

Se Hombre

Esteban Farid Villalba Ortiz

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PAMPLONA

2025

Se Hombre

Presentado por:

Esteban Farid Villalba Ortiz

Trabajo de grado para optar al título de maestro en Artes Visuales en la modalidad investigación
creación

Asesor:

Mg. Heyler Andrés Barrera Vargas

Universidad de Pamplona
Facultad de Artes y Humanidades
Programa de Artes Visuales
Pamplona
2025

Agradecimientos

Quiero iniciar agradeciéndole a mi familia, quienes siempre han sido un apoyo incondicional en mi proceso artístico. Sin ellos no habría podido llegar hasta el punto donde estoy, básicamente son el núcleo y la consecuencia en mi formación como artista. Mi madre, Oneida Ortiz, quien siempre ha sido una mujer resiliente y la que ha estado allí resolviendo hasta los mínimos problemas que a su hijo se le presentan. A mi padre, Farid Villalba, por ser ese gran apoyo moral y quien nunca dejó de incentivarme a seguir mi camino artístico, una persona que siempre ha velado por la felicidad y los sueños de sus hijos. A mi hermana, Natalia, quien me ha acompañado desde que tengo memoria y ha sido mi confidente, y que con el tiempo se convirtió en mi mejor amiga. Quiero agradecerle a Susy, mi perrita, que ahora se encuentra descansando en paz. Fue un ser que siempre me otorgó momentos felices y un amor incondicional, y quien en definitiva me hizo demasiada falta en este proyecto.

Quiero agradecerles a mis amigos que ayudaron a que la experiencia de esta investigación fuese más amena. A Javier, un amigo que ha sido de gran apoyo, quien, aunque pasen los años, seguimos igual de unidos; gracias también por ser un cerebritito y contar con su ayuda en el desarrollo de este trabajo. A Sianeth, con quien comparto un gran interés en el cine, gracias por otorgarme esos espacios de escape y lograr que de vez en cuando pudiese salir de mi cueva, gracias por ser una persona con quien puedo apreciar y debatir el arte. A Mary, mi compañera y amiga de la universidad, gracias por hacer de la universidad un lugar menos solitario, por ser una persona donde las ideas extrañas dejan de serlas.

Quiero agradecerles a las mayores influencias que ocasionaron el nacimiento de este trabajo, el arte y la música. A artistas como James Blake, un artista que logra capturar la sensibilidad masculina en su música; y a Billie Eilish quien me ha acompañado en mis momentos más vulnerables.

Y finalmente agradecer al docente Heyler Barrera, quien gracias a su experiencia y conocimientos dirigió satisfactoriamente este proyecto.

Tabla de contenido

Agradecimientos	3
Resumen	8
Introducción	10
Descripción del problema.....	12
Planteamiento problema.....	13
Objetivos	14
Objetivo General	14
Objetivos específicos	14
Justificación	15
Metodología	17
Enfoque, método y tipo de investigación	17
Fases que orientan la propuesta artística.	18
Preproducción:	18
Producción:	20
Postproducción:	21
Estado del arte	22
Investigaciones Internacionales	22
Investigaciones Nacionales	24
Marco de referencia.....	26
Masculinidad y genero	26
Masculinidad hegemónica en la sociedad contemporánea	28
Una vista al patriarcado	32
Referentes artísticos	36
Practica artística.....	44
Procesos	44
Trabajos previos	46

SC-CER96940

"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"
Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co

Preproducción:	50
Diseño de personaje:	52
Fondos:.....	56
Producción	57
Animación:	57
Postproducción.....	62
Conclusiones y recomendaciones	69
Conclusiones.....	69
Recomendaciones.....	72
Bibliografías.....	73

Tabla imágenes

Figura 1. Guión Everything Everywhere all at once Fuente: Script Slug (2022).....	19
Figura 2. Batman: The animated Series. Fuente: Boords (2025)	20
Figura 3. Sin título. Zdzislaw Beksiński. Fuente: Revista Picnic (2020).....	37
Figura 4. Sin título. Zdzislaw Beksiński. Fuente: Revista picnic (2020)	37
Figura 5. Sin título. Zdzislaw Beksiński. Fuente: Wikiart	37
Figura 6. Evangelion (1995). Fuente: Pinterest.....	38
Figura 7. Close (2022). Fuente: IMDb.....	39
Figura 8. Queer (2024). Fuente: Filmaffinity.....	40
Figura 9. Common Side Effects (2025). Fuente: IMDb.....	41
Figura 10. Scavenger Reign (2023). Fuente: IMDb.....	41
Figura 11. Let's go (2012). Fuente: Youtube	42
Figura 12.Falsa corona (2025).....	46
Figura 13. Se hombre. imagen central (2024).....	47
Figura 14. Se hombre (2024).....	47
Figura 15. Los hombres no lloran (2023).	48
Figura 16. (2023): Suspensión, 1ra cara.....	49
Figura 17. (2023): Suspensión, 2da cara	49
Figura 18, (2023): Hilos de los Cuadros de Suspensión.	50
Figura 19. Storyboard. (2025).....	52
Figura 20. Primer boceto del diseño del personaje principal. (2025).....	52
Figura 21. Segundo Boceto del diseño del protagonista. (2025).....	54
Figura 22. Diseño de personaje final. (2025)	55
Figura 23. Exploración variable diseño de personaje final. (2025)	55
Figura 24. Escenarios. (2025).....	57
Figura 25. Escenarios. (2025).....	57
Figura 26.Introducción a Toonsquid. (2025).	58
Figura 27.Proceso animación. (2025)	59
Figura 28.Proceso animación. (2025)	59
Figura 29. GarageBand, Bateria. (2025)	60
Figura 30. GarageBand, Bajo (2025).	60
Figura 31. (2025): GarageBand, Piano.	61
Figura 32. (2025): Edición en Audacity.	62
Figura 33. (2025): Interfaz de Adobe Premiere Pro- Registro de proceso de edición.....	62

Figura 34. Presentación de las obras pictóricas.....	65
Figura 35. imágenes más a detalle de las obras.....	65
Figura 36. Proyección cortometraje.	66
Figura 37. imágenes más a detalle de la proyección del cortometraje.	67

Resumen

La salud mental del hombre que gira alrededor de la masculinidad y los roles de género son el foco central del trabajo presente. Abordando conceptos como la masculinidad hegemónica, la afección de los roles de género a nivel interpersonal y una visión al patriarcado; partiendo desde una revisión teórica y crítica sobre estudios relacionados al género y masculinidad. Entendiendo así la repercusión de este rol de hombre rígido y sus consecuencias a nivel emocional. Con el propósito de exponer esta realidad, la investigación propone la creación de obras artísticas, siendo el protagonista un cortometraje donde se visibiliza varias realidades comunes que sufren muchos hombres, esto a fin de representar como estas dinámicas impactan en su relación con el mundo. Combinando de este modo un enfoque de análisis académico con el surgimiento de una obra audiovisual, utilizando aspectos narrativos y artísticos para la comunicación sensible del tema.

Palabras clave: Género, Hegemonía, Masculinidad, Patriarcado, Salud mental.

Abstract

The mental health of men, particularly in relation to masculinity and gender roles, is the central focus of this research. This work addresses concepts such as hegemonic masculinity, the influence of gender roles at the interpersonal level, and a critical vision of patriarchy, based on a theoretical and critical review of gender and masculinity studies. The aim is to understand the impact of rigid masculine models and their consequences at the emotional and social levels. To expose this reality, the research proposes the creation of artistic works, with an animated short film as the main outcome. This short film illustrates common situations experienced by many men, highlighting how these dynamics shape their relationships with themselves and with the world around them. The project combines an academic analytical approach with visual artistic expression, using narrative and aesthetic resources as a tool for sensitive communication and social reflection on masculinity.

Key words: Gender, Hegemony, Masculinity, Mental Health, Patriarchy.

Introducción

La sociedad desde muchos años se ha regido por un mandato patriarcal, un sistema que favorece al hombre en cuanto a beneficios y poder. Colectivamente tenemos presente las repercusiones que ha tenido este sistema en el rol de la mujer dentro de la sociedad, disminuyéndolas a un ser de consumo y donde su presencia solo se limitaba al cuidado del hogar. Como respuesta, movimientos feministas surgieron en busca de la equidad de género. “*La voluntad de saber en las mujeres siempre fue expresión de la lucha por la liberación y la igualdad*” (Carosio, 2013, p.16).

Sin embargo, paradójicamente este sistema liderado por hombres implementó unos roles e ideales, que no solo resultaban irreales, sino que terminaba afectando a nivel emocional a muchos de ellos. Y es que, en palabras de Bourdieu (1998, p. 39), “*El privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y la contención permanentes, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad*”.

Los hombres desde niños en varios hogares han crecido con la idea de que deben ser seres emocionalmente distantes, inteligentes, proveedores, competitivos y fuertes. Metas que en muchos casos resultan irreales, cosa que termina afectando la forma en que ellos se relacionan en el ámbito familiar y laboral. En consecuencia, desarrollan problemas de ira, distanciamiento emocional e incluso la depresión. Según la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión, ADAA por sus siglas en inglés (2023), muchos hombres con trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión reciben menos tratamiento psicológico y presentan un gran índice de mortalidad por suicidio.

De esta manera en esta investigación titulada “Se Hombre” se aborda el problema desde varios tópicos, desmembrando y entendiendo el surgimiento de esta problemática. Y como

resultado de esta investigación se propone la creación de un cortometraje y varias obras visuales donde se exponen varias situaciones cotidianas que han llegado a sufrir muchos hombres, mostrando así, como las normas sociales entorno a la masculinidad terminan distorsionado la forma en que perciben su entorno de forma individual y colectiva, y su afección en las relaciones interpersonales.

Sin embargo, este proyecto no tiene como único fin una propuesta audiovisual, sino también promover una reflexión crítica alrededor del tema y cuestionar nuestra realidad. Abriendo las puertas donde surja un espacio de conversación alrededor de un tema que aún hoy en día, a pesar de estar agarrando fuerza, sigue siendo colectivamente invisibilizado. Por esto, mi cortometraje mucho más que ser una herramienta donde se expone estas realidades, pueda también contribuir a la sensibilización y desafío de las normas sociales de género.

Descripción del problema

La organización mundial de la salud (OMS, 2021) afirma que 12,6 de cada 100,000 hombres tienden a cometer suicidio en comparación con las mujeres que resulta ser de 5,4 por cada 100,000. Esto es debido a que muchos hombres encuentran una dificultad grande a la hora de hablar sobre su salud mental. (OMS)

En Colombia aún existe esta idea impuesta del machismo donde se dictamina que el hombre tiene que ser alguien rudo, estoico, fuerte y carente de sentimientos. Esto lleva que, desde manera individual, los hombres experimenten cierta presión y vergüenza de mostrarse vulnerables, optando por actitudes algo agresivas e incluso distantes con tal de no lucir “débil” ante el mundo. Según la Pan American Health Organization, (PAHO), “los roles de género, normas y practicas sociales impuestas en el hombre, refuerzan una falta de autocuidado y descuido hacia su propio físico y salud mental” (PAHO, 2019). Igualmente, este distanciamiento emocional asociada al poder puede conducir a creencias donde este está por encima de todo, destruyendo vínculos que pueden llevar al aislamiento y la soledad, conduciendo hacia comportamientos poco sanos, resguardándose bajo sustancias como el alcohol y las drogas.

Este concepto de masculinidad, o “machismo” tal como se conoce en América, conlleva hacia tres riesgos generales; riesgo hacia la mujer y los hijos, en forma de violencia, infecciones de transmisión sexual, y poca responsabilidad compartida en el hogar; riesgo hacia otros hombres, tales como accidentes, homicidios y otros actos violentos; riesgo para sí mismo, tales como el suicidio, accidentes, alcoholismo y otras adicciones. (PAHO, 2019)

Con esto podemos entender la normalización social que existe hacia estos comportamientos tóxicos que residen en el hombre, los cuales muchas veces se justifican bajo la primicia de que es la “Naturaleza masculina”. Esta permisividad evidencia una irresponsabilidad colectiva hacia el

bienestar social y emocional, ya sea hacia terceros o hacia sí mismos. Igualmente queda en evidencia la escasa atención médica y cultural hacia la salud mental del hombre. En consecuencia, los hombres no solo se vuelven victimarios, sino que se convierten de igual forma en víctimas de un sistema que reprime su humanidad. Es por esto por lo que resulta inevitable que alrededor de este problema surja la siguiente incógnita:

Planteamiento problema

¿Cómo se ve representada la forma en que el patriarcado ha afectado a los hombres y su salud mental en la sociedad contemporánea?

Objetivos

Objetivo General

Exponer mediante una producción audiovisual y artística las realidades que enfrentan muchos hombres condicionados a la masculinidad tradicional impuesta por una sociedad patriarcal.

Objetivos específicos

- Analizar diversos conceptos culturales e históricos vinculados con los roles de género, para utilizar el arte como herramienta de cuestionamiento y resignificación de la masculinidad.
- Desarrollar una producción plástica que reflexione sobre los roles de género y las expectativas sociales en torno a la identidad masculina.
- Explorar, a través de las artes visuales, los estereotipos de género y las experiencias sociales que han configurado la identidad masculina contemporánea.

Justificación

Actualmente hemos presenciado movimientos históricos como el “Me too”, un movimiento feminista que nace en 2006 gracias a la activista Tarana Burke, pero que posteriormente se populariza en 2017 gracias a la actriz Alyssa Milano, quien acusa al productor Hollywoodense Harvey Weinstein por acoso sexual; esta actriz aprovecha su plataforma de Twitter para preguntarle a demás mujeres si han sufrido de violencia y acoso sexual usando la etiqueta #METOO (Preguntas Incómodas, 2019). La intención de este movimiento es acompañar emocionalmente a mujeres que sufrieron de abuso sexual, al mismo tiempo que ayudó a exponer figuras de poder masculinas que usaron su privilegio violentado a varias mujeres, que gracias a su estatus nunca habían sufrido las consecuencias. Este movimiento nos demostró que la estructura social ligada al patriarcado puede ser desafiada y cuestionada, evidenciando al mismo tiempo como este sistema no solo oprime mujeres, sino que moldea hombres en roles de poder y violencia; es decir, si miramos más profundamente las consecuencias del feminismo, encontramos que esta nos otorga una visión donde el patriarcado no solo violenta mujeres, sino que crea hombres que terminan dañando su salud mental y en donde no pueden relacionarse con su entorno de forma sana.

