

Transmutación

ANTE CRISÁLIDAS CONSTANTES

Diana Cristina Cerón Rosada

UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN, CAUCA
2019

Transmutación

ANTE CRISÁLIDAS CONSTANTES

Un camino en la búsqueda de identidad y lapsos de interiorización
como un llamado a conocer tu propio yo.

Transmutación. ANTE CRISÁLIDAS CONSTANTES

Diana Cristina Cerón Rosada

Código: 100912021195

Asesor de Grado: Luis Eduardo Cruz Mondragón

Departamento de Artes Plásticas

Facultad de Artes

Universidad del Cauca

Popayán - Cauca

2019

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
Cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Universidad del Cauca para optar por el
título de Maestro en Artes Plásticas.

Jurado

Jurado

Jurado

Agradecimientos

A mis maestros por sus enseñanzas.

A mis compañeros, por sus tertulias, su conocimiento y calidad humana.

A mi director de grado, Luis Eduardo Cruz Mondragón, por su tiempo, y gran capacidad de sacarme de mi zona de confort mental.

A Sandra “la comelibros” Navia, por compartir su repertorio bibliográfico, por su apoyo incondicional.

A Carlos Quintero, por ser mi “psicoloco” de cabecera.

A Claudia Gutiérrez, Yober Melo, Cristian Romero y Adrián Campo, por su trabajo como equipo de montaje.

A Fonandes, por facilitarme material para mi pieza escultórica

A mis hermanos, por su apoyo incondicional.

A mi padre, por continuar los sueños de mi madre, por su sabiduría y ser mi refugio.

A mi madre, gracias por apoyar mis sueños. Permanecerás siempre en mi memoria.

Tabla de contenido

Introducción	3
Antecedente Personal	5
Espacios de Interiorización	13
Performance	19
Crisálida	29
Transmutación	35
Movimiento	39
Objeto	43
Cuerpo – Objeto	44
Valva	46
Mutación	48
Apuntes de mi obra	51
Anexos	57
Exposiciones	71
Mapa de montaje	75
Bibliografía	77

Indicio No. 15

"El cuerpo es una envoltura: Sirve pues, para contener lo que luego hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable. El cuerpo finito contiene lo infinito, que no es ni alma ni espíritu sino el desenvolvimiento del cuerpo.

(Nancy, 2007, p. 17)

Introducción

Este proyecto hace una reflexión acerca del cuerpo y la búsqueda de su identidad. Inició a partir de un proceso personal que, a lo largo de la academia ha generado algunas reflexiones propias basadas en la experiencia del cuerpo y del acercamiento al trabajo plástico de artistas como Ana Mendieta, Francesca Woodman y Remedios Varo.

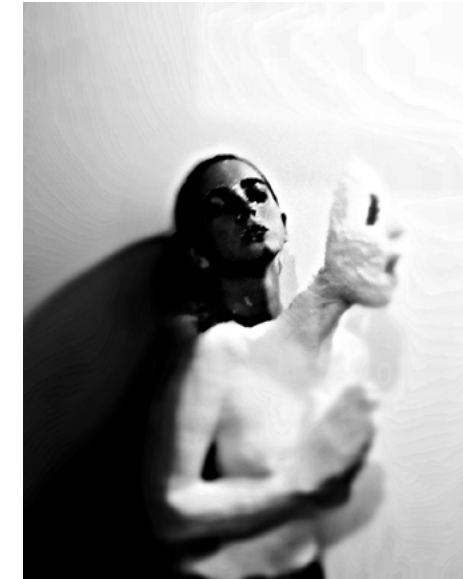
El cuerpo ha sido el punto de partida para el desarrollo de esta propuesta, en este proyecto se encuentra una pequeña retroalimentación acerca de una imagen física personal que se repite constantemente a partir de diferentes técnicas que se desarrollaron en la academia. También contiene la experiencia que ha tenido el cuerpo en la elaboración de la obra y cómo ha aportado para reflexionar en el tema: Transmutación, como un proceso de la vida del ser humano y lo que le rodea.

Por otra parte, explica los espacios de interiorización como método para encontrar una identidad propia alejada del entorno social y como método de creación artística. Se explica el proceso físico que vive el cuerpo a partir de la experiencia con el objeto y por último se habla de la transmutación desde el resultado de la obra plástica y de los ejes principales que surgieron con la acción del cuerpo con el objeto.

Antecedente Personal

Un cuerpo abrumado por estatutos sociales, crea conciencia gracias a la insatisfacción personal que desarrolló al vivir en sociedad. Pero, ¿qué es el cuerpo sin un entorno social, sin objeto, sin identidad y también qué es el cuerpo sin conciencia?, ¿qué es sin sensibilidad? Necesariamente el cuerpo debe tener un emisor de conocimiento alterno a sí mismo y un grado de conciencia para aceptar o rechazar la información que recibe del entorno.

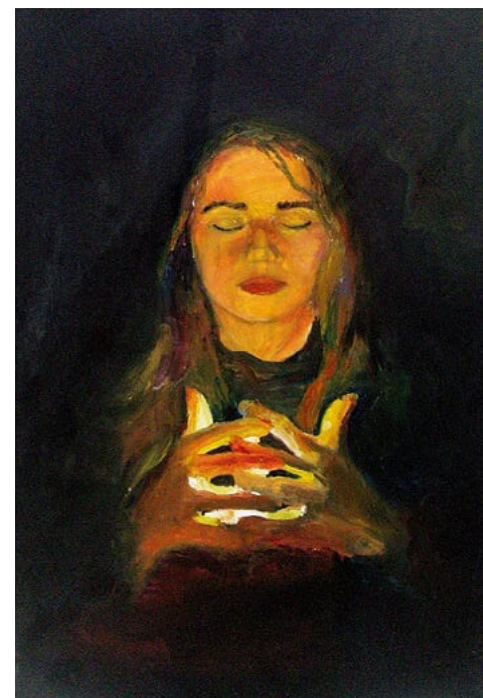

Diana Cerón. Antecedentes de obra / Imagen 1. Sin título. 2013 / Imagen 2. Sin título. 2013 / Imagen 3. Sin título. 2013

Debe haber un choque de fuerzas entre el cuerpo y su entorno lo que genera un encuentro de conceptos y debates internos. El cuerpo se apoya de un razonamiento propio, como también de un proceso guiado por personas cercanas que enseñan directamente cómo vivir o qué es correcto e incorrecto de acuerdo a su entorno y, además, se apoya de las personas que en la historia o en alguna parte del mundo tuvieron o tienen ideas similares e impulsan a una la búsqueda de una identidad personal.

Diana Cerón. Antecedentes de obra / Imagen 4. Sin título. 2013

Diana Cerón. Antecedentes de obra / Imagen 5. En la oscuridad. 2013 / Imagen 6. Sangre. 2014 / Imagen 7. Sequía. 2014

Aceptar o rechazar y transmutar...

Un cuerpo femenino, ya sea dibujado, esculpido o elaborado en cualquier técnica sería una obra maestra, sólo si hasta este tiempo nadie hubiese imaginado y realizado una obra como esta. Son muchas mujeres, son muchas obras maestras con cuerpos femeninos elaborados desde cualquier técnica del arte. Pero, ¿Por qué hacerlo? Este cuerpo femenino hoy tiene una curiosidad similar por conocer acerca del mismo cuerpo, como también busca un porqué de cada cambio, ¿qué es ser? ¿Por qué serlo? El cuerpo cambia y todo su interior a su vez. La incidencia en descubrir la verdad de este cuerpo continúa en una repetición de manera inconsciente de la representación del mismo cuerpo en diferentes tiempos, técnicas, diferentes pensamientos ¿Por qué expresarse con cuerpos femeninos? ¿qué hay en esa acción?

Antecedentes de obra
Imagen 8.
Sin título. 2014

Al final, la penumbra no es más que la necesidad de encontrar tu propia realidad.

Fragmento, Bitácora de trabajo

Espacios de Interiorización

¿Qué sería del ser humano sin un espacio propio? El cuerpo permite pensarse en sí mismo y crear mundos imaginarios. Aunque para cada cuerpo, qué mundo es imaginario y qué mundo es real entre todos los cuerpos.

Los espacios de interiorización son momentos en que el cuerpo realiza una introspección para pensar en sí mismo. El cuerpo se maneja como espacio propio de pensamientos, interpretaciones y creaciones. Se elaboran realidades propias que destinan un modo de vida para el cuerpo. En la historia del arte, algunas representaciones artísticas han sido protagonizadas por el estudio del cuerpo por medio de la pintura, la escultura, el dibujo etc., pero qué pasa cuando aquellos medios representativos, se sustituyen por el mismo cuerpo como soporte o material de creación. El artista utiliza su cuerpo como medio expresivo para un discurso y una representación de un lenguaje que se quiere expresar. Técnicas como el body art y el performance, se desarrollaron a partir de un cambio no solo de soporte, sino también de mentalidad con respecto al cuerpo.

