

- OPTICON PAN -

- OPTICON PAN -

ELENA MAIRAL PECONDÓN

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

AMBITO DE ESCULTURA
BELLAS ARTES
2016-2017
TRABAJO FINAL DE GRADO
TUTOR: JOSEP ROY

1. INDICE

RESUMEN.....	6
ABSTRACT.....	7

INTRODUCCIÓN.....	9
-------------------	---

MARCO CONCEPTUAL

ARQUITECTURA COMO MEDIO.....	12
INTERIOR-EXTERIOR, PÚBLICO-PRIVADO	

CULTURA DE LA MIRADA.....	17
PULSIÓN ESCÓPICA	

ENTRE LA CÁMARA Y EL SUJETO.....	26
SUJETO-CÁMARA-SUJETO-PANTALLA	

REPASO Y AGRUPACIÓN.....	35
CERRAMOS LA MATRIOSKA	

REFERENTES Y ANTECEDENTES

¿QUÉ HACEMOS AL RESPECTO?.....	37
RESPUESTAS DE ARTISTAS Y LA PROPIA	

TRABAJO

-OPTICON PAN-.....	46
RECORRIENDO LOS CONCEPTOS	
ESPACIO PÚBLICO.....	48
ESPACIO PRIVADO.....	55

OBJETIVOS CONCLUSIONES

COMO COLOFÓN.....	57
AGRADECIMIENTOS.....	59

FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA.....	60
LIBROS Y TESIS	
OTRAS FUENTES.....	61
DATOS DE CONTACTO.....	64

2. RESUMEN/ABSTRACT

PALABRAS CLAVE

PANÓPTICO, PULSIÓN ESCÓPICA, MIRADA, VER, OBSERVAR, VIGILAR,
PÚBLICO, PRIVADO, INTERIOR, EXTERIOR, CÁMARAS, PANTALLAS,
IMAGEN.

-opticon pan- es un trabajo nacido desde la necesidad de volver visible una realidad que pasa desapercibida formando parte de la cotidianidad de nuestra sociedad actual. Se transforma a modo de instalación, siempre usando al público como activador de las obras, llevándonos a través de un recorrido multidisciplinar en el que la observación, la mirada y la vigilancia son piezas clave.

PANOPTIC, SCOPIC PULSION, LOOK, SEE, WATCH, LOOK OUT, PUBLIC,
PRIVATE, INDOOR, OUTDOOR, CAMERAS, SCREENS, IMAGE.

This research breeds out of the necessity of making visible an unnoticed reality which conforms the everyday nature of society. It takes the shape of an instalation, always using the public so as to trigger the artworks, taking us through a multi-disciplinary journey in which observation, the gaze, and surveillance are key features.

"El arte no reproduce lo visible,
vuelve visible"
Paul Klee

3. INTRODUCCIÓN

PANÓPTICO O LA CASA DE VIGILANCIA

-opticon pan- es un trabajo nacido desde la necesidad de volver visible una realidad que pasa desapercibida formando parte de la cotidianidad de nuestra sociedad actual.

En las siguientes páginas, vamos a tratar de construir como si de una matrioska se tratara, una suerte de imaginario conectado entre sí, que nos servirá de ayuda para entender y poner en contexto las obras presentadas.

Vamos a considerar el concepto del panóptico, acuñado por el pensador Jeremy Bentham, como la base e inicio de todo, la matrioska más pequeña. La cual, es envuelta por el resto de conceptos aquí tratados.

El panóptico es una estructura ideada para aplicarla en cualquier edificio, en el cual, se tenga que mantener controlada a una parte de la sociedad. Bentham decidió instaurarlo en una prisión porque, según sus palabras:

"Si elijo la cárcel para ejemplificar el panóptico es porque es allí donde más difícil parece su aplicación y, por tanto, si resulta exitosa, quedará demostrada su adecuación a otros fines más ambiciosos" ¹

Todo (pan-) es observado (-opticon) desde una torre de vigilancia en el interior de un edificio circular, las celdas

¹Bentham, J.(2011), *Panóptico*. Madrid. Círculo de bellas artes. (p16)

disponían de dos ventanas, una que daba al exterior y otra al interior, lo que propiciaba el flujo de ventilación y de luz además de ahorrar muchos costes. Este proyecto no llegó a tener el éxito esperado y permaneció en el olvido por mucho tiempo.

El libro *Vigilar y Castigar* de Michael Foucault supuso la incorporación de este concepto a las sociedades modernas. Para Foucault el panóptico es un instrumento de disciplina social.

*"El panóptico lleva al individuo a un estado de consciencia y visibilidad permanente que aseguran el funcionamiento automático del poder"*²

2 Foucault, M. (2002), *Vigilar y Castigar*. Argentina. Siglo veintiuno editores.

Una vez aplicado como concepto a la sociedad, hay que tener en cuenta que el observador en cualquier momento puede cambiar de posición y convertirse en observado. Observar a todos, todos observan.

Ahora los vigilantes y las cámaras de seguridad, somos todos. Disponemos de un dispositivo en el bolsillo con una cámara de fotos y vídeo con la que poder grabar cualquier elemento o persona en todo momento.

Estamos creando una privatización del espacio público ya que cada vez más estos espacios son menos libres. Una ruptura entre el interior y el exterior.

“Todos tienen que mirar a todos. Hacer de cada persona un enemigo obliga a que cada uno se proteja de si mismo. Esas son las nuevas guerras social y psicológica”³

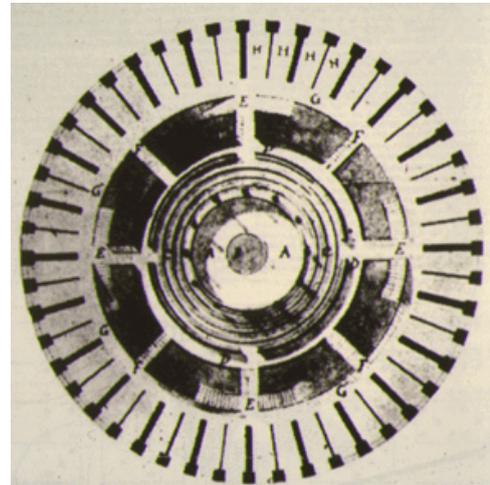

Fig 1. Plano en planta Panóptico.
Jeremy Bentham 1791.

3 Wajcman, G. (2014). Revista código. *Vigilar a los vigilantes. Entrevista con Gérard Wajcman.*
<http://www.revistacodigo.com/vigilar-a-los-vigilantes-gerard-wajcman/>

4. LA ARQUITECTURA COMO MEDIO

INTERIOR-EXTERIOR, PÚBLICO-PRIVADO

En la antigüedad las ciudades europeas estaban dispuestas para hacer una vida en el interior de los edificios, las calles eran utilizadas como vertederos y desagües lo que dificultaba la sociabilización en ellas. En la era moderna, con la aparición de otros materiales como el acero, hormigón, vidrio y una intención de saneamiento personal y de la ciudad, se hizo un intento de unión entre el exterior y el interior.

Se empezó a hacer una arquitectura más abierta e higiénica con la construcción de edificios con grandes ventanales y de fácil acceso, lo que propiciaba mayor iluminación y ventilación en los interiores y por lo tanto mayor calidad de vida.

Este proceso nos llevo a otros conceptos que no eran esperados como la vigilancia y el voyeurismo.

Las ciudades más abiertas y luminosas propiciaron a que se implantara una sociedad de control y se instaurara el sistema del panóptico en muchas instituciones como pueden ser colegios, hospitales, manicomios y fábricas. Con la revolución industrial y las exigencias del mercado para aumentar la

productividad y el beneficio económico, se instauró en las fábricas este concepto, propiciando una política del miedo ayudada del panóptico y la vigilancia que obligaba al trabajador a una mayor exigencia por el control del superior.