Incluso, -y para fortuna- esta realidad ha resonado e inspirado en el campo del arte y el cine. Películas como “CLOSE” (2022), que nos muestra la vida de dos niños con una gran amistad de hermandad, donde estas dinámicas que llevaban por años se ven quebrantadas por los estigmas sociales, llevando al suicidio a uno de los personajes. También tenemos “FIGHT CLUB” (1999), si la analizamos, es una película que retrata un protagonista violento y con un gran sentimiento de vacío existencial, donde el personaje principal encarna la idea tradicional de “virilidad”, y que

utiliza la lucha como catarsis, reflejando como los hombres exteriorizan sus emociones mediante la agresión.

Una idea similar podemos verla reflejada en la película queer “Brokeback montain” (2005), una historia ambientada entre los 60 y 80 sobre dos hombres vaqueros que se terminan enamorando, pero que por ideales de la época no pueden exponerlo públicamente. Las ideas machistas y conservadoras de la época son actos presentes fuertemente en la historia. Esta película retrata como una idea de masculinidad y romance proyectada diferente a la heteronormativa es condenada y humillada. Así mismo este proyecto se estructura desde la experiencia personal, ya que desde que tengo uso de memoria he sufrido acoso por no encajar en los roles tradicionales de la masculinidad, afectando mis relaciones interpersonales con otros hombres y mi salud mental. Igualmente he sido espectador de como otras personas han sufrido este mismo problema debido a sus ideas y comportamientos machistas.

De esta manera, este proyecto se basa en la creación de unas obras visuales que abarcan el tema de esta ilusión de poder que existe en el patriarcado. Sobre como este sistema liderado por hombres crea una fachada de victoria y poder, pero que a su respaldo lo único que se encuentra es desolación y abandono. Explorando varios temas a nivel emocional y simbólico, demostrando que este sistema se encuentra obsoleto y que no está siquiera beneficiando de forma positiva a los que imponen esta norma. Esto se realizará mediante un corto animado, creando una narrativa cruda y experimental tejiendo con el surrealismo, potenciando así de forma simbólica la narrativa de mi corto. Al igual que una serie de cuadros, donde se mostrarán escenarios casi fantásticos y perturbadores respecto al adoctrinamiento y control de masas. Esto permitirá contar de forma mucho más sustancial y satisfactoria la historia que se quiere llevar a cabo. Con este proyecto se procura dejar un granito de arena que fomente al cuestionamiento y el pensamiento crítico.

Metodología

Enfoque, método y tipo de investigación

La metodología de este proyecto se encarga de proporcionar un marco respecto al desarrollo que llevó a cabo la ejecución de este proyecto, permitiendo así una exploración amplia y fundamentada sobre los temas abordados, evidenciando así el proceso artístico y teórico puestos en práctica.

Entendiendo la investigación – creación, este proceso cumple un rol donde el artista se vuelve sujeto de creación y conocimiento a través de la práctica artística. Contrario a las ciencias y humanidades donde el sujeto es alejado fuera del estudio, en el campo artístico estos se integran volviéndose inseparables, desarrollando una nueva forma de investigación donde el sujeto es objeto de estudio y sujeto investigador al mismo tiempo. Este proceso igualmente crea una nueva forma de experimentar el arte, registrando el proceso de su desarrollo artístico que se vuelve igual de importante o incluso mucho más que la misma obra final, evidenciando los procesos de transformación que sufre el creador y la obra a través de la investigación. (Daza, 2009, p. 90-91)

Este proyecto se basa en un paradigma cualitativo, puesto que explora un fenómeno social, con base de experiencias subjetivas relacionado al impacto del sistema patriarcal en la salud mental del hombre. Este enfoque, como menciona Hernández Sampieri et al. (2006, p.16): “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”

El análisis de este proyecto tiene un enfoque interpretativo, mediante la cual se identificaron temas y conceptos comunes bajo el análisis documental y relatos personales, complementando con la revisión de obras artísticas, cuyo medio permitió hallar símbolos,

lenguajes visuales y artísticos. Todo esto permitió un abanico de perspectivas y realidades dentro del fenómeno que se está investigando. De esta manera leyendo autores como Connel R.W, cuyo material se centra en el tema de la masculinidad y su rol en la sociedad.

En el proceso de esta investigación se respetó la identidad y confidencialidad de las personas cuyas vivencias se utilizaron para el estudio de este proyecto.

Fases que orientan la propuesta artística.

El desarrollo de un proyecto implica atravesar por ciertas fases que orientarán una ejecución planeada y organizada, facilitando el proceso de creación. Estas fases no solo cumplen con el rol de planificación sino también el de ayudar a comprender las decisiones que se toman en el camino y su impacto. A continuación, encontraremos como se abordó la planeación y ejecución del presente proyecto, comprendiendo los roles de cada fase y como contribuye en su desarrollo.

Preproducción:

En esta fase se realizó a cabo el proceso de planeación del proyecto y la obra. Comenzando con la identificación del tema central y su fin artístico, se indagó el medio y materialidad de la obra. Se llevó a cabo la búsqueda de diferentes fuentes de inspiración y referentes artísticos que se acercaran a la visión planeada de la obra, moviéndose por la cinematografía, la animación, la pintura, etc. Por ejemplo, películas como *CLOSE* (2022), o videos musicales como el de *LET'S GO* (2012) de *STUCK IN THE SOUND*, los cuales profundizo en el aparatado de referentes artísticos (p. 20).

Se preparó los materiales necesarios para que al continuar con el proceso de producción sea mucho más fluido y controlado el proceso de trabajo. Como lo fue la creación del guion, el cual se empleó un guion técnico cinematográfico. Como referente analicé el guión de *EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE* (Figura 1), debido a que esta película presenta

varios montajes donde constantemente se está cambiando de escenas y escenarios, algo que iba a estar presente en el corto animado que se desarrollaría al este presentar una narrativa fragmentada.

35.

19-3 CLICK - They're on Wall Street as the stock market crashes.

19-4 CLICK - They're tagging a wall with graffiti. The FUZZY RADIO SIGNAL suddenly clears up. It's TV News:

20 INT. DIVE BAR - AFTERNOON

CLICK - Jobu sits in a dive bar nursing a beer sporting a hoodie. They watch people exiting the IRS Building on TV.

NEWS ANCHOR (V.O.)
... there is no word yet on who was behind the attack or what their motives may have been...

BECKY (O.S.)
Ugh. I'm so sick of all of this bad news...

We reveal that Jobu is sitting next to Becky. Jobu abruptly stands up & marches towards the door.

BECKY (CONT'D)
Babe...? What's up-

As Jobu opens the door, the light reveals - IT'S JOY. Jobu Tupaki has taken her over. She leaves, and the camera lingers on the IRS building on the TV.

21 INT. IRS 10TH FLOOR - LATER

Alpha Waymond is pulling Evelyn along through the hallway. They pass small groups of frantic civilians running to safety.

EVELYN
My husband won't even kill a spider. How are you the same person?

ALPHA WAYMOND
You underestimate how the smallest decisions can compound into significant differences over a lifetime. Every tiny decision creates another branching universe, another- were you not paying attention before?

EVELYN
Of course... but you're very bad at explaining-

Figura 1. Guión *Everything Everywhere all at once* Fuente: *Script Slug* (2022)

Luego se desarrolló el storyboard que, al tratarse de un proyecto audiovisual animado, este facilita como se va a plasmar las escenas y su secuencia. El storyboard ayuda a contemplar planos, composición, y estructura visual. Como ejemplo tenemos el storyboard de *Batman: La serie animada* (figura 2), la cual presenta un gran detalle en la secuenciación de sus imágenes. Y aunque no se tomó como referente directo, este presenta un formato similar al que se empleó para el presente proyecto.

Figura 2. Batman: The animated Series. Fuente: Boords (2025)

También se contempló el tono de la historia y su diseño visual. Es decir, se tomó decisiones sobre si iba a tener un aire mucho más maduro, con escenas explícitas y un diseño visual decadente y lúgubre; o algo mucho más leve y amigable con todo público. En este caso, la decisión tomada fue mantener un tono maduro, sin llegar a ser bastante explícitos, pero igualmente lo suficientemente sugerente para mostrar la crudeza de las situaciones, al igual que visualmente este iba tener en su mayoría tonos fríos y verdosos; esta misma sensación se iba a presentar en el apartado musical.

Producción:

En este aparatado se inicia el proceso de materialización de la obra. Aquí inicia la etapa donde las ideas se traen a la tierra y se vuelven una realidad. Con esto se llevó a cabo una experimentación artística, donde se explora y juega con diferentes formas en que el mensaje de la

obra se abordaría de forma creativa, apreciando alternativas que potenciarían la obra y su materialización conceptual. Asimismo, se hace un registro del proceso de producción para un análisis posterior, evidenciando el paso a paso que fue llevado a cabo.

Postproducción:

Con la fase de producción ya terminada y teniendo todo el material recopilado, comienza la etapa de postproducción. En esta fase inicia el proceso de edición, revisión y ensamblaje del material, procurando que todo esté en orden y listo para su montaje y muestra final.

Terminando se realiza la gestión del lugar de exposición, garantizando que la obra cumpla con un buen espacio que le de dignidad en su proyección.

Estado del arte

A continuación, se exponen diferentes investigaciones afines al proyecto, entendiendo desde diferentes enfoques la forma en que se ha abordado el tema de la masculinidad y el patriarcado. Investigaciones que abordan este fenómeno social con desde una perspectiva que se concentran en: La vulnerabilidad, el poder y la sumisión, y la correlación entre expresión de género y sexualidad. Al mismo tiempo que ayuda a comprender como se desarrolla esta realidad en la sociedad actual y como afecta nuestro entorno.

Investigaciones Internacionales

Viotti (2009) Los hombres también lloran: Masculinidad, sensibilidad y etnografía entre católicos emocionales porteños.

Nicolás viotti realiza un análisis etnográfico en ciertos espacios religiosos de Buenos Aires, enfocándose en la emocionalidad de personas de clase media. Este proyecto reluce la forma en que el patriarcado influye en la expresión emocional de los hombres. Dentro un marco cosmológico se discute la forma en que el llanto cumple un papel primordial en ciertos espacios religiosos que buscan promover una mejor salud mental en los hombres.

Mediante este estudio se pudo observar como en la sociedad actual bajo ciertos espacios e instituciones religiosas están naciendo grupos que se resisten en contra de este sistema, procurando la salud mental de los hombres; otorgándole al trabajo presente una realidad que expande la experiencia en que se vive actualmente la masculinidad, se añade un enfoque que ayuda a comprender como actualmente existe resistencia entre los mismo hombres frente a este sistema que oprime e invisibiliza la vulnerabilidad masculina.

Villareal Montoya (2003) Relaciones de poder en la sociedad patriarcal

La presente investigación se encarga de evidenciar las relaciones de poder desde una perspectiva de género, visibilizando como en la sociedad patriarcal las relaciones funcionan bajo un sistema de dominancia – subordinación entre las personas de diferente género. Este estudio busca deconstruir el concepto y elaborar una propuesta en el que estas relaciones tradicionales de poder puedan ser superadas, abriendo así un sendero que permita analizar dichas relaciones desde la teoría feminista, llevando consigo el desarrollo donde sin importar el género se pueda recibir las mismas oportunidades con total libertad. Esto lo hace mediante una revisión desde lo “Macro - vida pública” a lo “micro – vida privada”, al igual que analizan propuestas planteadas por teóricos del intercambio como la de Clara Coria, la cual plantea el concepto de “poder oculto” desempeñado por la mujer.

Este estudio, aunque tenga enfoque feminista que vela por la igualdad de género, termina siendo relevante para el presente proyecto debido a que evidencia estas relaciones de poder que existe en el sistema patriarcal, demostrando como el desarrollo social y las relaciones se han construido bajo un foco donde el hombre ejerce poder hacia las minorías y reforzando la diferenciación de género.

Villanueva Jorge Garcia, Maday Meza Denize, Ivonne Hernández, Moreno García Daniel (2017) Masculinidad y feminidad en hombres jóvenes mexicanos. ¿Un asunto de orientación sexual?

El siguiente estudio investiga si existe una correlación entre la expresión de género y la orientación sexual en la ciudad de México. Esto mediante una comparación de hombres heterosexuales y homosexuales jóvenes que rondan entre los 17 y 25 años con un total de 113 participantes, con la intención de analizar cómo se desarrollan las masculinidades bajo ciertos contextos sociales. Esta selección se desarrolló mediante un muestreo no probabilístico arbitrario

intencional. Tuvo un tipo de estudio descriptivo y un diseño no experimental. Este estudio se vuelve pertinente debido a que en sus conclusiones demuestran que no hay diferencias significativas en la masculinidad y feminidad en función de la orientación sexual. Este estudio ayuda a contribuir a un fortalecimiento que favorece la diversidad y tolerancia hacia la comunidad lgtb+, y también a comprender que la expresión de género no determina la sexualidad de una persona. Se puede igualmente concluir como la expresión tradicional masculina no son determinantes de un hombre heterosexual y que la vulnerabilidad y feminidad tampoco definen a un hombre homosexual, sino que termina siendo un espectro, desmontando estos ideales prejuiciosos entre hombres donde se deshumaniza aquellos que salen de la homogeneidad.

Investigaciones Nacionales

Jassir Maria , Cárdenas Maria, Uribe José, et al. (2020) Caracterización del estigma percibido hacia la salud mental en la implementación de un modelo de servicios integrados en atención primaria en Colombia. Un análisis cualitativo.