La expresión del cuerpo lleva al mismo a emplear una propia voz propia y es dentro del proceso artístico en la academia, donde entendí que expresar con el cuerpo es la manera más cercana para sentir la apropiación de una identidad. Cual sea el ritual, el cuerpo se enfoca en sus acciones: se desplaza, salta, se acuesta, se desnuda, se protege, etc., y son decisiones propias que permiten que un cuerpo sea, cambie, y sane consigo mismo. El cuerpo ha pensado, se ha expresado para sí mismo o para los demás (partiendo de sí mismo) y ha generado un espacio propio para él a partir de una acción vital, el movimiento.

Se encuentra una razón próxima a la búsqueda de una identificación propia de la cual mi cuerpo experimenta y es que el cuerpo femenino históricamente ha sido un objeto de miradas para esta sociedad y pese a las distintas manifestaciones políticas y artísticas que se desarrollaron hace algunos años que cambiaron en cierta medida la visión del cuerpo femenino (como un sujeto de representación artística y productora de un discurso crítico de la realidad),

no resulta ser suficiente pues, en el entorno donde crecí aún se espera que una mujer actúe de acuerdo a un rol definido que favorezca a una sociedad machista. Hay un dicho que dicen las madres o las abuelas, “la mujer debe aguantar”. Esta frase encierra una contradicción personal en la que el cuerpo es obligado y preso a cumplir un rol y es ahí en donde el desarrollo de una personalidad propia se ve estancada, pues se es de acuerdo a un sexo o una apariencia física. El fin de este proyecto rechaza una postura feminista. Se habla del cuerpo femenino debido a que nací y crecí con este cuerpo y mi reflexión parte del estudio de mi cuerpo y de la contradicción personal que me ha llevado a tener la sociedad donde me desarrollé. Resalto que cada persona sea hombre o mujer, vive presa de su cuerpo y hace parte de una cosificación que empobrece su valor como persona.

La inconformidad con el rol que desempeñé por tener este cuerpo es el comienzo de un camino en la búsqueda propia de mi identidad, sin embargo, previo a una concientización, es comprensible ser parte de una rutina y una cultura social, debido a que el cuerpo desarrolla comportamientos y acciones a partir de la imitación, por lo tanto, necesita de su entorno para desarrollarse como persona. Hasta cierto momento, el cuerpo es lo que aprende a imitar y experimenta una comodidad de ser lo que es. Cuando el cuerpo reconoce que sólo es un imitador del entorno, dentro de sí comienzan a generarse espacios de interiorización, en donde se encuentra la reflexión del propio ser. Esta acción hace parte de esta búsqueda personal y con ella se mantiene activa la necesidad interna del cuerpo por pensar en que hay algo más que una imitación.

¿Será posible que este enfoque personal del cuerpo se dé por la falta de adaptación a la vida social? es muy probable que esta búsqueda personal se trate de una inadaptación, pues el cuerpo

no imita al cien por ciento y la misma sociedad establece al tiempo, al espacio y los cuerpos en una medida estándar para concebir una realidad global. Se reconoce que hay características comunes entre cada tiempo, espacio y cuerpo que, gracias a esta homogeneización se tiene un orden y concordancia de la realidad propia con la realidad del otro. Sin embargo, cuando se dibuja una realidad en el imaginario de cada cuerpo de la que está presionado a vivir, se empobrece su diversidad. Mientras la sociedad quiere encajar al ser humano en un cubo, él interpreta esta realidad y se olvida de sus múltiples y posibles formas dentro de sí mismo y en sociedad.

Hacer parte de la realidad social se vuelve una cápsula colectiva, sin embargo, hay un punto en el que el cuerpo es consciente y desarrolla un comportamiento propio, apoyado de ese comportamiento social.

La conciencia se puede generar de manera momentánea, por un choque radical o por una serie de experiencias del cuerpo acordes o contrarias a la realidad que muestra su entorno o cuando el cuerpo reflexiona sobre el sentido de las acciones comunes de su diario vivir. De ahí la conciencia se vuelve una cápsula personal, donde el ser humano al crear un espacio de interiorización puede identificarse y estar a gusto en medio de su diversidad.

Sin título, aguada, vinilo
diluído en agua.

Diana Cerón - 2019

Performance

El inicio del cuerpo a un estado interior

Con el surgimiento de géneros artísticos como el land art, el body art y el performance, la concepción del cuerpo del artista tomó un rumbo distinto. “El cuerpo expande su significación, se torna metáfora y materia, texto y lienzo, materia prima y producto, significado y significante” (Alcázar y Fuentes, 2005, p.11)

Artistas como Ana Mendieta y Francesca Woodman desarrollaron su trabajo artístico a partir del performance, es de mi interés mencionar estas referentes pues en la experiencia que he tenido con el performance, hay acciones que asocio en común con estas artistas, como la exploración del cuerpo a partir de un objeto, los espacios íntimos en donde se realiza el performance y un poco solitarios a la ausencia de espectadores.

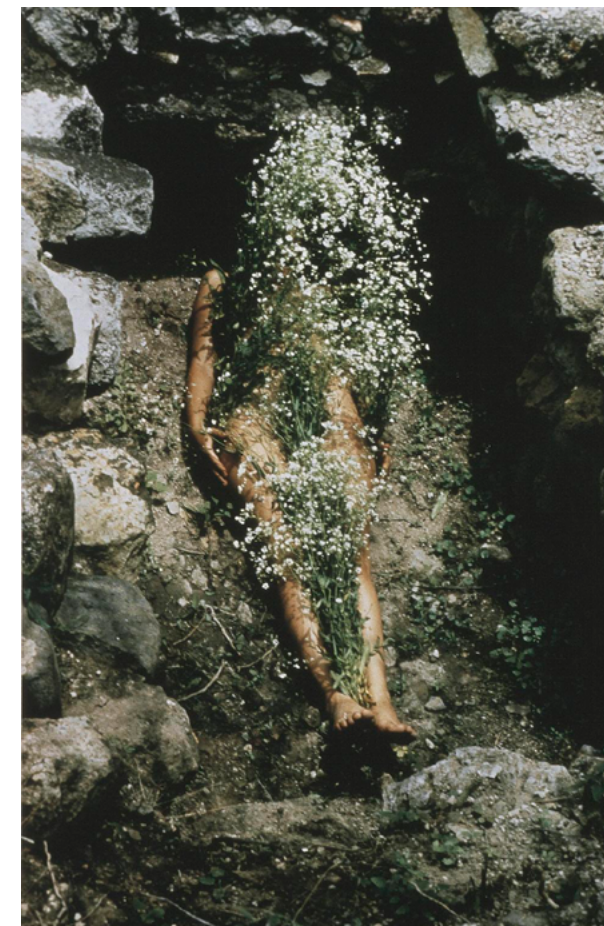
Fotografía sin título. Año 2018. Diana Cerón

Mediante el performance asumo al cuerpo como sujeto que crea, que se mueve, así como también que absorbe información y genera pensamiento a partir de la experiencia de sus sentidos con el entorno y con el objeto de su obra.

En el performance desarrollo mi propia cápsula. Encontré una intención corporal y discursiva mediante la autorrepresentación. Pienso que hay un cuerpo que ocupa un lugar, que es territorio, es espacio, pensamiento, es ritual, es presencia y también es ausencia.

El cuerpo a solas se experimenta así mismo al cubrirse con un objeto. Es el silencio del entorno lo que abre camino a escucharse a sí mismo: una respiración, un olor del objeto combinado con el olor del cuerpo, los sonidos combinados, la temperatura del cuerpo y del objeto, los propios ritmos, el espacio, las intensidades y las distintas posibilidades que pueden estar latentes en ese momento.

“Imagen de Yagul”
Serie: Siluetas

Un solo cuerpo se forma cuando hay intimidad del cuerpo dentro de sí mismo y con el objeto que ha escogido para la obra. Pensar en la posibilidad de un espectador directo en la acción se perdería la conexión íntima del cuerpo con el objeto e inquietaría al artista lo que el espectador quiere ver, mas no lo que se quiere mostrar con su intimidad. Se toman decisiones propias y se hace presente el tiempo real en el cuerpo, pues hay un espacio de interiorización para pensarse a sí mismo desde un cuerpo que se mueve, que respira, que siente, que se aparta y se encierra para sí mismo.

La curiosidad y necesidad interna por conocer un cuerpo propio y contemplarlo, ha creado un reconocimiento consciente y gradual del mismo a partir del performance. El cuerpo desnudo está expuesto y a la vez se esconde con sus fósforos, no hay una exposición total del cuerpo, pero si la intención de conservar una intimidad pese a saber que en algún momento se muestra al espectador.