Fig 2. Frame, *La ventana indiscreta*. 1954

Aparecieron las ciudades obreras con las que se empezó a hacer un mayor control de la sociedad mediante la arquitectura, ya no solo en el trabajo sino también en la vida privada. Se construyeron casas en las que el espacio estaba dividido por salas dedicadas a una sola función, cocina-comedor, habitación matrimonial dedicada a la procreación. En otras instituciones

como, escuelas militares y hospitales se instauró estancias transparentes para mayor vigilancia, para evitar situaciones como la homosexualidad o la masturbación.

"La ciudad es una ciudad de cristal donde todo es observado y analizado, donde todo deviene transparente para el gran ojo controlador".¹

Casa Farnsworth de Mies van der Rohe. 1945-1950

Esto ya no ha podido ser nunca revertido ya que tiene un control para ambas partes. George Orwell en 1949 presenta un

¹ Cortes, J.M. (2010). *La ciudad cautiva*. Madrid. Ediciones Akal. (p.22)

libro llamado 1984 en el que hace referencia a una sociedad futura, en la que está instaurado un sistema de vigilancia constante y precisa de los ciudadanos que conlleva un gran poder al estado.

La burocracia moderna juega un papel importante dentro del sistema panóptico, mediante la elaboración de estadísticas de cada aspecto de la sociedad se ha creado una suerte de personas que son meramente números, ya no importan los sentimientos ni las motivaciones humanas. Al igual que en la sociedad distópica de la que nos habla Orwell.

*"Viva el estado Único, vivan los números, viva el Bienhe-
chor".²*

Esta vigilancia es aceptada por parte de la sociedad, adjudicándola a que es por su propia seguridad. Se comienza a hablar de política del miedo en la que hemos interiorizado que necesitamos de la vigilancia constante. Se colocan una gran cantidad de cámaras de vídeo vigilancia por las ciudades en una posición naturalizada, también en casas, guarderías, oficinas...

² Zamiatin, Y. (1991). *Nosotros*, Barcelona, Tusquets. (p.24)

Además se realiza una reconfiguración del paisaje urbano en el que es más sencillo la vigilancia y el control de la sociedad, se amplían las calles haciéndolas más luminosas y procurando no dejar ángulos ciegos.

*"Sabes que te están observando, pero inverificable, pues no sabes ni dónde ni cuándo ni cómo. Se trata de un poder que ya no basa su fuerza en la represión exterior, sino en algo más incorpóreo pero más efectivo como es la propia coerción, el propio sometimiento; un poder que consigue sin otro instrumento que una arquitectura y una geometría, actuar directamente sobre el individuo, haciendo posible que cada persona se convierta en su propio vigilante."*³

3 Cortes, J.M. (2010). *La ciudad cautiva*. Madrid. Ediciones Akal. (p.23)

5. CULTURA DE LA MIRADA

PULSIÓN ESCÓPICA

"Todos somos vigilantes, pero la mirada hace la distinción"¹

La pulsión escópica es la necesidad de observar y ser observado. Cuando el sujeto es capaz de percibir imágenes y por lo tanto percibirse a sí mismo como una unidad.² Revisando los textos de Sartre, podemos entender que la mirada es lo que le permite al sujeto comprender que el otro es también un sujeto. Basándonos en todo ello, afirmamos que el ser humano siempre ha tenido la necesidad y el deseo de usar la mirada como primera herramienta para considerarse como tal. Empezando por usar el espejo y mirarse para considerarse y crearse una imagen de sujeto, siguiendo por mirar al resto y conformarlos también como sujetos.

"Cuando uno se ve a sí mismo, se pone claramente de manifiesto, de una forma trivial y muy personal, que la visibilidad no es un simple dato (de lo visto), sino un concepto (de la vista); no es una categoría del mundo, sino un modo de las relaciones del sujeto con el mundo."³

1 Santamaría, M. (2014). Revista código. *La vigilancia como catástrofe, entrevista con Mario Santamaría*. <http://www.revistacodigo.com/vigilancia-catastrofe-entrevista-mario-santamaria/>

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n#cite_note-7

3 Heubach, F.W. (1998). *El ojo visto o hacer visible la visión*. Dan Graham. Barcelona. Fundación Antni Tapies. (p.192)

Desde siempre el ser humano ha mantenido una fuerte relación con los espejos, ya sea como objeto o como reflejo en cualquier superficie, para cubrir con esto la necesidad de mirarse a sí mismo

Así es por tanto, la mirada algo indispensable en la sociedad humana, dando también su importancia a lo no visto, a lo imaginado. Completando así lo no visto, fuera de campo, a lo visto como objeto de nuestra mirada.

El problema viene con el desarrollo de las tecnologías y la ciencia. Nos han prometido que podemos verlo todo, y ya no sólo nos conformamos con una mirada voyerística y tímida que configura al resto como sujetos. Se ha convertido en una mirada cada vez más cercana a nuestra privacidad, inquisidora, de la que nadie escapa.

*"Siempre queremos ver más, ver mejor, ver más lejos, ver más tiempo, pero terminamos por no hacerlo. Hay algo casi religioso en esto: queremos ver más allá."*⁴

4 Wajcman, G. (2014). Revista código. *Vigilar a los vigilantes. Entrevista con Gérard Wajcman.* <http://www.revistacodigo.com/vigilar-a-los-vigilantes-gerard-wajcman/>

Ha invadido todos los ámbitos de nuestra vida, en el espacio público y en nuestro espacio privado, sin dejarnos lugar al descanso. Al principio con el desarrollo de los CCTV (Circuitos cerrados de televisión), que se instauraron en el espacio público de las ciudades como elemento controlador.

*"El espacio urbano se ha convertido en un paisaje panóptico de observación de la vida real debido a la proliferación de cámaras de seguridad implantadas en las ciudades"*⁵

Más tarde, como predijo Bentham con su sistema panóptico, estamos tan acostumbrados a la vigilancia que acabamos por vigilarnos a nosotros mismos por miedo a que ese ojo absoluto esté observándonos. De tal modo, que empezamos a llevarnos la auto vigilancia al espacio privado y además comenzamos a observar al resto, sin importar que sea espacio público o privado.

*"Hoy, la mirada se ha acercado terriblemente y se ha vuelto muy interesada, recelosa e intrusiva."*⁶

Esto es ya algo cotidiano en nuestras vidas, no tenemos suficiente con que se haya instaurado una política del miedo y una

5 Lozano Jiménez. J.L. (2011). Norba, revista de arte. *Cine con los C.C.TV. Nuevos espacios de la vigilancia en el arte contemporáneo*. Granada. vol. XXXI.

6 Wajcman, G. (2011). *El ojo absoluto*. Buenos Aires. Manantial. (p.15)

estructura panóptica en nuestra sociedad, en nuestro espacio público. Sino que nos hemos convertido en sujetos vigilantes que con nuestros ojos y mirada funcionamos como cámaras de vigilancia.

Ya no somos como antaño, mirones, cotillas, ya no usamos como única herramienta nuestra mirada e imaginación. Nos han armado con una serie de dispositivos electrónicos que nos facilitan el trabajo, siendo portátiles y pequeños. Podemos llevar siempre encima un dispositivo capaz de capturar imágenes, reproducirlas y compartirlas a tiempo real con otros dispositivos, por lo tanto con otros sujetos. En definitiva, aparatos creadores y consumidores de imágenes e información que nos permiten conectarnos en directo con las imágenes de otros sujetos.

*"Todos tienen que mirar a todos. Cada uno de los habitantes es enemigo potencial de la sociedad. Hacer de cada persona un enemigo obliga a que cada uno se proteja de sí mismo. Esas son las nuevas guerras social y psicológica"*⁷

7 Wajcman, G. (2014). Revista código. *Vigilar a los vigilantes. Entrevista con Gérard Wajcman.* <http://www.revistacodigo.com/vigilar-a-los-vigilantes-gerard-wajcman/>

Como dice Mario Santamaria, "estamos inmersos en un proceso de capitalización total de nuestros globos oculares."⁸

Además se ha creado una serie de redes sociales en las que residen datos que cada persona comparte y son accesibles para todo el mundo. En estas podemos encontrar aspectos de la vida privada de otros sujetos que nos introducen a su intimidad a través de pantallas. No es difícil saber dónde está en cada momento un sujeto, incluso a qué hora se levanta, qué come, qué actividades realiza durante el día. Y solo con la mera acción de entrar en su perfil. Que fácil lo hubiera tenido en esta época Sophie Calle haciendo sus trabajos de espionaje.

