

Fragmentos de una espera cargada de angustia
De la sensación narrativa a la expresión fotográfica

Yuly Zamary Ortega Zapata

Monografía presentada para optar al título de Especialista en Literatura Comparada

Tutor

Pedro Agudelo Rendón, PhD en Filosofía

Universidad de Antioquia
Facultad de Comunicaciones y Filología
Especialización en Literatura Comparada: Arte y Literatura
Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita	(Ortega Zapata, 2023)
Referencia	Ortega Zapata, Y. (2023). Fragmentos de una espera cargada de angustia. De la sensación narrativa a la expresión fotográfica [Trabajo de grado especialización]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Especialización en Literatura Comparada, Cohorte III.

Grupo de Investigación Estudios Literarios (GEL)

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: Jhon Jairo Arboleda Céspedes

Decano/Director: Olga Vallejo Murcia

Jefe departamento: Luis Eduardo Cárdenas Valencia

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Tabla de contenido

Resumen.....	5
Introducción.....	6
1. Construcciones iniciales.....	7
1.1. Planteamiento del problema.....	7
1.2. Objetivos.....	8
1.3. Antecedentes.....	9
1.4. Justificación.....	11
2. Marco teórico.....	13
2.1. La angustia.....	13
2.2. La angustia en el psicoanálisis.....	14
2.3. La angustia en la filosofía.....	16
2.4. La angustia en la literatura.....	17
2.5. La angustia en el arte.....	19
2.6. Hipotiposis.....	28
3. Metodología.....	30
4. El rastro de tu sangre en la nieve.....	33
4.1. Doce cuentos peregrinos: un acercamiento al realismo mágico desde Gabo.....	33
4.2. Análisis.....	35
5. Serie fotográfica.....	39
Conclusiones.....	41
Referencias.....	42
Anexos.....	44
Anexo 1. Elementos gráficos de la exposición artística <i>Angostura</i>	44
Anexo 2. Serie fotográfica <i>Angostura</i>	46

Lista de figuras

Figura 1 <i>La cabeza de medusa</i>	20
Figura 2 <i>El rostro de la guerra</i>	21
Figura 3 <i>El grito</i>	22
Figura 4 <i>Separación</i>	23
Figura 5 <i>Melancolía</i>	24
Figura 6 <i>La gran silla eléctrica</i>	25
Figura 7 <i>Sin título</i>	26
Figura 8 <i>Troy</i>	27
Figura 9 <i>Invitación a exposición artística Angostura</i>	44
Figura 10 <i>Diseño de texto curatorial</i>	45
Figura 11 <i>#1 de la serie fotográfica Angostura</i>	46
Figura 12 <i>#2 de la serie fotográfica Angostura</i>	47
Figura 13 <i>#3 de la serie fotográfica Angostura</i>	48
Figura 14 <i>#4 de la serie fotográfica Angostura</i>	49
Figura 15 <i>#5 de la serie fotográfica Angostura</i>	50
Figura 16 <i>#6 de la serie fotográfica Angostura</i>	51
Figura 17 <i>#7 de la serie fotográfica Angostura</i>	52
Figura 18 <i>#8 de la serie fotográfica Angostura</i>	53
Figura 19 <i>#9 de la serie fotográfica Angostura</i>	54

Resumen

El presente trabajo se encuentra inscrito en el marco de la Especialización en Literatura Comparada: Arte y Literatura y toma el campo de la investigación creación como la metodología para llevarlo a cabo. Se explora el concepto de angustia en el cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García Márquez. Dicho concepto se fundamenta desde áreas como la filosofía, la psicología, la literatura y las artes, reconociendo así las propuestas que desde estos ámbitos se han dado sobre este tópico. En este trabajo se parte del cuento y, a través del análisis que se hace del mismo, mediante el procedimiento de hipotiposis, se produce una serie fotográfica, por medio de la cual se exploran aspectos metafóricos, alegóricos, simbólicos, que expresan aspectos del cuento y que expresan el concepto abordado. El producto final se encuentra conformado por una propuesta visual del relato, planteada a partir de la interpretación del cuento, con énfasis en la manifestación de la angustia hallada en él.

Palabras claves: angustia, fotografía conceptual, Gabriel García Márquez, hipotiposis, investigación creación, literatura comparada

Introducción

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar las inquietudes, indagaciones y hallazgos a los que se ha llegado a partir del análisis del concepto de angustia y la producción de una serie fotográfica. Plantea la intención de tejer un diálogo entre la literatura y la fotografía, logrando de esta manera, una relación entre una creación escrita y una manifestación visual, donde la palabra y la imagen convergen, se complementan; pero donde ninguna suple lo que la otra dice.

El viaje comenzó con la elección del cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García Márquez. Posteriormente, extrayendo del relato el concepto de angustia, el cual se manifiesta a través de uno de sus personajes. Tomando la investigación creación como la metodología para llevar a cabo este proyecto y entendiéndola como un procedimiento en el que a la vez que se investiga y se crea.

En el transcurso del proceso se atravesó por varias fases: en la primera de ellas se realizó el análisis del cuento y se buscó el sustento teórico para el concepto de angustia; luego de esto, se dispusieron los espacios para la toma de fotografías, se seleccionaron los objetos que estarían al interior de ellas; y posteriormente se procedió a la selección de las fotografías para conformar la serie fotográfica, como también el hecho de elegir los objetos que acompañarían a la serie para conformar la instalación.

La relevancia de este trabajo se encuentra en el hecho de que es una muestra de las múltiples posibilidades que existen en el diálogo entre la literatura y las artes, donde lo textual y lo visual presentan alternativas de expresión. Por otra parte, desde la indagación del concepto problematizado, así como desde las experimentaciones con la fotografía, de este trabajo surge la creación de una serie fotográfica como producto creativo durante este camino.

1. Construcciones iniciales

1.1. Planteamiento del problema

La comprensión literaria y estética del relato “El rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García Márquez implica el análisis de los atributos (estéticos y literarios) del cuento. Para dicho propósito, este trabajo identifica como tópicos de gran potencia dentro de la obra el amor, la muerte y, en medio de ellos, la angustia que se revela como sentimiento que desencaja, que cambia el orden de las cosas. De este modo, la angustia como tópico que está en el medio del amor y la muerte se convierte en elemento de interés al momento de comprender la obra.

El concepto de angustia a partir del cuento es elegido puesto que el personaje Billy Sánchez atraviesa por varias situaciones que desembocan en dicha sensación. Para problematizar dicho concepto se toman referentes que permiten reflexionar y conceptualizar sobre el mismo. Se toma la angustia como sentimiento que desencaja, que cambia el orden de las cosas, un sentir que llega por la incertidumbre, la soledad y el silencio.

Haber tomado el concepto de la angustia posibilita que si bien se trata de un sentimiento, se logre dimensionar lo que genera en quien lo siente. Permite entender lo que emocional y psicológicamente puede afectar a quien experimenta esta sensación. Esto conlleva a detenerse en el personaje, las emociones que atraviesa y las acciones que ejecuta, que cabe mencionar están cohibidas por el contexto, las circunstancias y el hecho de no dominar el idioma.

Uno de los retos de este trabajo es la manera en que se puede plasmar el sentimiento percibido en el personaje en la creación visual, específicamente en fotografías. Es por esta razón que el acercamiento al texto literario ha sido tanto desde el sentir, como desde la teoría literaria.

Llevar la palabra, la narración a la representación visual mediante fotografías es una cuestión que implica pasar por la teorización de conceptos, recurrir a teorías literarias y finalmente, la propuesta fotográfica se expresa una idea visual y fotográfica de la angustia. Con respecto a lo que generan las fotografías que tienen una intención narrativa. Al respecto Gutiérrez (2013) dice:

Con la modalidad fotográfica se permite la construcción del relato a través de la imagen fotográfica, así, entre las historias creadas a partir de la disposición secuencias de imágenes tenemos el relato fotográfico. Que se trata de una nueva

forma de experimentación narrativa donde la fotografía se convierte en sí misma en dispositivo narrativo, renunciando a cualquier finalidad exclusivamente estética o ilustrativa y se vincula de un modo más directo, no con fórmulas impresas como el cómic, sino con la cinematografía. (p. 3)

La presente monografía propone la creación de una serie fotográfica a partir del cuento; es decir, luego del análisis y la interpretación del relato se busca expresar de manera simbólica el sentimiento de angustia experimentado por el personaje Billy Sánchez. De esta manera, se pretende manifestar de forma visual esta emoción que es esencial en la narración.

Lo que se pretende es crear una representación a partir de la interpretación realizada del cuento, dejando que la imaginación conduzca a la creatividad, construyendo o modificando espacios que transporten a la narración. Al respecto Agudelo (2015) afirma que “El artista del espacio se dedica a la belleza, mientras que el artista de la palabra –el artista del tiempo- se encarga de la reflexión” (p. 24)

Lo anterior deviene en la pregunta de investigación: ¿Cómo expresar de forma simbólica el sentimiento de angustia presente en el cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” en una serie fotográfica?

1.2. Objetivos

El objetivo general de esta investigación es: expresar de forma simbólica el sentimiento de angustia presente en el cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” en una serie fotográfica.

Los objetivos específicos de esta investigación son:

1. Analizar aspectos relevantes representados en las emociones del personaje, las cuales sean plasmadas por medio de fotografías.
2. Identificar el significado en elementos simbólicos como la sangre y la nieve, que configuren escenarios alusivos al texto literario.

3. Establecer relaciones entre palabra e imagen a través de la narración, para configurar ambientes que evoquen el sentido del relato.

1.3. Antecedentes

Sobre la literatura comparada se han realizado diferentes trabajos, desarrollando al interior de estas relaciones entre el arte y la literatura. A continuación se presentan algunos de ellos.

El trabajo monográfico de Valdéz (2021) titulado “Del silencio y la leña” toma el cuento “Leña” del autor Raymond Carver y problematiza el concepto silencio, entendido por Valdéz como falta. Su objetivo es reflejar el silencio en fotografías, en las cuales lo representa como espacios vacíos, así como insinuaciones a partir de objetos y espacios, que muestren que hay algo más aparte de lo que se muestra.