Fotografía sin título. Año 2018. Diana Cerón

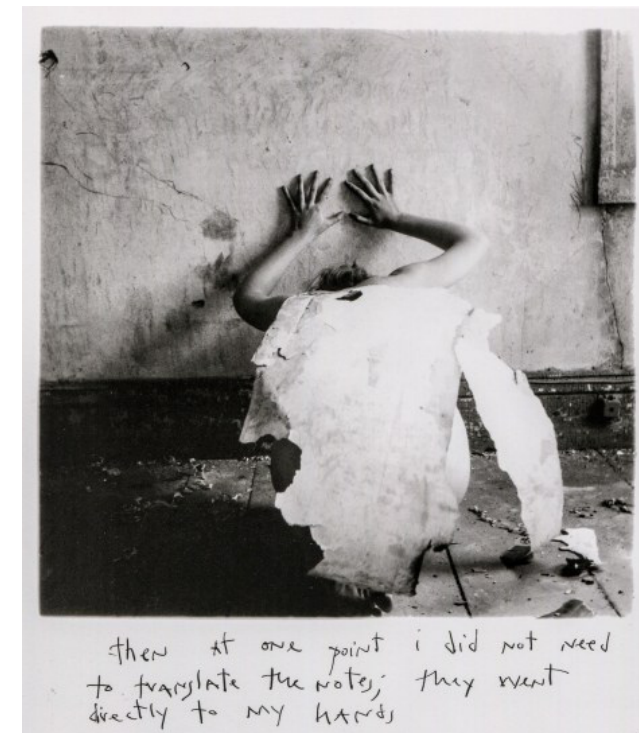
Fotografía Capullo. Año 2018. Diana Cerón

Por otra parte, la intención de presentar un cuerpo en medio de una penumbra es porque la acción del cuerpo está alejada de una especificación temporal, pues en ese momento el cuerpo no piensa en un tiempo, sino que el cuerpo es. Así como también, la penumbra quita una lectura de un entorno

Francesca Woodman, sin título,
Rhode Island, 1976

social, y deja como protagonista la simbiosis del cuerpo con el objeto en un espacio y tiempo indeterminado.

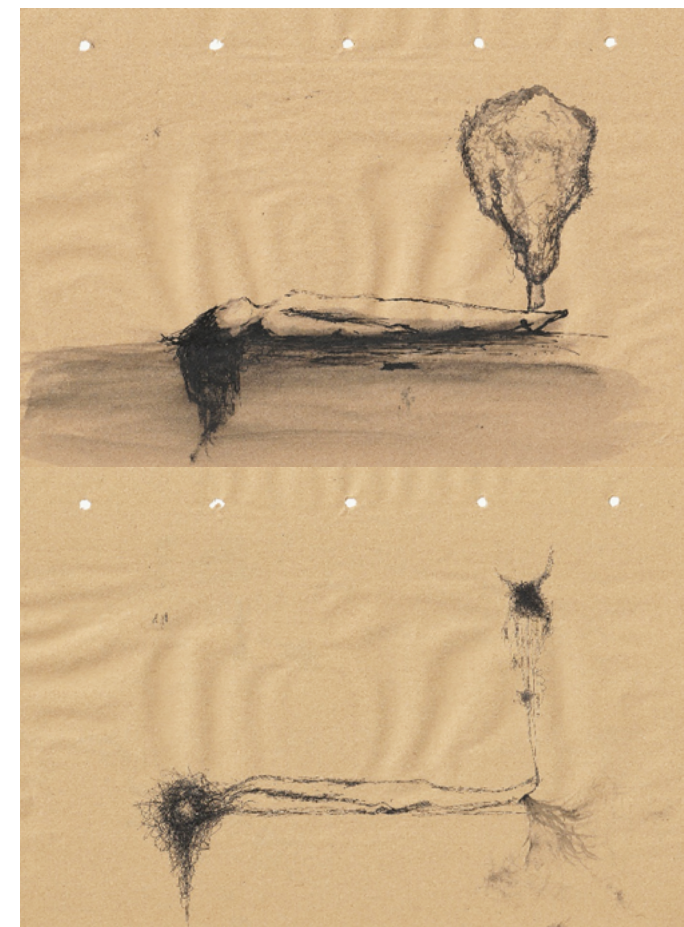
then at one point i did not need
to translate the notes; they went
directly to my hands

Providencia- Rhode Island-
1976

La fotografía y el video son recursos del performance que dan la oportunidad de mostrar su realización en un momento posterior. La intimidad que desarrolla el cuerpo con el objeto es una acción hecha para el artista, es un espacio intrínseco de observación. movimiento, exploración y reflexión propia. El artista tiene la capacidad para elegir el nivel de accesibilidad del espectador con respecto a la obra y mantener una distancia entre la intimidad del artista y el ojo del espectador.

El dibujo es un recurso que acompaña mi trabajo artístico para registrar pensamientos, experiencias e ideas que surgen a partir de la acción del cuerpo. La realización de cada dibujo también representa el resultado de pequeños lapsos de interiorización que vive el cuerpo sin recurrir a un espacio arquitectónico y permite que el cuerpo registre lo que ha creado como su propia realidad. Tanto en el dibujo como en el tema que desarrollo hablo de la transmutación de la materia: del cuerpo y del objeto. Como referente menciono a una artista que desarrolló su obra a través del dibujo y la pintura, Remedios Varo. Su reconocimiento artístico está dado por la creación de seres híbridos y realidades imaginarias. Encuentro una conexión de mi obra con la de Remedios por la noción del cuerpo como un híbrido entre un espacio interior, el entorno y los objetos que se adhieren al cuerpo y también, los cambios de materia que pintaba en sus obras.

Dentro de la transmutación, el cuerpo se convierte en crisálida, en ella se muestra un espacio interior que una realidad propia. El cuerpo se transforma en casa y habita un fragmento del entorno social, un fragmento de las experiencias y otra del pensamiento. Estas se mezclan y forman un híbrido: el cuerpo es entonces espacio, entorno, objeto, pensamiento.

Sin título, Rapidógrafo sobre papel craf, Diana Cerón - 2019

En las acciones que propongo en mi trabajo, el objeto se vuelve parte del cuerpo, se convierte en una piel que cubre y forma un híbrido de fósforos y carne, de pólvora y olor corporal. El cuerpo, el movimiento, el espacio, la intimidad, son factores que se suman en mi proceso de creación. Toda observación y acción resultan ser parte de un camino que sirve para pensar en un proceso propio como artista y como persona.

Todo hace parte de un proceso y entre el devenir de un cuerpo que envejece, que cambia y se experimenta como medio artístico, se encuentra un camino de realidades propias efímeras que caracterizan mi cuerpo y lo distinguen de otros por un momento. las propuestas que se han desarrollado con el tiempo han comenzado desde la elaboración de una figura en particular, a la concepción del cuerpo como lenguaje artístico, y también como un ser cambiante, de ideas cambiantes que se desarrollan y toman rumbos distintos. Este cuerpo se encierra en pequeñas cápsulas de pensamiento, en las que cambia una manera de concebirse a sí mismo dentro de una identidad corporal o simbólica.

Crisálida

La conciencia del cuerpo tiene voz propia

Espacios

Se distancian las interrupciones de un entorno social y se aleja la visión de una realidad propia programada por el mundo exterior. En espacios interiores este cuerpo se despoja de toda prenda pues su fin es obtener una exploración y una contemplación propia del cuerpo desnudo.

Pienso en las hondas que crea la acción invertida de una gota cayendo en agua estancada, así son las capas que utiliza el cuerpo para lograr una introspección. Mi cuerpo muestra una identidad propia alejada de un entorno social. Recorro al interior de una estructura arquitectónica, a una membrana hecha de fósforos, bajo mi piel de carne. Mi cuerpo es introspección y espacio.

Sensación

Comienzan a ser atendidas las sensaciones del cuerpo con el sonido de mis pisadas descalzas. La mugre y el frío del suelo se adhieren a mis pies gradualmente, el tiempo de exposición total del cuerpo ante la temperatura localiza de manera inconsciente un posible peligro y se activa la memoria genética, el instinto de supervivencia de mi cuerpo: vellos levantados, la piel de gallina y el acurruque del cuerpo para conseguir un poco de calor. Cada evento es procesual, el cuerpo transmuta de manera sutil con el espacio, la temperatura, los objetos y el movimiento en el que se desenvuelve. Se consolida un contacto de la piel con la misma piel y desarrollo gradualmente una intimidad consciente de mí misma con el espacio. Pertenezco a mis decisiones, a mis pensamientos y a mis acciones.

El cuerpo necesita calor, tomo la tela con fósforos como una nueva piel y me cubro, me guardo en ella. Estoy en una burbuja según mi realidad, se aprecian los olores del cuerpo y los olores de la pólvora, una respiración pausada y profunda, una textura y un peso de esta piel sobre mi cuerpo. En este momento, el cuerpo es tranquilidad.