Sophie Calle. Suite Venitienne, 1979

8 Santamaría, M. (2014). Revista código. *La vigilancia como catástrofe, entrevista con Mario Santamaría*. <http://www.revistacodigo.com/vigilancia-catastrofe-entrevista-mario-santamaria/>

Según Remedios Zafra estamos inmersos en una red de habitaciones conectadas⁹, desde la cual cada uno publica su intimidad y espacio privado, para saciar la pulsión escópica del resto de sujetos y la suya propia.

*"La saturación de datos e imágenes con que llenamos nuestro tiempo en nuestros cuartos propios conectados quiere (y puede) aniquilar el espacio vacío requerido para una toma de conciencia, para la dotación de sentido y la crítica de aquello que hacemos, pero también su posibilidad de "pérdida", de "tiempo vacío" o de juego: esa ventana, esa nube, ese rostro... Pareciera entonces derivarnos hacia la ansiedad como inercia de época."*¹⁰

Vivimos entre pantallas, desde las cuales nos bombardean con información en forma de imagen, hasta llegar a tal punto que no somos capaces de procesar y tener una conciencia crítica en torno a estas. Simplemente tragamos, sin opción a regurgitar porque siempre aparece otra imagen más, lo que nos ha llevado

9 Zafra, R. (2017). CCCB. *Cuerpo, deseo y (ciber)espacio*. Conferencia de Remedios Zafra. <http://www.cccb.org/es/multimedia/videos/cuerpo-deseo-y-ciberespacio/225731>

10 Remedios, Z. (2010). *Un cuarto propio conectado. (ciber)espacio y (auto)gestión del yo*. Madrid. Forcola ediciones. (p.166).

a un analfabetismo de las imágenes¹¹, las cuales están presentes en el 90% de nuestro día.

Comenzamos con simplemente la pantalla de la televisión, en la que nos evadíamos en ratos muertos, en la que veíamos vidas ajenas, ya fueran reales o inventadas, que nos hacían salir por un periodo corto de tiempo de nuestro cuerpo para conectarnos con otros sujetos. Más tarde, a mediados de los 90, la mayoría de casas españolas empezaron a tener internet y ordenadores, con ellos vino una segunda pantalla a nuestras vidas. Nuestro tiempo ya se dividía entre estas dos y comenzamos a perdernos cada vez más en ellas. Hoy en día ya estamos rodeados de pantallas en las que quedarnos inmersos, con las que nos comunicamos, trabajamos, consumimos y creamos. Y sobre todo desconectamos de nuestro cuerpo para sumirnos en una red de conexiones con otros sujetos, abasteciendo nuestra necesidad de mirar y ser mirados, pero esta vez, perdiendo nuestros ojos físicos por el camino.

"Habitados a los ojos duros de las pantallas, a convivir con las cámaras propias y ajenas, móviles que registran cada instante de nuestra vida; a los satélites con grandes ojos de metal y lentes que ven desde muy lejos, perdimos de vista la regulación de la máquina de visión más

11 Ruido, M. (2017). CCCB. *Saber, hacer, comprender*. Conferencia de María Ruido. (21-02-2017)

cercana, más nosotros: el ojo."¹²

En definitiva, estamos más comunicados que nunca, miramos más que nunca, pero hemos perdido en gran medida nuestra capacidad de observación. Nos hemos desconectado de nuestros cuerpos para conectarnos con otros sujetos y mirarlos, mirar sus vidas. Utilizamos las pantallas como barrera, como filtro para no tener que mirar a los ojos, y así no llenarnos de culpabilidad y tristeza ante situaciones que vulneran nuestra sensibilidad.

*"La pantalla ha comenzado a habituarnos a todo"*¹³

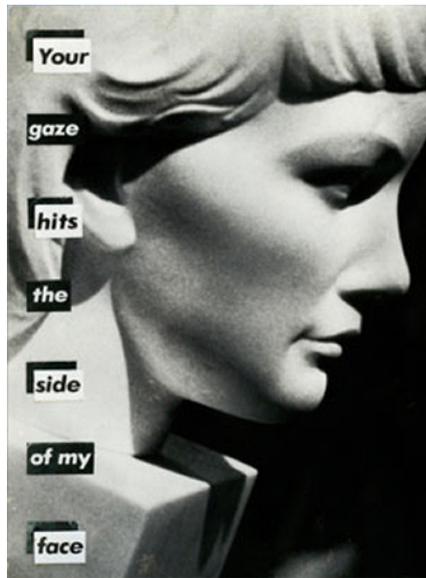
Hemos perdido la función básica de la mirada, que es la de conformarnos como sujetos, y la hemos reducido a conformarnos como pantallas. Hemos perdido nuestros espacios de intimidad y hemos diluido la pequeña línea que todavía separaba el espacio público y privado.

"Lo importante es la creación de un nuevo observador que se cuestione cómo está siendo codificada la mirada con el uso de una nueva generación de dispositivos. No es

12 Zafra, R. (2010). *Un cuarto propio conectado. (ciber)espacio y (auto)gestión del yo*. Madrid. Forcola ediciones. (p.169)

13 Zafra, R. (2015). *Ojos y capital*. Bilbao. Consonni.. (p.17)

suficiente con verlo todo, es necesario visualizar todo el proceso detrás de la producción de imágenes.”¹⁴

Barbara Krüger. *Sin título (tu mirada golpea mi mejilla)*. 1981-1983

Llegados a este punto vamos a empezar a plantearnos la relación entre la cámara y el cuerpo, es decir, el sujeto.

14 Santamaría, M. (2014). Revista código. *La vigilancia como catástrofe, entrevista con Mario Santamaría*. <http://www.revistacodigo.com/vigilancia-catastrofe-entrevista-mario-santamaria/>

6. ENTRE EL CUERPO Y LA CÁMARA

SUJETO-CÁMARA-SUJETO-PANTALLA

*"Cuerpos preparados para ser vistos justo en el ángulo de visión de la cámara, ver lo que la cámara permite. [...] El resto del cuerpo, el que no se ve, es solo para nosotros."*¹

Siempre hemos tenido la necesidad de vernos reflejados, proyectados. Cuando las cámaras aparecieron, además de suplir esa necesidad conseguimos inmortalizar un pequeño espacio de tiempo de nuestro cuerpo en algo material. Conforme fue avanzando la tecnología, las cámaras se adentraron en el espacio doméstico, convirtiendo el ser fotografiado o filmado en algo natural y cotidiano. Nuestros cuerpos y mirada se fueron acostumbrando a ser captados por cámaras. Cuando aparecieron los primeros CCTV, nuestros cuerpos ya estaban naturalizados con ser captados en imágenes, esto unido a una creencia de que la vigilancia era por la propia seguridad de los individuos, nos sometimos completamente a las cámaras.

Cada vez que nuestro cuerpo es grabado por una cámara, es inmortalizado, petrificado en el tiempo. Ya no es efímero, se crea una muestra de nuestra existencia, ya no podemos pasar desapercibidos, ya pertenecemos a este mundo.

1 Zafra, R. (2017). CCCB. *Cuerpo, deseo y (ciber)espacio*. Conferencia de Remedios Zafra.

<http://www.cccb.org/es/multimedia/videos/cuerpo-deseo-y-ciberespacio/225731>

Los usos que tiene la cámara respecto a nuestro cuerpo en la sociedad son variados, podemos destacar tres. El primero de ellos y más antiguo sería el de saciar nuestra pulsión escópica, nuestra necesidad de mirar y ser mirados, de hacernos partícipes de la sociedad. Dar un paso hacia delante y decir, aquí estoy yo, mi cuerpo (mi ser) es este, existo.

