

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

COLEGIO DE HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

La huella del perro, en el hábitat humano: Live Cinema

Producto comunicativo

TRABAJO RECEPCIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

P R E S E N T A :

ILSE VIRIDIANA HIDALGO REYES

DIRECTOR

LIC. IGNACIO PÉREZ BARRAGAN

Ciudad de México, junio de 2024.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS[©]

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

A mi mamá y papá con todo mi amor.

AGRADECIMIENTOS INSTITUCIONALES

A Ignacio Pérez Barragán por brindarme su tiempo, paciencia, conocimiento de vida y académico, gracias por todo y por cada uno de sus consejos y enseñanzas compartidas en este camino.

A Jaime Díaz Marín, por su apoyo incondicional, cariño, amistad y por creer en mi a lo largo de la Licenciatura y vida.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. HUMANIZACIÓN	5
CAPÍTULO 2. EL LIVE CINEMA Y SU CUALIDAD COMUNICATIVA	23
PLAN DE TRABAJO	36
CARPETA DE PRODUCCIÓN.....	37
GUIÓN.....	38
PROPUESTA ESTÉTICA	40
CONCLUSIONES	42
ANEXO.....	43
<i>Bibliografía</i>	46

INTRODUCCIÓN

El perro ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia, han creado una relación de mutua ayuda y estrecha. Actualmente el papel que desarrolla en la sociedad ha evolucionado, se cuida, protege, adopta, obtienen cuidados preventivos y de higiene, alimentación, juegos, etc., también existen perros rescatistas, policías, bomberos, de apoyo emocional y compañía, cuidadores, ovejeros.

La relación afectiva que el ser humano le brinda al perro se basa en atención, amor y cuidados; pero cuando la persona que está a cargo de la mascota comienza a tener un trato excesivo con el can, es un indicador que existe humanización. Algunas veces, dicho comportamiento por parte del dueño se ve relacionado con trastornos emocionales y el perro es el único soporte para la persona, por ello, comienza a darle un trato incondicional, como si fuese un niño o niña, respeta su autonomía, ignora los comportamientos natos del can, incluso le realizan fiestas de cumpleaños y funerales con un alto valor monetario. La industria ha contribuido con este suceso, existen un sin fin de productos y servicios como ropa, accesorios, productos de belleza, alimentación, y espacios como hoteles, guarderías, estéticas, salones de fiestas, albercas, escuelas de adiestramiento, transporte, seguros de vida, etc.

Esta investigación parte de una inquietud y vivencia personal enfocada a la humanización de los perros; las consecuencias que existen pueden llegar a ser mortales, por ejemplo: darles comida de ingesta humana la cual contiene ingredientes dañinos para los canes, esto reside al PH del estómago, pues la acidez puede digerir algunos alimentos y otros no.

Las siguientes líneas están dedicadas a localizar los factores que intervienen en la humanización de los perros en algunas colonias de la Alcaldía Iztacalco y Benito Juárez de la

CDMX para concientizar a las y los dueños de los caninos de la importancia del tema, y así poder prevenir futuros daños e incluso causarles la muerte.

Realizaré un Live Cinema enfatizando en mostrar la relación perro-humano, y el proceso que lleva a la humanización del canino. Desde el 2016 comencé a involucrarme con esta práctica audiovisual que consiste la musicalización y edición en tiempo real; una de las características principales de ésta es involucrarse con la personas, a diferencia del cine convencional donde hay un guión establecido y lineal. En el Cine en Vivo se abre un diálogo con los espectadores y los realizadores, permitiendo retroalimentación en cada presentación.

Elegí éste estilo de realización audiovisual basado en las tecnologías digitales, pues al ser una forma de arte que escapa a las normas impuestas por las galerías y otras instituciones, puede generar un mayor impacto en quienes estén expuestos a él. El lenguaje utilizado es cercano a la poesía, por lo tanto, me pareció idóneo para expresar las comprensiones que obtuve a partir de la investigación de ciertos aspectos subjetivos de la vida de personas, derivado de la relación que sostienen con los perros que tienen como mascotas.

El Live Cinema a través de la imagen y la música, logra comunicar a la audiencia mensajes de interés común, temas como: el maltrato, el abandono, la adopción; son explotados por los medios de comunicación. Gracias a ello, se han logrado avances y beneficios hacia los caninos en nuestra sociedad, desde leyes, hasta construcción de espacios públicos. Por tanto, el interés de mi producto, radica en la falta de difusión sobre la humanización de los perros, pues la empatía que podemos crear con nuestra mascota puede volverse excesiva, dañina, e incluso provocarles la muerte.

Decidí utilizar esta práctica audiovisual por sus propiedades comunicativas directas con los participantes, retroalimentando el Live Cinema con las aportaciones y observaciones de cada una de sus presentaciones, readaptándose a cada circunstancia.

Respaldaré el Live Cinema con mi investigación cualitativa, la cual funciona para mi producto comunicativo que genera emociones, sensaciones y reflexiones sobre las diferentes prácticas relacionadas a la humanización de los caninos y las formas en que, a través de ellas, excedemos la relación de domesticación de esta especie.

"El Live Cinema no es cine. No hay una narración lineal, actores o diálogos. En el cine en los planos en los que no ocurre nada, por mucha fuerza visual que tengan, solo sirven como transiciones". (Villota, 2005)

Realizaré una pieza de Live Cinema, editado y musicalizado en tiempo real, donde mi discurso encuentre sus puntos de encuentro en una discursiva entre el espectador y los realizadores.

Sandra del Real (Chana), es diseñadora multimedia, artista Live cinema, docente interdisciplinaria y videojockey del grupo de jazz Sr. Mandril. Ha participado con ponencias, mesas de diálogo y performances audiovisuales en museos, galerías y festivales como: Festival Internacional de Jazz de Vancouver, TransitióMx, Live Performers Meeting Roma, FILUX México, Bunker K101 de Alemania, Dorkbot, VJ Meeting Polonia, Mujeres Insumisas, Puerta de las Américas, y Colección JUMEX; ella argumenta que:

"Esta es una práctica artística y por tal motivo conectada con los sentimientos, esa relación nos permite a nosotros una especie de catarsis y a la vez un diálogo más directo con nuestros espectadores, y afirmar que existe un diálogo real que el cine "formal" no permite, pues siendo una obra que se construye en el momento permite la transmutación desde la opinión del otro". (Artes, 2020)

El Live Cinema, le ofrece al espectador la posibilidad de comunicar y compartir esta experiencia con el resto del público así como una mayor participación, pues sus sensaciones y reacciones ante el producto artístico moldean la forma de éste último. Si el espectador se aburre y se va, el artista estará afectado por esta reacción, lo cual, a su vez afectará la forma de su producto, de forma similar, si el espectador reacciona favorablemente. Ésta práctica audiovisual se deriva de una tradición de experimentación con la generación de imágenes y su composición con elementos musicales para generar ciertas sensaciones y una experiencia en específico en los espectadores, es decir, una experiencia cinestésica; tener una sensación secundaria en una parte del cuerpo como consecuencia de un estímulo aplicado en otra, o escuchar imágenes y ver sonido.

CAPÍTULO 1. HUMANIZACIÓN

Actualmente el número de animales de compañía ha incrementado debido que los perros se han vuelto una necesidad para las personas, creando una relación muy estrecha. El perro es considerado para muchas y muchos como el mejor amigo del ser humano por el vínculo único e irrompible que han generado al paso de la historia, ésta relación se crea a partir de convivencia diaria y ayuda mutua. El vínculo que el perro ha desarrollado con los seres humanos es para muchos único y fascinante, en los últimos años la ciencia ha tratado de explicar el porqué de esta conexión tan especial sin tener aún resultados, la relación perro- ser humano va más allá de una simple compañía.

En un artículo que aparece en la sección “Ciencia y Tecnología” del medio Wall Street International, titulado “El perro en la cultura humana” (Cordero, 2016). Rafael Martín Cordero, un estudiante de Psicología de la Universidad de Granada, habla del complejo proceso de domesticación del perro a partir de que la especie *Homo sapiens* se volviera sedentaria. Después, describe algunas prácticas por medio de las cuales los seres humanos han intervenido en la evolución de los perros, las cuales han tenido como consecuencia la aceleración de su proceso de domesticación a tal grado que más del 85 % de las razas caninas que existen actualmente se ha producido en apenas los últimos 150 años de los miles de años que ha durado su relación con las personas.