Sebastián Marín Agudelo (2021), en su trabajo monográfico “Elementos visuales y literarios del meme en internet” aborda el simbolismo de la muerte y la locura, lo hace por medio de la relación entre el texto literario y la obra pictórica. Específicamente, toma *Hamlet* de William Shakesperare y se centra en la muerte de Ofelia. Además de la obra literaria, retoma las representaciones que algunos pintores hicieron de dicha muerte, en este caso, las pinturas son posteriores a la obra; para finalmente, presentar las manifestaciones que hay en la actualidad de dicho tópico a través del meme.

En su monografía “José Lezama Lima y René Portocarrero comen arroz con camarón: relaciones entre literatura y pintura”, Ezequiel Quintero Gallego (2021), trabaja la novela *Paradiso* de José Lezama Lima. De esta obra elige el elemento de la cena, le mesa, la conversación entorno a dicha situación y pone en diálogo esto con la pintura de René Portocarrero “La cena”, siendo el cuadro anterior al texto literario, relacionando así la obra pictórica con la obra literaria.

Producir un libro ilustrado, a partir del cuento “El bucle” fue el propósito del trabajo monográfico “Écfrasis pendular en la creación del libro ilustrado: el bucle” de Víctor Zapata Serna (2022). Zapata relaciona la escritura literaria y la ilustración. En el cuento, ellas dialogan, se complementan, se trata de una propuesta donde los lenguajes propuestos son el verbal y el visual. Este proyecto le implicó la escritura de un libro ilustrado a partir de un cuento largo, así como la elaboración de ilustraciones que alimentaran su escritura.

En su trabajo de pregrado “Érase una vez una imagen: potencialidades narrativas de la cultura visual”, María Camila Arango Serna (2022) plantea que el pensamiento narrativo está cargado de imágenes, de lenguajes escritos y visuales y que la cultura visual permea las prácticas narrativas; propone también, que quien investiga recorre la palabra, contempla el paisaje, mientras reflexiona sobre las ideas. Es decir, gran parte de las imágenes que observamos, influyen en la construcción escritural que realizamos.

Otra monografía que aborda la relación literatura y arte es “Literatura, dibujo y mirada: las posibilidades formativas que otorga la enseñanza del dibujo y la literatura en modos de interpretar el mundo” de Karina Cruz Orzola y Katerín Velásquez (2018), explora dos manifestaciones como lo son la literatura y el dibujo. Éste, como código que permite ciertas formas de expresión de las experiencias estéticas y la literatura, genera una apertura a múltiples significaciones por medio de la palabra.

El trabajo monográfico “*Leonor bajó las estrellas*”: construcción de historicidad creativa a partir del libro álbum basado en la obra de Leonora Carrington” de Miguel Ángel Correa Saldarriaga (2022). En este trabajo Correa retoma el relato autobiográfico “Memorias de abajo” de Carrington. A partir de esto, escribe diez poemas, cada uno de ellos acompañado de un *collage*, desde lo cual propone una complementariedad entre texto e imagen.

En la monografía “Revelados: ahora que duermo para tener algo que contarte” de Salomé Cantillo Herrera (2022), crea un fotolibro, compuesto por cinco fotografías y cinco escritos. En él, Cantillo vincula la palabra y la imagen, menciona que lo que realiza es la creación de puentes entre el arte literario y las artes visuales. Siendo ambos medios expresivos, plataformas comunicativas, dos ámbitos que se alimentan recíprocamente.

María Fernanda Noreña (2020), en su trabajo de pregrado “Una perspectiva filosófica-literaria de la vejez”, aborda la novela *El coronel no tiene quien le escriba* de Gabriel García Márquez, en la cual problematiza el concepto de senectud desde una fundamentación filosófica tomada desde algunos autores; a su vez, despliega el concepto en tres matices y significados: sabiduría, memoria y espera. Allí entonces, Noreña profundiza en un concepto presente en una de las obras del autor y se apoya en algunas teorías para darle sustento a sus planteamientos.

El artículo “Paul Gauguin y Mario Vargas Llosa, entre el arte y la literatura. Manao Tupapau-El espíritu del muerto la recuerda, 1892” de Carlos Mario Vanegas Zubiría (2015), desarrolla un diálogo disciplinar entre literatura y arte. Para ello toma una de las obras del pintor

francés, que tiene correspondencia y complementariedad con la obra literaria del escritor. Evidenciando así, un diálogo entre la literatura y la pintura, entre una manifestación escritural y una representación visual.

El trabajo de pregrado “Lo no dicho en las imágenes y lo no dibujado en las palabras. Leer el libro álbum: una experiencia posible para movilizar el pensamiento hermenéutico analógico de Laura Gil Herrera, Sarah Cano Rojas y Luisa Bedoya Castrillón (2022), ahondan en el libro álbum como un formato provocador que genera experiencias estéticas. En él, mencionan las autoras, converge lo que el texto no dibuja y lo que las imágenes no dicen, generando una interpretación del sentido más allá de lo literal. Además, afirman que interpretar lo leído en las letras y las imágenes es pensar que no todo está dado en el texto.

El artículo “Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa, obra de arte total, límites y vecindades” de Efrén Alexander Giraldo Quintero (2011), aborda la obra de tema pictórico y erótico, tomada como una pieza ícono-verbal. Problematisa las diferencias teóricas y prácticas entre la poesía y la pintura, los límites entre los lenguajes artísticos, el significado en las artes visuales y los experimentos literario-plásticos. También menciona cómo esta exploración evidencia las diferentes formas de hibridación narrativa a través de recursos propios de la novela y la pintura.

Como se ve, en los trabajos presentados se llevó a cabo una exploración sobre el arte y la literatura, dejando ver que se puede tejer relaciones entre lo literario y lo visual, que la narración y la imagen convergen para abrir posibilidades de interpretación y expansión de propuestas interartísticas. En este sentido, se puede pensar que la literatura comparada permite y da lugar tanto para creación como para la interpretación de diferentes obras y desde distintos códigos.

1.4. Justificación

Teniendo en cuenta el hecho de que este trabajo se encuentra en el marco de la literatura comparada y como se presentaron atrás varios de los trabajos que se han realizado en este ámbito, es pertinente proponer esta iniciativa la cual surge del interés por explorar el ámbito de la literatura comparada y establecer convergencias entre la literatura y el arte. Es por esto que buscando que converjan, tanto los gustos personales, como los intereses académicos se eligió el cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García Márquez.

La inclinación por el acercamiento al cuento inicia por el hecho de ser un relato que se encuentra inscrito en el realismo mágico, lo que implica una coexistencia de lo real y lo maravilloso, es decir, en la narración se encuentran elementos, personajes que están inmersos en situaciones habituales, pero que a su vez, se incorporan elementos mágicos. En esta línea Kofman (2015) asevera que “en la literatura latinoamericana aparece como si estuviera enraizado en la realidad, tan fuertemente ligado a lo cotidiano que lo increíble parece natural, y lo natural, increíble”. Estas características brindan desde el comienzo la presencia de sucesos que generan gran atracción en el lector y que despiertan gran interés por ser profundizados a la luz de la teoría, al igual que nace la iniciativa de representarlos de una manera diferente a la escritura.

En gran parte de las creaciones literarias hay presencia de tópicos que atraviesan a la humanidad, como lo son la vida, la muerte, los sentimientos, por solo mencionar algunos de ellos. Es interesante ver cómo se reflejan estas temáticas en la literatura. Este trabajo toma el concepto de angustia, sentimiento experimentado por el personaje Billy Sánchez, esta sensación es problematizada para ampliar las definiciones y aproximaciones que se han hecho de la misma. Por otro lado, en el producto final está representado este sentimiento que atraviesa a uno de los protagonistas de la historia.

Como aporte al área de literatura comparada, este trabajo es otra muestra de las múltiples posibilidades que existen en el diálogo entre la literatura y las artes, dos manifestaciones artísticas, dos expresiones, la convergencia entre la palabra y la imagen, entre lo textual y lo visual.

2. Marco teórico

2.1. La angustia

Tal como se ha dicho hasta aquí, abordar el cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” llevó a encontrar el concepto “angustia” como categoría de análisis, la cual se desarrolla desde varios ámbitos.

Inicialmente, es importante remitirse al origen etimológico, es decir, a la etimología de la palabra angustia. Esta se encuentra relacionada con el término “angosto”. Como se menciona en el Diccionario Etimológico de Chile:

La palabra latina *angustiae*, empleada así, en plural, designa a los desfiladeros si estamos en tierra, a los estrechos o pasos difíciles por su angostura si estamos en el mar. Se deriva del adjetivo *angustus*, que significa “estrecho”, mediante un sufijo de cualidad. (2023)

Con relación al concepto “angustia”, se evidencia que esta tiene que ver con “angosto”, “estrecho”, con algo que oprime, algo que hace que se produzca la sensación de que falta el aire. “La semejanza fonética de la palabra angustia y angosto no es una coincidencia. El corazón estrecho, angosto, cerrado, egoísta, provoca la indeseada (pero inevitable si el corazón es angosto) angustia”. (2023)

Continuando con el sentido etimológico la angustia se refiere tanto a una sensación física como psicológica, puesto que genera reacciones corporales como alteraciones cardiacas, sudor y temblor, sensaciones asociadas también al temor; por otro lado, se encuentran las reacciones psicológicas, como lo son las alteraciones de la calma, para pasar a un estado de intranquilidad y de pensamientos que perturban.

Por otra parte, hablar de la angustia desde la cotidianidad, es decir, abordar los significados que las personas asocian cuando usan esta palabra para referirse a una emoción que están experimentando, implica remitirse a la RAE (2001) a las diferentes acepciones que presenta de esta palabra:

1. f. Aflicción, congoja, ansiedad.

2. f. Temor opresivo sin causa precisa.
3. f. Aprieto, situación apurada.
4. f. Sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal.
5. f. Dolor o sufrimiento.

Siguiendo las definiciones que brinda la RAE se percibe cómo el concepto de angustia se relaciona con otras sensaciones inquietantes como lo es estar frente a situaciones complejas, encontrarse en circunstancias donde tomar decisiones puede cambiar de manera drástica el rumbo de las cosas, sentir miedo ante acontecimientos inciertos, tener inquietud por lo desconocido, sentir abatimiento porque los hechos han girado hacia un camino que no es favorable.