*"Mi presencia filmada se convierte en algo más vivo, más sujeto que mi presencia física, que se convierte casi en un objeto."*²

El segundo nace de una perversión del primero, la necesidad de vigilar de ser voayeurs, de inmortalizar esta mirada hacia el resto. De dar constancia de las situaciones que ocurren. Cámaras preparadas para capturar cualquier paso dado dentro del espacio público, cada paso controlado.

El tercero es una conjugación de los anteriores, la captación de nuestro cuerpo en imágenes para ser compartidas, mostradas.

En base a todas estas necesidades van surgiendo otros temas, que afectan directamente a nuestro cuerpo y que deberían ser considerados.

2 Valldosera, E. (2010). RTVE. *Creadores- Eulalia Valldosera*. <http://www.rtve.es/alacarta/videos/creadores-de-hoy/creadores-20101004-1830/893861/>

Una vez que un cuerpo es filmado es dotado de cierta importancia, ya no es otro cuerpo cualquiera, es un cuerpo existente, dotado de temporalidad.

El problema surge cuando este cuerpo es captado dentro de su intimidad o profanándola, cuando no hay un permiso directo del sujeto a la filmación de su cuerpo. Esto suele pasar dentro del espacio público, cuando eres captado por cámaras de vigilancia, o incluso por cámaras domesticas de sujetos que salen a la calle a cazar cuerpos y guardarlos en su galería de momentos inmortalizados. ¿Dónde empieza y dónde acaba esta libertad de capturar dentro del espacio público?. Aquí es donde entra el papel de la cara, el rostro. Es el culpable de nuestra identificación más directa, por lo cual el nexo de unión e identificación de un cuerpo con un sujeto.

Jill Magid. *Evidence Locker*. 2004

Las leyes de protección de datos aplicadas a las imágenes nos informan de que sólo se puede grabar a sujetos siempre que sea con fines que alaben la vigilancia, en caso contrario se necesita de un permiso del sujeto siempre que pueda ser identificable.³

¿Qué ocurre si la acción la realiza una cámara doméstica? Aquí nos encontramos en un camino algo más oscuro, ya que es muy difícil averiguar la finalidad de esas imágenes e incluso si van a ser mostradas o compartidas.

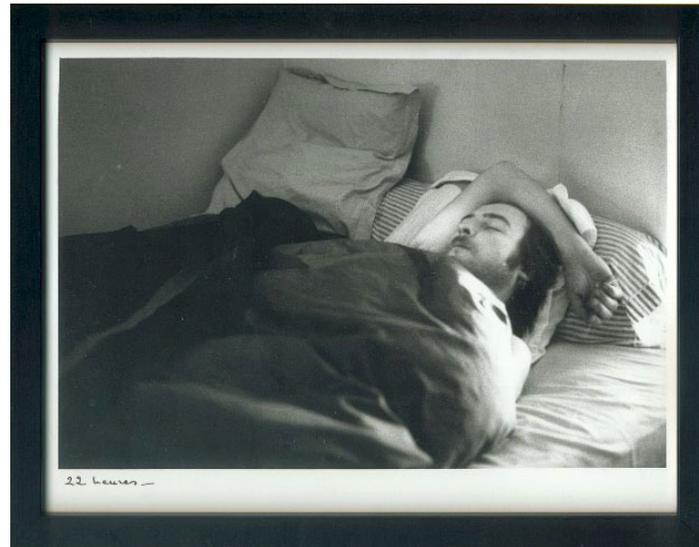
Otro aspecto a tener en cuenta es el comportamiento de nuestro cuerpo al ser consciente de que está siendo filmado o captado. Cuando entramos en un estado de consciencia, nuestro cuerpo modifica su comportamiento. En el caso de las estancias donde hay cámaras de videovigilancia, normalmente solemos ceñirnos a las normas que rigen el lugar, e intentamos pasar desapercibidos. Nunca haremos nada que sepamos que podría atraer consecuencias y mucho menos mostrando nuestro rostro.

En el caso de estar ante cámaras domésticas podemos reaccionar de varias maneras, una sería con vergüenza ya que sentimos que esa cámara está invadiendo nuestra intimidad y está inmortalizando nuestro cuerpo para ser expuesto ante miradas ajenas.

3 Guía de videovigilancia. Agencia española de protección de datos. https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/pdfs/guia_videovigilancia.pdf

"El juego del "ahora me ves-ahora no me ves" pone un límite a la mirada, impidiendo que el sujeto sea devorado por el goce escópico del Otro."⁴

Otra podría ser las ganas de mostrar, y el exhibicionismo, por la misma razón, está inmortalizando nuestro cuerpo para ser expuesto ante miradas ajenas.

Shopie Calle. *The sleepers*. 1979

4 <http://www.psicomundo.com/mexico/articulos/jurado.htm>

La última reacción más esperada sería la indiferencia, al no sentir ningún tipo de violación o necesidad de mostrar.

Actualmente nos encontramos ante una gran burbuja de creación de imágenes, las cuales suelen ser captadas por dispositivos móviles, por su gran facilidad de uso y portabilidad. La mayoría de sujetos tiene este dispositivo y deambulan por el espacio público y privado captando imágenes del resto de sujetos o de los objetos y espacios que a estos los conforman, sin ningún tipo de control de la intimidad, ni del respeto por el espacio del resto. Como diría un dicho popular *"mejor pedir perdón que permiso"*. A parte de esta captura indiscriminada de imágenes, nos permitimos una posterior acción de compartir y comentar estas imágenes capturadas a lo largo del día y visualizar las conquistas de otros sujetos, incluso opinar sobre ellas.

Capturamos momentos de nuestra intimidad y las compartimos con la esperanza de que al resto de la comunidad de sujetos afines a estas acciones nos den su aprobación y dediquen un tiempo de sus vidas a conectar su habitación con la nuestra.

*"En el espacio íntimo nos sentimos más libres, y por fin despojados de prejuicios y máscaras cotidianas."*⁵

5 Zafra, R. (2017). CCCB. *Cuerpo, deseo y (ciber)espacio*. Conferencia de Remedios Zafra.

<http://www.cccb.org/es/multimedia/videos/cuerpo-deseo-y-ciberespacio/225731>

Nos encontramos ante un contexto social actual, en el que las imágenes han sido desposadas de valor y se han convertido en la cotidianidad y medio de expresión más utilizado por todos los ámbitos de la sociedad.

Siguiendo las palabras de María Ruido:

*"Hay que generar nuevos métodos para contar que no sean los utilizados por los medios. [...] o hacemos algo, o nos quedaremos sin cultura crítica y esto nos llevará al fascismo."*⁶