Movimiento

Tal vez por mecanismo instintivo el cuerpo se mueve para calentarse y se mueve dentro de la manta de fósforo. El cuerpo es sensación y también movimiento. Las extremidades se estiran, se flexionan, se rozan, la piel sobrante se pliega, se relevan fragmentos del cuerpo para apoyar el peso del cuerpo. El movimiento acelera la respiración, se acelera todo un metabolismo que brinda calor. Los poros se dilatan, hay sudor.

Título: La creación de las aves.
Fecha: 1957
Ubicación: Museo de Arte Moderno, Chapultepec, México.
Características: 52.5×62.5 cm.
Material: Óleo/masonite

Piel con más piel

Mi piel se roza en la otra piel, hala mi cabello, el contacto enrojece mi piel: las rodillas desnudas a la intemperie del suelo apoyando el peso de mi cuerpo, hay dolor cuando tienes piel, los pezones duelen al contacto con los fósforos, se desprende pólvora que se impregna en mi piel, mi cuerpo lleva a sus pulmones el olor de la pólvora y entiendo el objeto también entra en mi cuerpo a través de mis pulmones, a través de mis poros. El cabello retiene su olor y se enreda en las cabezas de fósforos, Esa membrana se queda con el cabello que cae de mi cabeza.

Mis pies, mis manos y rodillas se apoyan sobre fósforos que caídos que lastiman mi corteza de carne. Pero, el objeto cumple la función de una piel, de un lado las cabecillas de fósforo y del otro lado el papel encerado, se pliega, cambia de forma, se enreda, ejerce su propia presión al cuerpo, como también protege, cubre, calienta, lastima, protege y a la vez encierra, se crea como espacio para explorar sensaciones y pensamiento y conocer una realidad personal a partir de mi movimiento y de mi movimiento con el objeto.

Transmutación

El cuerpo es por un momento y siempre deja de ser. Pues el cambio es lo único permanente que existe en el mundo. En el final momentáneo de una introspección, permanece el pensamiento de una acción consciente del cuerpo; se digiere la información que se obtuvo y se entiende la existencia de un proceso madre de todo el mundo a partir de mi cuerpo: La transmutación. Pequeñas muertes y pequeñas vidas se presentan: las sensaciones que se van del cuerpo, las que aparecen y se vuelven protagonistas, el movimiento que cambia en otro, las posibilidades que se desencadenan con una posición corporal, con un respiro, con una pausa.

El cuerpo fue una sensación, fue un pensamiento, fue un movimiento, fue territorio, fue piel, fue cuerpo. ¿Qué es en este momento?

Sin título, Rapidógrafo sobre papel craf, Diana Cerón - 2019

Sin título, Rapidógrafo sobre papel craf, Diana Cerón - 2019

*Un cuerpo que transmuta de crisálida en crisálida
“La naturaleza simbiótica del cuerpo, rehace figuras a partir de otras”
(Bitácora)*

Transmutación

La multiplicidad de imágenes, texturas, formas y colores. Es la eternidad de todo lo que existe en este mundo, el cúmulo de procesos de pensamiento, vivencias e ideas de cada cuerpo. Toca rincones que no han sido descubiertos, es lo que pasa en este momento.

Cuerpo – objeto – movimiento – intimidad

Se habla de Transmutación cuando hay una transición de la materia de un estado a otro. Este evento se muestra en todo lo que nos rodea, como la semilla que se transforma en una planta, genera frutos y hojas que se caen, se degradan y se convierten en abono para la tierra o, por ejemplo, un pedazo de madera que se conjuga con el medio ambiente y el tiempo para cambiar su estado, generar de manera procesual moho en su superficie y degradarse poco a poco. Hasta la misma sociedad sufre cambios, pero lo que me ha llevado a pensar en este tema es la fijación de una transmutación propia. Se ha conseguido con el tiempo una conciencia del cuerpo con respecto a la transición física por la que pasa. La naturaleza física o biológica del cuerpo es el cambio. Entender que transmuta contantemente ha generado un desconocimiento y desubicación de una identidad propia.

El concepto de transmutación en un comienzo fue desapercibido por mi léxico. Se adaptó a mi vida a partir de la concepción que representa para mí mi cuerpo y que a su vez cambia conforme este transmuta. De aquellos vacíos que generan ciertas vivencias, se formó un interés por el cuestionamiento propio. Siempre afectó la falta de identidad constante que retribuía a la angustia y la desubicación del cuerpo con respecto al mundo que le rodea. De alguna manera el concepto de Transmutación siempre estuvo ahí, pues mi cuerpo, desde siempre ha transmutado tanto físico como psicológicamente y cada proceso de pensamiento que me genera el cambiar físicamente, me encierra en mi propio cuerpo, a lo que he llamado crisálida, es nombrada de esta manera pues dentro de un cuerpo, las ideas, el tiempo, la realidad propia, el entorno, la identidad y el movimiento viven una constante transmutación que no tiene final. Se está cambiando la concepción propia una y otra vez y el cuerpo a su vez cambia.

El cuerpo es una cápsula que almacena su propia verdad, en esta crisálida hay una danza del caos, la construcción y destrucción de realidades propias. Todo depende de su propio ritmo para cambiar de crisálida, no por una nueva sino por una transformada. Cada proceso varía de acuerdo al ritmo de transmutación y conciencia que tiene cada cuerpo.

No puedo hablar de transmutación sin mencionar mi material de trabajo, el fósforo. Este objeto es la representación más simple y fiel que puedo mostrar acerca de mí y la transmutación. Llegar a apropiarme de este objeto como material de la obra partió desde la exploración de materiales y la confrontación con el pasado: las experiencias de mi infancia, cómo este objeto representaba mi casa, mis juegos, mi familia, cómo me representaba.

Encontré pequeñas crisálidas en los fósforos que encendía o en los fósforos que encontraba en la calle. Al igual que un ser humano, cada fósforo tenía una indescifrable historia que contar, eran unas cuantas posibles realidades entorno a su existencia. Sin embargo, solo era eso: posibilidades, cada fósforo como cada ser humano encajonan su propia verdad en el cuerpo, hasta que el paso del tiempo sea nuevamente captado ante nuestros ojos.

Por otra parte, conocer un poco las artes plásticas, sus técnicas, su historia, artistas, tendencias y la poca experiencia en el arte, también ha cambiado el concepto que se tiene del cuerpo, desde una exploración y un análisis individual más profundo de cada vivencia y circunstancia que se presenta, como también a madurar y analizar este tema desde otras perspectivas.

Inicialmente, aparecieron conceptos en la producción artística que poco a poco formaron parte de la investigación, como metamorfosis, cambio, vida, muerte, alma, cuerpo, identidad hasta llegar a este punto de hablar de transmutación. El cuerpo es tomado como territorio propio de experiencias, sensaciones, pensamiento, reflexión y cambio. Pienso en la relación inseparable del cuerpo y el pensamiento que cambia continuamente de manera física y psicológica, la primera es inevitable pues por naturaleza el cuerpo crece y desarrolla características propias de cada sexo, y la segunda, varía de acuerdo a cómo se determina personalmente la representación del cuerpo.

Movimiento

La acción presente y acción venidera del cuerpo

Es importante en la transmutación nombrar al movimiento como parte fundamental de este proceso. Como se mencionaba anteriormente, la transmutación está en el todo, y donde hay transmutación hay movimiento. La creación de las obras depende de este proceso, comenzando por el cuerpo que las crea, pues se somete a posturas corporales, al tiempo, al proceso de pensamiento y a la evolución o, mejor dicho, a la transmutación que vive el cuerpo por desapercibida que parezca. A su vez, el cuerpo envejece, el cuerpo se cansa de una postura y asume otra, siente hambre conforme pasa el tiempo, hay un pensamiento que cambia cuando se desarrolla una obra, cambia la luz del día gradualmente, se encienden luces artificiales para que el cuerpo pueda ver. Todo está en continuo movimiento y en continuo cambio. En esta obra germina una idea, un fósforo a la vez y una acción repetitiva del cuerpo para conseguir otros

