se dejan de lado las pinceladas, líneas, formas y composiciones usadas en el arte abstracto para comenzar a realizar composiciones a partir de elementos externos en los que el artista encontrará la inspiración para hacer una fotografía. . Lo interesante de la fotografía, según Serrano es que a través de ella se pueden crear composiciones a partir de imágenes presentes en ese instante, utilizando su tacto. El procedimiento que explicó Serrano consiste que una vez que en la búsqueda de una fotografía, decide sentir el lugar adecuado guiándose por su bastón para conocer la distancia, elementos que se encuentran en el marco y así sabe a qué dirección tomar, cómo ubicarse para finalmente captar la fotografía que busca.

Leer una imagen fotográfica conlleva analizar, reflexionar entorno a lo que se ve, lo que se dice, lo que trasmite, y a nivel formal implica, la técnica, composición, profundidad, encuadre, iluminación, exposición, contraste, entre otros.

Lo que argumenta María Carmen Oleas²⁵ válido en este análisis es "no es fácil definir una única finalidad de un lenguaje como la fotografía. Sin embargo, la discusión planteada nos da una idea sobre la diversidad de fines que puede tener lo fotográfico. Estas divisiones vienen desde la práctica de cada fotógrafo, es decir, cada creador define su práctica fotográfica" (Oleas 2013, 33). Por lo que resulta fundamental analizar la fotografía de Serrano desde su praxis, la cual se ha mostrado. Al igual que el ejercicio anterior, se pretende mostrar dos fotografías de Serrano pertenecientes a su primera colección realizada cuando asistió a los talleres de fotografía. La dinámica será parecida, puesto que expondré mi criterio frente a cada imagen y posteriormente mostrar lo que el artista quiso transmitir.

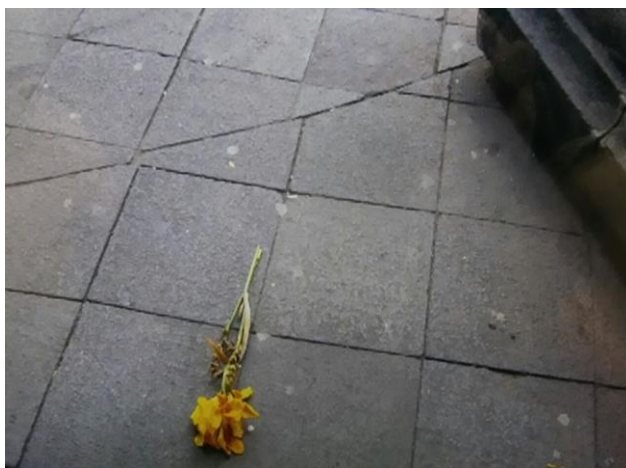

Imagen 13: Serrano, Javier. 2010. *Efímero amor*

La fotografía (*Efímero Amor*) correspondiente a la imagen 13, a primera vista me evoca que es una composición predeterminada por Serrano, con la finalidad de contar una historia. Es una composición que tiene fuerza al contrastar el color del amarillo con

²⁵ Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Quito, tiene una maestría en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar.

el gris de la acera que es lo primero que llama la atención. Si se analiza en base al nombre puedo intuir que él quiso dejar la flor ahí para contar una historia de alguien que arrojó una flor por error, o le restó importancia a un amor no correspondido.

Serrano comenta que para componer esta fotografía se acercó a una jardinera y al sentir una flor la cogió y la puso en el suelo, comenzando a fotografiarla, con la intención de generar un contraste que llame la atención.

Empero la fotografía puede considerarse un acto de comunicación, acto social, histórico, como también una forma de expresión artística en la que se componen experiencias previamente construidas.

Imagen 14: Serrano, Javier. 2010. *Frágiles poemas ante ti*

La imagen 14 (*Frágiles poemas ante ti*), es una fotografía que al mirarla marca contraste de color, entre verde, blanco y morado, del que sobresalen de igual manera las flores moradas. Esta imagen no me comunica nada más allá de lo que me muestra, por eso si la analizo por su nombre, no le encuentro una relación. Podría aventurarme a decir que podría ser la parte romántica o dulce que muestra la flor morada. Para mí es una foto que genera profundidad porque es una fotografía se tomó de rodillas para poder captar las flores, la enredadera y la pared.

Serrano por su parte comenta que esta fotografía fue realizada en los jardines de la FLACSO, donde el artista automáticamente, al sentir esa enredadera de hojas y flores quiso capturarlas a través de la fotografía porque alude al amor por alguien y, puede

también a su vez significar un obstáculo, una barrera entre tú y esa persona que quieres, o un contraste entre esa pared fría y la vida de la naturaleza.

Al igual que su pintura, su fotografía requiere de alguien que le describa en detalle y la dibuje en sus manos para generar una imagen mucho más amplia de lo que acabó de fotografiar. Este procedimiento es algo muy común y usado en artistas no videntes:

...El fotógrafo ciego Evgen Bavcar contó con la ayuda de asistentes o “relatores de imágenes” que le describían pinturas u otras obras de arte. A menudo pedía que más de una persona le describiera la misma obra. Lo hacía para asegurarse de que las descripciones expresaran más que impresiones individuales o los propios fantasmas de quien observaba los cuadros. Al oír detalladas explicaciones y descripciones de estos, los recreó en forma de imágenes mentales y, según sus relatos, llegó a amar algunos cuadros, especialmente los de El Bosco y El Greco (Farias 2013, 77).

Por lo tanto, lo que transmite Serrano a través de sus fotografías es una mezcla de su voz y de la persona que lee las imágenes para él. En este trabajo se encuentran dos tipos de interpretaciones que deben ser unificadas ya que es una composición distinta a la de su pintura. La dinámica cambia; en la fotografía necesita más detalles, por eso se plasma la imagen en la palma de sus manos (cosa que no pasa con su pintura).

Compartiendo el proceso artístico a través de un medio visual

Con respecto a su documental, *Con los ojos del espíritu*, Serrano ha querido generar un producto visual en el que se cuente su propia historia de vida y todo lo que él ha conseguido realizar en el campo de las artes. Según comenta, su intención es “lograr una excelencia en el arte, que mi trabajo no sea valorado únicamente porque ha sido realizado por una persona con discapacidad visual, sino más bien que sea valorado[...] como el trabajo de cualquier otra persona”(Serrano 2015).

Frente a esto, considero que pasa todo lo contrario a lo que afirma. Usa su condición para poder ser legitimado como artista porque su no videncia está muy presente en sus fotografías promocionales, en los mensajes que expone, en el hecho de haber creado un documental autobiográfico de sí mismo.