Así entonces, desde lo cotidiano se habla de angustia o las personas consideran que se encuentran angustiadas cuando experimentan una sensación desfavorable que puede ser ocasionada por situaciones adversas relacionadas con ámbitos de la vida como lo sentimental, lo económico, lo familiar, la preocupación por un ser querido, en fin, un sinnúmero de circunstancias pueden desencadenar este sentimiento. Ya más adelante se verá cómo desde diferentes áreas se ha profundizado en el concepto de angustia.

2.2. La angustia en el psicoanálisis

El psicoanálisis es un área en la que varios de sus teóricos han reflexionado y escrito en torno a la angustia; de igual forma, distintas investigaciones y trabajos académicos relacionados con el psicoanálisis también han hablado sobre dicho concepto. A continuación se traen algunos de ellos. El francés Jacques Lacan (2007) se pregunta:

La angustia, ¿qué es? para introducirla, diré: es un afecto, lo que he dicho del afecto, es que no está reprimido, y esto, Freud lo dice como yo: [el afecto] está desestibado, va a la deriva. Se lo encuentra desplazado, loco, invertido, metabolizado, pero no está reprimido (p. 25).

En este sentido, la angustia no se encuentra contenida, no es detenida por quien la experimenta, al contrario, es una sensación que tal vez poco pueda ser frenada, adicionalmente, la

angustia genera una afectación tanto a nivel psíquico, por las sensaciones desfavorables que trae consigo, como a nivel físico, puesto que en ocasiones puede generar incomodidades que se manifiestan desde lo corporal

Por su parte, Sigmund Freud (1998) realiza una distinción entre dos tipos de angustia “angustia realista y angustia neurótica; la primera es una reacción que nos parece lógica frente al peligro, a un daño esperado de afuera, mientras que la segunda es enteramente enigmática, como carente de fin” (p. 75). La primera de ellas es razonable, ya que es ocasionada por situaciones adversas, sea frente a dificultades por verse en riesgo o por sensaciones que sean causadas por cuestiones emocionales; la segunda, en cambio, podría deberse a temores sin un fundamento evidente.

Continuando con las consideraciones de Freud (1998): “Si hasta ahora la considerábamos una señal-afecto del peligro, nos parece que se trata tan a menudo del peligro de la castración como de la reacción frente a una pérdida, una separación” (p. 123). El autor menciona aquí cómo la angustia es una respuesta ante la situación de perder algo o a alguien, ante la imposibilidad de tener lo que se quiere o la incertidumbre de lo que está por venir; en este sentido, la angustia está también relacionada con la impotencia y con el desconocimiento de lo venidero.

Por otra parte, las percepciones que genera la lectura del cuento “El rastro de tu sangre en la nieve”, el análisis e interpretación del mismo, implican abordar el concepto de angustia, entendido acá como un sentimiento que desencaja, cambia el orden en el que venían sucediendo las cosas, asunto que genera dicha sensación. Al respecto González (2012) asevera:

La falta de la falta es lo que genera la angustia. Vistas así las cosas, sería precisamente el vacío y el espacio abierto, lo que deja lo posible como lo posible, lo que disloca y desestructura, aquello que finalmente permitirá respirar (la asfixia como estado angustiante). Y es que si algo aparece en el lugar de la falta se produce la angustia pues el vacío tiene una función estructurante (p. 132).

Cuando la angustia aparece es porque algo descoloca y descompone, cambia el orden inicial, afecta la forma en cómo se venían presentando los acontecimientos, esto incomoda, perturba, genera preguntas, incertidumbre, cuestión que se manifiesta en actuaciones erráticas, todo en búsqueda de respuestas o alivio estas sensaciones que agobian.

Por otro lado, hablar de la angustia implica pensar en la falta, sea de algo material o inmaterial, tangible o intangible, puede ser generada por la ausencia o por no tener noticias del ser amado, como es el caso del personaje del cuento de García Márquez, en el que el personaje Billy Sánchez pasa días sin tener noticias de la salud de su esposa, cuestión que lo descompone, lo deja en soledad y silencio durante los días de espera.

La angustia se experimenta cuando hace falta algo que sostenga. En “El rastro de tu sangre en la nieve”, la situación que se presenta a raíz del incidente de Nena Daconte y su posterior hospitalización, deja a Billy bajo la zozobra por no saber cómo está su esposa, él queda en un estado de soledad tanto física como emocional, con un elemento que pudo agudizar sus sentimientos como lo es el hecho de que estuvieran recién casados y que durante esos días estarían disfrutando de su luna de miel.

La angustia carcome interiormente al hombre y lo sumerge en el desespero, puesto que no encuentra un camino para salir del sentimiento que lo aqueja, desposeído de un sustento; de este modo, se ve sumergido en situaciones que lo desbordan y cohíben que se desenvuelva con normalidad en su entorno social, cultural, personal y psicológico. Continuando con las ideas de González (2012) “La angustia surge de la represión, de la falta de objeto aparece como principio desestructurante, caracterizado como falta. La falta está pensada, pues, como un principio constitutivo que se opone directamente a cualquier ilusión de plenitud, de saber absoluto” (p. 132). En el texto se ve cómo el personaje pierde su suelo, su soporte, su comodidad, lo que le genera inseguridad e intranquilidad.

2.3. La angustia en la filosofía

Desde la filosofía también se ha reflexionado con respecto al concepto de angustia, Kierkegaard (1984) plantea:

El hombre en tanto que hombre siempre va a tener algo de desesperado en sí por el pecado original que está ligado a su condición humana. Del mismo modo que los médicos dicen que probablemente no hay ningún hombre que esté del todo sano, así también podríamos afirmar, conociendo a los hombres a fondo, que no hay ni siquiera uno solo que no sea un poco desesperado, que no sienta en el más profundo

centro de su alma una cierta inquietud, un desasosiego, una desarmonía, una angustia de algo desconocido, o de algo con lo que no desea entablar conocimiento, una angustia ante una posibilidad de la existencia o una angustia por sí mismo (p. 49).

Desde este filósofo, la angustia se entiende como una condición inherente al ser humano, se presenta como un estado inevitable, lo que podría cambiar en ella sería la intensidad; además, se encuentra asociada a otras sensaciones como intranquilidad ante situaciones desfavorables, inquietud frente a los acontecimientos sobre los que no se tiene dominio, desazón por no lograr lo anhelado, malestar hacia lo que no se dio como se esperaba, inconformidad frente a lo que se quisiera cambiar y no es posible.

Siguiendo con planteamientos acerca de la angustia se encuentra que el filósofo alemán Heidegger (1929) plantea:

Aquello por lo que la angustia se angustia se revela como aquello ante lo que ella se angustia: el estar-en-el-mundo. La identidad del ante-qué y del porqué de la angustia se extiende incluso al angustiarse mismo, porque éste, en cuanto disposición afectiva, es un modo fundamental del estar-en-elmundo (p.189).

Con respecto a las ideas de Heidegger, la vida misma es angustiante, vivir inevitablemente implica angustia. De esta manera, la angustia puede experimentarse en diferentes medidas, por motivos razonables; preguntarse qué causa la angustia podría conllevar a múltiples respuestas, como lo es la imposibilidad de tener conocimiento sobre los acontecimientos futuros, frustración por no lograr lo que se pretende, impotencia porque se obtiene lo que se desea.

2.4. La angustia en la literatura

En la literatura también ha tenido lugar el tema de la angustia, varios autores han reflejado de manera explícita o implícita a través de los personajes diferentes manifestaciones de la angustia. Sobre esto, existen varios artículos y trabajos académicos en los que se ha hablado de este tema en

la obra de algunos escritores. En un artículo publicado acerca de cómo Kafka plasma este tópico en su obra, Cortés (2022) afirma:

Los lugares en los que transcurren las historias de Kafka suelen achicarse de una manera monstruosa sobre sus personajes, mostrándolos indefensos y generando en el lector la sensación de pesadumbre, de asfixia y de angustia. La sensación de estar viviendo una pesadilla. También está lo absurdo, lo alienante, lo burocrático, lo autoritario, lo surreal, los recorridos sin final, lo inacabado e inacabable. Todo eso configura lo que ahora comúnmente denominamos: kafkiano (p. 1).

Cortés habla de los espacios en los que se desenvuelven los personajes de Kafka, los cuales parecieran encogerse, aplastarlos, lo cual genera sensaciones de presión tanto en los personajes como en el lector; Kafka toca asuntos y los presenta situaciones tediosas, traumáticas, que envuelven a los personajes y al lector en un ambiente de molestia e incomodidad. Esa sensación de que en la cotidianidad está lo más abrumador es lo que en Kafka deja ver la angustia que instala en sus personajes.

Otro caso se presenta en “El horla”, uno de los cuentos más conocidos del escritor francés Guy de Maupassant. En el relato, el personaje va narrando cómo una presencia lo inquieta. Dentro de los estudios que se han publicado al respecto, Roque (sf) señala:

“*El horla*” es un relato en el cual el narrador refiere la existencia de una presencia que, aunque no le resulta posible identificar como una persona, sí es un ser invisible que constantemente lo acecha, y que durante las noches le absorbe la vida, por lo que atraviesa periodos de enfermedad sin causa aparente. Se trata, pues, de un relato sobre la angustia, lo siniestro y la locura.

En el cuento de Maupassant, el personaje va contando que siente una presencia que lo atormenta, lo enferma, lo agota, le arrebató la tranquilidad, cuestión que ocasiona que se encuentre envuelto episodios de delirio, pérdida de lucidez, paranoia, intranquilidad; la presencia irrumpe en su vida con tal fuerza que parece dominarlo, asedia sus noches; a medida que el relato va avanzando, el narrador se aleja de la cordura y se cuestiona por su estado mental. Mientras que la

narración se va desarrollando se evidencia un deterioro en la psiquis del personaje, a quien esta presencia lo acongoja, al punto de buscar medidas drásticas y desesperadas para deshacerse de ella.