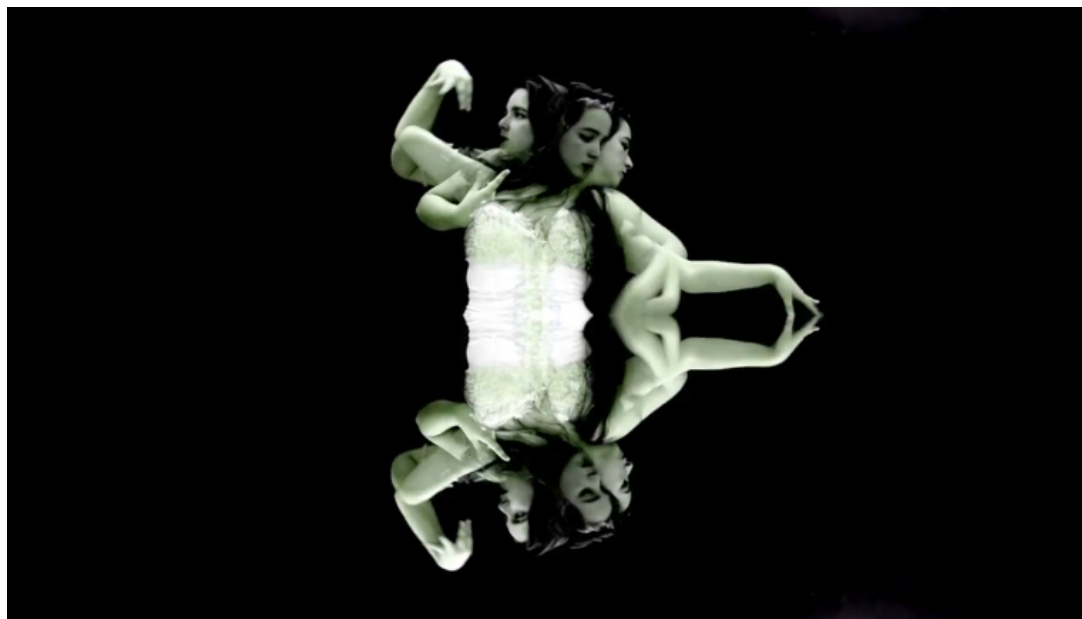
resultados: una idea transformada, múltiples fósforos, acciones distintas, pensamiento que madura y un cuerpo distinto.

Fotograma de video “La danza de la creación”
Autor: Diana Cerón
Dimensiones: variables - min – min 3:05
Año 2017

Es inexistente la quietud total en la transmutación y el movimiento se presenta como una melodía. Hay ritmos y silencios, tonos agudos y graves, tensiones, momentos de éxtasis en los que se escapan las emociones del cuerpo, así como también los declives y las pausas que descansan al cuerpo. Se respira, se respeta el tiempo, aunque varíen sus ritmos, cada pequeño estado es un tono musical en medio de la transmutación y es importante cada tono para lograr un “final” completo de un todo que transmutará en algo más a futuro. En el movimiento se localiza la sucesión de notas que encaja una después de otra y generan una melodía agradable a la percepción del cuerpo junto con sus ritmos, tiempos, sonidos y silencios. Es una canción dentro de una serie de canciones reproducidas en el mundo y en este caso, en el cuerpo al contacto con el material de trabajo, activan un comienzo hasta llegar a un “fin”, pero entre cada canción hay un silencio, lo que en el proyecto llamaría la ausencia de conciencia o una falta de choque.

El movimiento es importante pues genera pensamiento y desarrollo del tema de investigación, se generan nuevas ideas y perspectivas a partir del contacto del cuerpo con el objeto y la acción. Así como también se reconoce el cuerpo cuando se experimenta el movimiento: el cansancio, el desplazamiento, los puntos de tensión, su tiempo de exposición dentro de determinado tiempo, el frío, la respiración agitada o pausada, el sudor y su propia observación.

Fotograma de video “La danza de la creación”
 Autor: Diana Cerón
 Dimensiones: variables - min – min 3:05
 Año 2017

Objeto¹

OBSERVACIÓN...	JUEGO...	OBSERVACIÓN...
La realidad social mostró su rostro, su resultado... un cuerpo incomprendido. Del caos nació la conciencia. Un fósforo como paso inicial para entender lo que se concibe como vida.		
Observación...	Un fósforo, metáfora de la vida a causa de la ley química: la materia no se destruye, sino que se transforma	
Juego...	Transmutación...	
Observación...	Un cuerpo nuevo... Transmutó	
Transmutación...	Fósforo encendido: papel encerado convertido en cenizas	
.....		
Observación...	Un fósforo	
Juego...	Transmutación	
Observación...	Un cuerpo nuevo... Transmutó	
Transmutación...	Múltiples fósforos. Paso de un estado a otro	

¹ Este diagrama es extraído de una libreta de apuntes. Muestra en resumen tres acciones que son importantes en el desarrollo de la obra: La observación, el juego y nuevamente la observación. Estas acciones permiten que el cuerpo tenga la libertad de experimentar un objeto a partir de un concepto o interpretación propia, la capacidad de analizar lo que está creando y la conciencia de que el objeto o material de la obra se presenta en posibles modificaciones físicas y conceptuales. El cuerpo es el que acciona todo este proceso y a su vez activa una transmutación en el objeto y en sí mismo por medio de lo que experimenta.

Cuerpo – Objeto

Múltiples fósforos se adhieren a un velo. Un cuerpo nuevo creado por un cuerpo cambiante. El cuerpo cambiante experimenta perspectivas más cercanas. Del artesano que fabrica una silla al artesano que se sienta en la silla. Hay torpeza de los cuerpos que apenas se conocen, el artesano ya sabe cómo sentarse, sin embargo, el cuerpo cambiante desconoce lo que ha hecho...

¿Qué has hecho? Un motor de pensamiento. Una extremidad de tu cuerpo, una masa nueva de tu propio Yo. Se ha fabricado una verdad que puede leerse o más bien interpretarse por otros cuerpos y a la vez vista e interpretada desde el propio cuerpo.

Existen decisiones que el cuerpo tiene que asimilar o rechazar del objeto, pero cual sea el camino decisivo que el cuerpo tome, el objeto afecta al cuerpo una vez que se tiene experiencia con él. El cuerpo de cualquier manera va a transmutar.

En este proceso artístico el objeto se vuelve parte del cuerpo. De la observación, el juego y la observación, la relación del cuerpo cambiante y el cuerpo creado, forman un solo cuerpo, forman una nueva piel. Entre el cuerpo y el objeto se desarrollan roles, el cuerpo es el que acciona, decide y el objeto cambia al cuerpo. Lo que comenzó con el mismo objeto en singular, se vuelve protector del cuerpo. Se genera un encuentro de texturas, olores, sonidos, silencios. Se vuelve membrana, se vuelve piel. El cuerpo y el Yo transmutan cuando la nueva piel está en movimiento.

Nombre de la obra:
Sin título
Autora: Diana Cerón
Fotografía
Año: 2018

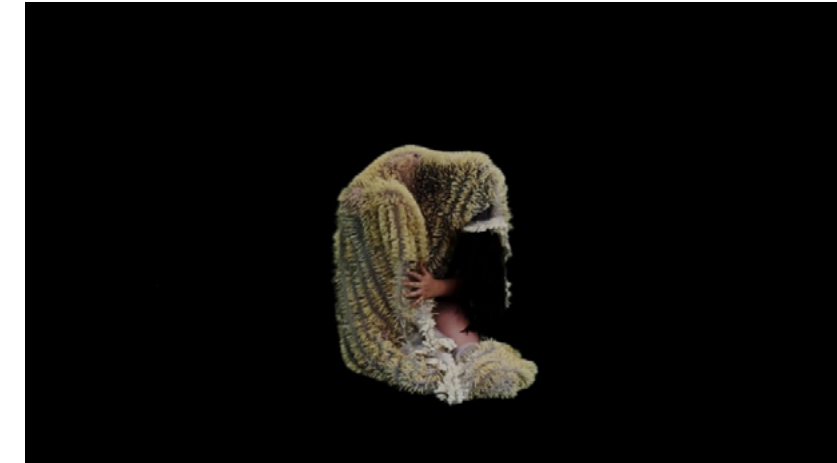
Valva

El cuerpo y la piel se desplazan, se tensionan y generan una coraza más sólida para el Yo. Hay un diálogo entre el cuerpo y la piel que tiene un mismo fin, aunque sean de distinto material: el cuerpo de carne y la piel hecha de fósforos e hilos, ambos se convierten en uno solo protegiendo una pulpa de identidad, es una coraza que se desarrolló para proteger lo que es frágil. Se comunican mediante un estado íntimo de movimiento y se sumergen en su transmutación.

¿Qué pasa dentro de aquella valva? Las partes sensibles de la carne se lastiman, se enrojecen, se recibe un tiempo presente, dolor, olor y sonido combinado entre pieles. Hay una estrecha intimidad para desarrollar lo que se es realmente, fuera de opiniones externas que la afecten en ese momento presente, fuera de un sexo, de las características generales de un cuerpo común, se maneja el vacío social, lejos de un entorno que pueda entorpecer una concepción propia de sí mismo.

En la acción se experimentan decisiones propias, la valva encierra a la aceptación y el rechazo, la tensión y lo flexible no solo entre cuerpos sino en el desarrollo de un pensamiento.