Al analizar este documental, como he expuesto en líneas anteriores, se debe considerar que es un trabajo autobiográfico contado a través de imágenes y la presencia de su voz y otras voces en off. Es presentado bajo una linealidad cronológica narrando su historia desde su ceguera y a través de su trabajo creativo. Intenta construir escenarios en donde se intercambian los papeles provocando que el observador también se vuelva no vidente para entender el lugar de enunciación de Serrano y así poder conocerlo a profundidad.

El tratamiento de análisis lo haré detenidamente de manera cronológica de principio a fin con la finalidad de establecer una postura crítica a este trabajo audiovisual.

El video inicia de una manera metafórica, con la pantalla completamente en negro y una voz en off cita un poema de Serrano que alude a que el estar en medio de la oscuridad no debe atemorizar, al contrario puede ser visto como una bendición que para Javier fue un renacer.

Posteriormente, el mismo autor declama otro poema que tiene mucho énfasis religioso, habla de Cristo como "aquel que deshizo mi oscuridad con la tibia luz de su paz... cree en Cristo y sanará tu ser" (Serrano 2013, min 3.34). Con es evidente que Serrano está creando y comunicando su sincretismo religioso, e intuyo que él considera que con su "don" de poder realizar trabajos visuales puede influir en las personas para que sigan su mensaje.

Enseguida la historia de Serrano contada desde su pintura a la que denomina "ocurriría un milagro de arte, el pintar sin ver" (Serrano 2013, min 4.32). Esta frase fuerte y problemática, alude directamente a que las personas que no pueden ver no pueden hacer trabajos visuales, que sólo es un milagro y que él tuvo acceso a este milagro. Luego se presentan partes de una entrevista hecha años atrás en la que se demuestra como Serrano pinta sin ver y se vuelve la pantalla nuevamente en negro para pasar a la fotografía, y como él lo llama como "un verdadero reto para la discapacidad visual" (Serrano 2013, min 8.05). En este punto se muestra parte del documental cedido por Montellano en la que se ve a Serrano dirigiéndose a sus clases de fotografía para no videntes y se mira su demostración fotográfica en Morona Santiago donde lo filman mientras capta fotografías.

Luego de contar todo este proceso de su vida en la fotografía y como artista no vidente, el documental se vuelve a poner en negro y una voz en off comienza a describir una fotografía para que el observador se haga idea de una imagen visual. Una vez finalizada esta descripción se muestra la fotografía original. Un poco de las descripciones que se muestran son: "la fotografía es vertical, desde la parte inferior de la foto del extremo derecho se presenta un arreglo floral de rosas rojas, blancas, rosadas y amarillas que se extienden hacia la parte izquierda y luego hacia arriba en el borde de la foto y en el área superior desde el arreglo floral hasta el borde en el extremo derecho se ve lo blanco del cielo..." (Serrano 2013, min 15.50). El resultado de esta fotografía es la imagen 15. Es importante considerar que este tipo de descripción es realizada a una persona que puede ver.

Imagen 15: Serrano, Javier. 2013. Tomada del Documental:
Con los ojos del espíritu. Min 15:33

Luego de este ejercicio, se comienza a quemar un cuadro que según Serrano fue realizado cuando podía ver, esto connota a que Serrano es otra persona desde el momento en que perdió su visión, puesto que ha comenzado su trabajo tanto personal y

artístico desde otro lugar. Como cierre en su video aparece todo su trabajo fotográfico y plástico uno tras otro formando una especie de collage.

Para finalizar considero que desde el punto de vista técnico hablando no puede ser considerado un documental porque Serrano no ha dirigido escenas específicas, sino tomó la posta con ayuda de otras personas para acomodar todo el material obtenido en un sólo documento que tiene como objetivo primordial contar su historia, sentimientos, pensamientos y procesos creativos que hasta ese momento se encontraba realizando. Es un trabajo en el que se refleja por completo su necesidad de legitimación como artista a partir de su no videncia, presente en todo el discurso tanto narrativo como visual.

El ejercicio en el que se dictaba una fotografía específica con la imagen en negro y tenía que visualizarla mentalmente para luego observar el resultado final me llamó mucho la atención pues noté que en esto Serrano quiso intercambiar el rol de guía-receptor con la finalidad de ponernos en su lugar y entender cómo se puede construir las imágenes mentales a partir de las descripciones verbales. Todo esto denota que existe un anhelo y deseo de recuperar la visión que está presente constantemente con lo que llamo guía -observador, que es la persona que le describe su obra de lo contrario no habría esa necesidad de que alguien le cuente primero cada detalle de su trabajo antes de ponerle el nombre, ¿por qué no solo crear y listo?

3.1.2. Enfoque visual para leer su trabajo artístico

Una vez que he mirado la obra seleccionada de Serrano es importante entender con más detalle el estudio de la imagen, enfocándose en varios puntos de vista, o desde varias áreas del conocimiento: psicológico, artístico, perceptivo, entre otros. Pero este análisis siempre ha estado relacionado a partir del estudio de la mirada, descartando por completo que la imagen pueda ser disfrutada o percibida a través de otras sensorialidades.

El motivo por el que estas definiciones se suscitan tiene que ver con la acción de “mirar” se reduce a la concepción biológica de la visión, la cual se forja desde el momento de nacer, aprendiendo a distinguir el entorno a través de las experiencias y a su

vez es una construcción cultural, por lo que es complejo el afirmar que existe una única forma de mirar el mundo.

Cada uno tendrá su propia concepción u observación de creaciones visuales. Según Jonathan Crary: “la mayor parte de las funciones históricamente importantes del ojo humano están siendo suplantadas por prácticas en las que las imágenes visuales ya no remiten en lo absoluto a la posición del observador en un mundo ‘real’, percibido ópticamente” (2008, 15). Con esto se está poniendo énfasis en que el acto de mirar un cuadro no puede ser concebido únicamente a nivel biológico, sino que es un observar atravesado por un bagaje cultural, social que implica el conocer su contexto previo. Razón por la que se desecharía esta construcción binaria que limita al proceso de producción visual a la mirada desde el punto de vista biológico

Todo lo anterior se apoya en el concepto de *oculocentrismo* que señala que “la mirada es una manera de acercarnos a las cosas a través de la distancia y también de posarnos en ellas y poseerlas, de esta manera, el sentido de la vista, los ojos y la mirada, constituyen la visión desde el pensamiento hegemónico de la cotidianidad” (Montellano 2011, 57). Por lo tanto, este concepto de *oculocentrismo* estaría excluyendo a las personas ciegas o con baja visión de su experiencia de percibir el mundo con sus propios sentidos, es por esto que es algo sumamente complejo el entender que personas invidentes realicen trabajos visuales.