Esta investigación se encarga de estudiar la estigmatización que hay alrededor de la atención en relación con la salud mental en Colombia. Este estudio deja en evidencia como en la sociedad colombiana, muchas personas que presentan alguna enfermedad mental se rehúsan a recibir un tratamiento adecuado, esto debido a un sesgo cultural que existe alrededor de la salud mental. Existe un gran porcentaje de la población que se rehúsan a recibir atención médica por vergüenza y el señalamiento. Del mismo modo se reconoce como esta población optan por alternativas poco sanas como el alcohol y las drogas. Este estudio se vuelve pertinente para el actual proyecto debido a que se enfoca en la problemática que existe en la sociedad alrededor de la búsqueda medica enfocada a la salud mental, demostrando como por ignorancia o por vergüenza a la opinión ajena, muchos se rehúsan a reconocer que presentan algún problema y recibir la ayuda adecuada.

Lucy Nieto, Janet Mosquera, Andrés Fandiño, Luis Alberto (2024). Suicidio y prácticas médicas: la valoración del modo de vida de hombres campesinos caficultores colombianos en la atención de la salud mental.

Este estudio se dedicó en abarcar el modo de vida y prácticas de autocuidado en la salud mental de hombres campesinos que viven en un municipio del departamento de Risaralda que presenta un alto índice de suicidios. Se realizó un estudio etnográfico, donde se llevó a cabo múltiples métodos como entrevistas, observación participante, revisión documental y diario campo. Con esto identificaron casusas relacionadas a los cambios tecnológicos y las transformaciones sociales, las cuales han impactado en su interacción con el mundo y su labor, afectando roles de género, la economía y las dinámicas familiares; provocado así la aparición de problemas como: el aislamiento, el estrés, la depresión, ansiedad y consigo el suicidio de muchos hombres campesinos. Igualmente se observa como la atención medica psicológica es prácticamente nula en este lugar. Una investigación dedicada a un sector mucho más vulnerable que demuestra la precariedad y la poca ayuda que enfrentan muchos hombres colombianos, siendo más propensos los hombres campesinos y personas de bajos recursos, enfrentando así una realidad que merece un cambio y un mejor acompañamiento psicológico.

Marco de referencia

Masculinidad y genero

Desde la formación de las primeras sociedades ha existido una concepción social y cultural que regula cómo deben comportarse muchos hombres, siguiendo estándares que varían según el contexto cultural. Este comportamiento se entiende como un constructo social, que no comparte relación con lo biológico, que define las expectativas sobre la masculinidad en la sociedad. Existen tantas masculinidades como cuantos hombres existen, sin embargo, hay un denominador común que conduce a la formación de la denominada "masculinidad hegemónica". Este concepto abarca de manera más amplia las expectativas sobre el comportamiento masculino, donde se espera que los hombres sean agresivos, estoicos, independientes y fuertes. La masculinidad no es un concepto universal, ya que varía según el territorio y el tiempo. “No hay un único y permanente modelo de masculinidad valido para cualquier grupo social o para cualquier momento” (Téllez y Verdú, 2011, p. 85).

En las sociedades occidentales están surgiendo estas nuevas ideas y movimientos respecto a la diversidad de la masculinidad, valorizando las distintas formas de expresión de género que existen, replanteando el rol que el hombre cumple en los tiempos actuales. Puesto que, a medida que emergen nuevas oleadas del feminismo y se va deconstruyendo la noción impuesta de feminidad en pro de la equidad, el machismo está perdiendo poco a poco este poder que ha estado conservando con el paso del tiempo. La agresividad que ha sido su principal representante está perdiendo su cabida en la sociedad contemporánea, donde se está esperando hombres mucho más sensibles e inteligentes, que no se vele solamente por el privilegio de aquellos que cumplen con todas las normas tradicionales de lo masculino, sino que cada grupo que llegaron a ser marginados, como lo fue la mujer, personas de otras etnias, hombres gay y aquellos hombres que no se ajustaron

a este ideal de masculinidad hegemónica, tengan las mismas oportunidades y derechos, con el fin de construir una sociedad más incluyente.

Tellez y verdú (2011) presentan una idea basada en el antropólogo Matheu Guttman (1998), quien distingue tres definiciones de masculinidad: Partiendo con que la masculinidad puede definirse como aquello que piensen o hagan los hombres sin importar que sea; segundo, cualquier cosa que piense o decida hacer un hombre para serlo, ya hace parte de la masculinidad; y por último, solo un sector de hombres es inherentemente considerado como “más hombres” que otros. (citado en Téllez y Verdú, 2011, p. 86)

“La última forma de abordar la masculinidad subraya la importancia central y general de las relaciones masculino-femenino, de tal manera que la masculinidad es cualquier cosa que no sean las mujeres” (Téllez y verdú, 2011, p. 86). Esta idea otorga una idea excluyente entre masculinidad y feminidad, reflejando una visión que se enseña sobre lo que implica ser hombre y encasillando en una idea discriminatoria la feminidad; la masculinidad y la feminidad son identidades mucho más complejas y multifacéticas, donde ambos géneros pueden llegar a compartir rasgos y valores similares. El definir la masculinidad como algo que existe siempre y cuando no resida la mujer ni lo femenino, desvaloriza de forma masiva la realidad que experimentan muchos hombres.

Con esto podemos entender que, la idea de masculinidad no puede simplificarse con una definición definitiva, puesto que es un concepto que va mutando, que varía según la experiencia de cada hombre, que tiene en cuenta su contexto social, étnica, y sexual. Todo hombre es hombre por el simple hecho de haber nacido como tal, por lo tanto, su masculinidad es algo subjetivo que apropia cada individuo según su expresión de género. Una autora que defiende esta idea es Butler (1990) en su libro *Gender Trouble*, ella considera que el género y sus identidades, al ser

inherentemente un constructo socialmente hecho, no se pueden definir ni entender como términos binarios estrictos. Para ella, la idea de la masculinidad y feminidad son rasgos que van cambiando constantemente.

Masculinidad hegemónica en la sociedad contemporánea

La masculinidad hegemónica se entiende cómo esta impartición de ideas estereotípicas sobre el comportamiento del hombre, volviéndolo una norma. Esta masculinidad Homogénea es un concepto que se moldea de acuerdo con el tiempo, el contexto social y los ideales de una cultura.

Desde los fisicoculturistas en el gimnasio, pasando por los gerentes en una sala de directores, hasta los niños en el patio de juegos de la escuela, requieren un gran esfuerzo en el desarrollo de sus masculinidades. Las masculinidades no son patrones simples y homogéneos, existe un alto nivel de tensión y cambio en los patrones de género. Desde el hecho de que existen diferentes masculinidades en las diferentes culturas y épocas históricas, sabemos que las masculinidades son capaces de cambiar. (Connell, 2013, p. 265)

La masculinidad homogénea no se trata obligatoriamente del común, sino de un constructo que resulta ser la más aceptada dentro de una sociedad o comunidad, y la que más influencia reside. Extendiendo esta idea podemos partir sobre como a lo largo de los siglos por cuestiones de época, geografía y cultura, la masculinidad se ha manifestado de distintas maneras. El canal *Preguntas incómodas (2025)* nos plantea como por ejemplo en la antigua Grecia y Roma lo que se entendía por *hombre* era que cumpliera con el rol de ser un buen ciudadano, que fuese activo, racional, disciplinado y guerrero. Además, en roma si cumplías con estos roles, la homosexualidad no era completamente condenada, aunque esto tenía ciertas condiciones (como por ejemplo el procrear y tener descendencia), lo cierto es que fue una sociedad más receptiva y abierta a la libertad sexual.

Por otro lado, en la Edad media se impartía el valor, el autocontrol, la veneración a Dios y ser la cabeza de la familia. En el renacimiento y la ilustración, bajo ciertas clases sociales, se comenzó a valorar mucho más en un hombre su capacidad intelectual sobre la fuerza física. Ya llegando al siglo XIX, en la época de la industrialización, se establece lo que hoy en día entendemos como hombre masculino, cumpliendo con los roles de ser alguien proveedor, disciplinado, trabajador y heterosexual.

En la obra de R.W Connell “masculinities” (1995), encontramos que esta masculinidad homogénea presenta una serie de normativas que son impartidas dentro de una sociedad, que no se limitan solamente al rol de proveedor y trabajador, sino también a la dominancia, autonomía y poder. Por ejemplo, en una sociedad con masculinidad homogénea se imparte la idea donde lo que se valoriza mucho más es un hombre con identidad heterosexual, y cualquiera que salga de esta regla son marginalizados. La fuerza física y la agresividad son características primordiales dentro de este molde ya que evidencia esta “virilidad”, se espera que un hombre tenga fortaleza, buen físico y resistencia, y que además pueda desarrollar dominancia ante los demás. Se espera hombres con total control de sus emociones, que no se evidencie ningún rasgo de vulnerabilidad y que sea capaz de mantener el raciocinio sobre lo sentimental, siendo capaz de manejar cualquier tipo de situación y presión, privándoles de expresar sus emociones. La sumisión está prohibida como rasgo de comportamiento de un hombre, este tiene que impartir miedo y control. Igualmente, en la masculinidad homogénea se esperan hombres ambiciosos y competitivos en ámbitos tanto profesionales como sociales, donde puedan conseguir el éxito a toda costa.

R.W Conell (1995) también nos plantea como a partir de esta masculinidad hegemónica lleva consigo el resultado de jerarquías, donde no todas las masculinidades son valoradas. Se encasilla en una posición inferior cualquier otro tipo de expresión masculina, como vendrían

siendo hombres de una etnia distinta, de clase social baja y hombres homosexuales. De igual forma, al ser la agresión y la violencia puntos importantes en la masculinidad hegemónica, cualquier hombre que salga de estos estándares pueden ser ridiculizados y violentados. Connell (1995) señala como existe cierta interseccionalidad en esta masculinidad hegemónica, donde un hombre blanco heterosexual puede disfrutar de muchísimos más privilegios, contrario a lo que sería un hombre negro o de una clase social más baja.

Entendiendo a la autora Connell (1995) igualmente podemos comprender como la hegemonía en la masculinidad funciona a través del consenso social, donde mediante procesos de socialización y adoctrinamiento son impartidas estas ideas sin ningún tipo de cuestionamiento. Lo que son los medios de comunicación, la educación, la familia, incluso ambientes laborales, funcionan como vehículo para la divulgación de estas ideas. En estas estructuras sociales el hombre aprende bajo estas normas el cómo se supone que debe comportarse un varón.

Esta idea impartida de masculinidad hegemónica lleva consigo una consecuencia prejudicial respecto al campo de la salud mental, esto debido a la constante presión que reciben los hombres al estar constantemente bajo este foco donde tienen que estar cumpliendo con todas estas normas sin poder expresar libremente su expresión de género. “Esta idea de masculinidad puede afectar a los hombres, hay una relación entre este modelo de “ser hombre” y la incidencia de problemas de salud mental” (Magaña, citada por Ruiz, 2021). Esto es algo que queda en evidencia si observamos la mayor tasa de suicidios basados en género, ya que en 2012 según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se registraron alrededor de 804.000 suicidios presentados en hombres alrededor del mundo, lo cual es una cifra que va en aumento con el paso del tiempo.

Los mayores protagonistas son el prejuicio y la presión social, provocando hombres reprimidos y frustrados debido a que son privados de pertenecer y expresar unos rasgos que mayormente son asociados a la mujer, como lo es mostrar vulnerabilidad, delicadeza, o expresarse con libertad según su personalidad, lo que termina generando un odio interiorizado a la mujer y a la feminidad.

Hay cierta correlación entre la homofobia y el desempeño que ejerce esta expresión de género mucho más allá de la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Se representan aspectos importantes para la formación de la masculinidad en los hombres, donde están constantemente bajo un reflector evitando que muestren aspectos que se salgan de este comportamiento heterosexual, por esto mismo, muchos hombres deciden expresarse fuera de esta presión bajo ciertos contextos y escenarios, como por ejemplo la influencia del alcohol (Verduzco, Sanchez.,2011). Es decir, muchos hombres son educados bajo la premisa de no comportarse de manera muy “afeminada”, dado que son rasgos que se asocian tradicionalmente a la mujer y hombres homosexuales. Sin embargo, no existe correlación directa entre la expresión de género y la orientación sexual. Un estudio realizado en 2017 por Jorje Garcia, Denize maday, Claudia Ivonne y Daniel Moreno, llamado “*Masculinidad y feminidad en hombres jóvenes mexicanos. ¿Un asunto de orientación sexual?*” demuestra que los rasgos masculinos no son exclusivos de hombres heterosexuales y que la feminidad tampoco es inherente de hombres homosexuales, desafiando un sesgo social que podría dar pie a una mayor tolerancia hacia la diversidad sexual, al mismo tiempo que abre el camino a una comprensión hacia el libre desarrollo de la expresión de género fuera del prejuicio.

Afortunadamente en la actualidad están surgiendo estos nuevos términos sobre las nuevas masculinidades.

Los nuevos modelos apuestan por romper los roles de género aprendidos sobre la masculinidad y la feminidad. ...Lo que los hombres aprenden desde la infancia es que 'los niños no lloran', porque el mostrar los sentimientos les hace más vulnerables o que 'los niños no juegan con muñecas' porque eso es cosa de las mujeres. Es importante acabar con estas ideas para que los hombres puedan ser más libres y corresponsables en su vida familiar y personal. (Fad juventud, 2023)

Con esto en mente, estas nuevas ideas ayudarían a deconstruir estas ideas arraigadas sobre lo que supone debe ser la masculinidad, permitiendo hombres muchos más libres y cómodos dentro de su misma expresión de género sin miedo a ser juzgados. Incluso en instituciones religiosas de Buenos aires están surgiendo espacios donde desde un marco cosmológico se vela por la salud mental de los hombres, propiciando un entorno donde la vulnerabilidad masculina es bienvenida (Viotti, 2009)

Una vista al patriarcado

Históricamente, nuestra sociedad se ha regido bajo un sistema patriarcal ¹, uno en el cual los hombres han ocupado posiciones de mando en campos como la economía, la política, la religión y poder militar. El sistema patriarcal es una estructura que posiciona bajo ciertos roles específicos al hombre y la mujer en una sociedad, suponiéndoles en un modelo establecido desde el momento en que estos nacen simplemente por los órganos sexuales con los que llegaron al mundo. Este sistema es el encargado de buscar esta homogeneidad de comportamiento tanto del hombre como de la mujer. La mujer desde que nace es establecida a tener un rol mucho más inferior frente al hombre, no pueden ser atribuidas a cualidades que son percibidas como masculinas, como lo es la fuerza física, la agudeza intelectual o la autonomía. Este sistema se ha encargado de

¹ **Sistema patriarcal:** Estructura donde el hombre ha ejercido dominio sobre la mujer y grupos marginados, donde se les otorgan privilegios en campos como la política, la cultura, la economía y el hogar.

"Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (+57) 3153429495 - 3160244475
www.unipamplona.edu.co

desvalorizar a la mujer, siendo en muchos casos disminuida a un objeto de consumo para el placer masculino y con pocas oportunidades laborales, una evidencia de ello es el estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadístico y Geografía (INEGI) en el cual se registra que, en julio de 2024 la población ocupada alcanzó los 60.3 millones de personas; a partir de lo anterior se discierne que en términos de predominancia por sexo la ocupación en hombres fue de 35.8 millones, mientras que en las mujeres fue únicamente de 24.5 millones.

El sistema patriarcal busca uniformizar a los hombres en su sistema de modelo masculino y aumentar las diferencias que estos tienen respecto a las mujeres, privando que destaquen como individuos con su propia autonomía y expresión de género, evitando demostrar que los hombres no son intrínsecamente parecidos entre sí, ni tampoco estrictamente tan distintos de las mujeres (Osborne y Marqués, 1992).

Esta estructura patriarcal trata a cada individuo bajo este modelo de comportamiento, asumiendo que cada uno presenta los mismos rasgos y cualidades adoctrinados sin importar si realmente este haya logrado alcanzar o no por completo las expectativas de este sistema.

La sociedad patriarcal construye varones y mujeres a partir de la identificación de su sexo. No logra la reducción de las personas a dos únicos modelos: varón y mujer, pero las trata como si lo hubiese conseguido y evita que unos y otras sean conscientes de sus similitudes. (Osborne y Marqués, 1992)

La consecuencia de todas estas imposiciones establecidas por el patriarcado es el denominado hombre machista, donde los hombres están constantemente reafirmando esta masculinidad mediante la agresividad, la violencia, la promiscuidad, la dominancia hacia los demás (sobre todo de la mujer) la irresponsabilidad paterna y la falta de contemplación hacia las consecuencias futuras.

El machismo es la acción resultante de estas ideologías patriarcales, ya sea en una sociedad o a nivel subjetivo. Con estas ideas machistas el hombre arrasa con todo lo que tiene a su paso, desvalorizando todo aquel que considera inferior. Debido a los cambios sociales, este machismo evoluciona, sin embargo, un hombre machista de una clase socioeconómica baja no es igual al que se presenta entre la clase burguesa, en este contexto surge lo que denominamos micromachismos, que son actitudes machistas camufladas, situaciones cotidianas socialmente aceptadas y por esto mismo difíciles de reconocer. Estas expresiones machistas ya no consisten en estas reafirmaciones explícitas de misoginia ni la veneración desmesurada a la masculinidad, sino que ahora se atribuyen a rasgos ocultos bajo la superficie de la vida cotidiana. (Arteaga et,al., 2021).

Este machismo y creencias patriarcales lleva consigo que los hombres lleven un estilo de vida muy poco saludable, ya que promueve el consumo del alcohol, el tabaco o las drogas, al mismo tiempo que impulsa al sedentarismo, provocando que puedan desarrollarse enfermedades crónicas (Caballero, M.B. 2016). Además, debido a estos modelos permisivos que impulsa este sistema, donde gracias a este continuo consumo sin esfuerzo, y en el que la mujer se encarga de atender al hombre, muchos de ellos pueden llegar a desarrollar el síndrome de Peter pan, un síndrome que se caracteriza por esta falta de madurez emocional, un miedo por crecer y afrontar la vida adulta. Es un trastorno que presenta rasgos de irresponsabilidad, narcisismo, ansiedad, soledad y conflictos al rol sexual masculino, entre otros. Al mismo tiempo, debido a esta falta de responsabilidad por sí mismos estos pueden generar patologías como vigorexia, anorexia y la bulimia (Caballero, M.B. 2016).

La amistad y las relaciones sociales juegan un papel fundamental en la naturaleza y psique humana, esto moldea nuestro ser subjetivo y establece nuestro rol social, facilitando a si mismo el aprendizaje de los comportamientos necesarios para pertenecer a un sector social (Rodríguez et

al.,2024). Sin embargo, el machismo puede inducir a problemas de relaciones intrapersonales y de pareja, ya que, cuando se trata de amistades con otros hombres pueden resultar en amistades superficiales debido a esta poca conexión sensible que existe entre ellos, adicionalmente, debido a esta constante dominancia y reafirmación de poder, puede llevar consigo tensiones en las relaciones de pareja, donde esta igualdad como individuos se ve vulnerada, dificultando la conexión emocional. Además, estas creencias pueden incitar a la agresión física o psicológica hacia su pareja, comportamientos que conciben como normales y aceptados culturalmente. Esto genera un ambiente que termina en el deterioro de la salud mental y física de ambas partes (Valenzuela, Somogyi. 2023).

Como podemos observar este machismo genera un impacto tanto emocional como en las relaciones interpersonales, generando efectos negativos en la autopercepción y su capacidad de generar lazos significativos. La presión de ser un hombre con masculinidad hegemónica fomenta la desigualdad y la competencia, así como el deterioro mental de la persona por esta incapacidad de poder expresarse libremente.

Estos estereotipos impuestos por la sociedad solo generan encallamientos sobre esta libre expresión de género, generando limitaciones que terminan dando como resultado hombres frustrados y reprimidos.

Referentes artísticos

Como artistas siempre van a ver nombres que nos permean a lo largo de nuestro camino como creativos, los referentes artísticos son un apartado de artistas, obras o elementos que han influenciado y alimentado en diferente medida mi proceso artístico y obra. Estos referentes incluyen artistas cuyas temáticas, técnicas o filosofías han resonado en mi proceso y exploración artística.

El objetivo de incluir estos referentes se basa en poder reconocer la influencia directa e indirecta que han desempeñado estos artistas en mi proyecto. Con esto se busca establecer conexiones existentes entre su trabajo y mis decisiones a nivel artístico y conceptual. Permeando así mi trabajo mediante artistas que exploraron los mismos mundos que yo, ampliando mi visión y complementando mis procesos. De este modo ayuda a poder contextualizar y evidenciar que hay una práctica mucho más consciente y sensible detrás de todos estos procesos artísticos.

Para esto, los criterios que se utilizaron se han basado en encontrar una conexión sensible que de forma directa o indirecta llegan a compartir rasgos e ideales y que de algún modo han influenciado la obra final. Esto incluye escenarios distopicos y surrealistas con una visión demacrada del mundo, abordando la relación del humano y su entorno. Referentes en los cuales existe cierta conexión sensible ya sea a nivel temático o estilístico, siendo así no simplemente una influencia sino una extensión de mi visión artística.

- **Zdzislaw Beksinski**

Sus obras se caracterizan por tener una atmosfera onírica y sombría, retratando mundos apocalípticos, deformidades y la muerte. Beksinski decía retratar sus sueños, al igual que llegó a verse influenciado por el contexto socio político de su época después de la segunda guerra mundial. (Astrolábica, 2022)

Beksiński es un artista fuertemente el cual sus paletas lúgubres, criaturas extrañas sacadas casi del inframundo, mundos distópicos, demacrados y oníricos, obras con fuertes tintes políticos y retratos sociales terminan siendo características claves en mi obra. Compartiendo una afición por las paletas terrosas y el surrealismo, Beksiński es un artista que me ha influenciado fuertemente a lo largo de mi proceso creativo.

Obras

Estas son algunas de sus obras más famosas. Beksiński fue un artista que no acostumbraba a nombrar sus cuadros, lo que generaba millones de interpretaciones hacia sus pinturas, otorgándole un misticismo.

Figura 3. Sin título. Zdzisław Beksiński. Fuente: Revista Picnic (2020)

Figura 4. Sin título. Zdzisław Beksiński. Fuente: Revista picnic (2020)

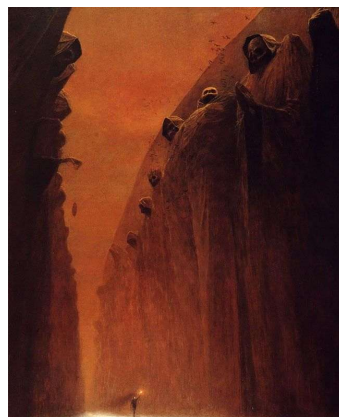

Figura 5. Sin título. Zdzisław Beksiński. Fuente: Wikiart

- Hideaki Anno

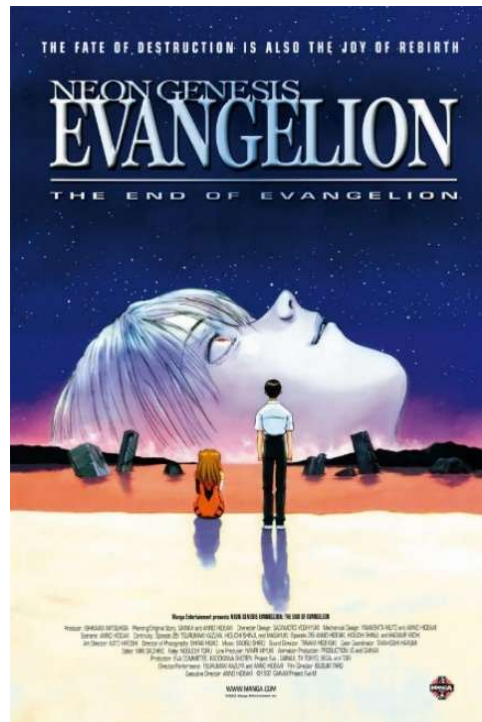

Figura 6. *Evangelion* (1995). Fuente: Pinterest

Una de sus obras más conocidas es el anime de *Neon Genesis Evangelion* de 1995. Este anime mecha revolucionó su género al darle un giro de tuerca en su trama, retratando temas enfocados en la psique humana. Esta obra plantea temas como la depresión, la ansiedad, el existencialismo y la alienación.² De donde más saco inspiración de este anime son específicamente de sus últimos capítulos (el 25 y 26 respectivamente). En estos capítulos nos encontramos en un viaje emocional en la psicología del protagonista Shinji, un joven retraído el cual pasa por muchos procesos emocionales a lo largo de la historia. Estos capítulos rompen con la narrativa convencional, pues nos encontramos en un espacio mucho más introspectivo y surrealista. El protagonista se encuentra

² La alienación es un proceso por el que un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, lejos de su identidad y de su entorno, y ha perdido el control sobre sí. (Enciclopedia significados, 2025)

contestando unas preguntas hechas por un narrador omnisciente³ que desafía a Shinji para que este se confronte a sí mismo y sus ideas, y llegar a una resolución.

- **Lukas Dhont - Close**

Figura 7. Close (2022). Fuente: IMDb

Lukas Dhont es el creador y director la pieza cinematográfica que lleva por nombre “*CLOSE*”. Una cinta que retrata la amistad de dos niños bastante cercanos, una relación que podríamos poner al nivel de una hermandad. Estos dos niños comparten sus días juntos, duermen juntos y comparten con la familia de cada uno sin ningún tipo de filtro. Sin embargo, cuando estos dos niños entran a la escuela se dan cuenta que son objeto de burlas y comentarios despectivos, esto debido al tipo de relación que tienen ellos dos, lo cual termina desembocando en el rompimiento de su amistad. Esto ocasiona el suicidio de uno de los niños, un suceso que termina partiendo emocionalmente a nuestro protagonista, iniciando un proceso de duelo y auto perdón.

³ Es una forma de narrador que no existe y que se caracteriza por conocer a detalle la historia que cuenta, desde los pensamientos de los personajes, como eventos y lugares diferentes en una historia. (Farias,2025)

Una cinta que retrata los prejuicios sociales y la masculinidad de una forma pura y trágica. Nos muestra una realidad donde dos hombres no pueden mostrarse afecto y ser vulnerables el uno con el otro porque de una vez son cuestionados en su sexualidad, reduciendo su expresión de género y afectando su desarrollo personal.

Esta es una película la cual inspiró de forma significativa en él proyecto, ya que retrata de forma cruda y sensible un tema el cual hoy en día aun es tabú. La forma tan pura e inocente en la relación de estos dos niños y la crudeza del prejuicio y el duelo son retratados con un tono lento e íntimo sin llegar al melodrama, haciendo que esta cinta se sienta realista y que podamos sentirnos en la carne del niño protagonista. Esta crudeza y realidad es un factor que se buscó retratar en la obra audiovisual, plasmando la complejidad de esta realidad social.

- **Luca Guadagnino - Queer**

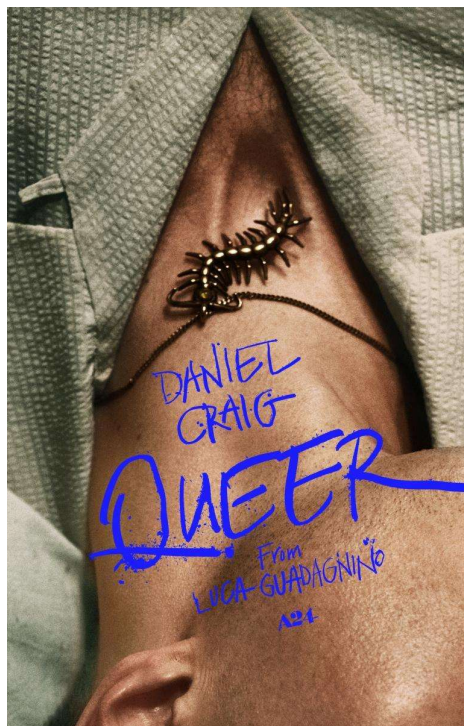

Figura 8. Queer (2024). Fuente: Filmaffinity

Queer es una obra dirigida por Luca Guadagnino. Inspirándose en el libro del mismo nombre, retrata un hombre gay de 50 años llamado William Lee, un estadounidense expatriado residiendo en México. Este pasa sus días mayormente solo, hasta que un día conoce un joven estudiante llamado Eugene Allerton, el cual termina siendo para el protagonista una posibilidad de finalmente establecer una conexión íntima con alguien.