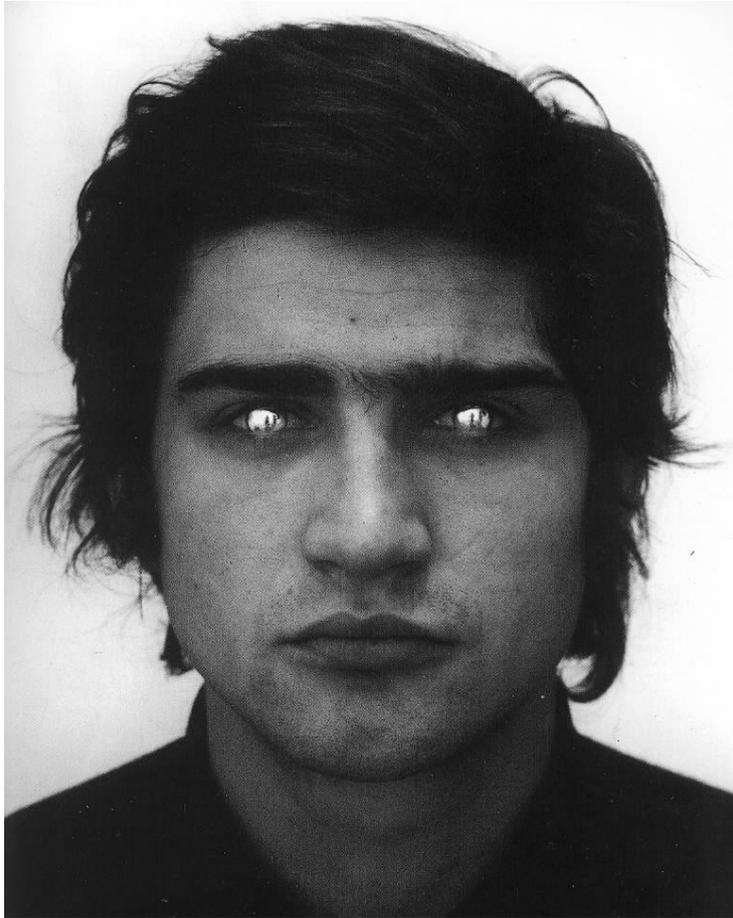
En definitiva, estamos ante tres ámbitos donde somos mirados constantemente. En el doméstico, a través de cámaras personales siendo grabados en situaciones cotidianas, para suplir una pulsión escópica, cuando nos encontramos en el interior.

El público, dotado de cámaras de videovigilancia, también grabados en situaciones cotidianas, que nos lleva a una vigilancia y voyeurismo en el exterior.

⁶ Ruido, M. (2017). CCCB. *Saber, hacer, comprender*. Conferencia de María Ruido. (21-02-2017)

Por último, la unión de ambas, con la aparición de los móviles que son cámaras personales y públicas, que corresponden a todas las necesidades dichas. Estas hacen que hayamos perdido cualquier separación del interior-exterior, público-privado.

Nos encontramos constantemente dentro de una misma instancia sin barreras ni paredes, sin lugar a la intimidad, de la que sólo podemos escapar al cerrar los ojos.

Giuseppe Penone. *Invertir los propios ojos*. 1970

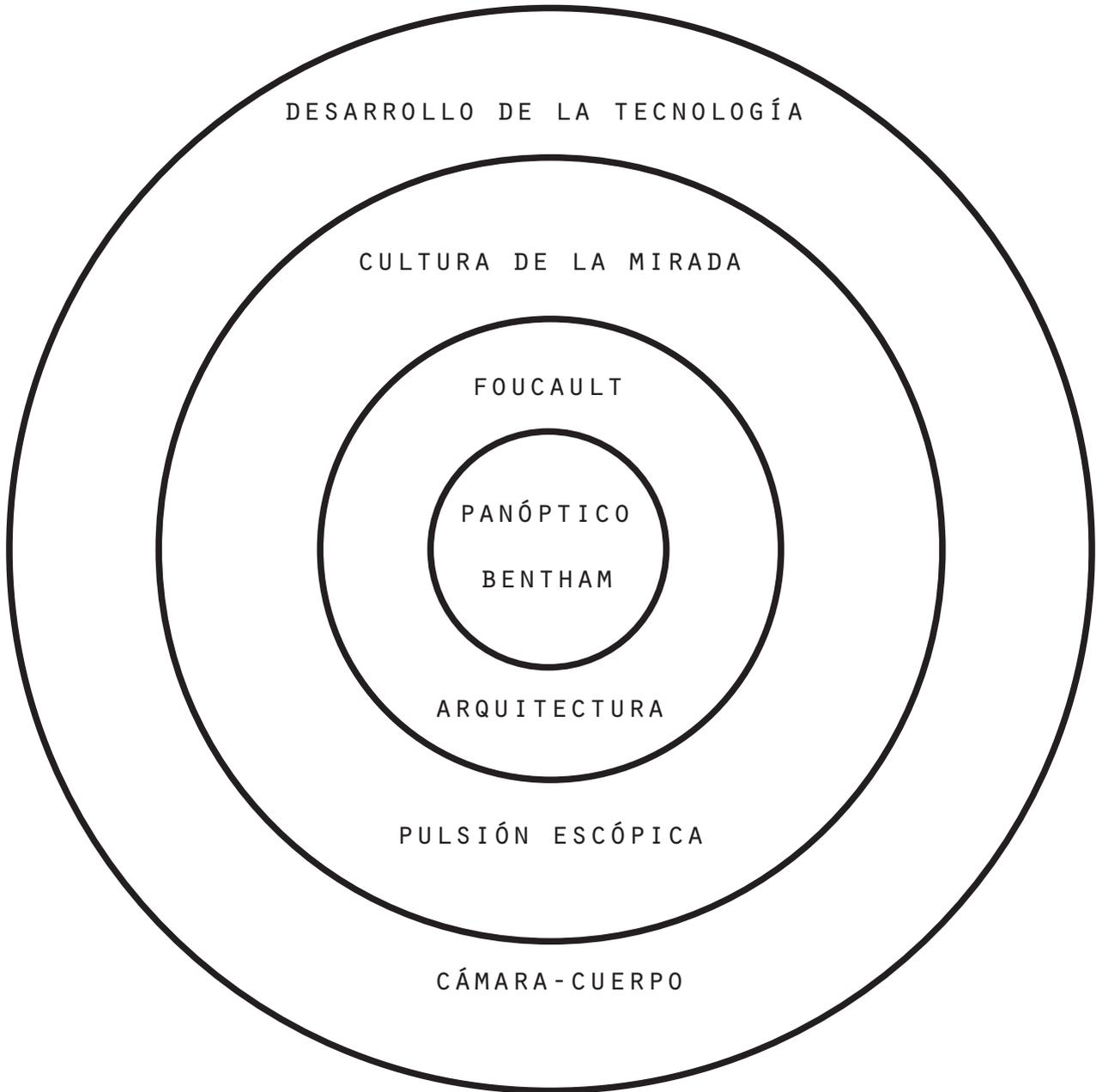
7. REPASO Y AGRUPACIÓN

CERRAMOS LA MATRIOSKA

Empezamos aplicando la metáfora de la muñeca rusa llamada matryoska, es un conjunto de muñecas que cada una, alberga en su interior a la siguiente más pequeña y así sucesivamente.

Aplicándolo a este trabajo, nos encontramos con el concepto del panóptico como unidad y muñeca central, la más pequeña de todas.

Este es envuelto por Foucault que consiguió instaurar el concepto de Bentham en la sociedad ayudado de la arquitectura. A su vez, arropado por la cultura de la mirada y la pulsión escópica que añade una capa más a nuestra muñeca y ayuda al arraigo del concepto anterior en la sociedad. Por último tendríamos el desarrollo tecnológico, nuestra última muñeca y más grande, que ha conseguido inducir la cultura de la mirada a todos los aspectos de nuestra vida, haciendo una ruptura total entre el espacio público-privado y el interior-exterior, creando una suerte de habitaciones conectadas.

8. ¿QUÉ HACEMOS AL RESPECTO?

RESPUESTAS DE ARTISTAS Y PROPIA

En los años 60 y 70 hay un gran avance tecnológico, que nos trajo cosas como los primeros CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), además de una creciente aparición de cámaras de seguridad por las ciudades, en espacios públicos y privados.

Comienzan a aparecer una suerte de artistas movidos por esta situación de vigilancia, que reaccionan a ella apropiándose de esta misma y llevándola a las salas de exposición, con la intención de aislarla de la cotidianidad de la sociedad y así poder crear una conciencia crítica sobre el tema a los visitantes de las obras.

Se empiezan a ver las primeras piezas de vídeo arte, además de instalaciones generadas por sistemas de cámaras y vídeos que necesitan de la articulación por parte del público para la activación de la obras. Se comienzan a generar obras que conlleven experiencias para los espectadores, las cuales les hacen salir de su papel de mirones ante las pantallas, dada por la costumbre a tomar un papel pasivo ante las imágenes, y tomar una posición activa ante estas.