Una ropa detalla un poco la identidad de una persona, pero mi cuerpo se cubre con esta piel. ¿Qué identidad se puede determinar o detallar con una prenda que se desconoce ante otros ojos? Los cuerpos humanos son variables entre ellos, y cada cuerpo conserva consigo una identidad fiel que se guarda como secreto para sí mismo, dentro de su propia piel, que no se generaliza por un sexo, por una moda, sino por la acción y la experiencia con un objeto o con su propia creación.

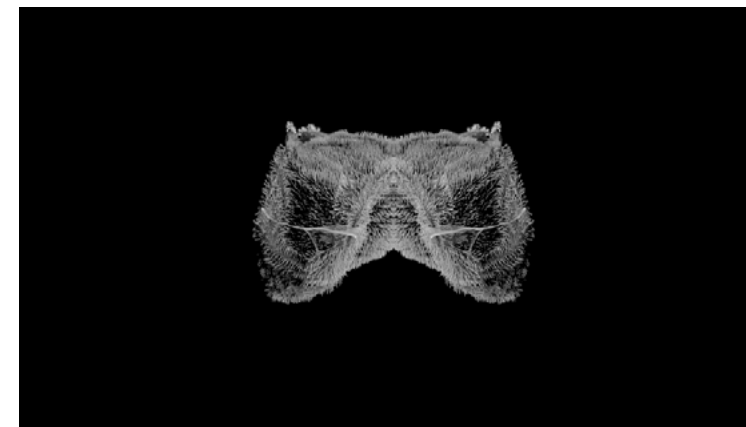

Fotograma video "Valva"
Autor: Diana Cerón
Duración: 3:57 min
Dimensiones: Variables
Año 2019

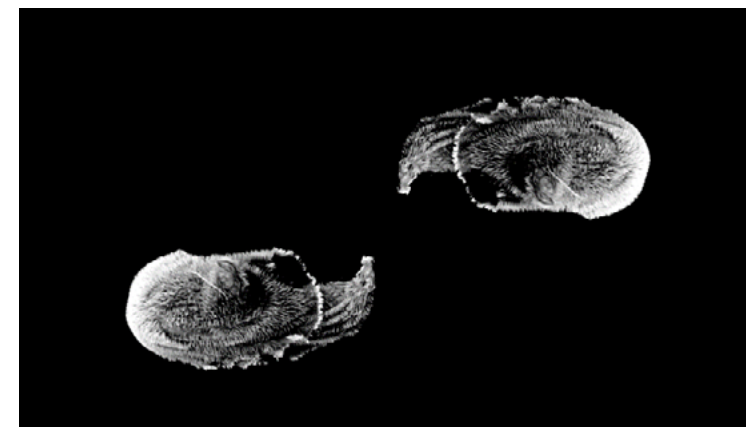
Mutación

La Valva toma distintas formas, transmuta y se altera ante los ojos de su creador. Hay reflejos que distorsionan una imagen, pero que no dejan de estar en continuo movimiento, hay nuevas formas y nuevas percepciones creadas por la imaginación de quien las observa: una mariposa, una criatura de otro planeta, una cadera humana, un huevecillo o un fragmento del mundo microscópico. Cual sea la interpretación, hace parte de un proceso de transmutación, pues tanto el creador como el espectador observan, emiten un juego de asociación con una realidad propia del cuerpo y obtienen un resultado momentáneo para sí mismos.

Estas masas cambiantes de movimiento lento, son creadas para observarlas y deliberar lo inexplicable de la complejidad de un solo cuerpo, para recordar que existe un pensamiento propio e indescifrable, pese a estar en un continuo contacto consigo mismo. Se está en constante transmutación, el cuerpo se mueve, cambia física y psicológicamente de manera permanente y no hay una definición fija de la identidad, solo se basa en una escasa interpretación de sí mismo y en una reflexión de lo que es el cuerpo a partir de lo que ha observado en un pasado.

Serie "Mutación" -
Video 1
Autor: Diana Cerón
Dimensiones:
Variables
Duración: 31 Seg.
Año 2019

Serie "Mutación" -
Video 2
Autor: Diana Cerón
Dimensiones:
Variables
Duración: 6 Seg.
Año 2019

Apuntes de mi obra

- En el proceso del medio de creación, en el que el cuerpo realiza una acción repetitiva de poner fósforo tras fósforo, la acción es leída como un trance para el cuerpo. La escena se reduce a fragmentar el cuerpo y cambiar la perspectiva que se tiene de él. El cuerpo generalmente se encuentra en confusión, tratando de buscarle respuesta a su identidad, pero es en la acción, en el que el cuerpo se activa y se vuelve momento, tiempo, pensamiento, el cuerpo se vuelve cuerpo.
- Conforme trabajo con la pieza escultórica, mi cuerpo establece de manera ascendente una relación más cercana con el objeto. La confianza que se consigue poco a poco entre el cuerpo y la pieza escultórica permite nuevas reflexiones, nuevas percepciones de lo que está pasando en ese momento. Mi cuerpo se desenvuelve y decodifica dentro de sí mismo con la acción que realiza con la pieza.
- Como resultado de la acción, construyo la imagen a partir de los intentos, a partir de aciertos o desaciertos, mientras corrijo o busco otra salida. Todo me lleva a pensar en la transmutación, en que todo pasa de un estado a otro, nada en sí está quieto. El cuerpo, la vida, los objetos, las ideas... etc.
- Pensar en el motivo por el cual quiero crear este tipo de obras, vienen a mí algunos fragmentos del texto Los 58 indicios del cuerpo escrito por Jean-Luc Nancy. De este texto, pienso en el cuerpo visto como un secreto que se conserva dentro de sí, la pregunta de saber quién soy, se resuelve cuando estoy haciendo este tipo de acciones con mi cuerpo, solo que no existen palabras concretas para expresarlas. Cuando mi cuerpo entra en ese

trance, me siento textura, mi cuerpo cambia conforme cambia mi pensamiento y eso me satisface como persona.

- He encontrado una reflexión con este quehacer artístico y es la transformación del cuerpo y del objeto una vez se relacionan entre sí. Me parece importante pensar en que ambos, el cuerpo y el objeto, se manipulan. El cuerpo es distinto, nunca vuelve a ser mismo al estar en contacto con el objeto. De la misma manera, el objeto cambia al ser manipulado por el cuerpo.
- Con este proceso de creación encontré la importancia de observar el material de trabajo, así también la importancia de observar mi propio cuerpo al observar el objeto. La base para crear nuevas ideas, nuevas perspectivas se obtienen a partir de la observación y la manipulación, ya sea del cuerpo o del objeto.
- Encontré un interés por ser consciente de mi propio cuerpo y el arte ayuda a profundizar esa conciencia, ayuda a expresarse de sí mismo, para sí mismo.
- El ámbito social permite un reconocimiento del cuerpo de acuerdo a una generalidad del ser humano, sin embargo, hace falta desarrollar un pensamiento de unicidad y aceptar las variables que puede brindar un solo cuerpo desde sus aspectos físicos como psicológicos. Así como también, el cuerpo necesita de una conciencia propia y constante para crear una noción de sí mismo que va más allá de una imitación de la sociedad. Por medio de los espacios de interiorización se puede llegar a aquella conciencia que tiene como fin buscarse dentro sí mismo y establecer una conexión del pensamiento y el cuerpo.

- Es importante que el artista esté en constante movimiento y contacto con el material de trabajo como también con su cuerpo, pues a partir del hacer y la experiencia con el cuerpo, se presentan ideas que transmutan poco a poco y se muestra la sensibilidad que tiene el artista para resaltar procesos artísticos durante su labor. La fijación por un material o tema de trabajo parte de aquellas experiencias que ha tenido el cuerpo con su entorno como emisor y receptor de conocimiento, es necesaria la atención y el estudio de aquellas cuestiones que aquejan constantemente al cuerpo, pues de eso depende el desarrollo, la conciencia y la transformación de una idea y del mismo cuerpo.
- La transmutación en un proceso que nunca se detiene al igual que el concepto de una identidad propia. Quedan muchas preguntas en este momento de carácter existencial que relacionan a la búsqueda de una identidad y que aún no se resuelven. Como ¿Quién soy? ¿cuál es la función y sentido de mi existencia? ¿cuál es mi origen y mi destino? Pero, son preguntas que se seguirán trabajando más a fondo teniendo como base el resultado formal y reflexivo de la elaboración de este proyecto. Lo que se puede mencionar hasta ahora es que cada cuerpo es un ser transmutable que se desenvuelve de acuerdo a su propio tiempo y ritmo. Se tiene un estado del cuerpo que es tan variable en sí mismo gracias a su capacidad de reflexión que consigue de la experiencia del cuerpo con el objeto y su entorno y a la curiosidad de recorrer el cuerpo como un territorio de extenso conocimiento