Aunque esta película no comparte el mismo tema del proyecto, ciertamente ha inspirado en varias escenas de la obra. Esta película ha influido demasiado en el proyecto gracias a su cinematografía y escenas surrealistas, esto debido a que presenta un tono cinematográfico ciertamente experimental, explorando una narrativa mucho más sensorial.

- **Joseph Bennett**

Figura 10. Scavenger Reign (2023).
Fuente: IMDb

Figura 9. Common Side Effects (2025). Fuente: IMDb

Estas dos series animadas creadas por Joseph Bennett han influido de forma significativa tanto en su narrativa como en su estilo visual en el proceso creativo del actual proyecto. Estas dos series animadas para adultos presentan un lenguaje visual bastante marcado. Ambas series (Sobre todo en Common side effects) presentan un estilo de animación que oscila entre lo psicodélico y el surrealismo, algo que hace sentido con el tipo de historia de estas dos obras, donde encontramos ambientes atmosféricos y una narrativa poco convencional, dos elementos que ya caracterizan las producciones de Joseph Bennett. Algo que podemos encontrar en estas piezas audiovisuales es la complejidad de sus personajes y lo reales que pueden llegar a sentirse. Este lenguaje visual permite complementar la exploración de la psique de varios de sus protagonistas, en ambas series podemos encontrar escenas oníricas que rayan en el surrealismo, potenciando la experiencia emocional que sus personajes están atravesando. El uso de imágenes simbólicas y el tono poco convencional de la historia son elementos que están fuertemente presentes en el desarrollo de la obra de este proyecto, influenciado por estas dos grandes producciones audiovisuales.

- **Let's go - Stuck in the sound**

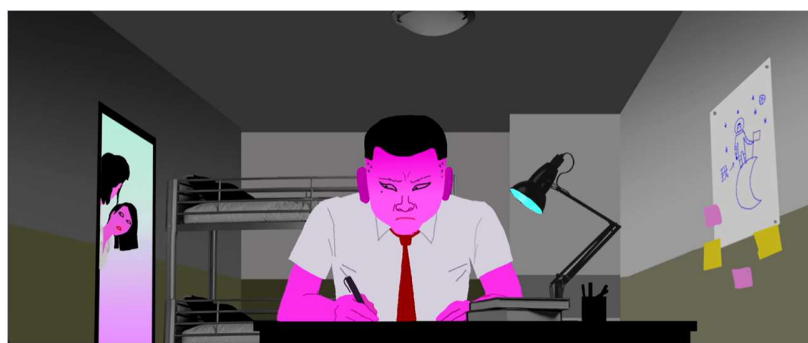

Figura 11. *Let's go* (2012). Fuente: Youtube

Continuando con el medio de la animación, tenemos esta banda llamada *STUCK IN THE SOUND* que decidió representar visualmente su canción “*Let's Go*” mediante un corto animado. En este corto podemos observar un estilo frenético que va a tono con el ritmo de la canción. El

videoclip combina un concepto bastante estilizado en la corporalidad de sus personajes mezclándolo con elementos realistas, creando una ambientación amplia y experimental.

Aunque mucho más allá de su medio, lo que terminó cautivando fue su historia; un hombre cuyo propósito en la vida es ser astronauta, y que para cumplir con esa meta desde muy pequeño ha vivido presionándose, donde lo único que hacía era ejercitarse, estudiar y trabajar, olvidando otros aspectos de su vida como las relaciones interpersonales. Pero una vez alcanzada su meta no hay ningún rastro de felicidad en su rostro. El protagonista es llevado a una misión a la luna, una vez que aterriza observa como el planeta tierra explota esporádicamente, quedando completamente solo. El protagonista entra en crisis hasta que una nave cerca de él lo contacta, el observa una mujer y se crea una fantasía en donde serán pareja. Para llegar a la nave de esta chica, el protagonista atraviesa una difícil travesía, sujetándose y saltando los escombros y basura provenientes de la tierra. Al llegar descubre sorprendido que esta chica era en realidad un hombre rubio con cabello largo. Al observarlo, el protagonista se enoja y lo golpea, para luego entrar en llanto. Este otro astronauta sin tomarlo a mal reacciona yendo hacia una computadora para jugar un videojuego, invitándolo a unirse. El protagonista acepta y se une a él, concluyendo ahí el videoclip.

Este video musical encaja tanto en historia como en medio artístico con el tema a tratar en el proyecto. Ya que observamos un hombre que encarna esta presión de ser exitoso, pero que en el camino olvida lo que es vivir. Una realidad que enfrentan muchos hombres alrededor del mundo. Todo esto acompañado de una animación bastante cautivante e irreverente, compartiendo una narrativa sencilla pero impactante y bastante efectiva, todo esto acompañado de una canción que termina creando una obra hipnótica. Claramente un referente que inspiró en el proceso creativo, pues sintetiza perfectamente el actual proyecto.

Practica artística

Procesos

Es innegable que en un proyecto de investigación-creación se tiene que pasar por el camino del proceso creativo. Un paso fundamental para el desarrollo de un proyecto u obra artística, permitiendo la estructuración de diferentes fases que ayudaría a visibilizar de forma adecuada una idea y así llevar a cabo su materialización. Con esto dicho, a continuación, describiré como fue el proceso creativo a lo largo de este proyecto.

Iniciando con la primera etapa de este proyecto que comenzó oficialmente en 2024, se empezó por un proceso de recopilación de información, leyendo una serie de artículos, libros y revistas; como por ejemplo *‘Las relaciones de poder en la sociedad patriarcal de Ana lucia(2003);* e incluso se consumió videos relacionados al tema, ya sea a nivel social o psicológico, como el video de “Chillimica” que lleva por título *‘¿Qué es masculinidad toxica?’* en YouTube, que trata este tema de la masculinidad y el patriarcado de una forma consistente y digerible, perfecto para cualquiera que quiera entender este tema de forma más casual e informal.

Al ser un tema con tantas fibras subjetivas, esta recopilación de información permite abordar el tema desde una perspectiva mucho más informada, tomando así diversas maneras de comprender y desarrollar este fenómeno social sin limitarse a un entendimiento meramente subjetivo, sino sostenido desde fuentes que respaldan la idea de la tesis.

Para la segunda etapa se basó en la percepción propia frente a esta realidad, utilizando situaciones experienciales, iniciando un proceso de introspección en el que se analiza vivencias subjetivas al igual que se da pie a realidades vividas por personas cercanas. Es necesario darle un enfoque personal y subjetivo debido que, al ser un fenómeno social, las experiencias frente a este sistema patriarcal no se viven de igual medida en todos los estratos, municipios, ciudades, ni

siquiera en los mismos hogares; cada persona que vive bajo este sistema percibe su experiencia subjetiva de formas particulares.

La tercera etapa comienza con una recopilación de referentes visuales y conceptuales, analizando artistas que abordaron este mismo tema desde un enfoque más sensible. Se hizo una revisión de diferentes obras artísticas, creando moodboards⁴ con imágenes recopiladas que sirvieron como ejes de inspiración. En igual medida, se consultó la opinión de maestros para otorgar diferentes perspectivas y analizar a nivel semiótico y de técnica el proyecto. La recopilación de estos artistas y su análisis ayudaron y permearon sobre las diferentes maneras en cómo se puede abordar este tema desde un enfoque más sensible y a nivel artístico.

En la cuarta etapa comienza ya la planificación de la obra, donde se explora que medio se va a utilizar, los materiales y la composición de la obra. Una vez ya decidido el medio, la cual se estableció el de un corto animado, seguiría la realización de bocetos, esto para considerar múltiples variables de la idea ya pensada. Se analizan técnicas, formas de composición y narración, quitando y añadiendo elementos semióticos que ayuden al mensaje de la obra.

Pero antes de mostrar el proceso plástico de la obra, primero recorreremos una recopilación de obras ya hechas donde se ha abordado este tema, evidenciando como esta idea no nace de la noche a la mañana, sino que existe un registro de años donde este tema se ha ido explorando y mutando para llegar a la obra final. En este proceso se observará la exploración de diferentes medios, pero compartiendo un mismo lenguaje, como la pintura, la ilustración y el collage.

⁴ Un Moodbard es un tablero que recopila imágenes acerca de un tema o concepto. Su finalidad es organizar la información de forma clara, esto hecho con el fin de buscar inspiración y generar nuevas ideas. (Emedec, 2023)

Trabajos previos

1. Falsa corona (2024)

Figura 12. Falsa corona (2024).

Iniciando esta recopilación tenemos esta pintura al óleo realizada en 8vo semestre en el 2024. Lleva por nombre “Falsa corona” y consiste en un políptico de cuatro cuadros, cada una cuanta una narrativa que se expande al unirlos. Esta obra se realizó a lo largo de los cuatro meses en que dura el semestre. El objetivo fue plasmar la ilusión de poder que tiene el hombre frente a este sistema patriarcal. Ya que, si observamos y analizamos los elementos de la pintura, notamos un hombre en pose victoriosa con una corona desgastada, señalando como es rey del mundo, un mundo que no puede gobernar puesto que la ha vuelto ceniza. Al mismo tiempo, en su pecho y en los cuadros más pequeños observamos su lado más intrínseco e infeliz, pues no está pleno en este sistema.

Es un cuadro surrealista y explícito en cuanto a su mensaje. Se buscó deformar esta idea de hombre ganador y mostrar las capas que hay detrás de esa “victoria” que termina siendo solamente una fachada.

2. Se hombre (2024)

Figura 13. Se hombre. imagen central (2024).

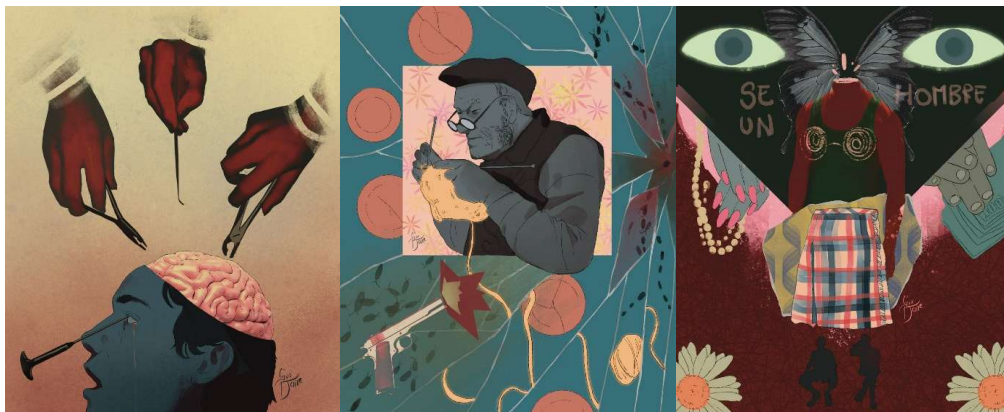

Figura 14. Se hombre (2024).

Esta serie de cuadros utiliza la técnica del collage digital, creando una narrativa rica en simbolismos. Estas obras cuentan con las ideas del enojo, la feminidad, el adoctrinamiento y la delicadeza, cuatro instancias que tejen estos ideales de masculinidad hegemónica y sus consecuencias. Aquí se plasma esta frustración del hombre al ser impedido de explorar sus fibras más sensibles y “femeninas”, creando un odio interiorizado hacia la mujer y el concepto que la rodea.

Esta fue una obra experimental, pues fue la primera vez incursionando en el arte del collage. Fue un medio que permitió explorar de forma semiótica muchos aspectos, al mismo modo que permitió jugar con su composición. Es una técnica donde la lógica y las reglas toman unas vacaciones pues el collage es un medio que da pie a jugar con la imaginación sin un límite marcado, aparte, al no haber un límite en la implementación de iconos y objetos, esto ayuda a generar lenguajes visuales que ganan un valor mucho más profundo.

3. Los hombres no lloran (2023)

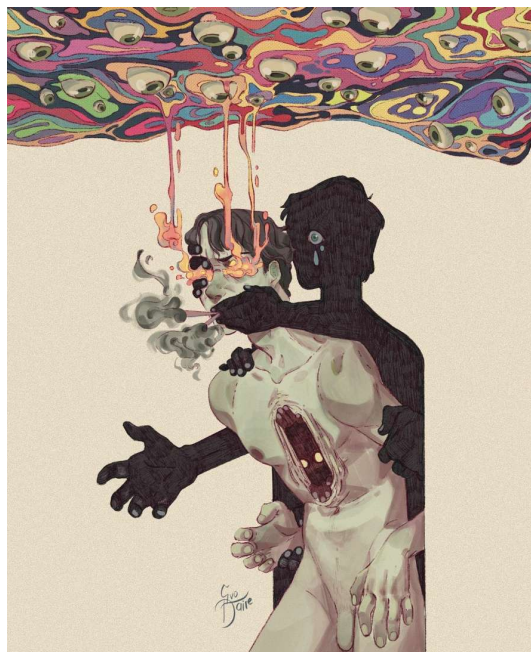

Figura 15. Los hombres no lloran (2023).

Ilustración digital que explora la cohibición de las emociones, y como a consecuencia de esto se crean “escapes” para evadir la responsabilidad de sentir. Una obra que representa una lucha interna mediante un ente personificado, explorando la presión del hombre en no mostrarse vulnerable, cayendo en alternativas poco sanas.

Esta ilustración no solo señala estos escapes, sino que replantea una crítica a este ideal del hombre masculino hegemónico y tradicional, que asume el silencio ante momentos de vulnerabilidad. La idea es que aprecie como la sensibilidad es fortaleza. El objetivo es concientizar sobre como reprimirse a si mismo puede terminar siendo supremamente dañino. Que el mostrarse desnudo y ser libre en su propia carne y mente no es ningún pecado, todos somos personas que sienten, y negar esa naturaleza es negarse a sí mismo.

4. Suspensión (2023)

Figura 16. (2023): Suspensión, 1ra cara.