2.5. La angustia en el arte

Por su parte, en el campo artístico se pueden encontrar diferentes pinturas por medio de las cuales se ha expresado la angustia, generalmente haciendo énfasis en los rostros, lo cual permite percibir cómo se manifiesta la angustia y reflexionar acerca de lo que genera a nivel interno, lo cual también se exterioriza desde la expresión. Se presentarán a continuación algunas obras donde se evidencia lo mencionado.

En el cuadro *La cabeza de medusa* (véase Figura 1), el cual lleva este nombre por la figura de la mitología griega, Medusa, su cabello se convirtió en serpientes, después de una maldición de Atenea y todo el que la mirara se convertía en piedra; finalmente, Perseo la decapitó. El pintor italiano Caravaggio reemplaza el rostro de Medusa por el suyo, decapitado y vertiendo sangre, con los ojos ensanchados y la boca con una expresión bastante sobresaltada, es decir, un rostro decapitado, pero que aún conserva algunas expresiones de alguien con vida. Este cuadro representa una situación desesperante para su personaje, desde los elementos que la componen como las serpientes como cabello, cuestión que para el espectador también resulta angustiante, por el hecho de imaginarse sienta el protagonista de la pintura.

Figura 1. *La cabeza de medusa*. Caravaggio. 1597. Óleo sobre lienzo. 60 cm × 55 cm. Galería Uffizi, Florencia, Italia

Fuente: Fotografía. Wikimedia Commons: <https://n9.cl/vf260>

El pintor español Salvador Dalí en su pintura *El rostro de la guerra*, la cual fue pintada entre el final de la Guerra Civil española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El dato de la época evidentemente no es fortuito. En ella representa un espacio desértico, donde hay aridez, donde todo está marchito: el paisaje, la vida, la naturaleza, los colores. En la pintura hay una cabeza en cuya boca y cuencas de los ojos se refleja lo mismo, dando apariencia de infinito, de que el horror no termina. Es entonces un panorama de miseria que expresa pavor.

Figura 2. *El rostro de la guerra*. Salvador Dalí. 1940. Pintura al óleo. 64 cm × 79 cm. Museo Boijmans Van Beuningen , Róterdam

Fuente: Fotografía. Wikiart: <https://n9.cl/cjtg6>

La pintura *El grito* de Edvard Munch es una de esas grandes representaciones en el arte sobre la angustia, en esta pintura se logra ver la desesperación, se percibe una expresión de desconcierto, de no saber qué hacer ante una situación; en esta obra, el pintor plasma un rostro que refleja cuando una circunstancia desborda, sobrepasa, cuando el ser se enfrenta ante algo inesperado y no encuentra qué hacer para solucionarlo. Los ojos ensanchados y la boca abierta, expresando sobresalto y asombro; las manos en el rostro indicando que algo desencaja, sobresalta, perturba.

Figura 3. *El grito*. Edvard Munch. 1893. Pintura al óleo, temple y pastel sobre cartón. 91 cm x 74 cm. Galería Nacional de Noruega, Oslo, Noruega

Fuente: Fotografía: Wikipedia: <https://n9.cl/lci2>

Continuando con una muestra de algunas de las obras de Munch, se logra apreciar cómo el tópico de la angustia es frecuente en sus pinturas, como se evidencia en *Separación* (véase Figura 4), donde el artista plasmó el sentimiento de dolor en un hombre de una mujer. En esta pintura, el hombre refleja en su rostro sentimientos de abatimiento; además, tiene una de sus manos está tocando su pecho, lo que desdibuja la división entre el dolor físico y el dolor emocional.

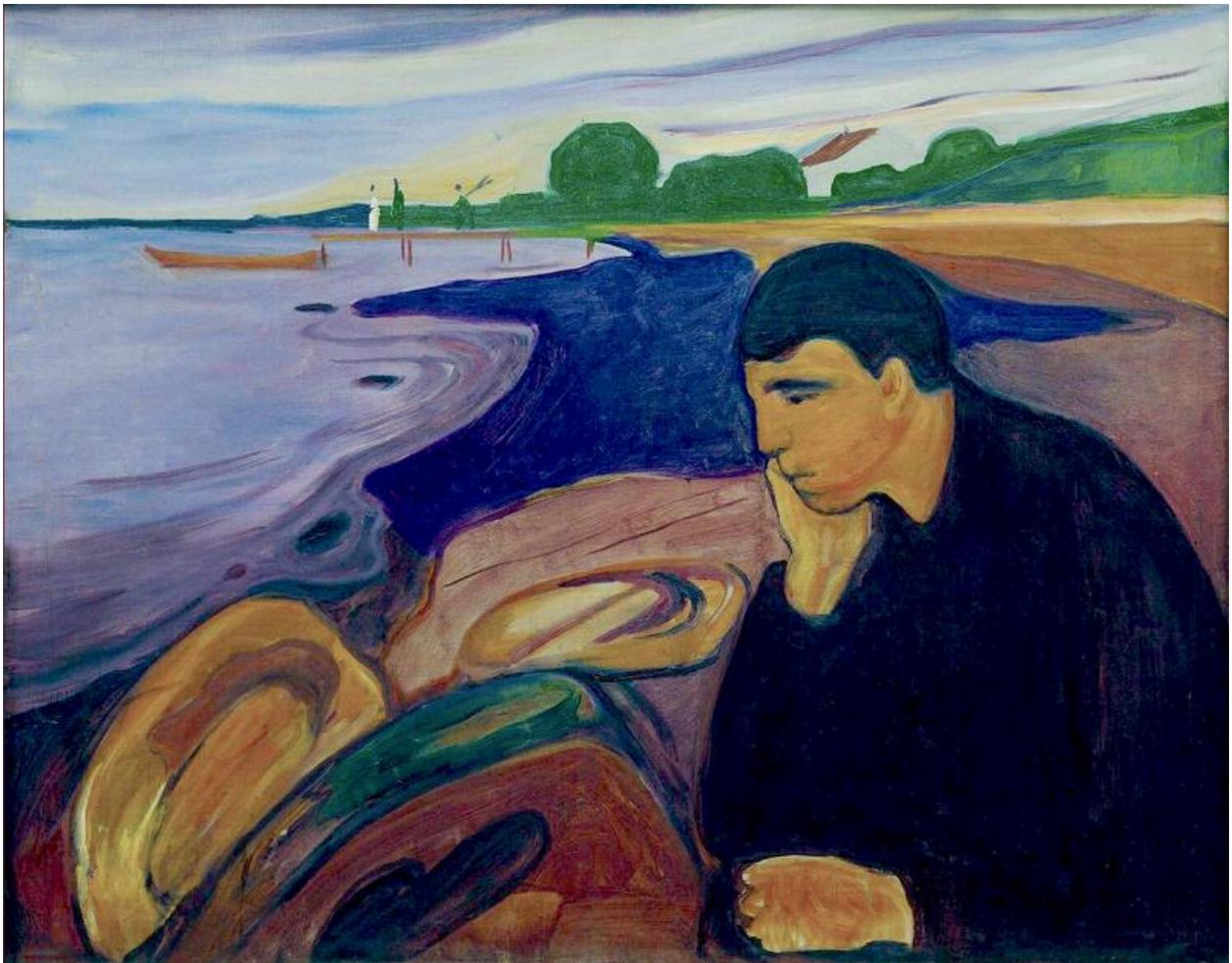
Figura 4. *Separación*. Edvard Munch. 1896. Óleo sobre lienzo. 96 cm x 127 cm

Fuente: Fotografía: Fotografía: Wikipedia: <https://n9.cl/2va1r>

Miremos otra obra de Munch, en ella se percibe a un hombre solitario y con un bello paisaje a alrededor, pero él se encuentra absorto en sus pensamientos. Su rostro muestra la expresión de un hombre decaído, presente en un espacio y un tiempo, pero ausente en su mente; la mano en su rostro representa lo afligido que se encuentra y que algo perturba sus pensamientos. Su título también nos brinda una idea sobre los sentimientos de nostalgia y añoranza que atraviesa el personaje de esta pintura

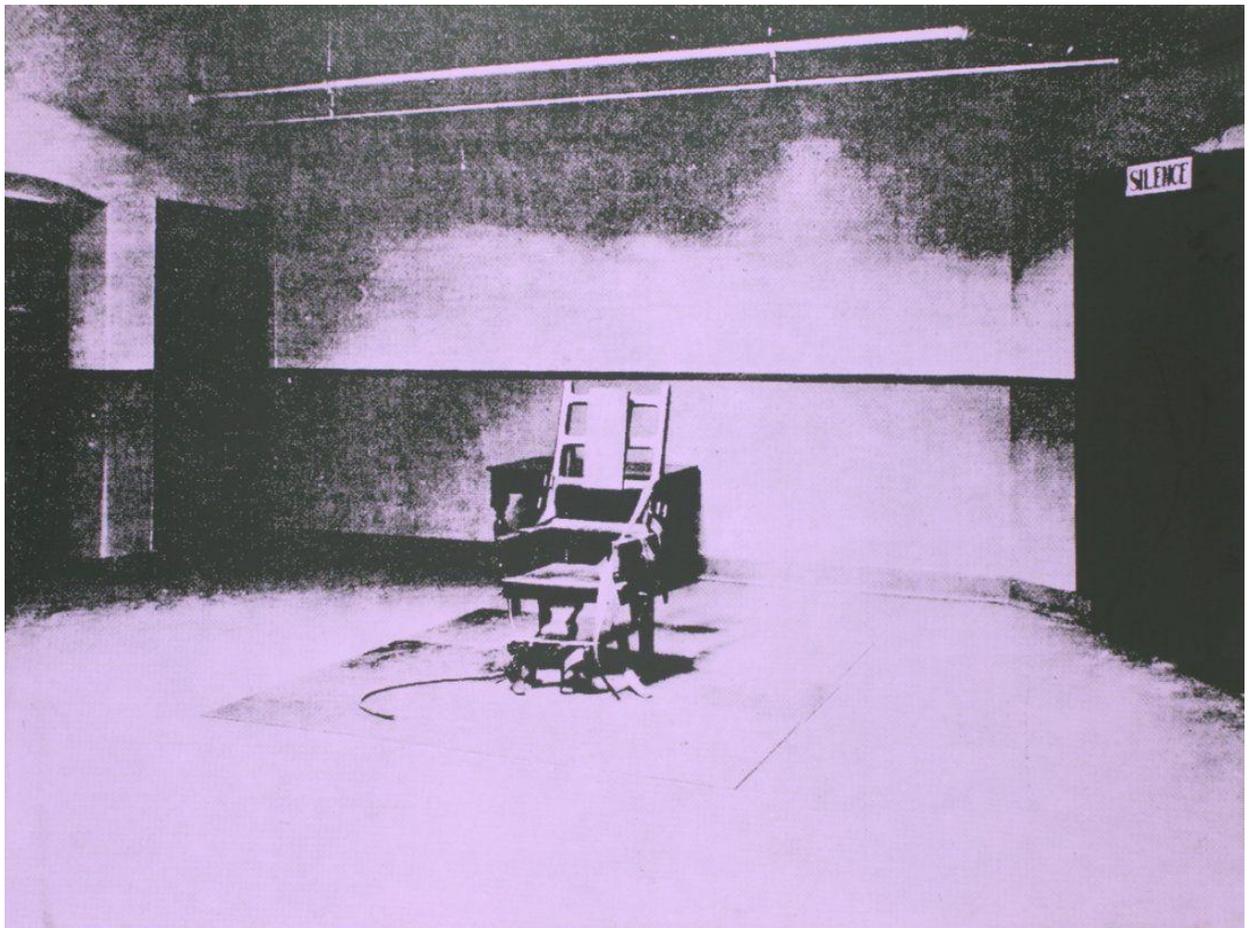
Figura 5. *Melancolía*. 1891. Óleo sobre lienzo. 72 cm x 98 cm