"Se cree que la relación se inició con los lobos más mansos y confiados de algunas manadas, que se irían acercando a las pequeñas aldeas de cazadores-recolectores atraídos por el olor a carne cocinada al fuego. Sabiendo la posibilidad de probar algunas sobras, algunos se irían a vivir cerca de las aldeas y, con el tiempo, los humanos los fueron acogiendo dentro de sus grupos, seleccionando a

los ejemplares más mansos, que al cabo de muchos años derivaron en los perros actuales". (Cordero, 2016)

El objetivo del autor es describir las consecuencias que estas prácticas han tenido sobre la salud de los perros , y con base en ello, cuestionar que se sigan reproduciendo. La característica principal de dicha relación se basa en el cuidado por parte del ser humano, pero en realidad ambos se cuidan entre sí.

"Después de varios años del primer contacto entre el ser humano y el lobo se logró domesticarlo para convertirlo en perro, desde entonces han sido compañeros inseparables. Su unión ha sido de las más duraderas". (Olguín, UNAM, Global Revista)

Los caninos como animales de compañía generan roles emocionales y afectivos con los seres humanos. Comparados con otras especies domesticadas, los perros han desarrollado una relación especial con los humanos, y pueden considerarse la única especie que se ha establecido un nicho propio en la sociedad humana. Dicha relación es al resultado de la domesticación y el beneficio de ambas especies. Con el tiempo el ser humano ha llegado a humanizar a las mascotas a través de un proceso de adaptación-apropiación, es decir, el hombre le da a los perros rasgos y simbolismos de carácter humano y por consiguiente son tratados como los mismos, por ejemplo, dormir con ellos, sentarlos en los sillones, vestirlos, hablarles como niñas y niños, tratarlos como bebé, pintarles las uñas, compartir el mismo plato de comida, alimentarlos comida para humanos, etc.

"Las personas que tienden a humanizar a sus animales de compañía les causan un gran daño, pues les exigen comportamientos que no son propios de su especie.

Tratar como humano a un perro o gato, desdeñando sus propias formas de comunicación, organización social y reglas de convivencia, limita su bienestar al generarles un alto grado de ansiedad". (Heblum, 2017)

La industria comercializa esta situación incorporándose a este proceso, colaborando con alimento especial, ropa, juguetes, accesorios, artículos de uso humano, etc. El hombre transfiere a los perros una serie de conductas las cuales para el animal pueden llegar a ser dañinas, por ejemplo: darle de comer al perro comida humana, generará a través del tiempo daños en el organismo de la mascota. Los seres humanos olvidan la condición natural del perro y comienzan a generar condiciones propias del individuo. En el 2014 el periódico El Financiero en la nota titulada "*Y tú ¿cuánto gastas en tu perro?*" muestra como a lo largo del tiempo el ser humano en México ha humanizado a los perros:

"Valery Palma, quien con 35 años decidió convertirse en "madre" de dos perros, gastó 4 mil pesos en la fiesta, que incluyó un pastel, premios y bocadillos para 11 perros y 16 personas. El evento para su mascota se realizó en uno de los cada vez más comunes hoteles para perros que cuentan con gimnasio y masajes con aromaterapia". (AP, 2014)

En el siguiente apartado se muestra una serie de entrevistas a especialistas quienes nos comparten su punto de vista referente a la humanización, y a las dueñas y dueños donde nos detallan la relación que existe con su can.

1.2. Testimonios de la Humanización

Realicé una serie de entrevistas a especialistas, dueñas y dueños de perros, para comprender mejor el proceso de humanización; en cada una de ellas me comparten historias de vida, dando su opinión acerca de la humanización y finalmente emiten un consejo o crítica referente a esta.

Diana Roldán

CDMX, Iztacalco, 2023

"Tengo 35 años... cuando tenía 19, un tío me regaló una perrita de 3 meses llamada Suky porque no era estéticamente buena para competir; este tío se dedica al “show dog” (Salcedo, 2021), son competencias caninas donde predomina la bellaza física y el linaje de la raza. Suki nació en una camada de tres perritos los cuales iban destinados a estos eventos, pero ella tenía las orejas muy grandes para el estandar que se necesita, por esta razón se deshizo de ella. Desde el momento que la conocí se volvió todo para mi, siempre estaba a mi lado e incluso la llevaba a la escuela y algunas veces a trabajar. Comencé a tratarla como un bebé, le ponía ropa, pañales, gorros, lentes, todo lo que a mi me pareciera bonito, le gustaba mucho disfrazarse cuando le tocaba ir a pasear al parque le encantaba que usará lentes, pintarse las uñas, comer fruta y pollo. Fue muy amada por mi familia, mi papá le daba todos los días de comer pollo hervido junto con croquetas, cuando Suki cumplió 6 años comenzaron a brotarle una especie de llagas en la piel, visitamos un par de Veterinarios y nos dijeron que sugerían dormirle porque era un tipo de sarna y estaba sufriendo mucho, pero mi familia y yo nos negamos; hasta que nos recomendaron a un Doctor, donde a través de estudios realizados, pudo determinar que era una alergia provocada por darle pollo todos los días. A partir de ese día, tuvimos que comenzar a darle croqueta especial para la piel, era la único que tenía que comer, pero mi papá a escondidas siempre continuó

dándole de comer pollo, y el problema de la piel nunca paro. Por la cantidad de hormonas que contiene el pollo, le provocamos problemas en el corazón a Suki, el cual le detectaron a las 9 años, comenzó a sufrir más por las llagas que le brotaban en la piel, durante algunos años practiqué remedios naturales los cuales le servían, era una perrita muy sedentaria porque no podía correr ni ejercitarse, en un momento las llagas comenzaron a sangrar y la pasaba muy mal. Todas y todos en la familia sufríamos junto con ella, decidimos que teníamos que dormir la para que dejará de sufrir".

Dra. Jacqueline Ballesteros M.V.Z.

CDMX, Iztacalco, 2019

"Hola, soy la Doctora Jacqueline Ballesteros, decidí ser Veterinaria porque quería ayudar a la salud de los animales y educar a los propietarios de dichos animales. El maltrato animal es una gama muy alta, desde una mala alimentación, cuidados no preventivos para la mascota; desde la parte como hacerlos mucho como de la familia, no tener el tiempo necesario para paseos, juegos y de más. Porque al final de cuentas es una responsabilidad, es una mascota, entonces requiere tiempo, y que estemos pendientes de sus cuidados alimenticios hasta médicos.

Respecto a la humanización, yo no estoy muy de acuerdo porque creamos en ellos un tipo de comportamiento que no es normal, dejan de ser mascotas para convertirse en humanos y tener unos comportamientos que no son normales en ellos, porque entonces tendemos a ser o darles sentimientos, darles comportamientos que no son de una mascota como tal. Entonces creo también que de alguna manera eso podría ser maltrato animal, por lo que yo no estoy muy de acuerdo, aunque últimamente, con todo esto que está pasando mucha gente se apega demasiado a las mascotas, desde que se hacen tus perrhijos, los tiene consigo todo el tiempo; pero yo creo

que hay que darles su espacio y su lugar para que se desenvuelvan como lo que son, una mascota. Lo ideal sería que antes de comprar una mascota, preguntaran o se orientara de los cuidados que necesita, que tipos de cuidados preventivos requiere, alimentación requiere para que puedan estar todos bien".

Mauricio García M.V.Z.

CDMX, Iztacalco 2019

"Mi nombre es Mauricio García, decidí ser Veterinario para ayudar al bienestar de los animales. Desde muy pequeño soñé con poder ser Médico, jugaba mucho con este tema y nunca quité el dedo del renglón. Si hablamos de maltrato animal, deberíamos de especificar el tipo, puede ir desde dejarlo en una azotea sin agua ni resguardo, no cumplir con sus cuidados básicos, obviamente golpearlos, lastimarlos, darles de comer alimento humano, tratarles como niños, y hasta los visten como bebés e incluso los pasean en carriolas. Muchas veces los perros reflejan las necesidades de los dueños, te voy a contar, una vez vino una señora de 65 aproximadamente, con una perrita Frech Poodle, la cual usaba moños color rosa, traía lentes y gargantilla, las uñas pintadas de rosa, en una canguro, la perrita no quería ni tocar el piso cuando la bajaron, tenía un comportamiento ajeno a su especie, no se comportaba como perro... cuando le pregunté a la señora que sí era su bebé, ella respondió que era todo lo que tenía en la vida, no tenía familia, dijo que nunca puedo tener hijos y mucho tiempo en su vida sufrió por ello, y que desde hace diez años la perrita es su única familia, y que a ella le da todo el amor que no le pudo dar a sus hijos que no puedo tener. Entonces te das cuenta como es una forma de maltrato animal. Pero si lo ves como compañía afectiva, se puede mirar distinto, aunque es una realidad que existe maltrato en ese caso.

La humanización, claro que estoy en contra desde mi punto de vista médico, ya que se comienza a desarrollar problemas que con el tiempo se irán manifestando; y sí, en algunas ocasiones hasta se puede llegar a la muerte del can. Un consejo que puedo dar a los dueños de los animales, es que amen, cuiden y protejan a sus mascotas, pero sana y responsablemente".