Figura 17. (2023): Suspensión, 2da cara

Cerrando este recopilatorio nos encontramos con esta obra en la cual, como se logra observar en las imágenes, se trata de dos pinturas hechas al óleo. Estos cuadros se encuentran intervenidos por unos hilos rojos que terminan conectando ambas pinturas. Estas pinturas nacen de un lugar íntimo, con una connotación mucho más personal y emocional. A través de esta obra se busca explorar un lado vulnerable de mi persona, que resulta difícil de exponer con palabras, retratando este sentimiento abrumador cuando se tiene una emoción fuerte y llega este sentimiento de vacío en el pecho de una manera bastante presente, sintiendo que el corazón ha decidido escapar del cuerpo, provocando esta paranoia de muerte.

Figura 18, (2023): Hilos de los Cuadros de Suspensión.

Estos hilos que unen ambos cuadros funcionan como un símbolo de conexión emocional, donde a pesar de sentir que el corazón se escapa del cuerpo, este sigue aferrándose al cuerpo, recordando que el dolor es pasajero y momentáneo.

La obra invita a mostrar como el ser humano es altamente sensible, viviendo conectado a esos hilos, que la vulnerabilidad y el dolor no son sinónimos de debilidad, sino un recordatorio de nuestras fibras más humanas.

Preproducción:

A partir de este punto comienzan las etapas que contribuyeron a la construcción conceptual y técnica artística de la obra. Visible de este modo cada decisión e inquietud que rodearon la evolución del proyecto. Este apartado no solamente sirve para comprender la construcción de la obra, sino también sustenta su realización y el trabajo investigado detrás.

Como se llegó a mencionar antes, el medio elegido para esta obra es el de un corto animado. Esta decisión nace por esta necesidad de querer contar una historia y explorar el arte de la animación. Una vez claro se decidió el medio, comenzó el desarrollo de su historia. Su narrativa constará de una estructura fragmentada, esto quiere decir que el corto se estructurará con escenas que no siguen una historia lineal concreta, pero si un tema en común.

Continuando hacia el siguiente paso, comienza el proceso del guion, y para esto se tomó como basé los parámetros de un guion técnico cinematográfico. Esta estructura permite: describir el lugar, plasmar los diálogos, definir los movimientos de cámara y las acciones en escena; una forma útil que, aunque el corto tenga una narrativa fragmentada, sirve para plasmar y definir concretamente como se desarrollarán las escenas.

Una vez terminado el guion seguiría el siguiente paso que viene siendo el desarrollo del storyboard (figura 19). Esto ayuda en la organización de las escenas, el ritmo y encuadres de cámara a nivel visual. En esta fase se aprovecha para analizar lo que sirve y lo que no, recogiendo ideas, cambiando o añadiendo escenas, explorando así varias opciones para contar la historia de forma adecuada y no tener problemas al momento de la producción audiovisual. Sin embargo, aun con toda esta teoría en mente, a lo largo del desarrollo de un proyecto pueden surgir inconvenientes. Este storyboard, aunque se haya considerado listo para comenzar después con las siguientes etapas de preproducción y producción, no significó que se dejó intacto y se realizó cada escena plasmada al pie de la letra, todo lo contrario. Algo que suele surgir, o que por lo menos en este proyecto se presentó, fue que muchas cosas fueron mutando a lo largo del camino, y es algo que a lo largo de esta documentación se va ir presenciando.

Figura 19. Storyboard. (2025).

Diseño de personaje:

Una vez claro el storyboard, se continuaría con el apartado del diseño de personajes. Aquí se explorará diferentes formas de representar al protagonista. Se consideró varias ideas, comenzando por su aspecto físico, contemplando si iba a ser alguien gordo, flaco, alto, bajo, etc. Luego tocó considerar su personalidad, si se trata de un ser retraído, expresivo, de carácter fuerte o alguien más sumiso, y como expresaría esto corporalmente.

En este apartado al mismo tiempo se aprovecha

Figura 20. Primer boceto del diseño del personaje principal. (2025).

para indagar en cómo va a ser su estética visual, que estilo artístico se va a usar: si tendrá un estilo mucho más caricaturesco con facciones un poco más exageradas, o un estilo más cercano al

realista. Aquí se procura resolver estas dudas, pues su estética igualmente comunica el tono de la obra. No es lo mismo un estilo redondo y cartoon casi infantil, a uno mucho más afilado y con proporciones realistas que emana un tono más maduro. Claro que se puede jugar con estas estéticas, existen caricaturas para adultos para nada apta para niños que comparten un estilo visual bastante infantil, pero esa es la intención, es hecho adrede. Cada decisión estética tiene relevancia en cómo va a ser percibida la obra, por lo tanto, el apartado estético es casi tan importante como la historia misma, tiene que ser tratado con la misma rigurosidad y cuidado.

En la imagen se logra observar el primer boceto del protagonista y que, aunque no terminó siendo el diseño definitivo, dio las bases para lo que vendría siendo el resultado final. La idea fue construir un protagonista que se viera demacrado y cansado, tanto física como emocionalmente, y son características que se pueden encontrar en este primer boceto. Aunque si se lograba notar cierto potencial al ser un estilo que se ve algo caricaturesco, errático y que raya un poco en lo psicodélico, su estilo al final terminaba molestando un poco, pues se alejaba del estilo artístico usual de mi persona y esto provocaba que resultara poco atractivo y llamativo, no lograba ser un diseño memorable y que generara empatía, no proyectaba completamente lo que se quería que transmitiera. Esto llevaría al siguiente punto, y es que no se lograba empatizar con él, ya que, aunque cumplía con verse como una persona errática y cansada, pero no destilaba estos aires de

bondad, su apariencia era demasiado afilada, casi como la de un villano. Características que cambiaría en el segundo

Figura 21. Segundo Boceto del diseño del protagonista. (2025)

boceto, donde se decidió usar un estilo más suave y con más curvas, dándole una apariencia mucho más amable. Sin embargo, algo seguía sin encajar, su apariencia gustaba, pero no lograba transmitir el lenguaje visual que se quería para la animación. Contrario al boceto anterior esta vez había muchas curvas y se veía muy limpio. Esto llevó al tercer y último boceto, donde se buscó un equilibrio de estas características.

Figura 22. Diseño de personaje final. (2025)

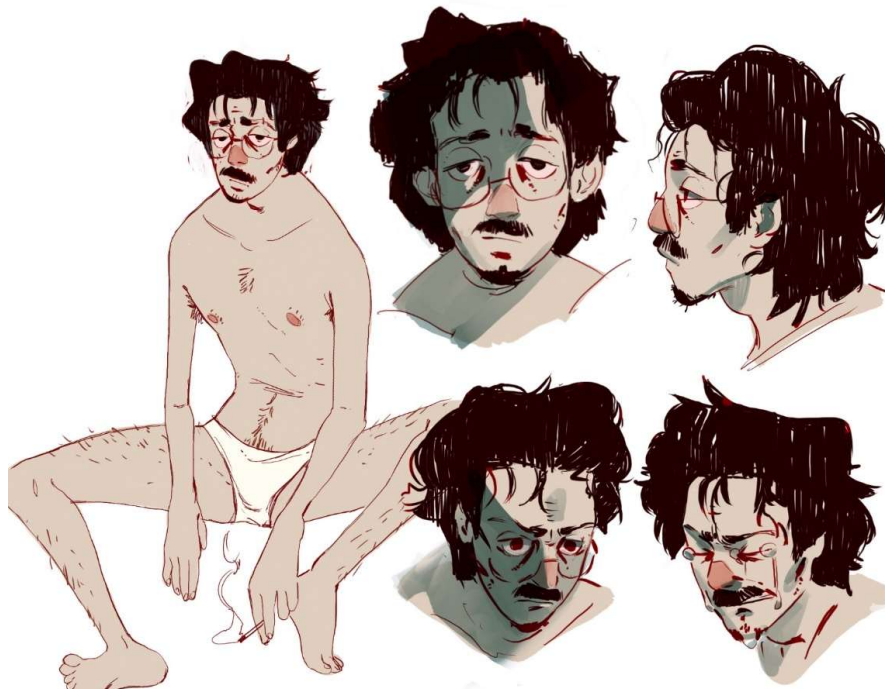

Figura 23. Exploración variable diseño de personaje final. (2025)

Como se logra observar, con este último diseño se logra una evolución respecto a los dos primeros bocetos, se buscó un equilibrio entre las líneas curvas y las afiladas, conservando de este modo sus rasgos más amables y demacrados; dando como resultado un personaje que, primero, es mucho más llamativo visualmente, y segundo, que logra transmitir esta familiaridad que genera empatía.

Un error que se cometió en esta etapa con el diseño de personaje fue que solo realizó este único ejemplar, ya que después se tuvo al protagonista en diferentes etapas de su vida, mostrándolo de niño y luego de viejo, y se resolvió de la forma no recomendada. Por temas de tiempo, y de que mi persona es la única desarrollando este proyecto, muchos cambios se hicieron a lo largo del camino, omitiendo pasos. En este caso los diseños del protagonista joven y viejo se realizó mientras hacia los frames⁵ boceto. Sin embargo, gracias a que se tenía este diseño de personaje base, el generar sus otras versiones resultó sencilla.

Fondos:

Concretado el diseño del personaje principal se continuó con el apartado de los fondos y escenarios que ambientarán la historia. En estos escenarios igualmente se creó un lenguaje visual y una estética única para el corto. Se buscó transmitir con el color la emoción que atraviesa el protagonista en cada escena, potenciando de manera visual su narrativa, ya que, al ser un corto con muy poco dialogo, el entorno y los colores terminan siendo ese puente entre el protagonista y lo que padece en escena. Se buscó implementar una esencia personal y distinguido jugando con cada línea y cada escenario, implementando elementos que darían un distintivo visual a la animación. Y con esto se terminó armando escenarios atmosféricos, desoladores y demacrados.

⁵ Dentro de una animación, un frame es un Imagen fija dentro de una secuencia de imágenes que genera la ilusión de movimiento.

Figura 24. Escenarios. (2025)

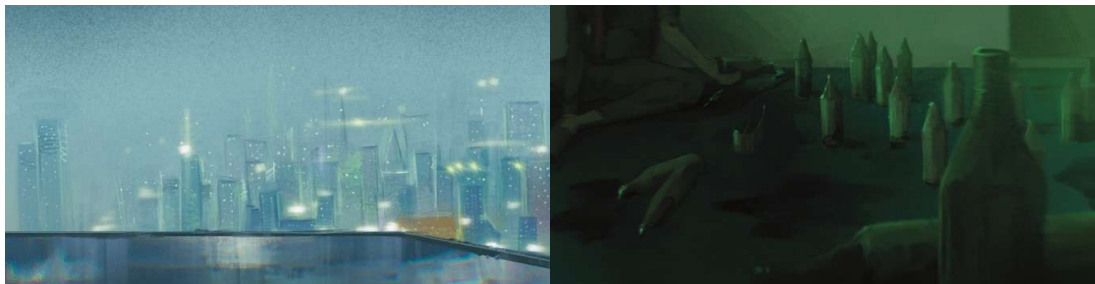

Figura 25. Escenarios. (2025).

Producción

Animación:

Terminados los fondos ahora si comienza el proceso de la animación y para ello se utilizó el programa de Toonsquid (figura 26). Un programa bastante completo que se encuentra en el ipad. La animación es un medio que requiere una inversión grande de tiempo, dedicación y, sobre todo, mucha paciencia. Cada cuadro, cada movimiento y cada detalle demanda un esfuerzo minucioso que a veces puede volverse abrumador. Sin embargo, a medida que se avanza y se van viendo los resultados, la satisfacción es indudable.

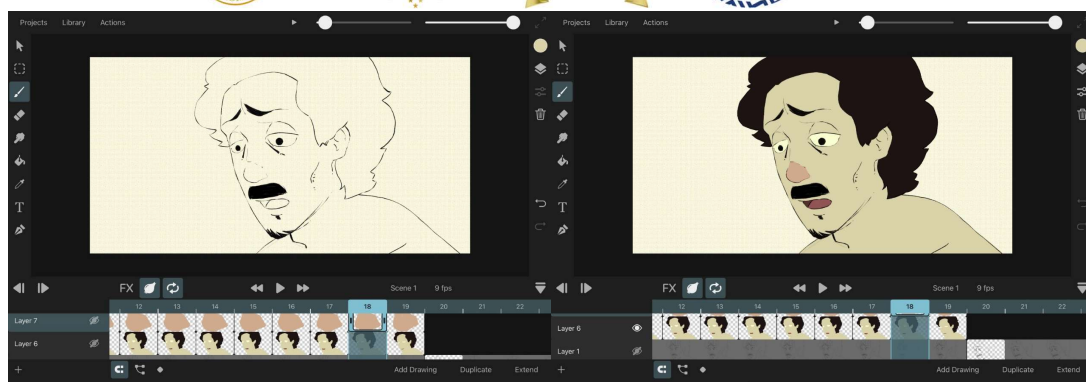

Figura 26. Introducción a Toonsquid. (2025).

Para poder sobrellevar este proceso se decidió que la animación contaría con un estimado de 8 fotogramas por segundo, una decisión que, aunque practica también respondía a una decisión creativa. En lugar de buscar la suavidad y la perfección del movimiento, la disminución de fotogramas le otorgaba mucha más expresividad y autenticidad, e iba en coherencia al tono del proyecto, permitiendo una mayor gestualidad y cercanía con lo artesanal que vendría siendo el arte de la animación. También se utilizaron recursos de imágenes estáticas con movimiento en la cámara para escenas que no requerían una animación obligatoria, un recurso que terminó siendo un salvavidas. Sin embargo, este recurso no fue utilizado a la ligera, pues tampoco se quería llenar de imágenes estáticas un corto que suponía ser animado, este recurso se utilizó en momentos clave que simplemente añadirían información extra, sin perder la esencia de una animación.