Fuente: Fotografía: Wikipedia: <https://n9.cl/af0yw>

Por otro lado, la obra *La gran silla eléctrica* del artista plástico Andy Warhol es una muestra de que no solo con los rostros se logra despertar sensaciones en el espectador. En esta obra, un objeto representa la ansiedad, hace pensar en el tiempo, en el paso del tiempo, en la relatividad del tiempo, en ese momento que no se quiere que llegue. La obra remite a una condena, al condenado, a la frustración, a la impotencia, a aquello inevitable, a aquello que no se puede evitar, a eso que no se puede evadir.

Figura 6. *La gran silla eléctrica*. Andy Warhol. 1963. Acrílico sobre lienzo. 137 × 185 cm

Fuente: Fotografía: Equltura: <https://n9.cl/9oh6d>

Finalmente, es importante el acercamiento a algunos fotógrafos que han trabajado el tema de la angustia. Como lo hace la fotógrafa estadounidense Francesca Woodman, quien en varias de sus fotografías retrata personas, situaciones y espacios inquietantes, como en la fotografía que se presenta a continuación (véase Figura 7), en la que una mujer se encuentra contra una pared, lo cual da la sensación que quiere confundirse con ella, con lo inerte; la pared además presenta un deterioro, un detalle que puede interpretarse como esas grietas psíquicas quisieron retratarse en la mujer de la fotografía.

Figura 7. *Sin título.* Francesca Woodman. 1979. New York

Fuente: Fotografía: Orcarefotos: <https://n9.cl/dc1p3>

Otra manifestación de la angustia se puede observar desde la fotografía que presenta el fotógrafo holandés Erwin Olaf. En ella, un hombre se encuentra mirando por una ventana, sus manos se encuentran puestas sobre la ventana y su cabeza da la sensación de alguien que se encuentra inmerso en sus preocupaciones, que aunque esté mirando hacia fuera del lugar, realmente se encuentra mirando dentro de sí.

Figura 8. *Troy. Grey.* Erwin Olaf. 2007

Fuente: Fotografía: Masdearte: <https://n9.cl/ponzj>

En este sentido, al cotejar lo que hacen escritores y pintores, se encuentra que las expresiones del rostro son recurrentes en la representación que hacen los pintores de sentimientos como la angustia; adicionalmente, que los colores y los espacios hacen parte también de la configuración de ambientes que recrean emociones inquietantes; además, también se logra evidenciar el hecho de que los elementos tienen un lugar muy importante en la representación de sensaciones, puesto que a ellos se les puede atribuir significados simbólicos que expresen y evoquen sentimientos desconcertantes.

2.6. Hipotiposis

Teniendo en cuenta que en este trabajo se inició con el abordaje de un cuento y se llegó a la creación de una serie fotográfica, el proceso que se llevó a cabo para la entrega del producto es conocido como hipotiposis, el cual consiste en una creación visual partiendo de una manifestación textual. Es decir, partir de la narración para crear una representación desde la imagen. En este caso se tomó el cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García Márquez, se realizó el análisis del mismo, se extrajeron los elementos importantes de la narración, como lo son las descripciones de los espacios, las características de los personajes y los sentimientos que ellos atraviesan. De esta manera, se realizó una serie fotográfica a partir del cuento, procurando plasmar en las fotografías emociones extraídas del texto. En este sentido Giraldo (2011) menciona:

Existe un procedimiento literario relacionado con la imagen visual, la hipotiposis, la cual opera de manera diferente a su hermana, la écfrasis, pues se trata de una obra artística producida a partir de una descripción literaria preexistente, y que se puede asociar con un tipo de relación “secundaria” o “sucesiva”, caracterizada por la circunstancia de que la palabra existe antes que la imagen (p. 254).

Teniendo en cuenta el hecho de que fue antes el texto narrativo que la serie fotográfica, cabe mencionar que los aspectos del relato que fueron interpretados y abordados, sirvieron para dar paso al proceso de creación de los espacios, pensar en la distribución de los elementos y la disposición de los ambientes, con el fin de que las fotografías logren evocar de manera simbólica asuntos presentes en el cuento, como lo es la angustia, sentimiento tomado como central para la

elaboración de la serie fotográfica, lo cual desemboca en hipotiposis. En esta línea Giraldo (2011) continúa:

La hipotiposis, por demás, es el procedimiento que resulta más significativo a la hora de agrupar propuestas narrativas que intentan animar, con el hálito temporal, las imágenes. El caso más evidente de este procedimiento se halla en las muchas pinturas que dan forma visual a narraciones preexistentes, por ejemplo los mitos griegos o las historias de la biblia, las cuales engendraron con su sugestión visual y su inserción en la cultura, innumerables intentos de traducción visual o recreación por medio de imágenes. (p. 254)

De esta manera, realizar una serie fotográfica partiendo de un cuento se convierte en la creación de una manifestación artística visual a partir de una expresión artística verbal, se tiene en cuenta el texto para llegar a la imagen, el cuento que está planteado desde la palabra deviene en fotografía.

3. Metodología

Esta monografía tiene un enfoque cualitativo, puesto que se centra en la interpretación de un texto literario y la creación de una serie fotográfica a partir del mismo. En este sentido, el análisis, las percepciones, reflexiones, subjetividad, la observación de elementos dentro del relato, las descripciones que surgen de la misma, así como las preguntas, hipótesis, variaciones y respuestas a partir de la interpretación tienen un lugar en la investigación. Al respecto Sampieri, Fernández y Baptista (2014) afirman:

Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama “holístico”, porque se precia de considerar el “todo”, sin reducirlo al estudio de sus partes (p. 10).

En el caso de este trabajo, se generaron nuevas ideas en el camino, se han dado transformaciones con respecto a las concepciones iniciales, con las lecturas, indagaciones, con las exploraciones de referentes se han dado algunos cambios, lo que da cuenta de que se está moviendo dentro de un enfoque que posibilita cambios en la marcha de la investigación.

En este sentido, la metodología más pertinente para este proyecto es la investigación creación, tomada como un procedimiento que mientras que se indaga, se busca, se explora, surge la creación, alimentada por esas búsquedas, por esas experimentaciones, pero que a la vez este surgimiento está dado de la mano de la imaginación, de la interpretación. Como enuncia Daza (2009) “la creación es el ámbito que toma la comunidad de artistas para generar conocimiento desde su propia disciplina” (p. 88). Siguiendo a Daza, la investigación creación permite que mientras se investiga, se teoriza y a su vez se crea, formando así un complemento entre estos ámbitos.

En esta línea, la presente monografía se encuentra dentro del ámbito de la literatura comparada y siendo este trabajo específicamente un ir y venir entre la literatura y la fotografía, lo

visual y lo escrito, la palabra y la imagen, es pertinente mencionar que la relación que aquí se plantea no es precisamente de complementariedad, sino que se trata de aquello que no se dice con palabras y aquello que la imagen no narra. En este sentido Arias (2010) menciona:

Así, el texto no es simplemente una producción paralela en la que se da cuenta, de una u otra manera, de la creación artística. El texto es una réplica de la lógica misma de dicha creación. Funciona como una relación de resonancia a la manera en que dos cuerdas se mueven gracias al mismo impulso por una especie de continuidad del movimiento, haciendo imposible discernir cuál mueve a cuál (p. 6).

Arias hace una metáfora con la música, donde escritura y creación artística van de la mano, se alimentan, crecen, van en paralelo, ambas son parte y todo del proceso, tal vez por momentos una impulse a la otra, pero ambas en su desarrollo y exploración, van posibilitando la conformación de la creación.

Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, se planteó la producción de una serie fotográfica que exprese la interpretación y especialmente el concepto de angustia extraído del cuento. Para ello, se consideraron tres fases.

La primera de ellas es la de preproducción, en la cual se realizó la selección de algunos cuentos cargados de simbología, cuentos que sus narraciones evoquen múltiples imágenes, para que dichas características permitan un progreso fructífero de las pretensiones de este trabajo; después de haber seleccionado varios textos literarios se realiza una lectura detenida y a extraer de ellos algunos elementos considerados relevantes para la puesta en práctica de esta propuesta; luego de esto, se hizo elección del relato percibido como el más potente, para a partir de él plasmar el resultado que se ha visualizado. Esto es relevante porque se traza una relación entre palabra e imagen, entre lo visual y lo textual, cuestión que se inscribe en el ámbito de la literatura comparada.

Luego de esto, se procede a extraer los aspectos relevantes y los elementos simbólicos del cuento para tener claro cuáles son los asuntos claves al interior del relato que intervienen tanto para el análisis literario, en el desarrollo de los conceptos, como en la materialización de la parte creativa.