Al dejar de lado la limitación biológica ocular, Nicholas Mirzoeff, explica en su texto *Una introducción a la cultura visual*, que ésta no depende de las imágenes en sí, sino de la tendencia moderna a plasmar su experiencia; es decir, no todo lo que se ve es real, ya que la imagen visual es inestable y por lo tanto dependerá de un contexto que muchas veces puede ser manipulado por otros ²⁶.

Todo esto afirma que para Serrano, no es necesaria una cualidad, innata, una determinada posición o criterio, ese “algo”²⁷ para poder entender su trabajo visual, puesto que según el artista cada uno es libre de apreciar o criticar sus creaciones. Lo que si sugiere es que el observador se involucre no solamente a través de la vista, sino que

²⁶Párrafo obtenido del trabajo realizado para la materia Usos y políticas sociales de la imagen. UASB.2015.

²⁷Entendida como predisposición a observar.

utilice otras sensorialidades y que pueda oír, percibir, sentir el mensaje de los colores de la oscuridad, llevándose algo consigo de vuelta.

Cuando iba a hacer una exposición por el año 2006 en la Sala Luis Braille en el Centro de la ciudad (Quito) a unos cursos del Simón Bolívar y yo tenía listas las obras y mi hermana al contemplar la obra me dijo: ah deberías volver a pintar como antes, como esos cuadros que fueron a Guayaquil que eran tan hermosos, así deberías pintar, estos no sirven. Bueno dejó mi pintura por los suelos (risas) [...] mandé a enmarcar las obras para la inauguración y ahí estuvo presente mi hermana y contempló las mismas obras que contempló semanas atrás...y me dijo: Javier qué bueno que me hayas hecho caso, estos sí son cuadros (risas). (Serrano 2015)

Esta experiencia contada por Serrano es producto de esta construcción oculoscentrista del cual se he tratado en líneas anteriores, en la que intentan reflejar a la imagen como una fiel representación de la realidad o de algo “estéticamente agradable”, pero quién puede definir que es bonito, eso es una cuestión que se ha venido debatiendo por mucho tiempo y sigue siendo cuestionable. El hecho es que a partir de esta experiencia, pude reflexionar que las personas que observan un cuadro, pueden dejarse llevar por impresiones de aceptación o no, que no necesariamente tienen algo que ver con la obra visual como tal. Una obra a la dicotomía a feo o bonito, es algo que requiere un análisis de la estructura, cautivando a quien la mira, es un análisis completo de estructura, formalidad y que permita una relación con el observador, que pueda ser cautivado mucho más allá de los sentidos.

John Berger en su libro *Modos de ver*, expone que “una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia [...] toda imagen encarna un modo de ver [...] Cuando se presenta una imagen como una obra de arte, la gente la mira de una manera que está condicionada por toda una serie de hipótesis aprendidas acerca del arte” (1972, 6). Estas suposiciones estarán ligadas a la técnica, gusto, belleza, habilidad, tema cultural, época, entre otras.

Desde el apareamiento de la cámara fotográfica, se fueron transformando estas suposiciones entorno a los modos de percibir una imagen, de tal manera que hasta las artes plásticas cambiaron por completo con la aparición de la fotografía. Con la aparición de la misma, la imagen gana terreno y se genera un crecimiento considerable en la industria visual hasta nuestros días (Montellano, 2011). Por lo tanto, no es extraño

que la experiencia que Serrano tuvo entorno a la fotografía le haya ayudado (según lo comentado en las entrevistas) a transformar su arte, fue una herramienta revolucionaria porque le permitió salir de su zona de confort para mezclarse con el ambiente y tomar fotografías, pero que de igual manera estas nuevas experiencias lo fortalecieron con nuevas sensaciones para plasmar en su pintura.

Es pertinente mencionar lo que dice Deborah Poole “el ver y el representar son actos ‘materiales’ en la medida en que constituyen medios de intervenir en el mundo. No ‘vemos’ simplemente lo que está allí ante nosotros. Mas bien, las formas específicas como vemos –y representamos-el mundo determina cómo es que actuamos frente a éste” (Poole en Montellano 2011, 28). O como argumenta Juhani Pallasmaa en su texto *Los ojos de la piel la arquitectura y los sentidos*

Podríamos pensar en el sentido del tacto como en el inconsciente de la vista. Nuestros ojos acarician superficies, contornos y bordes lejanos y la sensación táctil inconsciente determina lo agradable o desagradable de la experiencia. Lo distante y lo cercano se experimentan con la misma intensidad y se funden en una experiencia coherente [...] la auténtica obra de arte estimula nuestras sensaciones ideadas del tacto. (2005, 44)

Esto denota en la importancia de implicar en la experiencia visual a todos los sentidos. Como ejemplo se puede tomar un caso de Guayaquil. En el año 2012 se realizó una exposición pictórica para personas no videntes en el *Museo Presley Norton* el cual tuvo el aval de la *Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil* (UCSG). Escenario en el que se presentaron obras de personas no videntes con la finalidad de combinar todos los sentidos en la pintura, esto se llamó *Sinestesia: El aroma del color*²⁸.

Existen varias iniciativas que se han surgido con respecto a exposiciones museográficas en las que se incluyen trabajos de artistas no videntes y que a su vez, se permite el disfrute de ciertas piezas a través de los sentidos como es el caso del *Museo Franz Mayer* en México conjuntamente con la *Asociación Civil Ojos que Sienten*, han realizado una exposición llamada *El arte a través de los sentidos*, en la que presentaron fotografías de artistas no videntes y videntes, donde el espectador puede conocer los

²⁸Para mayor información se puede visitar la página consultada en:
<http://www.ppelverdadero.com.ec/caso-el-universo/item/sinestesia.html>

objetos de arte a través de otros sentidos, eliminando las restricciones que existen en los museos en el que no se permite tocar las piezas que se encuentran ahí.²⁹

Es muy importante considerar que al hablar de acceso a los procesos creativos, no sólo se debe pensar la posibilidad de que los artistas con discapacidades tengan espacios para poder mostrar sus trabajos, sino que tanto estos trabajos como otros, puedan ser modificados para personas no videntes.