A lo largo de este proceso se invirtieron horas y horas, con descansos obligatorios. El proceso de animación tuvo una duración estimada de 5 meses. A continuación, se adjuntaron registros del proceso de la animación:

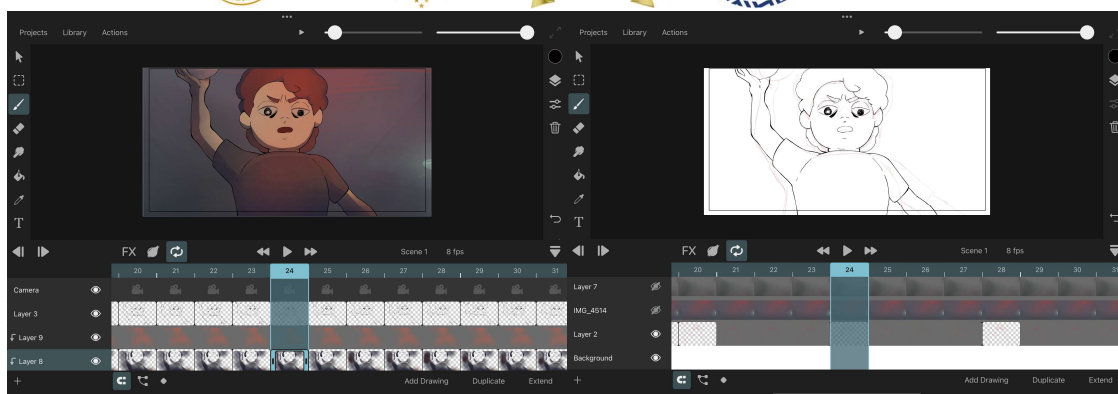

Figura 27. Proceso animación. (2025)

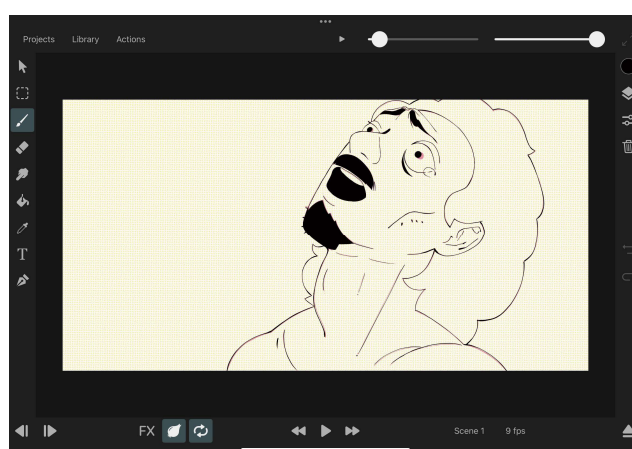

Figura 28. Proceso animación. (2025)

MUSICA Y SONIDO

La música y los efectos de sonido igualmente fueron un trabajo que se realizó por cuenta autonoma, no se usó el apoyo de terceros, lo cual terminó siendo otra gran travesía en su producción. Realmente el conocimiento que se tenía sobre producción musical era bastante básico, sin embargo, se enfrentó este reto con toda la disposición; y la aplicación de GarageBand acompañó gratamente este desarrollo. GarageBand es una aplicación original de Apple y se encuentra en todos sus dispositivos móviles de forma gratuita. Esta aplicación realmente fue una salvación, pues es un programa bastante completo y que resulta de mucha ayuda para aquellos que poca o nada de experiencia tienen en el campo del sonido. La ventaja de esta aplicación es que está la opción de crear una pieza musical propia, desde cero, con diferentes tipos de instrumento, y la

otra opción donde uno mismo puede manipular unos parámetros y de ahí se generan loops y sonidos. Por ejemplo, en el apartado de la batería está la opción clásica donde se puede generar un propio sonido, y la otra opción donde se encuentran parámetros como lo que vendría siendo el tempo, las partes del instrumento que uno puede manipular, eligiendo cuales suenan o no; que si se quiere que suenen unas palmas, o si solo los tambores, o el tambor y las maracas; y así con cualquier parte del instrumento. También se puede modificar la complejidad de los acordes, es decir, se puede escoger una melodía bastante sencilla y tranquila o algo mucho más complejo. Un dato importante para señalar es que estos loops fueron generados por músicos reales y no se trata de un trabajo hecho por Inteligencia Artificial. Igualmente, a pesar de haber artistas reales detrás de estos sonidos, estos no poseen derechos de autor, por lo tanto, pueden ser utilizados por cualquier persona. Otra ventaja es que a estos sonidos se pueden modificar con filtros y efectos, así que un mismo loop puede no sonar igual dependiendo de la persona.

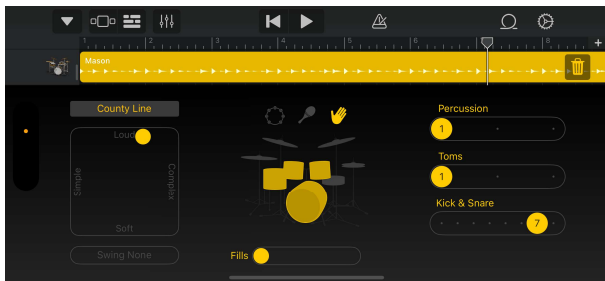

Figura 29. GarageBand, Bateria. (2025)

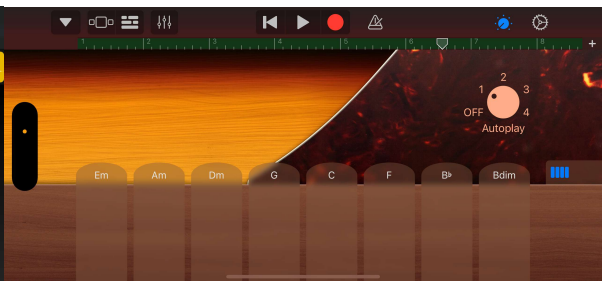

Figura 30. GarageBand, Bajo (2025).

Para la creación musical se utilizó ambas opciones, se generó loops aplicándole filtros y efectos, como ejemplo se puede observar en las imágenes (Figura 29 y 30) que se utilizó la batería y el bajo. Igualmente se generaron piezas musicales de autoría propia con el instrumento del piano (figura 31). Como se trataba generar un sonido ambiental se utilizó notas simples y se le aplicaban en su mayoría algunos efectos, como la reverberación o el eco. Cada sonido que se generaba tenía

una intención detrás, no se generaban sonidos a ciegas y sin ningún propósito, se tenía clara la vibra que se quería para el soundtrack y se fue en busca de ello. La idea era crear algo atmosférico y etéreo, oscilando entre lo lúgubre y lo disruptivo. El inicio fue de experimentación con los instrumentos hasta que saliera algo que gustara y se asemejara a lo que se estaba buscando. Muchas de las influencias al crear la música fueron artistas como: FKA Twigs, James Blake, Arca y Billie Eilish; su música se caracteriza por ser experimental y en muchos casos etérea y melancólica.

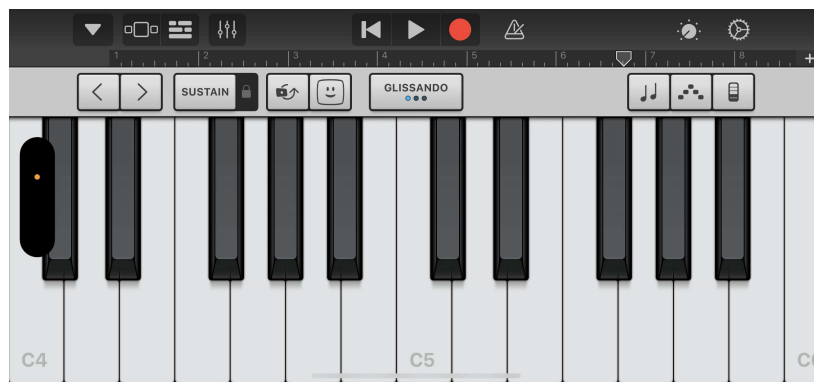

Figura 31. (2025): GarageBand, Piano.

Después todas estas piezas musicales se fueron editando en el software llamado Audacity (figura 32), un programa de edición de audio gratuito, que, aunque puede no ser el programa de edición más sofisticado y completo, igual sirvió para el tema de la composición y montaje musical. Después se utilizó para la edición de voces y diseño sonoro.

Figura 32. (2025): Edición en Audacity.

Postproducción

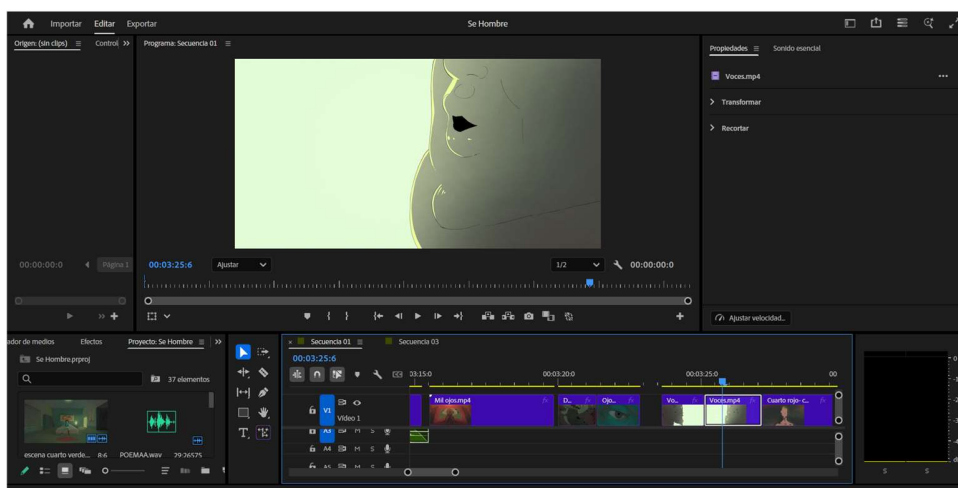

Figura 33. (2025): Interfaz de Adobe Premiere Pro- Registro de proceso de edición.

Una vez todo el tema de producción está resuelto, todo este material se exporta para luego comenzar el apartado de edición y montaje del cortometraje. Para esto se utilizó el software de Adobe Premiere pro (figura 33).

En el montaje del corto se realiza lo que vendría siendo la secuenciación de las escenas, es decir, se comienza a ordenar cada clip para darle orden a todo el material, se añaden transiciones y efectos visuales si estos llegan a ser necesarios. Posteriormente se corrigen errores como por

ejemplo imperfecciones de color y sonido. Igualmente se importan los audios y se procura sincronizar lo que se escucha junto con lo que se observa. Esta etapa es una de las más importantes, debido a que aquí se hace la magia que después terminaría de darle coherencia a todo el proyecto. Un mínimo error en el apartado de edición podría alterar la experiencia de la obra. Un clip mal ubicado o un audio desincronizado son aspectos que alteran la narrativa del proyecto, y que podría otorgar un significado no deseado. A la vez que dictamina entre un proyecto minucioso y profesional, a uno mediocre.

Una de las ventajas que se encontró al usar el software de Premiere fue los efectos de sonido, lo cual ahorró cierto trabajo. Por ejemplo, hay un sonido de un plato romperse el cual se importó del mismo programa y que ahorró el tener que generar uno propio, lo cual ahorró tiempo y recursos. Otros de los elementos que se realizó, aparte de la secuenciación de los videos, fue la incorporación de texto, el cual después se le añadiría un efecto de barrido lo cual simularía la escritura de una máquina de escribir. Realmente los elementos que se realizaron en cuanto a edición fueron cosas básicas, pues no se le añadió casi nada de efectos, y con el material que se tenía ya era suficiente para sostener todo el montaje de edición, mayormente se trató de importar, ordenar y corregir.

Cuando comenzó el tema del montaje, apareció uno de los mayores temores que se pudo enfrentar con el proyecto. Fue una etapa realizada con cierto temor. Al inicio, con cierto pesimismo se pensó que todo el trabajo realizado fue insuficiente, pues lo que se lograba apreciar no proyectaba el arduo trabajo que se había realizado. Sin embargo, cada vez que se avanzaba con la edición y el montaje, se podía notar como el proyecto estaba tomando cada vez más forma, algo que entusiasmaba y que se iría reforzando con las retroalimentaciones que se iría recibiendo por parte del tutor y amigos.

La culminación del proyecto fue realmente satisfactoria, se había logrado plasmar visualmente lo que en un inicio fue una idea en el aire. El resultado realmente había cumplido con las expectativas y se lograba apreciar un muy buen trabajo. Por lo tanto, ya satisfecho con el resultado, significaba que ya estaba listo para su proyección.

Montaje

La exposición se decidió dividir en dos presentaciones donde, primero, se mostrase las obras archivo o, mejor dicho, las obras pictóricas que se realizaron a lo largo de la carrera, en donde se exploró desde diferentes perspectivas esta problemática; y segundo, la proyección del cortometraje. Esta decisión nace de la necesidad de no querer dejar en el olvido las obras que se habían realizado previamente, pues eran parte del proceso que después terminó en el surgimiento del cortometraje y porque tenían todo el potencial de ser expuestas. Por lo tanto, esto quedó organizado de la siguiente manera:

Primeramente, se inició con la inauguración el lunes 1 de diciembre en la casa Agueda Gallardo, lugar donde expondrían los cuadros. La exposición estuvo montada por tres días, donde cualquiera podía ir a observar las obras a cualquier hora. Estos cuadros compartían la similitud de ser imágenes, sin embargo, estas obras estaban realizadas con técnicas distintas, se podía encontrar desde pinturas al óleo, carboncillo, ilustraciones y collage digitales. Su montaje fue relativamente sencillo; las únicas obras que de pronto resultaron más retadoras fueron, *Suspensión* (figura 16), la cual como su nombre indica, iba suspendida en el aire. Esto se resolvió con hilos nailon amarrados al soporte del techo. Asimismo, la obra *Falsa corona* (figura 12), la cual al tratarse de un políptico de cuatro cuadros, requirió una revisión metódica con la simetría.

Figura 34. Presentación de las obras pictóricas.

Figura 35. imágenes más a detalle de las obras.

Continuando con la proyección del Cortometraje, esta se realizó el miércoles 3 de diciembre a las 5:00 p.m. en el auditorio Jorge Gaitán. La proyección fue concebida como un espacio independiente dentro del evento, con el propósito de otorgarle un protagonismo propio. En este sentido, con el cortometraje se buscó recrear la experiencia de estreno cinematográfico, haciendo uso de un auditorio y una pantalla grande que potenciara un impacto visual de la obra.