Eliot Chávez

Dog Groomer

Benito Juárez 2023

"Hola, mi nombre es Eliot Villegas, soy Dog Groomer desde hace más de tres años, tengo 18 años y al mismo tiempo estoy terminando el bachillerato. Comencé a trabajar en esta estética por azares del destino; mis papás me castigaron por ir mal en la escuela para darme una lección y terminé aprendiendo este oficio. Me gustan muchos los perros, me gusta ayudarlos y rescatarlos; pero con mi experiencia desde este punto, puedo decirte que lo que no me gustan son los dueños, ellos son quienes alteran a los peludos.

Mi labor consiste en la higiene y cuidado estético de la mascota, cada que llega un perrito al Dog Grooming, se hace una papeleta de servicio donde se encuentran los datos del dueño y de la mascota, especificaciones de como irá su corte, etc. Contamos con servicios adicionales como: aromaterapia que consiste en unos aceites naturales para relajación, se le da masaje al perrito mientras se le aplican; el lavado de dientes consiste en cepillarles los dientes con una pasta especial y un cepillo; el pinta uñas, tenemos 6 colores para elegir, son barnices son a base de agua para no dañar al peludo; mascarilla de blueberry y más. Después se cepilla al perrito, lo pasamos a la tina, se le baña con shampoo de lavanda mientras le damos un masaje,

posteriormente se pasa al área de secado, se detalla, se les toma una foto para nuestras redes sociales y listo, es a grandes rasgos lo que sucede aquí.

Acercas de la humanización mmm... bueno. Creo que todo el tiempo se vive aquí, desde el momento en que eligen un tipo de corte para el perro, el pintarle las uñas como te acabo de decir, lavarles los dientes, bálsamo en sus cojinetes. En el área de la tienda esta muy clara la humanización, tenemos muchos productos a la venta que en mi opinión no son necesarios para las mascotas como una carriola, lentes de sol, pañales, ropa de todo tipo (vestidos, chalecos, suéteres), uñas postizas, botas, sombreros, gorras, cadenas, calcetines, calzones, toallas femeninas... y un sin fin de productos que es más un gusto por el dueño. La cantidad de dinero que invierten en sus mascotas es muy elevada, pagan su servicio de spa, compran algunos accesorios, premios y listo. Muchos clientes dicen que los perros son sus hijos, que son parte de la familia, incluso vendemos también pasteles de cumpleaños, cada vez son más las cosas que existen para los perros. El maltrato animal considero que no solo es pegarles a los perros, también ponerles cosas de bebé, o más bien obligarlos porque muchas veces se nota que los perros no están cómodos con estos accesorios".

Sebastián Laredo

Dog Groomer

Benito Juárez 2023

"Hola, mi nombre es Sebastián, tengo un año aproximadamente en el oficio de estilista canino; comencé bañando perritos y así fui aprendiendo a ser Dog Grooming. Mi trabajo consiste en darles un servicio de estética bueno, de su higiene, de dejarlos guapos. Casi no me gustaban los perritos cuando comencé a trabajar aquí, ahora los cuido más y los veo distinto.

Un día normal de mi trabajo consiste en darle mantenimiento estético a las mascotas, se les baña, cepilla, corta el cabello, se les corta la uñas, se limpian las orejas, les ponemos perfume, es especial para perros; depende mucho de lo que el cliente, o sea, el dueño quiera hacerle a la mascota.

La humanización de los perros, creo que es muy reflejada en este negocio, yo creo que no tanto en bañarlos, porque el asearlos es una necesidad básica para el animal; pero usar perfume, lavarles los dientes, pintarles las uñas, usar bálsamo especial para nariz cojinetes. Yo creo que esos servicios no son una necesidad para el perro, obviamente aquí es un negocio y es algo que tenemos que ofrecer y darle publicidad, pero en su mayoría de dueños siempre quieren que se les apliquen los productos a sus animales".

Liz Rivera y Néstor Bello

CDMX, Iztacalco 2019

"Hola yo soy Liz Rivera y yo soy Néstor Bellos, somos los papás de Fade y de Beat. Beat para mi es...desde el primer momento hicimos un click, y ese click es que es muy protector; desde ese momento Beat me ha cuidado, me ha protegido cuando vamos de paseo en la calle y eso es para mi Beat, y así fue como lo conocimos. A Fade lo conocimos paseando en la calle, fue abandonado camino a la tienda y pensábamos que era de una feria que estaba la iglesia y andaba solito. Primero salió Liz en la tarde, y yo salí en la noche porque justamente eso fue hace un año, tuvimos una reunión y se nos había olvidado comprar hielos; justo cuando las luces de un carro me dieron, lo vi, le vi sus ojitos, estaba sentadito, me acerqué, comencé a acariciarlo, la verdad, si lo vi bastante amolado, flaco, tenía mucho miedo. Total que le llamé a Liz y le dije lo que me acababa de encontrar, no pudimos dejarlo en la calle.

Beat es mi primer perro, nunca había tenido un perro y es algo que no puedo describir. Es como cuando quieres a una persona, es algo muy complicado de describir, creo que se puede decir muy bien cuando te despiertan una parte de tu corazón. Sí Beat entendiera que es para mí, es alegría, es ternura, es protegerlo; a veces hasta me excedo al cuidarlo, yo soy como muy preocupón, ya estando con Liz se me ha quitado porque ella ha tenido muchísimos más cachorros en su vida pero antes de ella eras como que casi casi nadie lo tocara. Le diría que es el amor de mi vida perruno; este chaparrito, lo amo con todo mi corazón, lo quiero mucho. Cuando lo veo que esta enfermito, medio malón, no bueno se me truena todo y que representa un gran lugar en mi corazón. Estamos mucho tiempo con ellos, están con nosotros, la verdad es que no somos de los que "tú abajo", estamos en el sillón y a veces los dos están arriba, es mucho cuidado y apapacho para ellos; los sacamos tres veces al día, a las 6 comen, comen coquetas. Muy de repente cuando se nos va la onda y se nos acaban las croquetas, destapamos latas de atún y les damos atún, en algún momento casi nos convencen de darles carne, pero la verdad siempre ha sido croqueta".

Jerson Hidalgo

Iztacalco, CDMX, 2022

"Mi nombre es Jerson, y bueno, yo encontré a Panzas en la carretera Yautepec; lo encontré moribundo, al borde de la muerte, pero afortunadamente lo pude rescatar. Estuvo un mes en tratamiento, y si no hubiera sido por eso, aquí no estaría. Para mí, significa más que un perro, es como mi perrhijo, de hecho, me cambió mucho la vida, es muy apegado a mí, y como le llaman vulgarmente, es mi perrhijo. Él es un miembro más de la familia, a veces come croquetas cuando quiere, le damos pollo, carne e inclusive hasta golosinas; duerme conmigo en mi cama a

pesar que tiene su propia cama, tiene su propio set de ropa, inclusive tiene su colección de juguetes, lo saco mucho a la calle y le gusta mucho traer lentes.

La humanización yo sé que no está bien, porque es tratarlo realmente como un humano; pero la verdad es que me es indiferente, no me importa que no sea humano, yo lo trato así, como si fuera mi hijo".

Martín Villegas

CDMX, Benito Juárez, 2023

"Hola mi nombre es Martin Villegas, tengo 38 años, él es Kuchu, nos conocemos desde hace 5 años, lo rescaté de Yautepec, Morelos. Estaba abandonado en una casa y no pude dejarlo ahí, lo triste del lugar es que hay muchos perros abandonados, no los atienden, están en malas condiciones, con enfermedades de piel y de otros tipos. Desde hace muchos años he rescatado perritos, busco familias que amen, cuiden y respeten a los animales y de esta forma los canes tengan un hogar. Cuando rescaté a Kuchu también pretendía buscale un hogar, pero es tan lindo e inteligente que no pude y mi familia y yo nos encariñamos tanto con él.

Kuchu es tratado como un miembro más de la familia, tiene su camita, comida, agua, corte, baño, sale a pasear tres veces al día... cumplimos con todas sus necesidades básicas, sin embargo, no es tratado como humano. Mi familia y yo amamos a Kuchu, es un miembro más, sin embargo no tratamos de humanizarlo y nos encargamos de darle todos los cuidados que necesite y de darle mucho amor sin llegar a tratarlo como un niño. Bueno, lo que acabas de ver, mi hijo le compró un pastel, le puso globos y bueno... yo no estaba de acuerdo, pero mi hijo lo vio como un gesto bonito, Kuchu no lo estaba disfrutando nada.