Todo lo dicho hasta aquí, me ha permitido adentrarme en este mundo de imágenes a partir del caso y procesos creativos de Serrano, siendo un trabajo experimental y grupal, puesto que necesita siempre de un observador de su obra.

Entender las definiciones que les da a los colores puede ser una forma crucial para poder comprender lo que Serrano quiere comunicar a la hora de pintar un cuadro.

Considero que toda su obra es vista desde una manera muy romántica en la que su condición está siempre presente como elemento preponderante de su trabajo, que a su vez es una acción para ser legitimado, pero ¿esta legitimación lo está ya calificando como artista? Yo no creo que sea así, pese a que los escenarios públicos para sus exposiciones, tienen esa base creada por el propio artista, “un no vidente que realiza trabajos visuales” Es un discurso en el que Serrano se siente incompleto demostrado en su discursos y acciones que pretenden posicionar su obra desde la idea de la superación.

²⁹Para mayor información se puede visitar la página consulta en:
<http://www.franzmayer.org.mx/detallexpo.php?id=131&&tipo=anteriores>

Conclusión

Con respecto a la pregunta central que ha dirigido toda mi investigación, puedo afirmar que, la visión juega un papel determinante en el proceso creativo de Javier Serrano, situación, evidente en todos los capítulos de esta tesis.

Para el artista en cuestión, la visión (desde el punto de vista biológico) es parte fundamental de su proceso artístico a través de lo que he llamado "el guía-observador" que representa a esa voz adicional que está presente en su obra. Este guía permite que Serrano pueda disfrutar su obra. Esta visión del guía representa un activo y constructivo del espectador que materializado en la representación de los fenómenos sociales, memorias, experiencias, creencias que influyen en el artista.

En el caso de su pintura, a pesar de que el manejo cromático es crucial en la obra al saber la posición de cada color y al haberle otorgado un significado occidentalizado a cada uno de ellos, sólo a través de la lectura verbal que reciba de otra persona pensará en titular su obra.

Por otro lado en su fotografía, como una experiencia mucho más ajena a Serrano la descripción del "guía-observador" debe ser mucho más explícita y precisa, porque incorpora el tacto al momento en que Faicán dibuja las imágenes en sus manos. Y en su documental está presente todo un registro previo de entrevistas que fueron realizadas por otros, siendo un trabajo en el que la presencia de la visión como un sentido necesario, está más que impuesta.

Otro punto importante es el por qué poner nombre a sus obras, Serrano al crear y llamarse artista ha mencionado que está en el camino para dar "luz a los demás" lo que expone nuevamente ese papel que juega el de ser considerado artista y motivador a la vez. Por lo tanto, su obra debe motivar a otros y para encaminar esta acción primero necesita crear, pero esta creación se afianza y construye a partir de la visión que determina su nombre con la exclusiva finalidad de que todos los observadores potenciales miren su obra con ese mensaje. De lo que se interfiere que, su obra no puede ser interpretada de otra manera.

Por otra parte Serrano clasifica su trabajo dentro de la norma académica porque parte de la noción formal de lo que es arte, ya ordena su obra en pintura, fotografía y

documental. También, menciona sobre arte abstracto, técnicas, colores, texturas, movimientos, etc. Y aparte de esto, lo extraño es que tiene una idea del disfrute del arte "oculoscentrista", porque su obra sólo puede ser apreciada por la visión, le otorga importancia y protagonismo, por lo que puedo afirmar que se evidencia una nostalgia de visión y a través de ella puede él legitimarse como artista.

Esta legitimación que he mencionado parte de esa idea de que sólo el que ve puede aprobar su obra, es por esto la razón por la que está tan presente su discurso religioso en el que menciona que no quiere ser valorado por su condición, pero en la práctica de igual forma hace todo lo contrario, pues se basa en su no videncia para "promocionar" su arte y estar en escenarios como la CCE, el MCYP y otras entidades públicas son fundamentales para él porque apoyan este discurso en el que Serrano se está enmarcando, y haciendo eco; todo esto se termina de entender una vez que se mira su documental.

Finalmente queda la pregunta ¿para quién pinta Serrano? Según lo que he podido evidenciar en esta investigación y de acuerdo a las entrevistas realizadas, puedo afirmar que Serrano no crea pensando en su público potencial, puesto que únicamente se centra en realizar un trabajo que se encargue de construir un discurso desde su no videncia para destacarlo como artista y esto lo potencia con su discurso motivador.

Bibliografía

Textos

- Barach, Moshe. *La ceguera: historia de una imagen mental*. Madrid: Catedra. 2003.
- Barthes, Roland. *Lo obvio y lo obtuso, gestos, imágenes y voces*. Buenos Aires: Paidós. 1986.
- Berger, John. *Modos de ver*. Londres. 1972
- Bourdieu, Pierre. *Definición social de la fotografía*. En Bourdieu, Pierre, *Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*. Barcelona: GG. 2003.
- Brogna, Patricia. *Visiones y revisiones de la discapacidad*. México: FCE. 2009.
- Carrera, Lenin. "Lo visual: un recorrido desde la otra mirada". Monografía Universidad Andina Simón Bolívar. 2013.
- Carrera, Lenin; Montellano, Violeta. *El Espejo de la mirada encarnada: fotógrafos con ceguera/baja visión en Quito*. En *Trascámara*. Ecuador: Abilit. 2013.
- Correa, María del Pilar. "Imagen táctil: una representación del mundo". Tesis doctoral Universitat de Barcelona-Facultad de Arte. 2008
- Crary, Jonathan. *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*. España: CENDEAC. 2008
- Farias, Angela Ribeiro. "Mirar sin ver: una mirada de cerca a las relaciones entre la fotografía y la ceguera". Madrid: Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid. 2012.
- Jímenez, Carolina. "Construcción identitaria de la "dis"capacidad visual, en los discursos de personas ciegas que participaron en "Pa que veái". Chile: Universidad de Arte y Ciencias Sociales. 2008.
- Kleege, Georgina. *Blindness and visual culture. An eyewitness account*. En *The Disability Studies Reader* by Lennard Davis. 447-455. Nueva York: Routledge. 2006.
- Le Breton, David. *El Sabor del mundo. Una antropología de los sentidos*. Buenos Aires: Nueva Vision. 2007.

Leonard, Davis. *Constructing Normalcy. The Bell Curve, the Novel, and the Invention of the Disabled Body in the Nineteenth Century*. En *The Disability Studies Reader* by Lennard Davis. 447-455. Nueva York: Routledge. 2006.

Mirzoeff, Nicholas. *¿Qué es la cultura visual? En Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós. 2003.