A través de todo este montaje y puesta en escena, se buscaba generar con esta proyección una experiencia mucho más inmersiva en el espectador, favoreciendo la atención y la carga emocional. Para lograrlo, se utilizó un videobeam y el sistema de sonido del propio auditorio, el cual contaba con una adecuada proyección en el espacio, permitiendo una correcta percepción tanto de la imagen como del sonido.

Figura 36. Proyección cortometraje.

Figura 37. imágenes más a detalle de la proyección del cortometraje.

Las presentaciones resultaron muy bien acogidas por el público general. Con la exposición de los cuadros, ayudó el hecho de ser el espacio de inauguración, lo que generó un buen movimiento de personas, incluso personas que no eran de la carrera de Artes, asistieron al evento. Muchas personas del público al ver las obras quedaban asombradas y se tomaban su tiempo para analizar cada cuadro. Incluso varios fueron hacia mi persona y elogiaron el trabajo realizado. Igualmente, algunos intentaban buscar respuesta en cuanto al significado de algunas de las pinturas, lo que generaba un diálogo entre artista y espectador. En general tuvo un buen recibimiento la primera presentación. Este mismo éxito se vio reflejado el día de la proyección del cortometraje. Aunque en esta ocasión el público era más específico (en su mayoría personas relacionadas con la carrera), la asistencia fue numerosa. Existía el temor de no lograr el mismo movimiento de personas que el día de la inauguración, especialmente teniendo en cuenta que el cortometraje daba cierre al evento. No obstante, al finalizar la proyección se evidenció una gran

aceptación por parte del público, incluso más en comparación a la primera presentación. Hubo personas del público las cuales se sintieron identificadas con el mensaje del cortometraje, esto por sí solo resultaba un gran éxito, pues significaba que se logró el objetivo. Parte del público elogiaron la obra en su totalidad, algunos destacaron la música, otros la parte visual, y en general hubo una gran admiración, reconociendo el arduo trabajo que hubo detrás de todo este proyecto y el cómo se veía reflejado en la pieza final.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Del presente proyecto se pudo determinar cómo efectivamente en la sociedad contemporánea este sistema patriarcal está afectando de forma significativa la salud mental de muchos hombres. Se logra relacionar como las ideas machistas y los estándares impuestos por el mismo hombre terminan siendo una de sus principales causas en el desarrollo de problemas emocionales y psicológicos. Los estereotipos tales como, la autonomía, la carencia emocional, la fuerza bruta, la competitividad, ser proveedor económico, etc; son roles que encasillan a cada individuo lo que termina generando una limitante en el libre desarrollo de la personalidad, siendo condicionados al sexo con el que se nace, es decir, se puede determinar cómo este sistema da por hecho el rol de una persona según su género sin importar si este ha alcanzado tales estándares, creando expectativas que ocasionan una constante presión en cada persona al estar estos posicionados bajo un foco donde sus acciones son señaladas y cuestionadas constantemente.

Las relaciones de poder terminan siendo un pilar en la implementación de esta masculinidad hegemónica, generando un desbalance entre la dominancia y sumisión, donde se deshumaniza todo aquel que salga de esta preconcepción de hombre macho. De igual forma, se identifica como las clases sociales juegan un papel importante en cómo se expone y manifiesta esta expresión masculina, pues en clases sociales de estrato menor, estas manifestaciones machistas son mucho más visibles y directas, los roles tradicionales y la violencia de género están más presentes y el machismo se ve normalizada y expresada de forma más exponencial; diferente a las clases sociales de estratos altos donde esta se manifiesta de forma más sutil y surge el concepto de “micromachismo”. Aquí se valoriza más la inteligencia y el estatus. Además, las brechas de poder son incluso más marcadas, existiendo una falsa equidad de género.

Se logra observar cómo estos comportamientos vienen implementándose a lo largo de la historia de forma sistematizada, donde la masculinidad termina siendo un concepto moldeable que se adapta a los cambios sociales y culturales, exponiendo como los roles de género son un constructo social que cambian de acuerdo con las conveniencias de una sociedad. Por esta razón el sistema patriarcal ha prevalecido a lo largo de los años, lo que ocasiona que sea difícil de contrarrestarlo. Sin embargo, eso no impide que surjan movimientos y espacios que van en contra de estos ideales y quienes optan por alternativas donde la salud mental es priorizada, movimientos que visibilizan la vulnerabilidad y las emociones como un acto de fuerza y humanidad. Actualmente se cuestiona la prevalencia de este sistema patriarcal y se visibiliza mucho más su impacto en la salud mental masculina. En el desarrollo de este proyecto a nivel artístico se pudo identificar la carencia de referentes que hablen respecto al tema, que, aunque si existan obras que lo indaguen, aún falta mucho camino por recorrer para que esto se vuelva una conversación mucho más global. Mediante la producción de la obra se logra contemplar como esta problemática social es un concepto complejo que presenta demasiadas ramas donde se puede profundizar e indagar, generando así una gran variedad de imágenes e iconografías que, desde el arte se puede expandir y representar de formas distintas. El cortometraje logra proyectar escenarios cotidianos que para muchos hombres es su realidad, siendo capaz de proyectar la crudeza de este fenómeno social. Desafía mediante preguntas y expone mediante escenarios estas ideas tradicionales de masculinidad y nos muestra las consecuencias de seguir las ideas de un sistema tradicional que oprime la sensibilidad humana. La animación fue un medio que permitió abordar este fenómeno social desde varias capas, proyectando la complejidad y las realidades que muchos hombres vivencian, sin embargo, aunque este medio permitió una mayor representación, este apenas toca una superficie del iceberg. Sin embargo, este corto se ve apoyado de otras obras pictóricas de

archivo, procesos artísticos que terminan redondeando mucho más el proyecto, evitando que se aborde superficialmente.

Igualmente se logró observar un gran recibimiento por parte del público hacia las obras y la proyección del cortometraje. Se pudo contemplar como parte del público se sintieron identificados con el mensaje de la obra, por lo tanto, se pudo cumplir con el objetivo de sensibilizar al espectador y proyectar de forma satisfactoria este fenómeno social, ampliando la conversación alrededor de esta problemática. Por lo tanto, si se pudo explorar de forma satisfactoria los estereotipos de género y las experiencias sociales que se han desempeñado alrededor de la identidad masculina. Y se logró cumplir el objetivo de representar mediante una obra audiovisual este problema que concierne a la sociedad actual.

Además, de las presentaciones se pudo observar aspectos que se pueden mejorar en futuras presentaciones, siendo estas primeras proyecciones un aprendizaje para posteriormente lograr una mejor gestión en cuanto a espacios y montaje de obra.

Recomendaciones

A próximos investigadores interesados en abordar sobre el tema, se recomienda indagar a profundidad las realidades individuales que muchos hombres y niños experimentan, ya sea en campos laborales, en sus hogares e incluso instituciones educativas, y como este se manifiesta dependiendo de la clase social.

Se sugiere indagar como el machismo se manifiesta en el rol de la mujer, y como está igualmente se transforma en victimaria y en portavoz de estos ideales, al mismo tiempo sobre como influencia en los métodos de crianza.

Teniendo de partida que los roles de genero van en constante cambio, para próximas investigaciones se sugiere un estudio sobre cómo se manifiestan hoy en día estos roles, su contraste en cómo anteriormente se representaban, y el posible futuro que el rol del hombre podría encaminar.

Bibliografías

Pan American Health Organization. (2019, 18 de noviembre). 1 in 5 men will not reach the age of 50 in the Americas, due to issues relating to toxic masculinity.

<https://www.paho.org/en/news/18-11-2019-1-5-men-will-not-reach-age-50-americas-due-issues-relating-toxic-masculinity/>

Astrolábica. (2022). El surrealismo gótico de Zdzislaw Beksinski, el pintor que retrató pesadillas. Cultura Inquieta. <https://culturainquieta.com/arte/pintura/el-surrealismo-gotico-de-zdzislaw-beksinski-el-pintor-que-retrato-pesadillas/>

Anxiety and Depression Association of America. (s.f). Men's mental health. Find Help by demographics. <https://adaa.org/find-help/by-demographics/mens-mental-health>

Arteaga-Barba, M., López Escamilla, K. G., Monroy Sánchez, K., Pérez León, J. R., Guzmán-Díaz, G., & Cisneros Herrera, J. (2021). Aproximación socio-histórica y psicoanalítica del machismo y sexismo. *Boletín Científico De La Escuela Superior Atotonilco De Tula*, 8(15), 45–50. <https://doi.org/10.29057/esat.v8i15.6305>

Bennett, J., & Hely, S. (Creadores). (2025). *Common Side Effects* [Serie de televisión]. Green Street Pictures

Bennett, J., & Huettnner, C. (Creadores). (2023). *Scavengers Reign* [Serie de televisión]. Titmouse, Inc.

Bourdieu, P. (1998). *La dominación masculina* (M. C. R. Porrúa, Trad.). Anagrama. <https://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/Bondieu-Pierre-la-dominacion-masculina.pdf>

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Caballero, M.B. (2016). Puede afectar el Síndrome de Peter Pan a la alimentación.

Carosio, A. (2016). Surgimiento de las ideas y prácticas feministas en América Latina y el Caribe. *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer*, 21(46), 15-32.

Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. University of California Press.

Connell, R. W. (2013). Hombres, masculinidades y violencia de género. En S. Cruz Sierra (Coord.), *Vida, muerte y resistencia en Ciudad Juárez: Una aproximación desde la violencia, el género y la cultura* (pp. 261-454). El Colegio de la Frontera Norte; Juan Pablos Editor.

Chillimica. (2025). *¿Qué es masculinidad tóxica?* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=c-16Iv1lGso>

Daza Cuartas, S. L. (2009). *Investigación-creación: Un acercamiento a la investigación en las artes*. *Horizonte Pedagógico*, 11(1), 87–92.

Dhont L. (Director). (2022). *Close* [Película]. Menuet Producties

Enciclopedia Significados, E. (2025). *Alienación: qué es y tipos (en filosofía, psicología y parental)*. Enciclopedia Significados. <https://www.significados.com/alienacion/>

Emedec. (2023). *Qué es un moodboard y cómo crearlo - Emedec*. Emedec. <https://www.emedec.com/que-es-un-moodboard-y-como-crearlo/>

El Colegio de México. Gutmann, M. (1988) “Traficando con hombres: la antropología de la masculinidad” en *Revista de estudios de género*. La ventana, Núm. 8, diciembre-, 1998, pp. 47-99 Universidad de Guadalajara.

Farías, G. (2025). *Narrador omnisciente - Concepto, características y ejemplos*. Concepto. <https://concepto.de/narrador-omnisciente/>

Fincher D. (Director). (1999). *Fight Club* [Película]. Fox 2000 Pictures

González, M. C. (2024). *Aprendizajes de la investigación creación en Colombia*. UPB. <https://www.upb.edu.co/es/apredizajes-de-investigacion-creacion-en-colombia>

- Guttman, M. (2000) Ser hombre en la ciudad de México, ni macho ni mandilón. México.
- Guadagnino L. (Director). (2024). Queer [Película]. Fremantle North America.
- Téllez, A., & Delgado Verdú, A (2011). El significado de la masculinidad para el análisis social. Revista Nuevas tendencias en antropología. N°2, 85-86.
- Jorge García Villanueva, Denize Maday Meza, Claudia Ivonne Hernández, Daniel Moreno García (2017) Masculinidad y feminidad en hombres jóvenes mexicanos. ¿Un asunto de orientación sexual?
- Juidith Butler (1990) Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.
- Juventud, F. (2023). *¿Qué son las masculinidades igualitarias?* | *Fad Juventud*. Fad Juventud | Fad Juventud. <https://fad.es/planetajoven/que-son-las-nuevas-masculinidades/>
- Lee A. (Director). (2005). *Brokeback Mountain* [Película]. Good Machine
- Lozano Verduzco, I., & Rocha Sánchez, T. E. (2011). La homofobia y su relación con la masculinidad hegemónica en México. Revista Puertorriqueña de Psicología, 22, 101-121.
- Lucy Nieto, Janet Mosquera, Andrés Fandiño, Luis Alberto (2024). Suicidio y prácticas médicas: la valoración del modo de vida de hombres campesinos caficultores colombianos en la atención de la salud mental.
- Viotti, N. (2009) *Los hombres también lloran. Masculinidad, sensibilidad y etnografía entre católicos emocionales porteños*. Ciencias Sociales y Religión, vol. 11, núm. 11, pp. 35-58
Universidade Estadual de Campinas
- M. Jassir, M. Cárdenas, J. Uribe, M. Cepeda, L. Cubillos, M. Bartels, S. Castro, Lisa A. Marsch, C. Gómez (2020) Caracterización del estigma percibido hacia la salud mental en la implementación de un modelo de servicios integrados en atención primaria en Colombia. Un análisis cualitativo.

Preguntas Incómodas. (2025, 6 julio). *La cárcel de SER HOMBRE | ¿Cómo colapsó la salud mental masculina?*

<https://www.youtube.com/watch?v=jojz4lwKATc>

Preguntas Incómodas. (2019, 3 marzo). *El #MeToo, ¿la caza de brujas del siglo XXI?*

<https://www.youtube.com/watch?v=wLlzOKYxfI4>

Ruiz, R. (2021). *¿Cómo le afecta a los hombres el machismo?* Conecta TEC.

<https://conecta.tec.mx/es/noticias/ciudad-de-mexico/educacion/como-le-afecta-los-hombres-el-machismo>

R. Hernández Sampieri, C. FernándezCollado y P. Baptista Lucio. (2006). Metodología de la investigación. 4ta edición.

Scheinert D. (Director). (2022). *Everything Everywhere All At Once* [Película]. A24

Stuck in the Sound. (2012). *Let's Go* [Canción]. En *Pursuit*. Beam.

Valenzuela-Somogyi, M. (2023). Narrativas sobre las relaciones de pareja en hombres chilenos heterosexuales: entre el machismo y la igualdad. *Revista Austral de Ciencias Sociales*.

World Health Organization: WHO. (2021). Una de cada 100 muertes es por suicidio. *Organización Mundial de la Salud*. <https://www.who.int/es/news/item/17-06-2021-one-in-100-deaths-is-by-suicide>

Villareal, A. L. (2003). *Relaciones de poder en la sociedad patriarcal*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5340156>