Después se prosigue a acceder a fuentes teóricas que posibiliten profundizar en los conceptos extraídos, para entenderlos, tener una visión de lo que se ha hablado en literatura y en

filosofía de dichos conceptos. Adicionalmente, se abordan teorías literarias que permitan el análisis e interpretación del cuento con respecto a asuntos narrativos, simbólicos, el narrador, los espacios y lo que representan los personajes. También se hace necesario remitirse a referentes visuales, los cuales sirven como apoyo, sustento e inspiración en la creación fotográfica.

En la segunda fase (producción), se buscaron lugares, objetos; se pensó en la composición de los ambientes, la distribución de los espacios, entre otros detalles como fueron la iluminación, los ángulos. Teniendo en cuenta lo anterior, se tomaron las fotografías teniendo presente lo que se quiere proyectar con la serie fotográfica.

En la tercera fase (posproducción) se hizo una revisión de las fotografías, descartando algunas de ellas, depurando así y dejando las que se eligieron. Adicionalmente, se realizaron pruebas de impresión en diferentes materiales, para luego realizar la selección de material, tamaños, cantidad de fotografías. También en esta etapa se eligió el lugar para la exposición de la serie fotográfica

Teniendo en cuenta las fases del proceso y las necesidades del mismo, como instrumentos en el proceso de investigación se ha tenido una bitácora, en la que se ha llevado registro fotográfico de momentos, espacios, objetos que inspiren y motiven la serie fotográfica. Esto con la intención de que las fotografías contenidas en la bitácora sean ensayos, que sugieran ideas y motivos para la creación final.

También se estuvo desarrollando una bitácora manual, en la cual se fueron consignando notas, elementos de análisis, conceptos que se fueron desarrollando e ideas que al plasmarlas fueron tomando fuerza y conectándose entre sí, las cuales sirvieron para la interpretación del cuento, así como para la creación fotográfica.

4. El rastro de tu sangre en la nieve

4.1. Doce cuentos peregrinos: un acercamiento al realismo mágico desde Gabo

Para iniciar, es importante hablar de Gabriel García Márquez, puesto que es un escritor de gran importancia, que ha dejado huella y que muy seguramente se seguirá leyendo en la posteridad. Es autor de múltiples novelas y cuentos cuyo género literario es el realismo mágico, las cuales son de gran relevancia y son leídas por diferentes generaciones, no en vano es Premio Nobel de Literatura. Cabe mencionar también que perteneció, junto con otros autores de gran renombre, al boom latinoamericano.

García Márquez es un gran referente del realismo mágico, el movimiento literario cuya característica principal es la mezcla de lo real y lo mágico, la realidad y la fantasía, lo maravilloso y lo cotidiano. Los acontecimientos inexplicables, las situaciones absurdas, los ambientes mágicos en contextos con apariencia normal, la construcción de momentos verosímiles desde lo irreal hacen parte de este movimiento.

El cuento abordado aquí se encuentra en el libro *Doce cuentos peregrinos*, en el que algunas de sus características radican en el hecho de que sus personajes son de origen latinoamericano y narran sucesos particulares que les suceden en lugares de Europa. En el prólogo del libro, escrito por el mismo autor se entiende el porqué de su título: doce, porque de tantos que eran, entre tomarlos y abandonarlos, pérdidas y descartes, decidió quedarse con ellos. Cuentos, porque de notas periodísticas, guiones de cine y seriales de televisión, cuentos era la opción que le daría coherencia y diálogo a sus narraciones. Peregrinos, porque entre ese ir y venir, los viajes, dejarlos y retomarlos, era un buen adjetivo para darles.

Ahora hablemos sobre “El rastro de tu sangre en la nieve”. Este cuento es el número doce del libro *Doce cuentos peregrinos*, sobre el cual varios trabajos académicos han realizado diferentes interpretaciones, también tiene una adaptación al cine. El cuento es relatado por un narrador que se encuentra fuera de la historia, y por ende, narra en tercera persona, un narrador a quien le fueron contados los acontecimientos y que por sus acotaciones parece haber realizado una labor investigativa para corroborar algunos detalles de la historia; por medio de este también se conocen diálogos de los personajes.

El cuento narra la historia de Nena Daconte y Billy Sánchez, dos jóvenes que se conocen en Cartagena e inician un intenso romance, pasando tardes enteras juntos, donde las diferencias entre sus gustos y personalidades se van conociendo por medio de las descripciones que realiza el narrador. Después se casan y emprenden el viaje de su luna de miel, llegan inicialmente a España, donde reciben sus regalos de boda. Un carro para Billy y un ramo de rosas para Nena, con el cual ella se pincha el dedo, elemento que será trascendente en el desenlace de la historia.

Parten de España hacia París en el carro de Billy, durante el trayecto está cayendo nieve y el dedo de Nena no para de sangrar, asunto que inicialmente parece sin importancia, pero que mientras avanza el relato va tomando fuerza, puesto que el sangrado aumenta y no encuentran una farmacia donde puedan conseguir un paliativo.

Posteriormente, cuando llegan a París, Billy lleva a su esposa a un centro médico, en el cual queda hospitalizada; a él no le queda otra alternativa que esperar durante una semana, hasta el día en que fueran permitidas las visitas. Mientras que él sin tener dominio del idioma y teniendo poco dinero, se ve obligado a hospedarse en un hotel cercano al hospital. Durante esos días todo es espera y angustia por no saber nada de su esposa. Finalmente, llega el momento en el que puede visitarla en el hospital, pero para sorpresa de él y de los lectores, su esposa había muerto.

Por otra parte, es pertinente mencionar algunas de las interpretaciones que se han realizado del cuento “El rastro de tu sangre en la nieve”. Aquí se presentan algunas de ellas. Villota (2021), en su artículo “Exceso y erotismo en «*El rastro de tu sangre en la nieve*» de Gabriel García Márquez” se centra en dos aspectos del cuento: el erotismo entre la pareja de personajes, comenzando con el vertiginoso inicio de su relación, para luego hacer un contraste con lo que se logra extraer durante su corto tiempo de matrimonio. Adicionalmente, se detiene en el exceso personificado en Billy, mencionando que su pasión por los carros y su gran interés por no dejar de conducir y llegar a París, asunto que, para Villota, influye considerablemente en el final desafortunado.

Por su parte, Óscar R. López Castaño en su artículo «*El rastro de tu sangre en la nieve: tres viajes*», se centra en lo que representa el viaje para los dos personajes y para el narrador. Según López, Billy tiene la perspectiva de turista, pues es la primera vez que viaja a Francia. En este sentido menciona asuntos como el hecho de que no lleve ropa adecuada para el invierno y que no domine el idioma. En el caso de Nena, afirma que tiene perspectiva fundadora, pues ella ya había realizado varios viajes, lleva un abrigo acorde al frío inclemente y domina el idioma. Y finalmente,

la perspectiva del narrador la nombra como espiritual, puesto que narra hechos ocurridos anteriormente y viaja al lugar de los hechos, en el que constata varios detalles de la historia.

Por otra parte, en “Tras las huellas de la barbarie y la civilización en «*El rastro de tu sangre en la nieve*»” un trabajo de pregrado de Javier Eduardo Jiménez Santamaría (2020), en el que contrasta estos dos conceptos fundamentados desde referentes teóricos desarrolla su materialización en Nena Daconte y Billy Sánchez, vistos como dos mundos, dos maneras de ser, dos formas de vivir, el encuentro de dos culturas.

Una muestra más es el artículo de Maryse Renaud (2012) “«*El rastro de tu sangre en la nieve*»: cuento de hadas sombrío o canción kitsch?” en el cual realiza una comparación con algunos elementos del relato y algunas similitudes que encuentra con varios cuentos de hadas, menciona el hecho de que el elemento de la sangre sea recurrente tanto en el texto de García Márquez, como en algunos de los emblemáticos cuentos de hadas; por otra parte, plantea que algunos aspectos presentes en el cuento se hallan también en algunas obras literarias, de esta manera, lo que generalmente hace es la asociación entre varios textos literarios.

4.2. Análisis

En el cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García Márquez, a partir del cual el interés central fue los sentimientos experimentados por el personaje Billy Sánchez, a raíz de la ausencia de su esposa, Nena Daconte. García Márquez va conduciendo al lector por las vivencias del personaje, mostrando cómo la situación en la que se ve envuelto Billy, lo desborda. En el siguiente fragmento se presenta una muestra de lo enunciado:

Billy Sánchez se quedó parado en la sala lúgubre olorosa a sudores de enfermos, se quedó sin saber qué hacer mirando el corredor vacío por donde se habían llevado a Nena Daconte, y luego se sentó en el escaño de madera donde había otras personas esperando. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche y continuaba la llovizna, y él seguía sin saber ni siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo (García Márquez, 1992, p. 157).

Desde el momento en que Billy queda solo sin su esposa se comienza a desarrollar en el cuento tres elementos: el primero de ellos tiene que ver con la descripción de los sentimientos de Billy, las emociones por las que atraviesa a causa de la ausencia de Nena; el segundo tiene que ver con la impotencia que experimenta el personaje, la frustración por no poder saber sobre su esposa, por no hablar francés para poder comunicarse con las personas del hospital y preguntar por Nena; y el tercero se trata de la descripción de los espacios, estos tienen características que se encuentran relacionadas con las emociones de Billy.

Billy se encuentra en un hospital en un país ajeno, en un corredor solitario por el que se desvaneció su esposa, personas desconocidas a su alrededor y que no hablan su mismo idioma, la espera sin ninguna certeza de tener una respuesta, el pasar del tiempo sin tener una noción concreta del mismo, no tener otra alternativa que salir del hospital sin tener noticias sobre el estado de salud de su esposa. Todo esto va transportando al lector a ese espacio físico y lo que este genera en términos psíquicos en Billy.