Montellano, Violeta. *La imagen de lo invisible: fotografía ciega en Quito*. Quito: Abya –Yala. 2011.

Montellano, Violeta. *Y tú ¿qué ves? Fotografía realizada por personas con ceguera/baja visión en Quito*. Reunión Anual de Etnología. 2011

Oleas, María del Carmen. *Fotografía: ¿arte o documento?* En *Trascámara*. Ecuador: Abilit. 2013.

Pllasma, Juhani. *Los ojos de la piel la arquitectura y los sentidos*. Barcelona: Graficas 92 S.A. 2005.

Poole, Deborah en Montellano, Violeta. *La imagen de lo invisible: fotografía ciega en Quito*. Quito: Abya –Yala. 2011.

Sacks, Oliver. *Un antropólogo en Marte*. Barcelona: Anagrama. 2011.

Sánchez, Rafael; Sánchez, Noemí. "Arte marginal y proceso creativo a partir del pensamiento de Jean Dubuffet". *Arte educación y cultura. Aportaciones desde la periferia*. COLBAÁN: Jaén. 2012.

Serrano, Javier. *El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia*. Quito, 2013.

Warley, Jorge. *Entre semióticas*. Barcelona: Bilbios. 2013.

Woodford, Susan. *Cómo mirar un cuadro*. Barcelona: G.G. 1983.

Medios electrónicos

Asamblea del Ecuador. Ley orgánica de discapacidades. Registro oficial nro 796. En <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec024es.pdf>.>. 2012

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamin Carrion (CCE).
<http://www.casadelacultura.gob.ec/?ar_id=10&ge_id=18> S/F

El Telégrafo. " Con los ojos del espíritu se titula el documental de Javier Serrano". En <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/espectaculos/22/con-los-ojos-del-espiritu-se-titula-el-documental-de-javier-serrano>. 2013.

Grierson, John. *John Grierson: El hombre documental*. En <http://www.guioteca.com/cortos-y-documentales/john-grierson-el-hombre-documental/>>. 2011.

Naciones Unidas. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconv.pdf>>. 2006.

Documental

Serrano, Javier. *Documental: Con los ojos del espíritu*. CCE. 2013.

Entrevistas

Serrano, Javier. Entrevistado por Stefany Arboleda. Quito, 27 de julio de 2015.

Serrano, Javier. Entrevistado por Stefany Arboleda. Quito, 03 de agosto de 2015.

Serrano, Javier. Entrevistado por Stefany Arboleda. Quito, 17 de agosto de 2015.

Anexos

El arte abstracto

y el desarrollo intelectual en la infancia

Javier Alejandro
(Xavier Serrano Darquea)

Jardín de misterios

Con los ojos del espíritu. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Documental

Romance y ensueño

CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

Ministerio de Cultura

Alienación tecnológica

Con la velocidad del relámpago que atraviesa el espacio en una inquietante noche de tormenta, la ciencia y la tecnología conducen el mundo a un futuro aparentemente venturoso aunque paradójico, pues a medida que la invención de sofisticadas máquinas, equipos electrónicos y sistemas de comunicación y transporte hace más confortable y práctica la vida del ser humano, este va arrumando sus dones y talentos en desvanes de desempleo y olvido.

Este sombrío escenario se vuelve además frío al saber que mientras una pequeña parte del mundo obtiene ganancias inimaginables merced a la tecnología, la mayoría guerrea contra el hambre y la pobreza, a medida que ve desaparecer sus recursos, víctima de los desastres naturales, la polución, y la voracidad comercial de las empresas transnacionales.

Es innegable que computadoras, teléfonos móviles, juegos de video, televisores e internet rigen la sociedad actual, hasta el punto de la alienación, tanto así que, atrapados en sus redes, niños, niñas y jóvenes ven desapa-

recer sus horas productivas, en una incesante e insatisfactoria búsqueda de experiencias y entretenimientos nuevos para al cabo de un tiempo terminar, hastiados y aburridos

A la sombra de estos espectros tecnológicos, la niñez ve imposibilitado su pleno desarrollo mental, por una sencilla pero inexorable ley: Toda capacidad no usada, se atrofia.

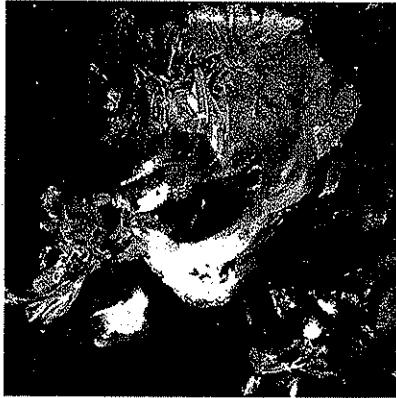
Aceptar tan dolorosa realidad puede ser el punto de giro que conduzca a liberar la mente de la alienación tecnológica, no obstante, primero se debe conocer el concepto de tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, con fundamento científico, que permite crear bienes y servicios facilitadores del desarrollo y la adaptación del ser humano al medio en que se desenvuelve.

Partiendo de este concepto, la tecnología no es perjudicial en sí misma, sino el mal uso que se hace de ella, por tanto, mientras se dé a la tecnología el lugar que le corresponde como herramienta del progreso, el conocimiento, la educación y el bienestar común, niños, niñas y

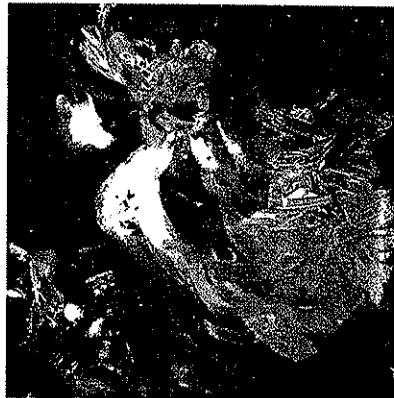
adolescentes tendrán verdaderas probabilidades de alcanzar un sano crecimiento mental, emocional y físico.

En la lucha contra cualquier alienación, es preciso eliminar los hábitos destructivos y reemplazarlos por hábitos nuevos, edificantes y beneficiosos. Pues bien si se pretende liberar a la generación joven de la esclavitud de la tecnología, hay que hacerla partici-

pe de actividades que coadyuven en la consecución de tal objetivo, como excursiones y paseos, juegos al aire libre y práctica de lectura, manualidades, deportes y artes, a propósito de lo cual, el arte abstracto, término aplicable a las artes visuales (dibujo, pintura, escultura, artes gráficas, diseño y arquitectura), puede ser una insospechada y funcional alternativa.