Referente a la humanización, en lo personal me parece un daño para los perros, es que yo conocía a un señor que trataba a sus animales como humanos, pero de una manera exagerada, les

ponía gorritas, playeras... muchos accesorios; eran dos perros Chihuahua, a tal punto que los perros solo tocaban el suelo para hacer del baño porque todo el tiempo los cargaba. Tenían un apego muy fuerte, siempre estaba muy nerviosos, yo creo que eso no es correcto ni sano para ninguna de las dos partes; pero tengo que aclarar que se trata de un adulto mayor, sus hijos viven en el extranjero y está solo, son su apoyo emocional y creo que hasta cierto punto es comprensible.

Me gustaría darles un consejo a los dueños de perritos... ¡por favor dejen de tratarlos como bebés!, jamás podrán sustituir a un perro con un hijo, no existe la necesidad y ambos serán más felices".

Guillermo López

CDMX, Iztacalco 2018

"Mi nombre es Guillermo, tengo 62 años. Actualmente vivo con mi esposa y nuestros tres perros. Tengo dos hijos: Susana vive en el extranjero con su esposo y Luis vive acá en México, pero tiene mucho tiempo que ya no vive aquí. Mi esposa y yo siempre estuvimos al pendiente de nuestra familia, pero ya sabes, los hijos crecen y vuelan como pájaros. Cuando se fue Susy nos dejó a Milo, que ahora tiene 10 años. Mi esposa estaba muy enojada porque teníamos que hacernos cargo del perro al cien, pero con el paso del tiempo comenzamos a encariñarnos con él. Llevábamos un año con él, cuando un día, de repente, iba manejando (me acuerdo muy bien que era 15 de septiembre) y vimos cómo atropellaron a un perrito. Mi esposa no pensó y bajó a ayudarlo. Llevamos al pinche perro al veterinario y nos salió en un ojo de la cara y además ni llegamos a cena del 15. Pensamos en dar en adopción a Pepina cuando estuviera recuperada, pero como pasaban los días y la cuidábamos se ganó nuestro corazón. Es una perrita muy noble,

entendida y creemos que era de casa porque está muy bien educada. Total, nos quedamos con ella y ya teníamos dos perros. Un día, mi esposa y yo andábamos paseando en el Parque México, era domingo y estaba lleno de adopciones y ferias de perros. Otra vez, mi esposa insistió en ver a los perros, y sí, como lo imaginé, tomó a un cachorro en sus brazos, se enamoraron, y ahora mira, tenemos tres: el Milo, Pepina y Tomy. Se han vuelto como nuestros hijos. Tienen su camita, comida, baño, todo mejor que uno. Nos hacen muy felices, el amor que nos dan es muy bonito. Los queremos mucho y protegemos de todo en la vida, son los únicos que nos mueven la cola, nos dan mucho amor y nosotros a ellos.

Sobre la humanización, la verdad sí los tratamos como nietecitos consentidos, luego nos vamos mi esposa y los tres a la Marquesa a comer y que corran, les compramos un helado y así pasamos la vida cuidando a nuestros nietecitos, quizá esta mal hacerle creer que son niños, pero la verdad sabemos que ellos son felices. Pues un consejo que le doy a todas las personas es que consientan mucho a sus perros y que adopten, si esta es sus posibilidades adopten más de un amigo, el amor que recibes de ellos es inigualable".

Gerardo Reyes

Carolina del Norte, 2018

"Hola, mi nombre es Gerardo Reyes, criador de raza Ardile Terrier, Médico Veterinario, tengo 59 años, soy mexicano, juez de todas las razas de la Federación Cinológica Internacional. Les haré una presentación de mis tres niñas, que la verdad estoy muy orgulloso de ellas. Esta es Salma, quien fue quien ganó el torneo de campeones este año; Sacape ganó en Winners Beach en Montgomery 2015; y Welo, quien también ganó el Winners Beach el año pasado. Estas tres

perras me han dado el orgullo de ganar tres veces el Winners Bech: 2015, 2017 y 2018. Les quiero platicar acerca de mi criadero, de mis inicios como criador, como manejador. Tuve mi primer Ardile en el año de 1982, quien llegó por coincidencia a mi vida y llegó para quedarse, fue un perro muy bonito de pedigrí de razas americanas y a los dos años fue cuando nació mi primera cría, en 1984. De ambos perros tuve cosas muy bonitas; comencé a enfocarme en estudiar los pedigrís. En mi criadero tengo un número limitado de perros, tengo solamente diez corrales porque no quiero llenarme de perros. Llevo un programa de cruzas muy estricto, soy muy exigente conmigo mismo. A mis perras sólo las cruzo dos veces en su vida, me interesa más la calidad de los perros. Se cruzan después de los dos años, después de que tengan su campeonato terminado. Los sementales, por lo regular, son mis propios sementales. He traído perros de Europa, un par de ellos que me dieron muchos triunfos y muchas satisfacciones aquí en Estados Unidos. Tengo semen congelado de esos perros; tengo también de los míos. Mis cruzas, las planeo mucho, por hasta dos o tres años. Si tengo una hembra, sé con quien la usaré en unos años. Lo repito: a mis hembras sólo las cruzo dos veces y la mayoría de los machos se ven con un registro limitado. Solamente crío para mí, no para venta. Obviamente tengo que vender los cachorros con los que no me quedo. Los machos están esterilizados, no se pueden reproducir. Y para obtener un cachorro mío tiene que llenar un largo cuestionario".

Jennifer Gamboa

CDMX, Benito Juárez, 2023

"Hola, mi nombre es Jennifer, tengo 35 años, tengo una hija de dos años llamada Lía y otro perrhijo llamado Santino. Santino llegó a mi vida un día que estaba en una fiesta, entonces un amigo y yo salimos a comprar botanas y cervezas, era noche como las 2 de la mañana... estábamos afuera de Oxxo y se nos acercó un perrito, muy flaquito, muy mugroso, inmediatamente le compré un sobre de comida y comió enloquecidamente. Nos regresamos a la fiesta, pero ya no podía dejar de pensar en el perrito, así que a los 20 minutos regresé al Oxxo como loca y ahí seguía dando vueltas, sin pensarlo lo agarré en mis brazo y no lo he vuelto a soltar jamás (ja ja ja). Al día siguiente lo llevé al Veterinario, me dijo que tenía un año aproximadamente, que llevaba un rato en la calle por su condición de desnutrición. Las semanas siguientes fueron un poco difíciles porque Santino requería atenciones y cuidados especiales, pero en cuanto comenzó a sentirse en casa y lleno de amor que yo le daba, comenzó a ser un perrito feliz. Ahora ya han pasado 4 años y aproximadamente ya tiene 5; vivimos Lía, él y yo juntos, es muy protector con su hermana, conmigo, con la casa, siempre muy atento a nosotras. Duerme en el cuarto de Lía, se han hecho mejores amigos, e incluso viajan en la misma carreta siempre, para mí ambos son mis bebés, son tratados de la misma manera porque es más fácil para mí ya que trabajo desde casa y todo el tiempo estamos juntos. No imagino que pasaría si un día le llegará a suceder algo malo a Santino, neta; en serio que es muy muy amado por Lía y por mí, sin él no estamos completas. Mmm... la humanización creo que es buena y mala, depende de la forma en que la mires, yo sé que no se debe tratar a un perro como un bebé, pero para mí es inevitable, después de todo lo que mi perro ha sufrido, tiene todo el derecho de ser feliz y hacer lo que quiera, repito; sé que a veces no es bueno darles un trato humano, pero yo estoy cómoda y contenta con esto. A otros dueños de perritos, le aconsejo que les den mucho amor, a veces está

mal pero que no les importe, todos los perros del mundo deben ser amados, respetados y mimados".

Luis Ochoa

CDMX, Iztacalco

"Mi nombre es Luis Ochoa, tengo 30 años, es la primera vez que tengo un perro propio. Casi toda mi vida viví con mi mamá y mi abuela, ellas tenían perros, pero tenían una cultura horrible hacia ellos; creían que eran para estar en la azotea, para cuidar la casa, pero no les daban los cuidados que necesitaban, jamás lo llevaban al Doctor, no los sacaban a pasear y la comida siempre eran sobras...por ese motivo jamás pude convivir de cerca o tenerlos de mascotas.