Luego de haber dejado a su esposa hospitalizada, Billy debe conseguir dónde hospedarse, pero hay varios asuntos que condicionan la elección del lugar: el hecho de que no hable francés, la mayor parte del dinero la tiene su esposa, y por supuesto, necesita estar cerca de ella. Por esto, se hospeda en un lugar cuyas características no son fortuitas para todo lo que rodea la situación:

Se sentía además tan ofuscado y solo que no podía entender cómo pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena Daconte. Tan pronto como subió al cuarto, la mañana del miércoles, se tiró bocabajo en la cama con el abrigo puesto pensando en la criatura de prodigio que continuaba desangrándose en la acera de enfrente (García Márquez, 1992, p. 158).

Cuando Billy se encuentra instalado en un hotel bastante cercano al hospital donde se encontraba Nena, García Márquez realiza descripciones del espacio, mostrándolo como un lugar austero y poco acogedor, asunto que contrasta con las comodidades a las que estaba acostumbrado Billy. Esto, sumado a la soledad y la intranquilidad por no tener información sobre Nena, va generando esa sensación de agobio en Billy, que desde la lectura se puede percibir.

El tiempo en soledad, el silencio de esa habitación de hotel, en un lugar donde el espacio parece acortarse cada vez más. La ausencia de su esposa sumió a Billy en el abatimiento, los pensamientos

constantes sobre Nena no cesaban, su mente y su cuerpo queriendo buscar un desahogo. García Márquez logra con su narración que estas circunstancias trasladen al lector a esa habitación de hotel, a esos sentimientos:

Hasta esa noche en que se encontró dando vueltas en la cama de una mansarda triste de París, sin nadie a quién contarle su infortunio, y con una rabia feroz contra sí mismo porque no podía soportar las ganas de llorar (García Márquez, 1992, p. 160).

Otra escena que relata el sofoco en el que se encuentra Billy está plasmada en su pérdida, al no saber cómo regresar al hotel, es un panorama que el autor ilustra y causa ansiedad e intranquilidad por esa sensación de sentirse perdido, de no saber a dónde ir, de no tener dominio del idioma para poder comunicarse con alguien y pedir ayuda:

Ofuscado por el pánico, entró en el primer café que encontró, pidió un cognac y trató de poner sus pensamientos en orden. Mientras pensaba se vio repetido muchas veces y desde ángulos distintos en los espejos numerosos de las paredes, y se encontró asustado y solitario, y por primera vez desde su nacimiento pensó en la realidad de la muerte (García Márquez, 1992, p. 163).

Resulta inevitable que con la descripción de esta situación el lector se visualice en un momento como ese, entonces llega la inquietud, la falta de la tranquilidad. García Márquez, con palabras lleva a que el lector se imagine ante una circunstancia adversa. El aire pareciera faltarle a Billy y se podría decir que esto no es ajeno al lector. Esta escena donde Billy puede ver su imagen en los espejos, verse es cuestionarse, verse es reconocerse o desconocerse. El reflejo en los espejos y la sensación de infinito, de lo que no termina ¿Y qué es lo que no termina? Acaso la soledad, la desazón y la angustia.

Por medio de las descripciones de los momentos que vive Billy y de los ambientes de los espacios, el narrador va mostrando los sentimientos que el personaje experimenta: alude a su soledad, por estar privado de la presencia de su esposa; a su “infortunio”, porque además de encontrarse en un país ajeno a él; menciona que se siente “abrumado”, porque no tiene dominio del idioma; se siente “ofuscado”, porque está sometido a la espera y a ir al mismo restaurante y permanecer en silencio en la fría habitación del hotel; siente una “rabia feroz” por la impotencia a

la que se enfrenta ante la imposibilidad de comunicarse ni saber sobre Nena. Los sentimientos y las emociones de Billy no solo están reflejados desde las palabras y los adjetivos que el narrador usa, sino que también los espacios se convierten en una extensión de las sensaciones por las que el personaje atraviesa, donde la frustración y el abatimiento son su única compañía en esa habitación de un hotel en París.

En “El rastro de tu sangre en la nieve”, el ambiente pareciera influir en la angustia de Billy o Billy llena el ambiente con su angustia, el ambiente influye en la angustia de Billy. Como lo dice el narrador: “el sórdido cuarto del hotel donde Billy Sánchez agonizaba de soledad por el amor de Nena Daconte” (García Márquez, 1992, p.165). El espacio parece encogerse y las posibilidades de Billy se reducen. Lugar y sentimientos se superponen, la imagen de ambos: del espacio y de Billy recrean la sensación de algo que se encoge.

5. Serie fotográfica

Angostura es el nombre que lleva mi serie fotográfica, la cual se compone de nueve fotografías que fueron tomadas por mí, en las que quise plasmar el sentimiento de angustia que experimenta el personaje Billy Sánchez del cuento “El rastro de tu sangre en la nieve” de Gabriel García Márquez.

Disponer los espacios, crear ambientes evocadores sobre el cuento, usar elementos simbólicos que aludieran al cuento y a la angustia fueron los propósitos para componer la serie fotográfica. La creación de metáforas visuales a partir la interpretación y de las imágenes que provoca la narración del autor; esto, acompañado de la imaginación, la exploración de elementos, la experimentación con la iluminación, la definición de colores, las pruebas con los ángulos desde los que tomé las fotografías formaron parte esencial de la configuración de la serie fotográfica.

El haber abordado el concepto de angustia desde diferentes áreas me permitió crear la serie fotográfica considerando varios aspectos: desde la filosofía siguiendo a Kierkegaard y a Heidegger, desde esta área la angustia tomada de una forma un poco más existencial; por lo que tuve en cuenta otros conceptos que bordean la angustia desde este ámbito como lo son el vacío y la falta. En este sentido, el juego con los fondos negros en las fotografías fue un aspecto importante para reflejar los aportes que desde estos filósofos tomé para *Angostura*.

Por otra parte, con respecto al psicoanálisis y considerando que Freud afirma que hay dos manifestaciones de angustia: una de ellas es justificada, pues se da frente a una situación de peligro, la ausencia o la pérdida; y la otra se trata de una angustia sin una causa aparente, esta se encuentra relacionada con las neurosis desarrolladas por Freud. Esta influencia fue importante para mi trabajo, puesto que en las fotografías quedó reflejado tanto ese peligro ante la presencia de una herida, pero también queda el detenimiento por lo que de manera explícita no ha pasado.

Por otro lado, el haberme remitido a textos literarios en los que los narradores desarrollaran la angustia en sus personajes fue también una fuente valiosa para entender cómo los personajes experimentan sentimientos adversos y cómo la narración de estos acontecimientos generan en el lector emociones que llevan a imágenes, a que a partir de la imaginación se busque representar las sensaciones experimentadas a través de la lectura.

Otro punto a resaltar se trata de los referentes visuales los cuales fueron determinantes, puesto que desde la pintura pude observar cómo los artistas plasmaron en sus obras emociones en sus personajes, los rostros, los colores, los lugares, todo ello fue alimentando la creatividad para lograr una manifestación del concepto de angustia en el caso específico del personaje Billy Sánchez del cuento de Gabo.

Finalmente, la fotografía conceptual y la disposición de los elementos al interior de las fotografías fue uno de los aspectos esenciales para este trabajo, puesto que mi serie expresa la angustia de un personaje literario, pero no lo hice desde los rostros, sino desde los ambientes, los objetos y los colores; por lo cual, la creación de las fotografías teniendo en cuenta dichos elementos devino en la serie fotográfica que expresa una interpretación del cuento de García Márquez desde la imagen, donde las metáforas visuales toman sentido; donde las evocaciones a “El rastro de tu sangre en la nieve” son identificables, pero no evidentes; donde las alusiones a la angustia están presentes, aunque implícitas.

Conclusiones

Teniendo en cuenta tanto los referentes teóricos, como el análisis del cuento con respecto al concepto de angustia, se entiende este como un sentimiento que descompone, descoloca, cambia el orden inicial de los sucesos, altera la dirección de los acontecimientos. Adicionalmente, la angustia se encuentra relacionada con otras sensaciones como la desesperación, la incomodidad, la ansiedad; cuestión que está en relación con el hecho de que la angustia se experimente tanto de manera psicológica, como que haya manifestaciones corporales de este sentimiento.

Este trabajo, que se encuentra inmerso en la literatura comparada y es una muestra de cómo dos manifestaciones artísticas se entrelazan, convergen, se alimentan, dialogan; de cómo se puede ir y venir entre lo escrito a lo visual, entre la palabra la imagen, entre el texto y la fotografía; de cómo la literatura puede suscitar interpretaciones que pueden ser representadas desde la creación artística.

La serie fotográfica se convierte en una interpretación del texto literario, es una evidencia de la relación que puede tejerse entre la literatura y la fotografía. Los ambientes recrean las palabras, los objetos evocan de manera simbólica las sensaciones que suscita la narración, la composición de los espacios recrean la magia que el escritor plasmó en unas páginas.

Referencias

- Agudelo, P. (2015). Écfrasis literaria. *Cuadros de ficción. Artes visuales y écfrasis literaria en Pedro Gómez Valderrama*. La Carreta Literaria.
- Arias, J. (2010). La investigación en las artes: el problema de la escritura y el “método”. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*, 5 (2), pp. 5-9.
- Cortés, I. (2022). *Guy de Maupassant: la angustia y la representación del otro*. Democresía. <https://n9.cl/uj1gsb>
- Daza, S. (2009). Investigación creación. Un acercamiento a la investigación en las artes. *Horizonte pedagógico*, 11 (1), pp. 87-92.
- Diccionario Etimológico de Chile DeChile.net. (2023). <https://n9.cl/cgi4t>
- Freud, S. (1998). *Inhibición, síntoma y angustia. Obras Completas*, Vol. XX. p. 71- 163. Amorrortu.
- Freud, S. (1998). *Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, Conferencia 32. Angustia y vida pulsional. Obras Completas*, Vol. XXII p 75-104. Amorrortu.
- García Márquez, G. (1992). *Doce cuentos peregrinos*. Norma.
- Giraldo, E. (2011). *Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa, obra de arte total, límites y vecindades. Co-herencia*. 8 (15), pp. 239-268.
- Gutiérrez, C. (2012). La fotografía como recurso en la literatura. *E-Innova BUCM, revista electrónica de educación*. 29. Madrid, Universidad Complutense. <https://n9.cl/s4raw>
- Heidegger, M. (1929). *El ser y el Tiempo*. Trotta.
- Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. Interamericana.