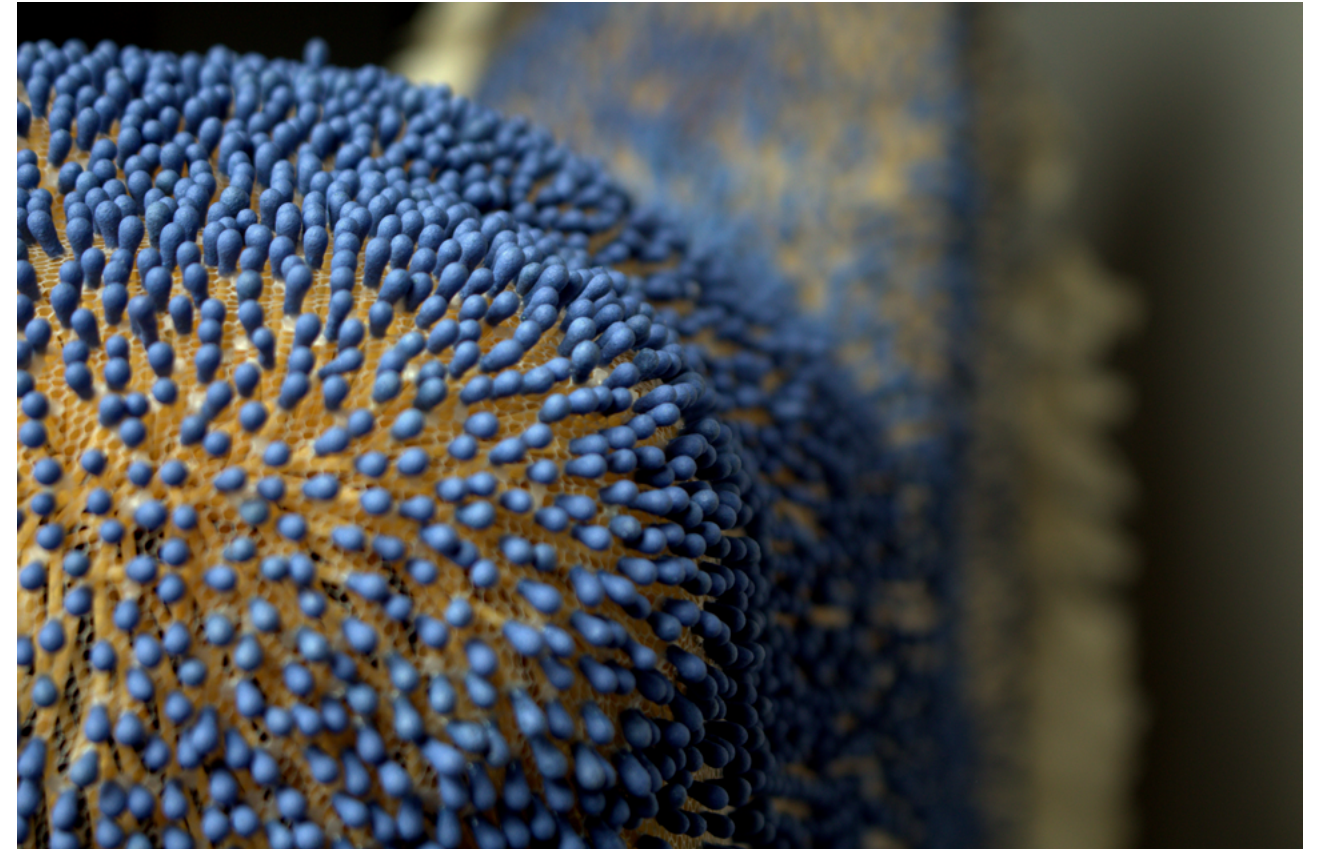
Anexos

Foto de Sustentación
Obra: Piel
2017 – 2019
Escultura elaborada con tela y fósforos. Es la pieza que se utilizó para realizar la acción del cuerpo - objeto, y con la que se llegó al registro de vídeo Valva y por consiguiente la serie Mutación

Detalle. Escultura piel

Detalle. Escultura piel

Foto de sustentación
Obra Valva. 2019
Vídeo instalación
Registro de la acción del cuerpo con el objeto

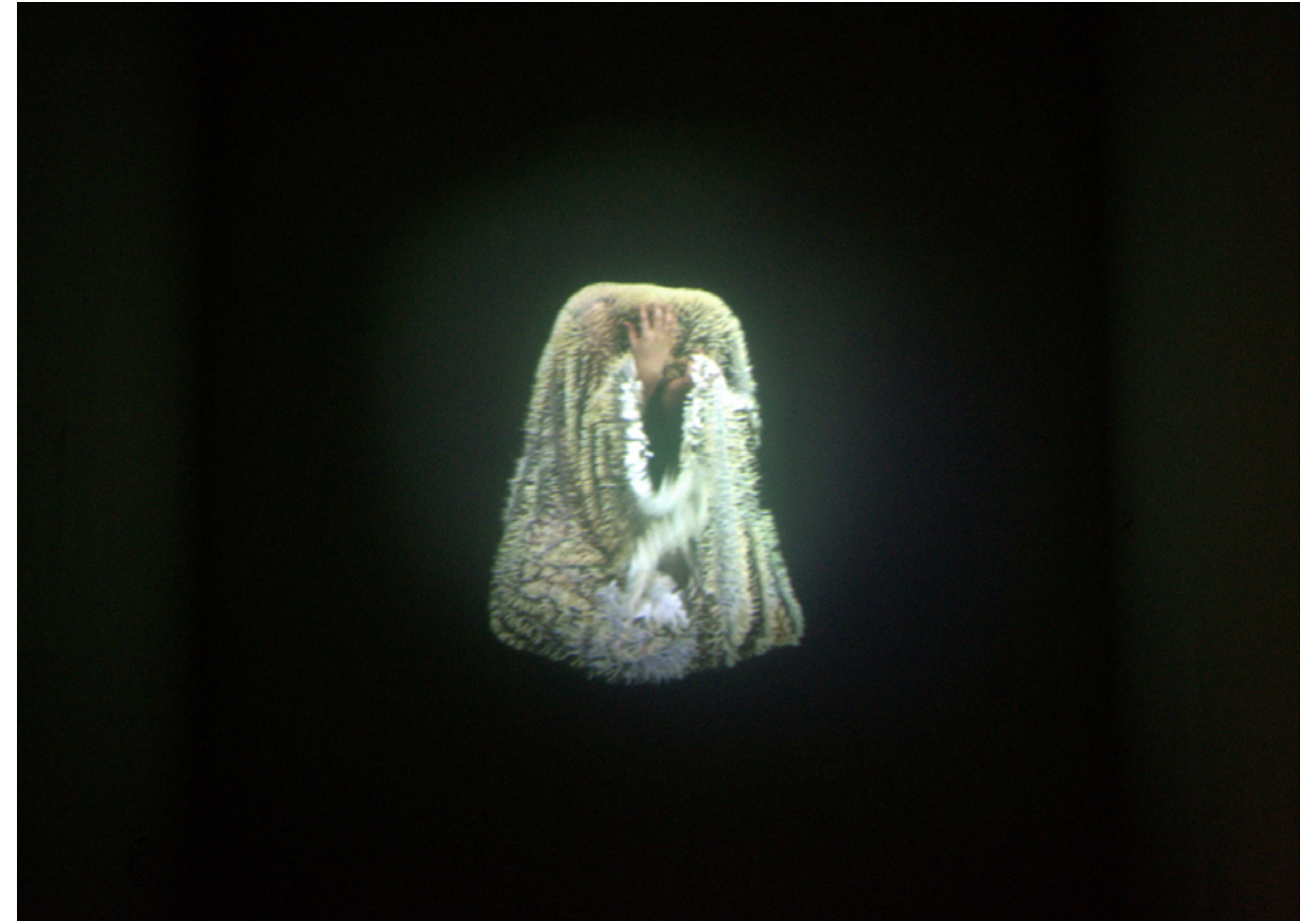

Foto sustentación
Serie Mutación, vídeo 1
Vídeo instalación
Registro de la acción del cuerpo con el objeto