Te voy a platicar de mi primer perrito, una vez salí del CCH, y regresaba a casa caminando porque está a 20 minutos de casa de mi mamá. Estaba comprando unas papas en Periférico y se detuvo un perro a lado de mí, en ese momento de mi vida no tenía mucha empatía por los perritos, por lo mismo que te cuento, no le tomé importancia; pagué las papas y comencé a caminar a casa, cuando me di cuenta el perro estaba caminando a lado de mí, pensé que en un punto se iría por otro lado. Entonces le di una papa y como arte de magia comenzó a mover la cola y se puso muy contento, entonces cuando llegamos hasta mi casa, pues yo ya no supe que hacer y lo dejé afuera, saqué unas tortillas y caldo que había hecho mi abuelita y ya no salí hasta el próximo día por la mañana y me di cuenta que estaba el perro ahí. No supe que hacer, y como mi mamá trabajaba mucho, salía de casa muy temprano, y mi abuela ya era mayor, casi parte del día se la pasaba en su recamara viendo la televisión; así que comencé a alimentarlo los tres días siguientes, le puse un cartón para que pudiera descansar...al cuarto día lo metí a mi casa a quien nombré Sombra. Te digo que en casa de mi abuela tenían a los perros en la azotea, construyeron

dos jaulas de concreto y ahí siempre están; entonces hasta me acuerdo que ese día no fui a la escuela, limpié la azotea, le hice una cama de cartón, unos platos improvisados y lo bañé, olía horrible, y quedó bien lindo. Por la noche cuando llegó mi mamá, se dio cuenta enseguida porque ladraba mucho, obviamente no sabía estar en una jaula, entonces le conté a mi mamá. Al principio se puso muy loca, pero como ella nunca estaba en casa, le dije que yo me encargaría de la limpieza y cuidados de Sombra, y aceptó... desde ese momento jamás se separó de mí.

A Sombra lo traté como perro normal, nunca durmió en mi cama, solo comía arroz y croquetas, jamás lo llevé a un spa a bañar, siempre fue una mascota muy amada por mí y muy fiel. A diferencia, hoy que vivo con mi chica, ella tiene una perrita llamada Trixie, pero no manches, esta muy consentida por mi novia, le compra vestidos, bolsas fashion (ja ja ja), la lleva al spa cada tres semanas...en fin. una serie de trato que para mí es demasiado excesivo. Creo que lo que acabo de decir tiene que ver con la humanización, a diferencia de como traté a Sombra como una mascota y le daba los cuidados necesarios a como tratamos a Trixie. Bueno mi chica más que yo casi no, más bien, no se deja tocar por nadie, es tanto el apego que tiene con Diana, que no deja que nadie se les acerque y llega a morder a algunas personas. Esto evidentemente causa un daño a la perrita, no la deja ser perro, la tiene controlada y dice que es su bebé. Yo les diría a las personas dueños y dueñas de perros que le den a los perritos su espacio para que ambos puedan ser felices".

María de Jesús

CDMX, Iztacalco

"Mi nombre es María de Jesús, tengo 68 años, trabajo en el mercado de la Ramos Millán, tengo una tienda de abarrotes dentro del mercado, me ayuda mi nieta Zulma porque vive

conmigo y su papá. También vive con nosotros Pepé, nuestro perrito. Un día pasó una señora aquí en el mercado y me lo regaló, estaba muy chiquitito, me cabía en la mano. Lo agarré porque nadie lo quería y le vi sus ojos de tristeza. Es una cruce de Pitbull con uno callejero. Entonces míralo como está ahora, enorme.

Desde que estaba bebé lo tengo aquí en el negocio conmigo, le enseñé a saludar a los clientes, pero también le enseñé a ponerse bien abusado para los ladrones y me salió re bueno. Aquí en este pasillo, a algunos de los locatarios les desagradaba que estuviera afuera de la tienda, pero nunca me importó porque hay mucho perro callejero en todo el mercado, aquí tiene su casita, su camita, su agua y comida no le falta jamás. Un día intentaron robar a mi comadre la de aquí a lado. Ella vende chiles secos y especias y el Pepé les dio una corretiza a los ladrones. Desde ese día es el guardián de todo el pasillo, se sienta afuera y sólo se mueve si yo le doy órdenes. Lo quiero mucho, es un animalito muy noble. Una vez a la semana le hago unas cabecitas de pollo para consentirlo. Es mi compañía de siempre, me cuida, me acompaña, me ama, no me niega nada, por esa razón creo que debe ser tratado como un rey".

CAPÍTULO 2. EL LIVE CINEMA Y SU CUALIDAD COMUNICATIVA

El Live Cinema es una práctica audiovisual en tiempo real relacionada con el arte y la tecnología. Las aplicaciones son diversas y cada realizador explora las posibilidades a través de diferentes métodos para la búsqueda de nuevos lenguajes audiovisuales potencializados por las nuevas tecnologías.

Tiene un interés particular en su cualidad comunicativa a nivel intra-interpersonal y grupal, que a diferencia de la cinematográfica convencional, tiende a relacionarse con la comunicación masiva, y es aquí donde embona con el objetivo principal de mi investigación, que es explorar este vínculo personal entre los dueños sus perros hasta llegar a la humanización.

"El cineasta Kim Ki Duk en su película, documental, Arirang (2011), se cuestiona si el cine es solamente una industria y por lo tanto una profesión en la que reina la competitividad y la traición, o es un mundo de efectos especiales en el que se hace apología de la violencia. A través de " Arirang", nos presenta como el cine es asimismo un vehículo para el diálogo interior, con fines terapéuticos, para él una necesidad expresiva natural, un drama, no sólo una ficción o una fantasía.

Asimismo, reflexiona sobre la independencia experimentada en la película a través del uso de los medios digitales, ya que la misma está grabada, representada, editada y producida por él mismo. Arirang es cine y a su vez una obra de arte".

(Blanca, 2012)

Comprendiendo al Live Cinema como una de las prácticas audiovisuales experimentales que exploran narrativas fragmentadas, complejas y no lineales; estructuras de producción autogestivas, que experimentan con elementos como el metraje encontrado, la reapropiación de contenidos y re valorando al “*error*” no como una aberración o un fallo, sino como una posibilidad discursiva de creación que se contrapone con una visión occidental del lenguaje cinematográfico. Es aquí donde se potencializa mi trabajo, pues el eje de investigación está en continua transformación; esta relación del perro y su cuidador se va adaptando según los atributos simbólicos y emocionales que vayan adquiriendo; por tal motivo, requiero un lenguaje audiovisual que tuviera más relación con las emociones y los estímulos sensoriales, y que también reprodujera este vínculo en continua transformación. Por lo cual, el Live Cinema fue mi elección, pues esta práctica audiovisual hace contraparte a la cinematografía tradicional que se observa como un producto terminado de alcance masivo, en el Live Cinema los realizadores se exponen a una retroalimentación inmediata de información sobre su trabajo directa o indirecta de un espectador posicionado como *prosumidor*; capaz de generar contenido derivado la misma pieza, además de intervenir en el desarrollo desde un enfoque de comunicación interpersonal y grupal.

Retomando esta cualidad de transformación en la que se empatiza mi investigación con este lenguaje audiovisual, hay que observar que el Live Cinema es un proceso cinematográfico viviente

en continua transformación, sus procesos de producción no tienen la estructura convencional de pre producción, producción y post producción como la concebimos, sino que dichos procesos se van entrelazando y reestructurando dependiendo de cada realizador y las necesidades de cada pieza. En el cine convencional el filme es el vestigio de su proceso terminado, entendiéndose como una cinematografía muerta, el Live Cinema se presenta aquí como una alternativa que va construyendo y adaptando los lenguajes audiovisuales en cada “puesta en escena”, que tienen que ver con recursos transdisciplinarios y medios de producción autogestivos así como diferentes formatos de exposición que no sólo se limitan a la reproducción del producto cinematográfico en una sala de cine o una pantalla sino que explora dicha “puesta en escena” del performance audiovisual en espacios y lugares que habitualmente no están pensados, como museos, parques, locales, fachadas entre otros en una idea de expandir la proyección de la imagen más allá de la pantalla".

2.2. Antecedentes

El Live Cinema es una práctica contemporánea remontada hace más de 15 años desde las prácticas artísticas audiovisuales, no obstante, el término fue acuñado anteriormente al espectáculo en el que la música en vivo acompañaba las películas mudas de la época victoriana. Sin embargo, su origen está inevitablemente relacionado con el cine y al performance audiovisual, compartiendo relación con el cine experimental, el videoarte, el cine expandido, etc. Así que comparte con la cinematografía más convencional el antecedente milenario de las sombras chinescas y del “Wayan Kulit” (Arts), así como la influencia del desarrollo de tecnologías pre cinematográficas modernas, tales como la linterna mágica, o los dispositivos desarrollados en la búsqueda cinestésica de una música visual, como los “órganos de color de Bishop y de Rimington” (Trilnick, 1875)

Entender la evolución audiovisual, permite tener las posibilidades de mezclar video en tiempo directo y tiempo real de manera accesible respondiendo a un estilo de realización audiovisual, basado en las tecnologías digitales que emergían a finales del siglo pasado, del que se desprende un conjunto de prácticas englobadas bajo el término le da lugar a la figura del Video Jockey. Un tipo de creativo digital cuya actividad gira en torno a la técnica conocida como VJing (mezcla de visuales en directo y a tiempo real), y que se inscribe en el flujo histórico de la música electrónica globalizada. En su Retrato del VJ, Mark América describió al Video Jockey como “un artista narrativo hiper-improvisatorio que usa bancos de clips de películas (...) para construir al vuelo historias compuestas de imágenes procesadas en un tiempo real asincrónico, y a través de varios filtros teóricos y performativos” (Marín, 2018).