Jiménez, E. (2020). *Tras las huellas de la barbarie y la civilización en El rastro de tu sangre en la nieve*. Lasalle. <https://n9.cl/5fn6z>

Kierkegaard, S. (1984). *La enfermedad mortal*. Sarpe.

Kofman, A. (2015). Las fuentes del realismo mágico en la literatura latinoamericana. *La colmena*. (85), pp. 7-17.

Lacan, J. (2007). *Seminario 10. La angustia*. Editorial Paidós.

López, O. (2015). “*El rastro de tu sangre en la nieve*” tres viajes. Estudios de literatura colombiana. (37), pp. 101-119

RAE. (2001). *Real Academia Española*. Fundación Pro-RAE. Asale. <https://n9.cl/x7oqrz>

Renaud, M. (2012). “*El rastro de tu sangre en la nieve*”: ¿cuento de hadas sombrío o canción kitsch. Amerika. <https://n9.cl/luuef>

Roque, J. (sf). *Literatura y angustia: Kafka y lo kafkiano*. ICESI. <https://n9.cl/w0logc>

Villota, E. (2014). “Exceso y erotismo” en el Rastro de tu sangre en la nieve de Gabriel García Márquez. Revista Fedumar Pedagogía y Educación, 1 (1), pp. 33-44. <https://n9.cl/zwtjh>

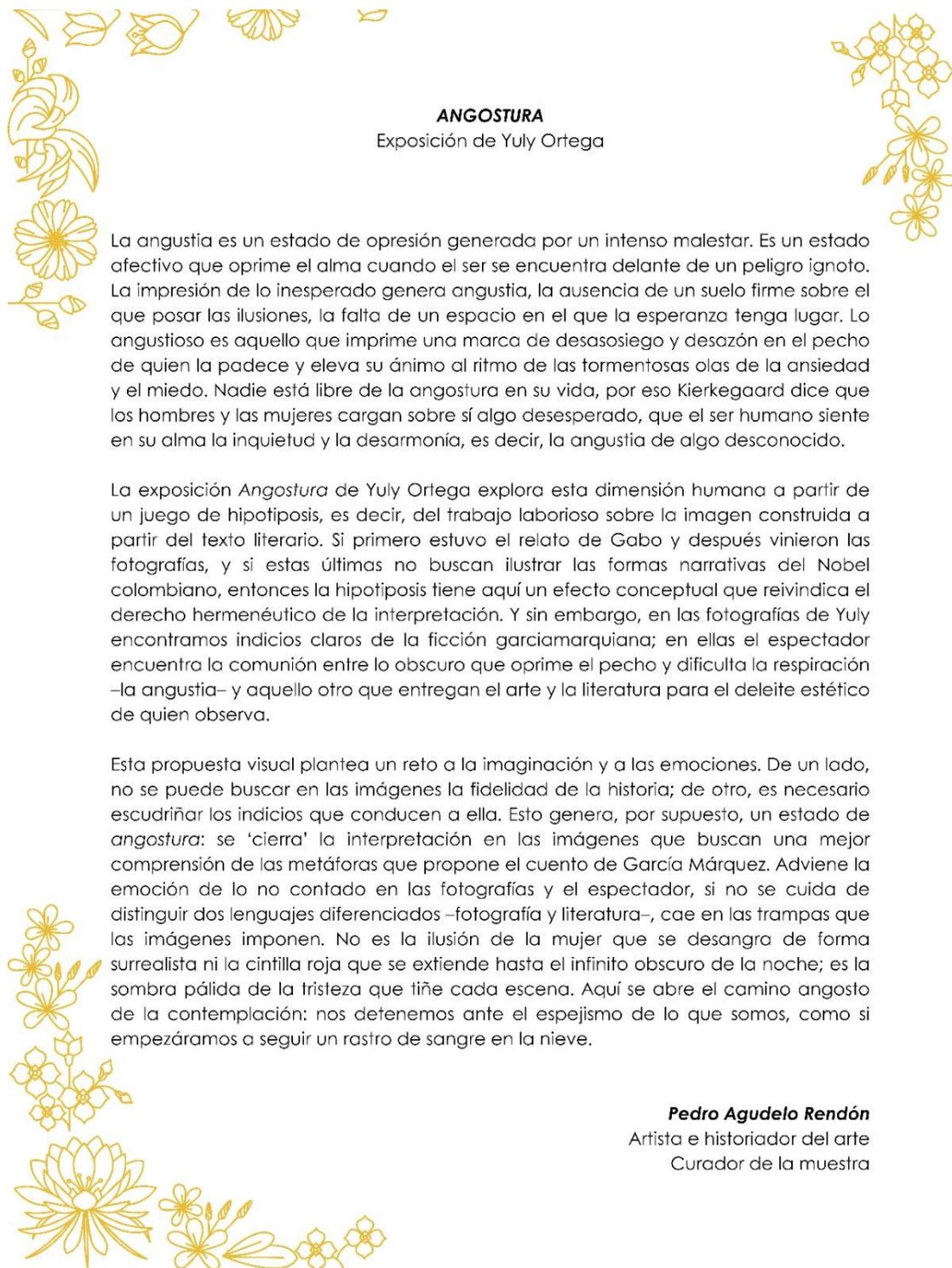
ANEXOS

Anexo 1

Elementos gráficos de la exposición artística *Angostura*

Figura 9. Invitación a exposición artística *Angostura*. 2023. Fotografía

Figura 10. Diseño de texto curatorial. 2023. Fotografía

Anexo 2

Serie fotográfica *Angostura*

Figura 11. #1 de la serie fotográfica *Angostura*. 2023. Fotografía

Figura 12. #2 de la serie fotográfica *Angostura*. 2023. Fotografía

Figura 13. #3 de la serie fotográfica *Angostura*. 2023. Fotografía

Figura 14. #4 de la serie fotográfica *Angostura*. 2023. Fotografía

Figura 15. #5 de la serie fotográfica *Angostura*. 2023. Fotografía

Figura 16. #6 de la serie fotográfica *Angostura*. 2023. Fotografía

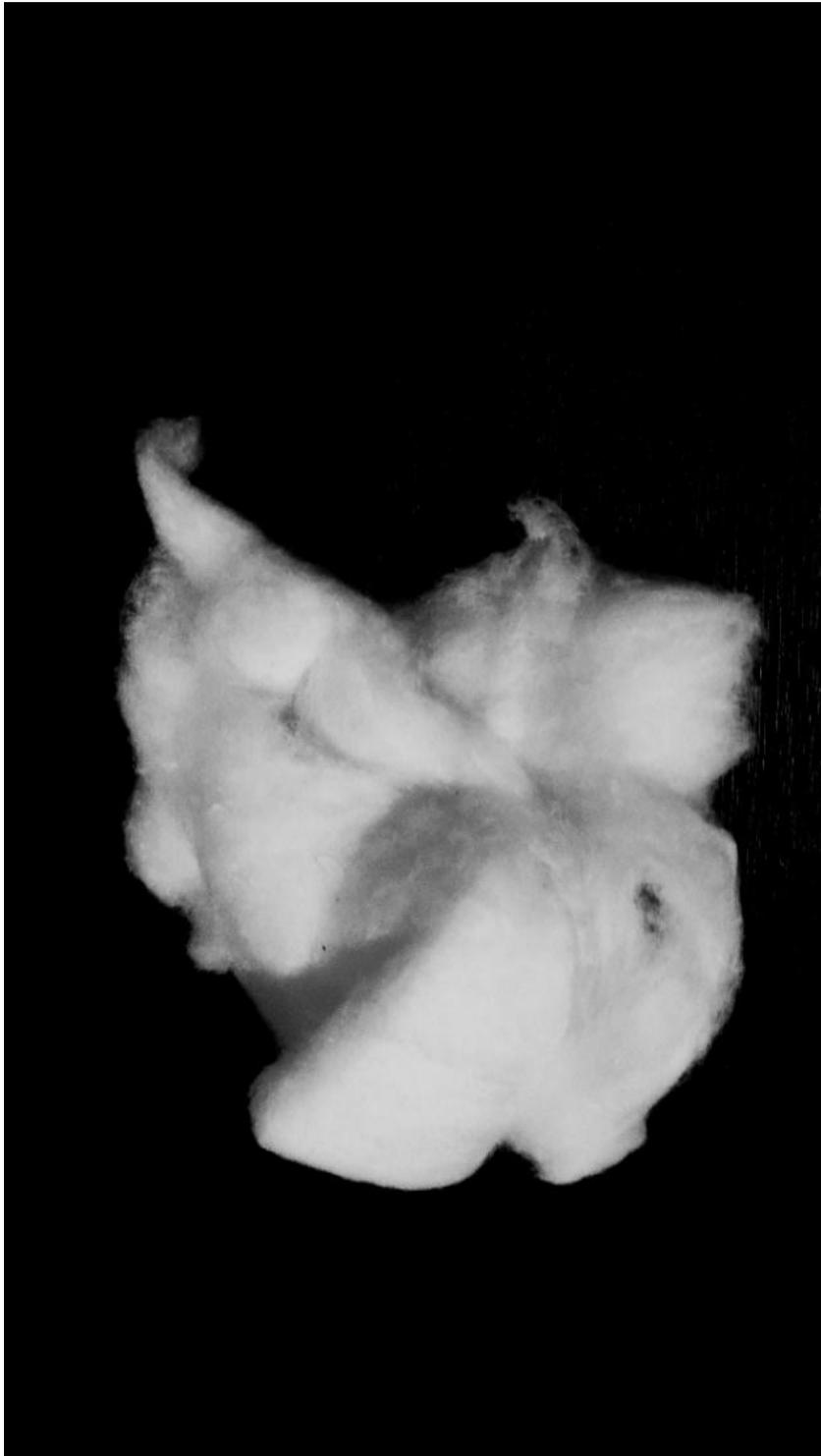

Figura 17. #7 de la serie fotográfica *Angostura*. 2023. Fotografía

Figura 18. # 8 de la serie fotográfica *Angostura*. 2023. Fotografía

Figura 19. #9 de la serie fotográfica *Angostura*. 2023. Fotografía