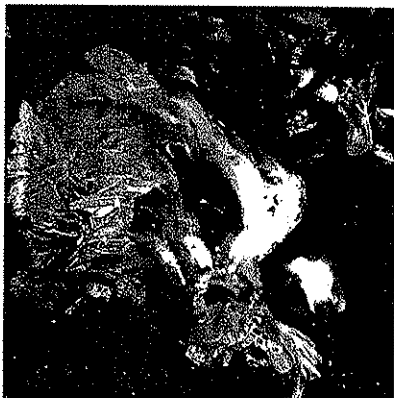
Capullo de ternura

Sueños de blanco tul

La luz de tu gracia

Cándido secreto

“ Una obra abstracta, cuatro perspectivas, y a criterio de la poética imaginación, cuatro distintas interpretaciones. ”

Fiesta de emociones

Una mágica y multifacética dimensión

Impredecible, libre, espontánea, ocurrente, jovial, sin prejuicios y llena de colorido, así es la niñez, dueña de la dimensión, donde lo inverosímil se torna realidad y aun los descabellados sueños se materializan.

En esta misma dimensión, desconocida para muchos, mora el arte abstracto, dotado de personalidad única, que a diferencia del arte figurativo, lo lleva a exaltar la estructura, la cromática y las formas, en franca rebelión contra toda tendencia a copiar, reproducir o imitar cualquier modelo del mundo real.

Cada una de las manifestaciones del arte tiene un lenguaje característico para llegar al público, así la música se comunica mediante el sonido, la

danza por intermedio del movimiento y la literatura gracias a la palabra escrita. Por su parte el arte abstracto dispone también de lenguaje aunque subjetivo, ambiguo, no concreto ni definido, por ende, se adapta al gusto y la apreciación de todas las personas, y su interpretación depende de la personalidad, el pensamiento y el estado de ánimo de quien lo mire, y aun del lugar y la distancia desde donde se lo aprecie.

Al adentrarse en la esfera de lo abstracto, su lenguaje revelará / un cúmulo de extrañas figuras y cambiantes colores, insólitos parajes, difusas y exóticas flores, escondites de ninfas y duendes, creadores de albas prestas a iluminar el corazón.

La imaginación, capacidad sin límites

Antaño, ahuyentados por el fantasma de la noche, después de una desbordante y loca tarde de juegos, travesuras y ocurrencias en el patio de la vecindad, niños y niñas corrían a sus respectivos cuartos, en busca del calor y el amparo del hogar. Pronto, sentados en torno al viejo fogón, disfrutaban de la deliciosa sopa de mamá, en medio de la algarabía propia de sus pocos años. Luego, acurrucaditos en la cama general, bajo gruesas mantas, miraban extasiados como el resplandor de un pálido cirio, proyectaba en las paredes un alucinante teatro de sombras multiformes, que en su tierna y febril imaginación cobraban vida para protagonizar las historias y leyendas que mamá contaba, hasta quedar finalmente rendidos por el sueño, arrullados por el hada de la fantasía.

Qué tiempo aquel, cuando la limitación de la tecnología permitía mantener viva la comunicación y activa la

imaginación, el don que no conoce de cadenas, límites ni restricciones, que permite trascender en el tiempo y la distancia, como lo hicieron las fascinantes obras de Julio Verne (Nantes, 8 de febrero de 1828 – Amiens, 24 de marzo de 1905), el precursor de la novela de ciencia-ficción, que asomándose al porvenir, robaron una y mil aventuras para compartirlas con los corazones futuristas; y como lo prueba *El Progreso del Peregrino* de John Bunyan (Elstow, 28 de noviembre de 1628 - Londres, 31 de agosto de 1688), y el *Quijote de La Mancha*, de Miguel de Cervantes y Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547-Madrid 22 de abril de 1616), dos obras maestras de la literatura universal, concebidas mientras sus autores permanecían en prisión.

Muchos de los capítulos de la historia de la humanidad han sido escritos por la versátil mano de la imaginación, aunque la misma civilización

Lluvia de bendiciones

cuyo progreso se debe a la imaginación, es la que ahora tiende a anular su función.

Al soltar las amarras de la imaginación, Cristóbal Colón (¿Génova?, Italia 1456 – Valladolid, España, 20 de mayo de 1506), mucho antes de zarpar del Puerto/de Palos en 1492, una y otra vez surcó mentalmente los mares rumbo a las anheladas Indias orientales, capitaneando la carabela de sus sueños.

Del mismo modo el arte abstracto invita a abordar sus blancas carabelas, para zarpar a perderse en los siete mares, arribar a la desembocadura del gran Amazonas, remontar sus poderosas aguas y, adentrándose

en el mítico país de El Dorado, conquistar sus bellas y seductoras guerreras, y con ellas recorrer el continente redescubriendo las maravillas de las culturas precolombinas: la Isla de Pascua, Machu Picchu, Nasca, Ingapirca, Kochasqui, Tical, Caracol, Copán, Tenochtitlán, Chichén Itzá, y entonces, con el corazón rebosante de milenarias memorias, enfilarse hacia las alturas, rumbo a la constelación del Cóndor, nidal de los sueños de la América cobriza, a fin de escuchar de las estrellas la historia no contada acerca de estos pueblos que aún esperan iluminar su destino con el arco iris de la dignidad, la justicia y la libertad verdaderas.

Renacer en ti

Creatividad en libertad

Usualmente se piensa que la creatividad es un extraño don, propio de pocos privilegiados, pero tal pensamiento dista mucho de la verdad. Para entenderlo será de ayuda el considerar por un momento a uno de los genios del Renacimiento, Leonardo Da Vinci, (Lanchiano, Toscana República de Florencia, 15 de abril de 1452 – Cloux, región de Bourgogne, Francia, 2 de mayo de 1519). Dibujante, pintor, poeta, matemático, zoólogo, botánico, anatomista, arquitecto, ingeniero e inventor visionario, tan así que adelantándose siglos a su generación, concibió extraordinarias máquinas como el submarino, el aeroplano, el helicóptero, el automóvil y el paracaídas.