En una evolución relativa, muchos visualizadores buscando expandir sus narrativas y discursos, dieron un paso a un lenguaje que se separará del mundo del dj que definieron como Live Cinema que a diferencia al Vjing, no se subordinan a la música sino formaba se volvía un ensamble en un trabajo más expresivo. Particularmente en esta práctica de la creación audiovisual está muy presente la característica del tiempo real, conectándose así con la experiencia del performance, la creación de situaciones y la inmersión del espectador desde la expansión de la experiencia cinematográfica. Si partimos de las herramientas que nos permiten su desarrollo nos dan un control inmediato, tanto en la captura de información, creación y modificación en tiempo real, así como en el ejercicio en directo. Las actuales tecnologías permiten la creación, manipulación y el montaje de distintos materiales audiovisuales de manera instantánea, en palabras de Manovich:

"Todos los soportes digitales (los textos, las imágenes fijas, la información del tiempo en video o audio y los espacios tridimensionales) comparten el mismo código digital, lo cual permite que distintos tipos de soportes se presenten por medio de una sola máquina, el ordenador, que actúa como un dispositivo de presentación multimedia". (Montenegro, 2017)

Es así como el Live Cinema tiene algunos elementos que podríamos decir recurrentes en su construcción, como su cualidad performativa, ensamble transdisciplinar, su comprensión de la improvisación, la construcción de narrativas fragmentadas desde el uso del loop, el video en directo, el sampleo, y por último mirar el error como una herramienta de creación.

Actualmente existe un archivo de uso público llamado "Live Cinema México", (Cultura,

s.f.), es un proyecto el cual tiene más de 10 años de formación, está conformado por un documental y un archivo digital colectivo, es una deriva a la investigación de algunos pioneros nacionales del Live Cinema, los cuales comparten características similares en común como:

- El VJ, que es una acción dedicada a la acción y a la manipulación en tiempo real o en vivo de imágenes en movimiento, a través de mediación tecnológica, que en sus inicios, se sincronizaba con la música electrónica, no es necesario hacer para hacer un Live Cinema. Sin embargo es una cualidad que vincula a los creadores de esta práctica.
- Todas y todos los participantes de este archivo, actualmente son docentes e investigadores en diferentes instituciones de educación formal.
- Las áreas de desarrollo profesionales que son Diseño Gráfico, Artes Visuales, Comunicación.
- A través de la acción como autodidacta, han aprendido en la práctica la utilización de dispositivos tecnológicos que permita manipular, interpretar y reinterpretar la realidad. Ha sido generacional el crecimiento de los artistas quienes se han adaptado a los cambios tecnológicos.

Ricardo Dorante Montaña

Diseñadora multimedia, artista live cinema, docente interdisciplinar y videojockey del grupo de jazz Sr. Mandril. Ha participado con ponencias, mesas de diálogo y performances audiovisuales en museos, galerías y festivales como: Festival Internacional de Jazz de Vancouver, TransitoMx, Live Performers Meeting Roma, FILUX México, Bunker K101 de Alemania, Dorkbot, VJ Meeting Polonia, Mujeres Insumisas, Puerta de las Américas, y Colección JUMEX.

Ha coordinado proyectos socioculturales enfocados en el trabajo colectivo y la inclusión a través del arte. En 2007 impulsó el primer Encuentro de vj's en la Cd. de México; en 2016 obtuvo la beca PROCINE para la realización de un taller de live cinema para jóvenes; en 2017 fue curadora invitada del ciclo de conciertos audiovisuales EDGES del Centro Multimedia y en 2018 realizó el primer documental de pioneros de live cinema en México.

Edgar Olvera Yerena

Diseñador gráfico, maestro en artes visuales y artista sonoro residente en la Ciudad de México, donde lleva a cabo la organización de diversas actividades orientadas a la experimentación audiovisual en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre las que destacan las sesiones de Live Cinema, Arte Sonoro, el Encuentro Internacional de Arte Sonoro y Exploración Audiovisual. Actualmente es responsable del Laboratorio de Arte y Diseño Intermedia en la CORIEDA de la Facultad de Artes y Diseño, e imparte el “Taller de Experimentación sonoro-visual en tiempo real” en el Programa de Posgrado en Artes y Diseño de la misma universidad. Ha participado en diversos eventos culturales nacionales e internacionales.

José Luis Marín

Licenciado en Comunicación por la UABC. (Tijuana, México) Maestrando en Investigación Integrativa con orientación en Ciencias Humanas y Sociales por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. (México-EE.UU.). Miembro fundador y Productor visual para el colectivo Nortec Collective bajo el seudónimo VJ Mashaka.(1999-2009). Director del performance audiovisual Antropotrip Live Cinema desde 2009.Codirector, compositor e instrumentista del ensamble audiovisual Quiero Ver Cosas. Explora las fronteras entre el cine

documental, la ficción y el performance audiovisual en directo a partir del concepto Cinema Errático.

Antonio Domínguez

Vive y trabaja en la ciudad de México.

Se graduó en la Escuela de Comunicaciones de la UANL. Trabajó en producción creativa multimedia y artes digitales. Artista visual, su trabajo está relacionado con los nuevos medios. Explora la relación entre el tiempo, el espacio y la memoria en diversas expresiones, tales como actuaciones audiovisuales, video y cine en vivo.

José Eduardo Nol Moreno

Promotor del patrimonio cultural, músico, artista electrónico, explorador sonoro, e investigador antropológico en las problemáticas socioculturales en latinoamérica. Interesado en la experimentación con medios audiovisuales, documental sonoro y promoción cultural por medio de las nuevas tecnologías. Se ha adentrado en las artes digitales, la exploración y el patrimonio sonoros en Latinoamérica. Ha impartido talleres de arte y música en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Pamplona Colombia, Universidad Antonio Nariño Bogotá Colombia, Universidad del Tolima Colombia, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sala de Arte Siqueiros México, Casa de Cultura Carmen Aristegui, y Laberinto Santa Maria la Ribera México. Ha gestionado festivales de música electrónica en distintos foros de la Ciudad de México, como en la megaofrenda UNAM en las Islas de Ciudad Universitaria, del periodo 2009 a 2011 en coordinación con la Dirección General a la Atención de la Comunidad Universitaria DGACU. Trabajó en el sello musical independiente SOCSUB, y fue curador del disco de música emergente compilado Antojitos Mexicanos Vol. 7. 2012; así como

Stage Manager en Festival Ajusco 2015- 2017 Ciudad de México. Participó en eventos de música, arte sonoro, y video mapping tales como; Exposición colectiva AUDIOVISUOLOGIA en el Centro de Cultura Digital con el video experimental, FURIET “ Una metáfora del universo sonoro”. Invitado en Palacio de Minería por la UNAM donde presentó un performance audiovisual en el certamen más allá de las texturas 2013, así como diferentes presentaciones en la Megaofrenda UNAM 2013, 2015. 2019. Pepsi Center México, Festival Rock Nos Une, la Fiesta de la Música de la Alianza Francesa en la Fonoteca Nacional de México. Así como en la Cineteca Nacional de México. Musicalizo el proyecto de Video Mapping en Tlatelolco CDMX COCOLAB 2016, Centro cultural España. Participante en Festival de Artes Mazunte Oaxaca con su proyecto Cabaretito Sonoro 2017, así mismo en el 4o Encuentro internacional de Arte Sonoro y Exploración Audiovisual en Academia de San Carlos 2016, 7o en la Facultad de Música de la UNAM, 2018, en el proyecto de investigación sesiones Live Cinema y Arte Sonoro Febrero 2018. Internacionalmente se ha presentado en el Festival de la Imagen en Manizales Colombia, en la Universidad de Antioquia 2018, en el Festival ENEA 2019, Universidad del Tolima Colombia, Festival Instinto 2021 en Ibagué Colombia. Así como en el Festival In Sonora Madrid España 2021, Festival Sur Aural 2021 en Ecuador. Exposición colectiva Time Delineation en Blis on Blis Nueva York- Manila Filipinas- Bogotá Colombia 2021 y Live Act en Cashmere Radio Berlin Alemania.