El control y observación del individuo se convierte en una corriente de investigación para muchos artistas de esta época, que se mueven entre la relación de espacio público-privado.

Dan Graham se ha convertido en uno de los artistas que más inspiran mi trabajo, tanto de manera conceptual como formal. Una de sus primeras obras que tratan sobre estos temas la realizó en 1974, me refiero a *Present, Continuous, Past(s)*. Graham propone un circuito cerrado de televisión que se dispone en una habitación con espejos en las paredes y proyecta las imágenes que recoge del propio interior de la habitación. Este circuito cerrado actúa con un planeado retardo, de manera que el espectador puede ver reflejado en los espejos su pasado inmediato de manera simultánea a su presente. Diferentes secuencias temporales se dan cita en una misma habitación.

Dan Graham. *present, Continuous, Past(s)*. 1974

Bruce Nauman en 1970 realiza su obra *Going around the Corner*, una instalación con un circuito cerrado de vídeo colocado en una construcción cuadrada. El espectador cuando recorre la estructura por sus lados es grabado por una cámara y reproducido en una pantalla del lado contiguo, de tal manera que va persiguiendo su propia imagen.

Bruce Nauman. *Going around the Corner*. 1970

Harum Farocki pone en tela de juicio la cámara como herramienta de control en su obra *I Thought I Was Seeing Convicts* de 2001. Muestra el poder que tiene una cámara para controlar a las personas, mediante el uso de imágenes de una cámara de seguridad de una cárcel. Pone en cuestión la relación entre la arquitectura, la sociedad y el método de disciplinar individuos. En el vídeo se puede ver imágenes del patio de una prisión de máxima seguridad en Corcoran, California. Surge una pelea y el resto de presos se tiran al suelo con los brazos sobre la cabeza, conscientes de que están siendo vigilados, y que saben que en un momento u otro van a comenzar los disparos por parte de los funcionarios de la cárcel e intentan evitar que estos les alcancen.

Harum Farocki. *I Thought I Was Seeing Convicts*. 2001.

En cuanto a mi respecta, he realizado tres obras siguiendo esta temática, donde la figura del cubo siempre aparece de manera recurrente. En 2015 realice un proyecto llamado *De puertas para adentro* que consistía en un cubo grande de hormigón, cerrado de manera hermética, en su interior alberga un trapo y una cámara de seguridad. La imagen de esta cámara era proyectada en una de las paredes de la sala. Sin saber nunca si de verdad esa imagen correspondía al interior del cubo (*Fig 1*).

La segunda realizada a principios del 2016 y llamada *Política del miedo* también consta de un cubo, esta vez de metal y más pequeño, y una cámara de videovigilancia falsa apuntando hacia el cubo y el resto de la sala. En el interior del cubo había un altavoz con el sonido grabado de los lloros de un cachorro.

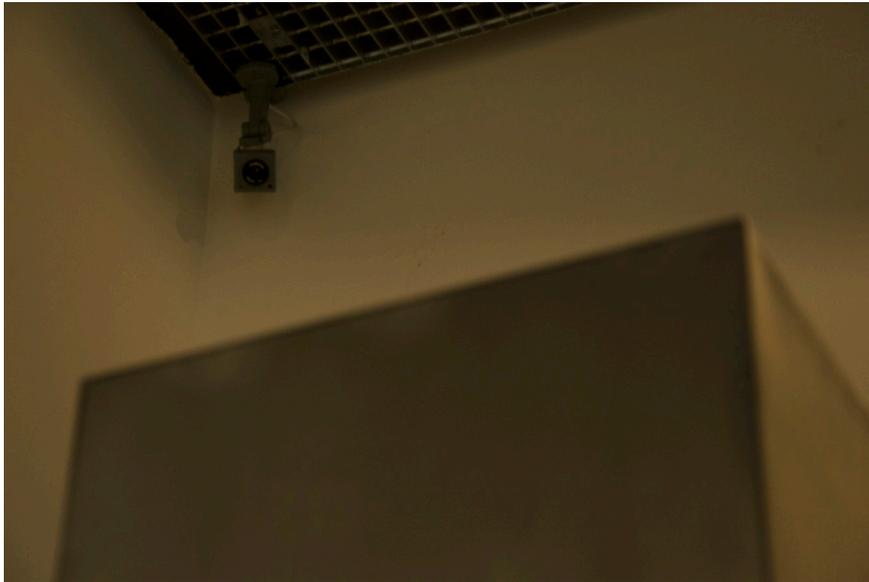
La cámara, aun siendo falsa, actuaba como elemento controlador cohibiendo a los espectadores que al visualizarla no se atrevían a acercarse al cubo. (*Fig 2 y 3*).

Fig1

Fig 2 y 3

A finales de 2016 realicé la tercera obra en Lima (Perú). Se trata de una ciudad en la que la vigilancia está a la orden del día de una manera exagerada y totalmente aceptada, instalada a partir de una política del miedo que se consiguió perpetuar en la sociedad a partir de la guerra civil a finales del s.XX.

La obra consistía en una serie de acciones en un puesto de vigilancia de los muchos situados por la ciudad, en el que yo interactuaba de manera directa con el funcionario encargado de la observación a través de los monitores de las cámaras de la ciudad. Realicé un vídeo de estas interacciones en el que se intercalaban las imágenes con capturas de la ley que regula la vigilancia en esta ciudad. (Fig 4)