Considerado uno de los mejores

pintores de todos los tiempos, de lo cual dan fe sus dos excelsas obras plásticas: La Última Cena y La Mona Lisa o Gioconda, un óleo sobre tabla de álamo de 77 x 53 cm, pintado entre 1503 y 1506, el más valioso cuadro del mundo, que muestra el retrato de una dama de la época, quien en medio de un paisaje vaporoso, muestra la enigmática sonrisa con la cual sigue cautivando a la humanidad, a la par que parece susurrar que el secreto de Leonardo para alcanzar el extraordinario nivel de ingenio, conocimiento y creatividad, que le permitió cumplir su sueño de pintar el alma humana, fue su vivaz curiosidad, el infatigable trabajo y la acuciosa observación de la naturale-

Remembranza

za, la vieja y sabia maestra que todavía esconde innumerables misterios y sorprendentes verdades en espera de ser trasladados a la luz.

Estos prácticos instrumentos, la observación y el trabajo, están a disposición de quien desee nutrir su mente de conocimiento, además el mismo universo está dispuesto a mostrar la gloria del Creador, manifestada en infinidad de formas, colores, paisajes y diseños; en amaneceres luminosos y anocheceres ensoñadores, en abstractos y efímeros dibujos creados por las nubes y la espuma del mar; en las alas de las mariposas y el plumaje de los pájaros, en los estuarios de los arrecifes de coral, en bosques, valles y mon-

tañas; en lunas fascinantes, peregrinos cometas y constelaciones capaces de embellecer el más tenebroso de los cielos

Sin duda, ante este vasto panorama de maravillas, es imposible mantener cautiva la creatividad, por ello es imprescindible permitir a niños y niñas, desde su más tierna infancia, explorar el micro y el macro cosmos, mediante documentales, videos, enciclopedias, láminas, fotografías, visitas a museos y reservas naturales, históricas y culturales. Todo esto llenará su memoria visual y nutrirá su alma, de manera tal que en su momento podrán plasmar el paisaje de sus sueños con la suficiencia y versatilidad de un gran maestro.

Simbología de los colores

En realidad los colores tienen un amplio y variado significado, el cual depende de la cultura, el pueblo, la civilización, la época y la religión, pero para simplificar su estudio, se los ha establecido de una manera general:

Blanco: es el color del invierno. Simboliza pureza, sinceridad, plenitud, paz, libertad, justicia, honestidad, verdad, y neutralidad.

Amarillo: relacionado con el Sol, el oro y el trigo maduro, es un símbolo de vigor, alegría, juventud, esplendor, bienestar y riqueza, además representa el verano.

Azul: identificado con el cielo y el mar, simboliza espiritualidad, serenidad, lealtad, belleza e idealismo. Es el color de mayor aceptación entre la gente.

Rojo: El color de la sangre, el fuego y la rosa. Representa el amor y la guerra, el vigor y la ira, la determinación por alcanzar un ideal y la violencia.

Verde: resulta de la unión del amarillo y el azul y se identifica con la naturaleza. Simboliza la vida, la esperanza, el equilibrio y la renovación.

Naranja: se forma del amarillo y el rojo. Simboliza el poder, la

vitalidad del amor, la emoción y el placer.

Violeta: se forma del rojo y el azul. Símbolo de realeza, riqueza, creatividad, misterio y elegancia.

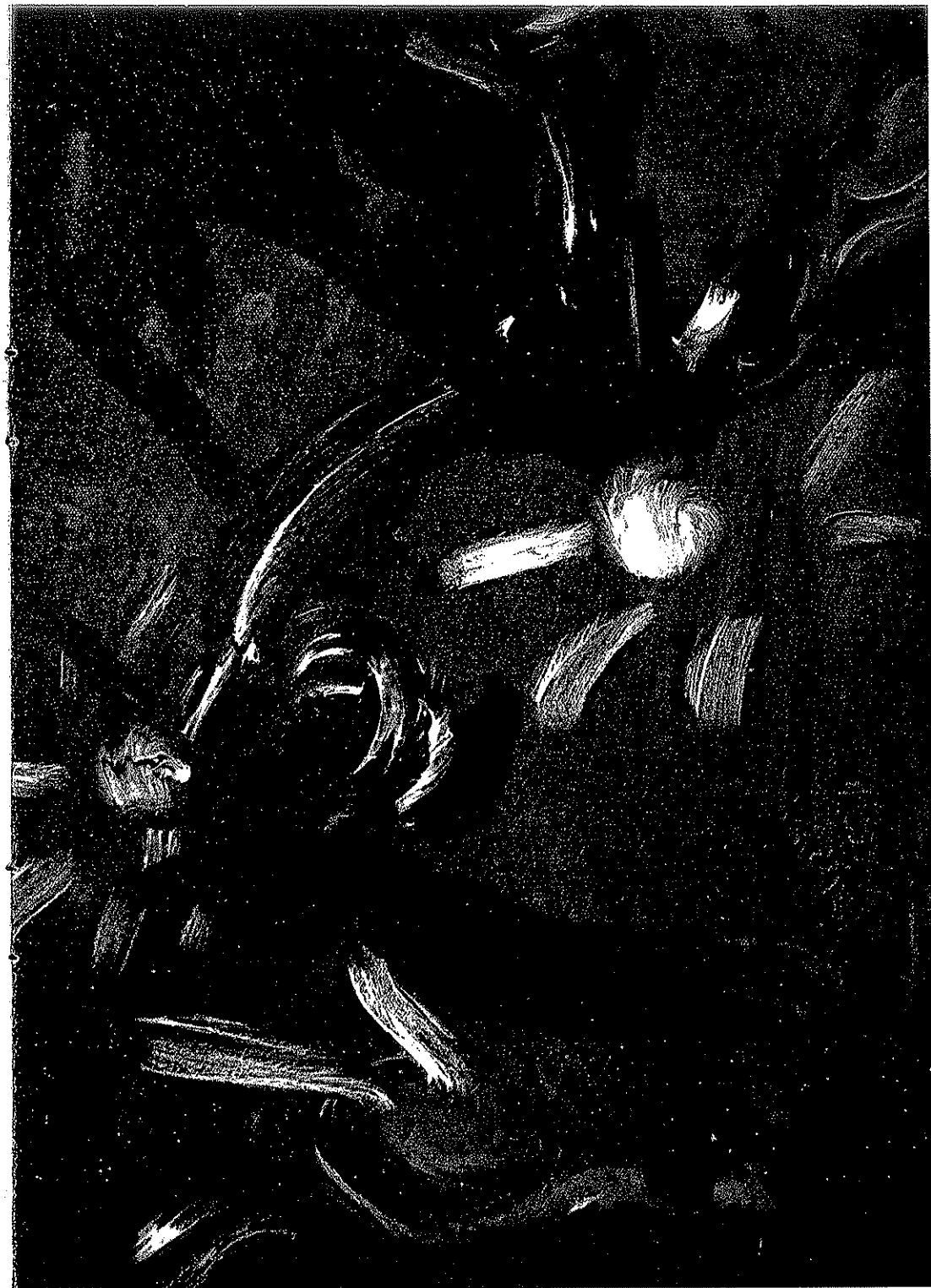
Índigo: simboliza la ciencia, el saber y lo purificador.