Edgar Dávila (Gary)

Actualmente está en proceso de titulación de la carrera de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y es realizador audiovisual experimental enfocado en las prácticas de Live Cinema, Cine Expandido, música experimental y

arte sonoro. Ha formado parte del colectivo Proyectil Cinético, el Taller Orquesta de Música Experimental (TOME-UACM), Gossamer y colabora con diferentes músicos, actores, bailarines, performers e instituciones como visualizador y productor musical; así como con el Laboratorio Experimental de Cine (LEC). Ha presentado ponencias, talleres y su trabajo colectivo e individual en el Centro Multimedia del CENART, el Cine más allá del CCD, MUAC, SUA, Cine Villa Olímpica, FILUX, UNAM, Random, Fonoteca nacional, UACM, Salón abierto entre espacios de la ciudad y país. Sus tópicos de trabajo son la memoria, el espacio, los microcosmos cotidianos y vincular tecnologías análogas con digitales como soportes híbridos.

2.3. Improvisación y ensamble audiovisual

El concepto de montaje en el ámbito cinematográfico se refiere al hecho específico de seleccionar el metraje filmado, y a partir de esto ensamblar las escenas filmadas para una película de acuerdo al guion establecido previamente, con el fin de darle un sentido, un ritmo y una estructura. En el Live Cinema pueden existir o no, acuerdos que permitan una interacción o retroalimentación para los distintos ejecutantes, tal como un guion a la manera en que se da en el cine, pero un elemento propio de éste. Es la construcción de distintas secuencias audiovisuales en una suerte de conversación entre los elementos sonoros y visuales entre los distintos participantes que intervienen.

El uso de la improvisación en la creación audiovisual se da de manera implícita por los dos aspectos que lo componen, lo visual y lo sonoro, y dado que la interacción se da entre uno o varios artistas, se van desarrollando paralelamente. A manera de un diálogo como lo refiere Wade Matthews, en su libro, se van construyendo, modificando, complementando a partir de esos procesos de creación colectiva; otro aspecto a destacar, es la importancia del proceso de producción sobre el de la obra terminada, dada la condición efímera de la improvisación.

"Hablado de música, el tiempo de la improvisación es el tiempo real, como dice el lenguaje informático. En ese tiempo se funden los momentos de la inspiración, de la composición, de la ejecución, de la percepción por parte del público...La improvisación se llama también extemporización, que quiere decir 'fuera del tiempo". (Giordano, 2020)

Algo que distingue al Live Cinema de otras manifestaciones audiovisuales, es precisamente la condición del ‘al vuelo, el tiempo de la actuación real, en este sentido está ligado al performance, entendido este como acción, “en la improvisación sólo hay un tiempo [...] se llama tiempo real. El tiempo de la inspiración, de estructurar técnicamente y realizar la obra; el tiempo de ejecutarla, y el tiempo de comunicarse con el público, hace que la pieza de arte sea parte del público y de los presentadores.

Encontrar coincidencias dentro de las estructuras rítmicas o bien con los componentes acústicos del timbre y melódicos, con el fin de ir estableciendo correspondencias que den paso a un diálogo audiovisual. Dentro de una idea de complementariedad imagen-sonido en la práctica del Live Cinema, una de sus características implícitas es presentar ambos elementos de manera conjunta y bajo un contexto de la experiencia en tiempo real, con el fin de construir dicha complementariedad, de otra manera no podría referirme al Live Cinema como tal. Las relaciones sonoro- visuales se construyen a partir de la interacción entre los artistas visuales y sonoros involucrados en la acción, el resultado se da proporcionalmente, como un reflejo de dicha retroalimentación, evidente tanto para sí mismos, como para los espectadores. La situación en sí misma detona dicha complementariedad a partir de la experiencia que se da en ese instante, y que es determinada por, entre otros factores: las condiciones del espacio en que se desarrolla, el público presente, e incluso el estado de ánimo de los performers.

La complementariedad a la que se hace referencia puede cumplirse por el hecho de que el sonido acompañe a la imagen o viceversa, pero también es cierto que dicha complementariedad podría estar sujeta a la intervención de otros elementos (de carácter escénico, o bien dancísticos, por ejemplo).

Para entender desde donde busco encontrar la relación entre Live Cinema y los procesos comunicativos, es involucrarme con sentimientos, sensaciones, intuiciones y movimiento; es una práctica artística, por tal motivo puede conectar con esa relación nos permite una especie de catarsis y a la vez un diálogo más directo con nuestros espectadores, hasta afirmar que existe un diálogo sin directo y sin intermediarios que el cine “formal” no permite, ya que siendo una obra que se construye en el momento permite la transmutación desde la opinión del otro. En ese sentido, un trabajo como el nuestro que tiene que ver con la relación en que una persona le da otra ser; desde una posición simbólica, está claro que está vinculado con las emociones.

PLAN DE TRABAJO

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Se realizará una gira de Live Cinema en colaboración con artistas sonoros en lugares de la Alcaldía Iztacalco.

ARTISTA	FECHA	DURACIÓN	ACTIVIDAD	REQUERIMIENTOS
José Luis Marín	25- jul-24 Centro de las Artes, Iztacalco	20-25 min.	Se realizará un Cinema con el fin de concientizar a las y los asistentes.	- Proyector entrada HDMI
Eduardo Nol	15-ago-24 Auditorio Alcaldía Iztacalco	20-25 min.	Se realizará un Cinema con el fin de concientizar a las y los asistentes.	- Proyector entrada HDMI
Ignacio Pérez	29-ago-24 Casa de Cultura Sur 20, Iztacalco	20-25 min.	Se realizará un Cinema con el fin de concientizar a las y los asistentes.	- Proyector entrada HDMI
Gary Dávila	12-sep-24 Secundario 209, Iztacalco	20-25 min.	Se realizará un Cinema con el fin de concientizar a las y los asistentes.	- Proyector entrada HDMI
Eliot Villegas	25-sep-24 Secundario 148, Iztacalco	20-25 min.	Se realizará un Cinema con el fin de concientizar a las y los asistentes.	- Proyector entrada HDMI

CARPETA DE PRODUCCIÓN

- Sinopsis

“La Huella del perro en el hábitat humano,” es un Live Cinema que muestra la relación afectiva que el perro y el ser humano han creado con el paso de los años hasta volverse excesiva, dándoles caracteres y simbolismo propios de nuestra especie, hasta llegar la humanización de los canes y en algunos casos, provocarles la muerte.

- Reseña

Este Live Cinema explora la relación afectiva que el perro y el ser humano han desarrollado en la actualidad, volviéndose esta excesiva y dañina para los canes. Por ejemplo, darles de comer alimentos de ingesta humana, tenerlos todo el tiempo consigo... humanizando a la mascota.

GUIÓN

Tema	Video	Audio
El perro	<p>Mostrar al perro en diferentes contextos.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Mirada del perro . Timelapse . Hyperlapse . Plano detalle de perros . Tomas abiertas de perros 	<p>Se reproducirán audios de los dueños de perros donde compartirán el significado del perro.</p> <p>MÚSICA</p> <p>La música será ambiental, incidental, compuesta por Bandal Beats, donde la línea central será reproducir sonidos que emitan emociones y sentimientos para el espectador.</p>
Proceso de humanización	<p>Mostrar la relación excesiva entre algunos perros y sus dueños.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Entrevistas . Relación perro-ser humano . Timelapse 	<p>Se reproducirán sonidos de perros y audios de los dueños de perro donde dirán que significa su perro.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> . Hyperlapse . Plano detalle de perros . Tomas abiertas de perros 	<p>MÚSICA</p> <p>La música transmitirá sonidos más intensos para completar el desarrollo de la problemática.</p>
Opiniones de especialistas	<p>Mostrar entrevista de especialistas donde darán su opinión de la humanización. .</p> <p>Timelapse</p> <ul style="list-style-type: none"> . Hyperlapse . Plano detalle de perros . Tomas abiertas de perros 	<p>Conocer las opiniones de los especialistas acerca de la problemática.</p> <p>MÚSICA</p> <p>La música serán sonidos que representen sensaciones reflexivas para escuchar las opiniones y logren concientizar sobre el tema.</p>

PROPUESTA ESTÉTICA

Este *Live Cinema* se enfoca en las discursivas de lo poético y lo interactivo.

Mediante el lenguaje poético, esta pieza audiovisual genera un diálogo con el espectador respecto a las imágenes testimoniales. Mi intención es darles protagonismo y validez a las diferentes opiniones de nuestros actores sociales, en este caso los especialistas para concientizar a los dueños de los perros sobre la humanización.

Se ha trabajado con algunas cámaras: SONY 6400, SONY 6000, por es aspecto de cine que ofrece, se tira a 24 cuadros por segundo y en calidad full HD, me he apoyado con un lente 50 mm 1.8, 18-105 mm. Además, una cámara GOPRO HERO 5+ black para tomas subjetivas de los perros y por la facilidad de la realización de los time lipse hyperlapse los cuales son fundamentales para mi trabajo, pues me apoya dando una sensación de dinamismo y subjetividad; usaré un tripee y un micrófono avarlar para las entrevistas, por ello el juego de técnicas son importantes para no caer en una sensación lineal.