Fig 4

9. -OPTICON PAN-

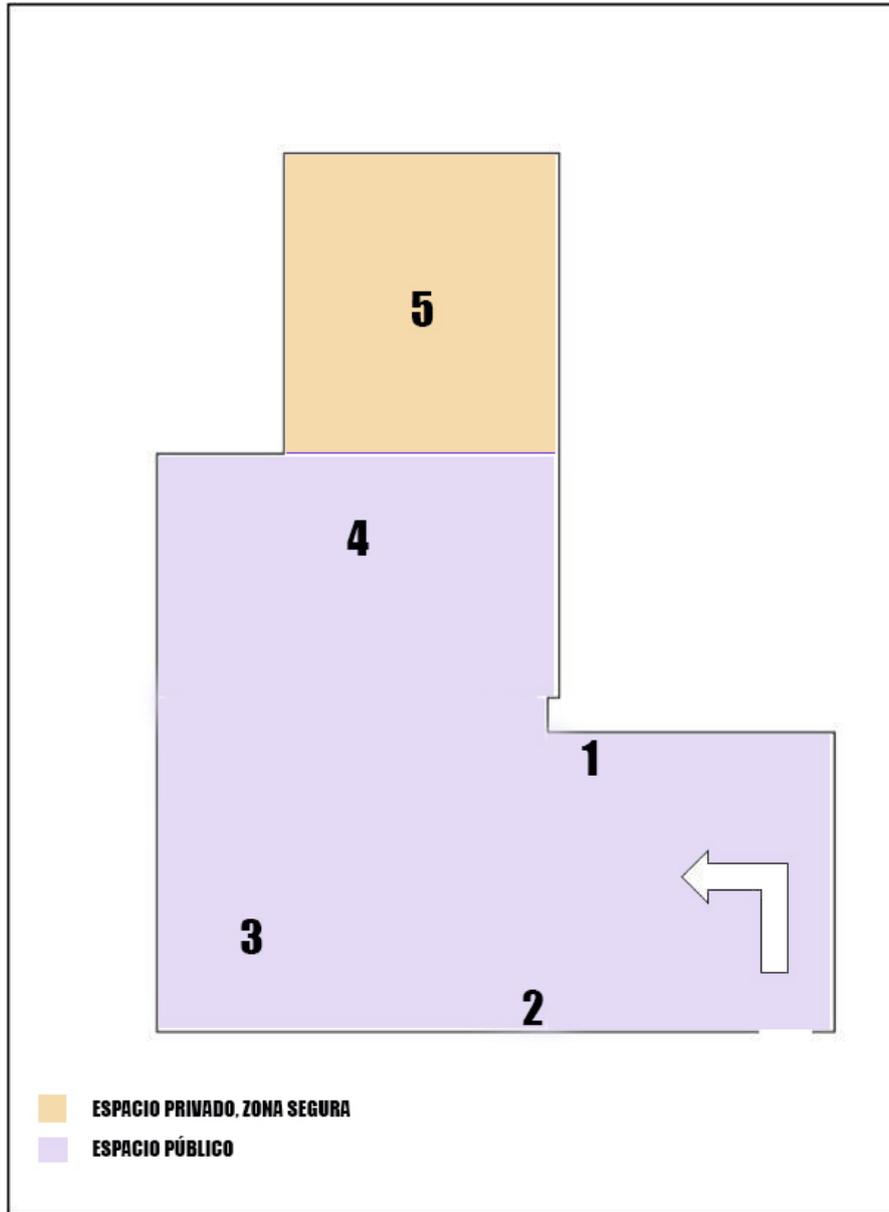
RECORRIENDO LOS CONCEPTOS

-OPTICON PAN- es una instalación que consta de un recorrido que te lleva a través de dos zonas principales, una al entrar correspondiente al espacio público y otra al final del recorrido llamada zona segura (espacio privado). Este recorrido también te transporta por cinco zonas o puntos de atención en los que el siguiente siempre te lleva un paso más en el concepto de la exposición.

Hay que tener en cuenta que es una instalación montada ya en un espacio público, como es la universidad pero que a la vez, de alguna manera, esta privatizado por los sujetos que habitan día a día en él a lo largo del curso escolar.

La exposición propone una simulación del espacio público y privado, tratando este último como una utopía para nuestra sociedad actual libre de cámaras, pantallas e imágenes pero no de otros sujetos observantes, en cierta manera un descanso.

En la siguiente página nos encontramos un mapa de la sala Ángel Ferrant, lugar de la exposición, con las zonas marcadas.

ESPACIO PÚBLICO

UNO, DOS, TRES Y CUATRO

Al entrar a la sala lo primero que nos encontramos sería la zona UNO, en la que hay un espejo vertical colocado en la pared y un cartel que pone "sonría lo estamos vigilando". Este cartel es habitual en establecimientos de todo el mundo.

El espejo para el sujeto es, en primera instancia, una relación consigo mismo en la que se define como tal y así poder definir al resto de sujetos. Digamos que sería como el primer estadio de la relación de la mirada y los sujetos. El primer paso para poder identificarnos e identificar a los demás. En este espejo veremos reflejado el texto correspondiente a la zona dos, lo que nos conducirá hasta ahí.

En la zona dos encontraremos un pequeño texto y unos folletos explicativos de la exposición, acompañados de un palo selfie, con el que podrás hacerte fotos durante el recorrido siempre que estés dentro del espacio público. El folleto incluirá toda la información sobre la página de facebook de la instalación en la que transeúntes de esta podrán ir compartiendo fotos y viendo las que el resto compartan.

La siguiente zona a la que damos paso es la tres, compuesta por un cubo colgado en el techo, a una altura de unos pocos centímetros por encima de la visión. El cubo construido con metacrilato transparente, contiene una tablet en su interior en la que se ve a tiempo real la imagen de una cámara que está grabando a las espaldas.

Cartel "sonría lo estamos filmando"

Foto cubo sin la tablet

Foto cubo sin la tablet

La zona cuatro, se compone de dos proyectores que emiten imágenes en paredes opuestas. En la pared izquierda encontraremos un vídeo grabado por dos cámaras, simulando la visión humana, de un primer plano de mi cara.

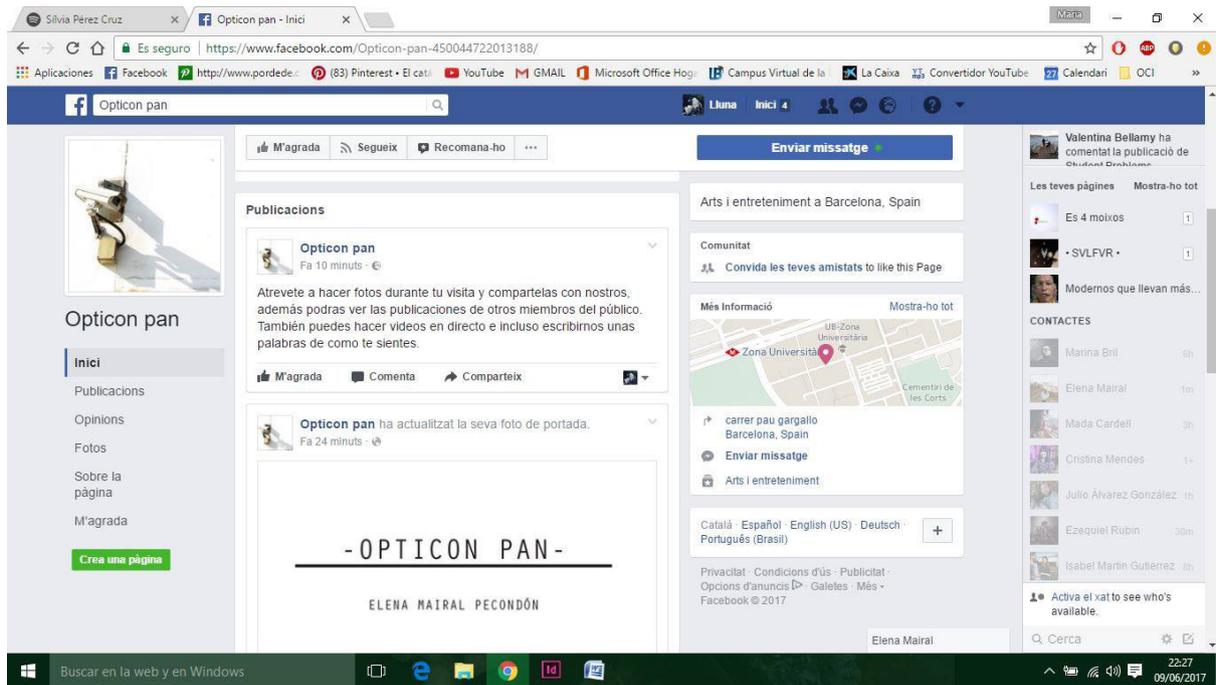
Las cámaras interactúan con mi rostro y mi comportamiento, de tal manera que cuando yo cierro un ojo, una imagen se apaga, cuando cierro los dos, la imagen se ve negra. Es una relación entre el primer sujeto que soy yo, con la cámara, la pantalla y el segundo o demás sujetos que están observando esta acción. Al lado de este vídeo, hay marcada en el suelo una zona para hacerse selfies con el vídeo y colgarlas en la página de facebook de la instalación. En la pared derecha, encontramos proyectada la imagen de la página de facebook la cual se va actualizando cada minuto, donde los espectadores vean su propia foto con el vídeo detrás.

Al final, conseguiremos un ciclo de relaciones entre sujetos cámaras y pantallas. Los sujetos serán a la vez sujetos y objetos, creadores y consumidores.

Toda esta zona tiene una iluminación estable y blanca, dando un aspecto más tecnológico, lleno de pantallas y cámaras.

Frame vídeo pared izquierda

Captura de pantalla página de Facebook

ESPACIO PRIVADO

ZONA SEGURA

Por último, nos encontramos una sala llamada zona segura. Este espacio pertenecería ya a lo "privado". En la entrada hay una cesta donde dejar todos los dispositivos móviles y/o cámaras. La pared que delimita la zona simula el hormigón para dar un aspecto más robusto y de seguridad.

Dentro de esta sala nos encontramos unas sillas para poder descansar. La iluminación es cálida y tenue, dándonos una sensación de confort, hogar y seguridad.

La finalidad es que sea un espacio seguro donde poder descansar de las cámaras, pantallas y demás objetos y sujetos que conforman todo el imaginario presentado. Pero teniendo en cuenta que también habrá otros sujetos observadores, ya que al final somos sujetos sociables.