Rosa: constituido por el rojo y el blanco, es el color de la primavera, denota inocencia, femineidad, amabilidad, sensibilidad, romanticismo y cariño.

Marrón: se obtiene mezclando amarillo, azul y rojo. Y se lo identifica con la tierra y el otoño, es símbolo de madurez, serenidad, paciencia y sabiduría.

Gris: se forma mezclando el blanco y el negro, pero se lo puede matizar con colores primarios en pequeñas cantidades. Es también el color del invierno al igual que el blanco. Simboliza frío, depresión, renuncia, ambigüedad.

Negro: es el color de la noche; se identifica con lo desconocido, lo oculto, la hechicería, la brujería, la mentira, el engaño, la depresión y la muerte, aunque también es un símbolo de elegancia y buen gusto sobre todo cuando está acompañado del blanco.

Esa amada esquina

construcción

Delicada flor turquesa

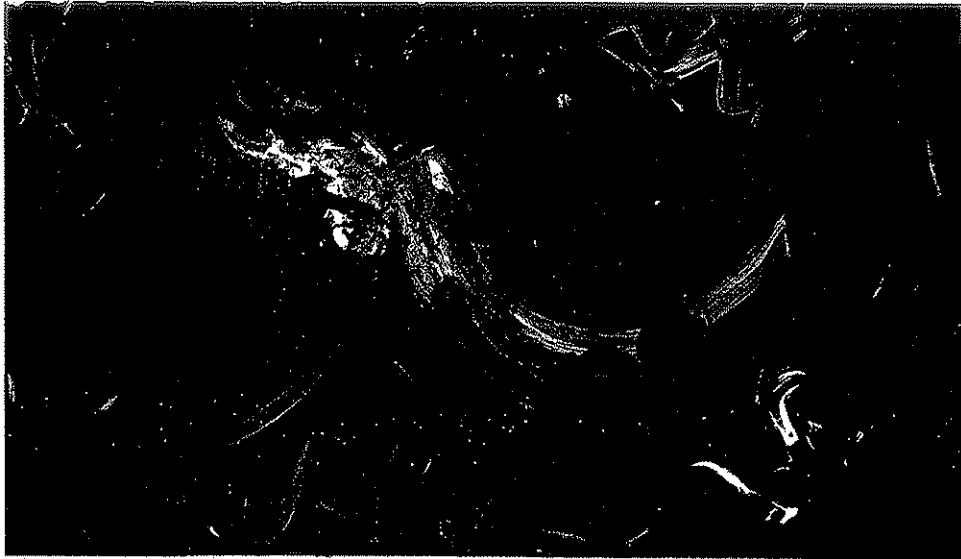

Jugando a pintar un mundo mejor

El tema "Imagine" (Imagina), del cantante británico John Lennon (Liverpool 1940, New York 1980) expresa: "Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único, espero que algún día tú te nos unas, y el mundo vivirá como uno."

Es hermoso ser un idealista soñador, sin embargo, mejor es ser un forjador de sueños, por tanto, si se sueña ver los campos tapizados de dorado trigo, para alimentar a un mundo hambriento, es bueno hacerlo con la mano firme en el arado y regando la tierra con el sudor de la frente.

De cara a este elemental principio, juguemos con niños y niñas a pintar un mundo nuevo, humanitario, fraterno y pacífico, manchando por aquí y bosquejando por allá, delineando, rayando y difuminando, riendo e intercambiando ideas y ocurrencias. Al término de este proceso lúdico y didáctico, a pulso de naturales pinceladas y mucho amor se tendrá una colección de obras plásticas cuajadas de inocencia, espontaneidad y sublime filosofía pueril que se constituirán en un legado de hermosos recuerdos y vivencias inolvidables que tornarán multicolor el hogar, el barrio y el mundo.

Fantasía violeta

Reflexiones

*Al proveer a niños y niñas de pinceles, crayones, témperas y pigmentos, y dejarlos en libertad en el universo abstracto, se descubrirá que nada se les puede enseñar acerca de él, ya que ellos lo conocen a cabalidad, lo dominan instintivamente, acaso porque su inocencia les da la potestad de escudriñar con los ojos del espíritu el maravilloso arte de Dios.

*El hecho de que niños y niñas cultiven el arte abstracto, no necesariamente los convertirá en consagrados artistas, pero sí les permitirá ejercitar la imaginación, enriquecer la memoria visual, agilizar los procesos mentales y aumentar la capa-

cidad de soñar, crear y ser personas más sensibles y receptivas. En definitiva tendrán mayores probabilidades de alcanzar el éxito en la vida.

*Si bien es un deber honroso y de incalculable provecho el velar y trabajar por el crecimiento intelectual, emocional, moral y físico de niños y niñas, es indispensable comprender que hay una inteligencia y una sabiduría de trascendencia eterna y más valiosas que el oro, la plata y las piedras preciosas porque proviene del Creador y Señor de los cielos y la tierra. *"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada."*

Javier Alejandro. javicultura@hotmail.es / facebook: JavierAlejandro SD / Tel.: 0986120050

JAVIER ALEJANDRO

(Xavier Serrano Darquea)

Pintor, fotógrafo, cantautor, poeta, guionista y gestor sociocultural ecuatoriano; Miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Director del Proyecto "Los Colores de la Oscuridad: El Arte de Pintar y Fotografar sin Ver", a través del cual promueve la cultura de paz y el mensaje de motivación, arraiga-

do en el lema: La única discapacidad que impide alcanzar los sueños, es la discapacidad de la voluntad.

Ahora, mediante el documental "Con los ojos del Espíritu" y el ensayo "El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia" continúa su labor de contribución al arte, la cultura y la familia.

Diseño: Rafael Castro.
Corrección: Flor de Fe Chiriboga.
Fotografía y edición fotográfica general: Patricio Faicán.
Niñas: Sarita Proano (portada), Paletti Aleja (interior).
Obras plásticas y fotografía: *Niñas y Romances y ensaño*.
Xavier Serrano Darquea.

El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia, de Javier Alejandro, se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2012, en la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presidente: Raúl Pérez Torres. Director de Publicaciones: Patricio Herrera Crespo.