Desde la parte de diseño sonoro la propuesta se dirige a grabar todo por doble sistema, por medio de una grabadora de audio digital y un boom; el archivo de grabación es en WAV de 48,000 hz a 24 bits para buscar la mayor calidad sonora posible. Grabaré entrevistas, ambientales e incidentales para el trabajo. Para la realización de la música, se invitará a un artista sonoro en colaboración con la obra.

He realizado visitas de campo a parques, casas de cultura, y auditorios de algunas colonias de la Alcaldía Iztacalco, donde hay 404,695 habitantes, para conocer el espacio, el

público y su relación con el tema. Después de dichas visitas, comencé a desarrollar el Live Cinema, abordando los ejes temáticos, visité y filmé a los especialistas y dueños de los perros. Grabé y seleccioné el material que me ayudó a mostrar la relación afectiva que los dueños logran generar con su mascota, y hasta qué punto se humaniza a esta. En conjunto con mi colaborador musical, comenzaremos a montar la pieza de Live Cinema siguiendo el eje temático.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Dos proyectores 2500 lumenes
- Equipo de audio
- 2 mesas o tablonés
- Extensiones y multicontactos

POST PRODUCCIÓN 7

Para crear el contenido que usaré en un Live Cinema, utilizo un software llamado Arena Resolume, es una interfaz audiovisual para proyecciones digitales en tiempo real, sincronizando el video y el sonido. EL formato utilizado es .mov.

CONCLUSIONES

En esta investigación exploré el largo recorrido que perros y personas han realizado juntos en su adaptación en el mundo. Gracias a este recorrido ocurrió la domesticación del perro, cuyos fines primordiales se han visto excedidos en la relación actual que las personas tienen con sus mascotas. A través de testimonios y vivencia personal exploré diferentes prácticas de humanización a los canes, por ejemplo, tratarlos como niños, darles simbolismos, caracteres ajenos a su especie, pintarles las uñas, salir a pasear en carriola, darles alimento humano, ser aprensivos con sus cuidados, etc. Los cuales pueden provocarles daño a las mascotas e incluso la muerte.

Para mi investigación me basé en la metodología cualitativa, la cual se enfoca en los aspectos subjetivos de la vida humana, al igual que el objetivo final del producto comunicativo era lograr una comunicación interpersonal que apelara a este aspecto de la audiencia. Utilicé el Live Cinema, pues la naturaleza del lenguaje poético al que se recurre me permitía generar una interacción y diálogo personal con el público, para después obtener una retroalimentación de su parte respecto al eje central de cada presentación.

ANEXO

PRESENTACIONES

23 de mayo de 2018
UACM
San Lorenzo Tezonco, Ciudad de México

En esta primera presentación que se realizó para el cierre de la asignatura de Video Experimental, me enfrenté a muchas dificultades referente al tema y al producto comunicativo, pues lo que planteaba en mi investigación era contrario a lo que proyecté visualmente y el público no logró contactar con Huella.

9 de junio de 2019
Pet Film Festival Tepoztlán
Tepoztlán, Ciudad de México

En la presentación que realicé en Pet Film Festival, no logré reflejar la cosificación de los perros. Me di cuenta de que el público no comprendía el tema principal ni qué era el Live Cinema, y me cuestionaban sobre lo que quería transmitir. Sin embargo, debido a que se trataba de un festival filantrópico que celebraba el amor entre los animales y la gente, el trabajo audiovisual fue bien recibido.

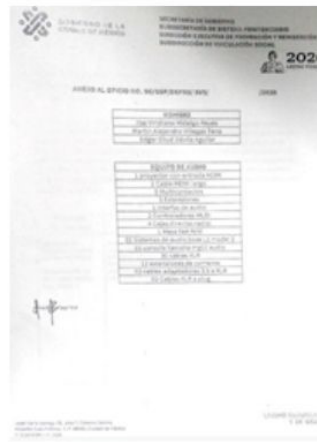
<https://www.facebook.com/petfilmfesttepoz/photos/a.233825527164024/445131802700061>

20 de noviembre de 2019
ULTRA cinema MX
Guelatao de Juárez, Oaxaca

ULTRAcinema es un festival que programa cine experimental, con material reciclado y todo tipo de experimentación audiovisual en cualquier formato. En esta presentación recopilé material nuevo, propio y de stock (utilicé el mismo material para la asignatura Video Experimental y el Pet Film Festival). Traté de darle una línea visual al Live Cinema para que el público pudiera entender mi tema principal. Logré el objetivo y recibí muchas críticas constructivas para mejorar mi producto comunicativo.

12 de febrero de 2020
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
Iztapalapa, Ciudad de México

Esta presentación ha sido la más emotiva y gratificante para mí. Se realizó en el auditorio del reclusorio y asistieron 350 personas que habían sido privadas de su libertad, quienes no dejaron de mostrar su agradecimiento y atención a Huella. Recopilé material nuevo y esta vez coincidía visualmente con el tema principal, a pesar de que el público no estaba familiarizado con la práctica del Live Cinema. Una persona me recomendó incluir información de especialistas en perros para reforzar mi proyección.

*17 de abril de 2020
Transmisión en vivo
@HUELLALIVECINEMA
Ciudad de México*

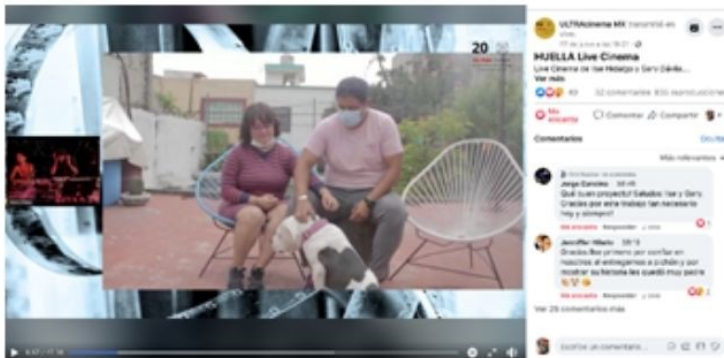
Realicé el primer streaming de Huella desde sus redes sociales.

Antes de comenzar, contextualicé al público sobre el Live Cinema, pues me di cuenta de que no todos los espectadores estaban familiarizados con esta práctica. No hubo críticas, sólo felicitaciones.

*27 de junio de 2020
ULTRA cinema MX- TRANSMISIÓN EN VIVO
Ciudad de México*

<https://web.facebook.com/ULTRAcinemaMXExperimental/videos/2851122048331116>

ULTRAcinema nos invitó a inaugurar una serie de funciones en vivo de cine experimental. En esta presentación incluí el testimonio de un médico veterinario para sustentar mi tema. También entrevisté a los dueños de Pichón, un perro adoptado, quienes nos platicaron sobre la convivencia diaria con su mascota. Además, recolecté audios de amigos en los que expresaron cómo es compartir su vida con un canino. En esta presentación pude proyectar y sustentar mi tema con testimonios, y el público conectó con Huella.

Bibliografía

- Lacunza, M. O. (2022). Perros y humanos: una larga historia de afectos. *UNAM, Globas revista*.
- Cordero, R. M. (2016). El perro en la cultura humana. *Ciencia y tecnología*.
- AP. (26 de abril de 2014). Y tú, ¿cuánto gastas en tu perro? *El Financiero*.
- Artes, C. N. (30 de Septiembre de 2020). *Mesa I técnica, historia y práctica en México*.
Obtenido de Foro Live Cinema: <https://www.youtube.com/watch?v=nD6RnJfhKlg>
- Arts, W. E. (s.f.). Teatro de Sombras. *Union Internationale de la Marionnette*.
- Blanca, P. (2012). El Live cinema: Hacia el transmedia y la desaparición de la forma. *Revista Científica sobre la Cultura y los Medios*.
- Giordano, S. (2020). Stephen Nachmanivitch y la sabiduría de vivir el momento. *Página 12*.
- Heblum, M. (2017). *Un error humanizar a los animales de compañía*. CDMX: Boletín UNAM-DGCS-809.
- Marín, J. L. (2018). *La cultura del video jockey en Tijuana*. Tijuana: Universidad Claustro de Sor Juana.
- Montenegro, P. E. (2017). TRANSMEDIA: CONVERGENCIA SOCIAL Y PARTICIPATIVA. *PUCE. ISSN: 2528-81554 NÚM. 4*.
- Olgúin, M. (UNAM, Global Revista). Perros y humanos: una larga historia de afecto, compañía y trabajo.
- Salcedo, I. (2021). Importancia de las exposiciones especializadas de la raza. *Perros*.
- Trilnick, C. (1875). Bainbridge Bishop. *IDIS*.
- Villota, G. (2005). *GARA*. Obtenido de <https://ptqk.files.wordpress.com/2008/07/livecinema1.pdf>