10. COMO COLOFÓN

OBJETIVOS Y CONCLUSIONES

Para terminar voy a identificar los objetivos que tenía con este trabajo e intentar esclarecer si he podido llegar a cumplirlos.

Para mi, lo más importante en este trabajo es tratar un tema que esté a la orden del día pero que pasa desapercibido por nuestra cotidianidad. Creo que actualmente nuestra sociedad se encuentra sumida en una red de conexiones, en la que creemos que estamos constantemente relacionándonos con otras personas, pero que al final estamos más solos que nunca. Solo hay que ver una reunión de amigos, en la cual cada vez es más común que casi todos estén relacionándose mediante el móvil y no entre sí. El gobierno está aprovechando esta situación actual de derroche de imágenes y desconexiones conectadas para ejercer un control y vigilancia exhaustivo de la sociedad sin que esta se revele.

Por ello, creo importante el hecho de descontextualizar la situación y crear un recorrido que haga entender a los espectadores a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado a ello. Hasta que algo no se nos presenta ante nosotros no somos capaces de identificarlo con la gran abundancia de estímulos ante los que nos encontramos. Creo que esta es la gran tarea de los artistas contemporáneos, lograr encontrar métodos de expresión que no hayan sido apropiados por los medios de comunicación para poder representar e identificar problemas actuales y ponerlos sobre la mesa.

Dicho esto, creo que en cierta manera he logrado esclarecer una pequeña parte de este tema tan amplio y crear conciencia crítica sobre ello, al menos a la parte de la sociedad a la que pueda llegar. Soy consciente de que todas las personas no están introducidas dentro de esta situación en igual medida, pero también creo que es algo que nos afecta a todos por igual, de manera directa o indirecta. Aunque tomemos la decisión de no tener un smartphone y entrar en las redes sociales, seguro que a nuestro alrededor tenemos a alguien que sí y esto nos afecta de alguna manera. Además de no poder escapar de los métodos de control ejercidos por las fuerzas de seguridad y el gobierno. ¿Las cámaras funcionan para el pueblo o contra el pueblo?.

Frame serie Black Mirror temporada 3. 2016

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por enseñarme a vivir. A mi hermana porque nunca ha dejado de creer en mi. A Cris, María y Marta por su apoyo, sus consejos y correcciones, por aguantarme y levantarme. A Luis por su apoyo incondicional (En cualquier lugar). A Claudia y Darío por sus sonrisas.

A José Rodríguez Jara por hacerme amar la escultura.
A Marisa Prigman por crearme una conciencia crítica.

A Jaume Ros Vallverdú por su gran entrega y disponibilidad a pesar de no ser mi tutor.

A Lima y su gente por enseñarme y hacerme vivir la inseguridad de la seguridad.

A todos aquellos que un día decidieron pensar más allá.

Gracias.

11. FUENTES DE INFORMACIÓN

LIBROS

- .**Cortes, J.M.** (2010). *La ciudad cautiva*. Madrid. Ediciones Akal.
- .**Crary, J** (2008). *Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia. Cenceac.
- .**Remedios, Z.** (2010). *Un cuarto propio conectado. (ciber)espacio y (auto)gestión del yo*. Madrid. Forcola ediciones.
- .**Rosler, M.** (2007). *Imágenes públicas. La función política de la imagen*. Barcelona. FotoGGrafía.
- .**Mitchell, W. T.** (1986). *Iconology: image, text, ideology*. Chicago. The University of Chicago Press.
- .**Wajcman, G.** (2011). *El ojo absoluto*. Buenos Aires. Manantial.
- .**Lozano Jiménez. J.L.** (2011). *Norba, revista de arte. Cine con los C.C.TV. Nuevos espacios de la vigilancia en el arte contemporáneo*. Granada. vol. XXXI.
- .**Zafra, R.** (2015). *Ojos y capital*. Bilbao. Consonni.
- .**Bürger, P.** (1996). *Critica de la estética idealista*. Madrid. Visor.
La balsa de la medusa
- .**Foucault, M.** (2002). *Vigilar y Castigar*. Argentina. Siglo veintiuno editores.
- .**Bentham, J.** (2011). *Panóptico*. Madrid. Circulo de Bellas Artes.
- .**Orwell, G.** (2016). *1984*. Lima. Penguin Random House Sociedad Anónima.

- . **Zamiatin, Y.** (1991). *Nosotros*, Barcelona, Tusquets.
- . **Heubach, F.W.** (1998). *El ojo visto o hacer visible la visión*. Dan Graham. Barcelona. Fundación Antni Tapies.
- . **Didi-Huberman, G.** (2004). *Imágenes pese a todo*. Barcelona. Paidós Iberica S.A.
- . **Merleau-Ponty, M.** (2010). *Lo visible y lo invisible*. Buenos Aires. Nueva visión.

CONFERENCIAS Y ENTREVISTAS

- . **Ruido, M.** (2017). CCCB. *Saber, hacer, comprender*. Conferencia de María Ruido. (21-02-2017)
- . **Wajcman, G.** (2014). Revista código. *Vigilar a los vigilantes*. Entrevista con Gérard Wajcman. <http://www.revistacodigo.com/vigilar-a-los-vigilantes-gerard-wajcman/> 11/04/2017
- . **Santamaría, M.** (2014). Revista código. *La vigilancia como catástrofe, entrevista con Mario Santamaría*. <http://www.revistacodigo.com/vigilancia-catastrofe-entrevista-mario-santamaria/>. Revisado 11/04/2017.
- . **Valldosera, E.** (2010). RTVE. *Creadores- Eulalia Valldose-
ra*. <http://www.rtve.es/alacarta/videos/creadores-de-hoy/creadores-20101004-1830/893861/>. Revisado 28/02/2017.
- . **Zafra, R.** (2017). CCCB. *Cuerpo, deseo y (ciber)espacio*. Conferen-

cia de Remedios Zafra. <http://www.cccb.org/es/multimedia/videos/cuerpo-deseo-y-ciberespacio/225731>. Revisado 23/05/2017
. **Wajcman, G.** (2014). Revista código. *Vigilar a los vigilantes. Entrevista con Gérard Wajcman*. <http://www.revistacodigo.com/vigilar-a-los-vigilantes-gerard-wajcman/>. Revisado 12/04/2017

WEBS

. <http://www.montejana.net/index.php/tesis/52-proyectos-que-estudian-el-control/111-la-videovigilancia-como-genero.html>
. <http://www.psicomundo.com/mexico/articulos/jurado.htm>
. <http://www.observacionesfilosoficas.net/ezquiziadelamirada.html>
. <http://observatoriodeinvestigacion.blogspot.com.es/2011/04/arte-y-psicoanalisisel-sigma-una.html>
. <http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v14/francois.htm>
. <http://www.blogsandocs.com/?p=250&pp=1>
. https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n#cite_note-7

FILMOGRAFÍA

. **Brooker, Charlie.** (2011-2016). *Black Mirror*. Serie. Reino Unido. Zeppotron.
. **Oliver Hirschbiegel.** (2001). *El experimento*. Alemania. Typhon Film / Fanes Film.
. **Florian Henckel von Donnersmarck.** (2006). *La vida de los otros*. Wiedemann, Berg Filmproduktion.

. **Alfred Hitchcock.** (1954). *La ventana indiscreta.* Estados Unidos. Paramount Pictures.

. **Michael Haneke.** (2005). *Caché.* Francia. Les Films du Losange / Wega Film / Bavaria Film / BIM Distribuzione.

. **Peter Weir** (1998). *El show the Truman.* Estados Unidos. Paramount Pictures.

OTROS

. Guía de videovigilancia. Agencia española de protección de datos..
[https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/
common/pdfs/guia_videovigilancia.pdf](https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/pdfs/guia_videovigilancia.pdf).

ELENA MAIRAL PECONDÓN

630134863

elenamairal@gmail.com

@elenanitofeliz