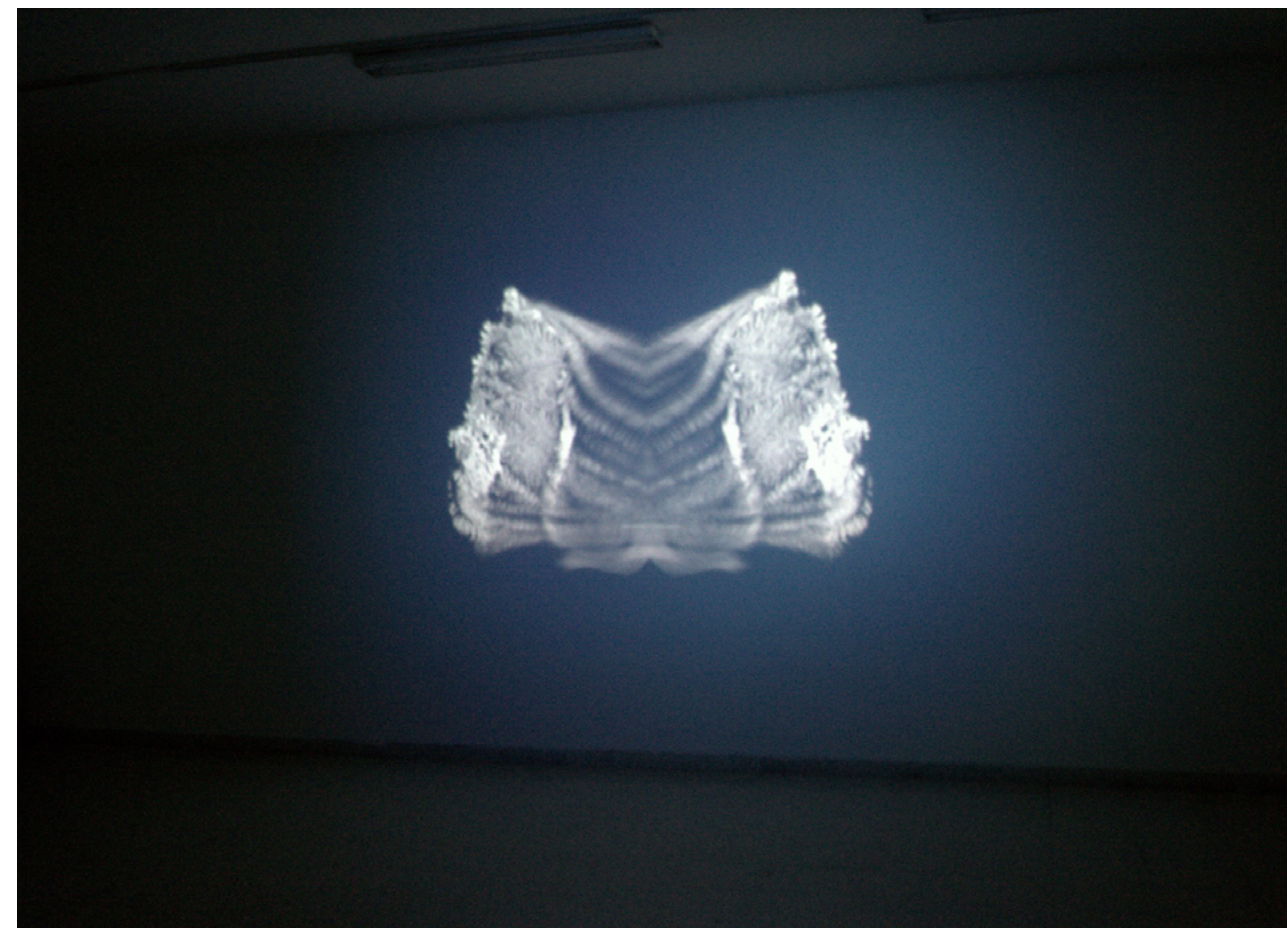
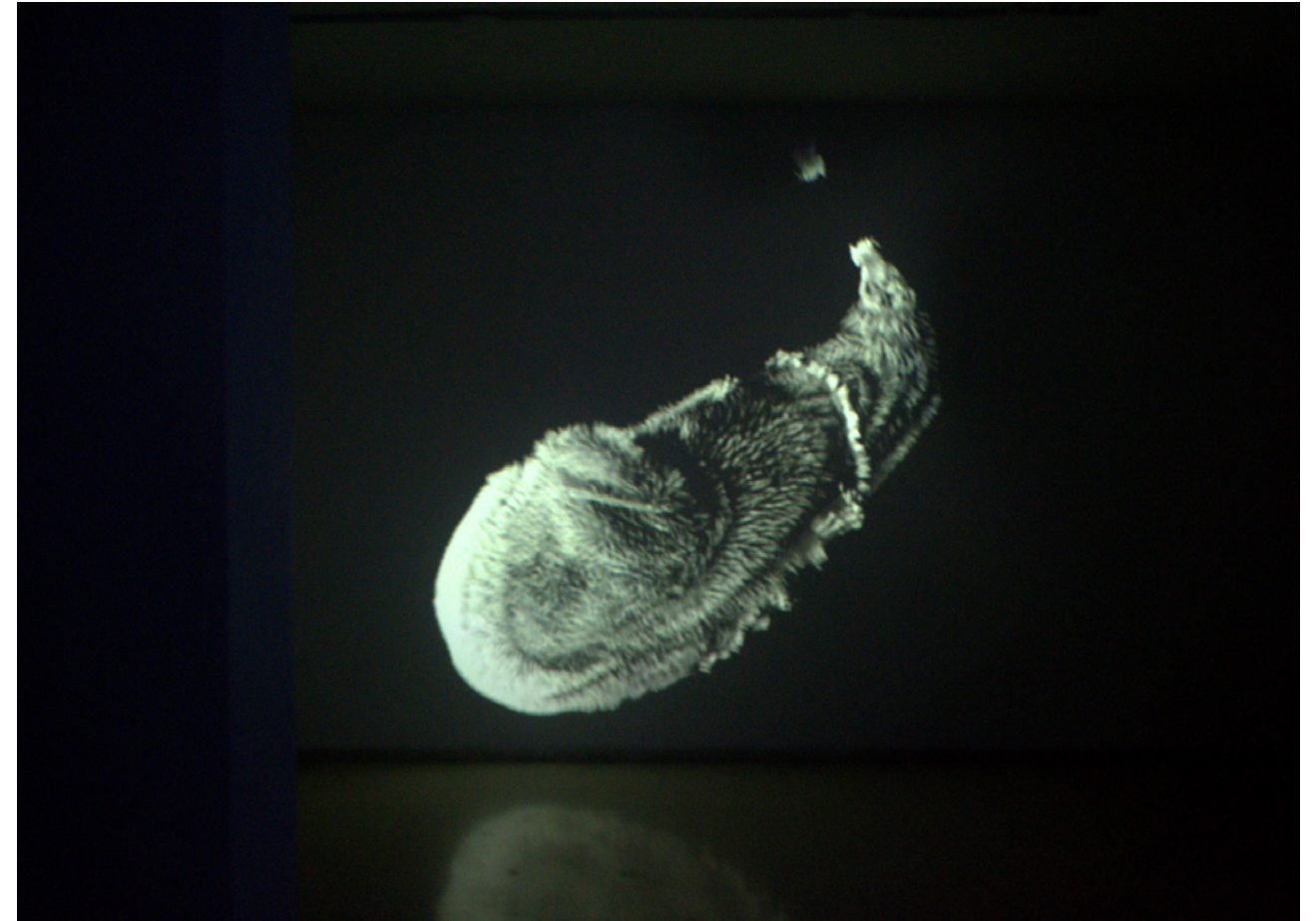

Foto sustentación
Serie Mutación, vídeo 2
Vídeo instalación
Registro de la acción del cuerpo con el objeto

Exposiciones

MUESTRA DISLOCADA/DISLOCATED

EN DIFERIDO Philadelphia Edition
 Video Screening of **MUESTRA DISLOCADA**
 25 of October from 5 P.M to 9 P.M
 Painted Foot Studio — 2424 Coral Street 5th floor

Evelyn Loiza (Colombia)
 Juan David Polo Cortés (Colombia)
 Grecia Quintero (Colombia)
 Tina Pit (México/Colombia)
 Mark Timothy Hayward (EEUU)
 Manuel López (España)
 Brian James Spies (EEUU)
 Géova Alvarado (Venezuela/Brasil)
 Diana Cristina Cerón Rosada (Colombia)
 Stiofan O’Ceallaigh (Ireland/England)
 John Campo (Colombia)
 Angel Alado (México)
 Ziel Karapóó, Karkari Yukuru (Brasil) Tata Quintero (COL)
 Fausto Grossi (Italia/España)
 Luis Fernando Arango (Colombia)
 Roma Vaquero Diaz (Argentina)
 Eli Neira (Chile)
 Ludmila Kloosterman Gelli (Brasil)
 Mitali Nath, Vinita Barretto y Shambhvi Srivastava (India)
 Más Provencano (Portugal/Venezuela)
 Larissa Machado, Levi Barbosa y Mariana Desterro (Brasil)
 Roxana Tolosa Latorre (Chile)
 NAYTUN Kareen Labbé (MURTA) y Javier Sanhueza (Chile)
 Juan David Quintero Martínez (Colombia)
 Néstor Pérez-Mollière (Puerto Rico/EEUU)
 Lucas Salgado (Brasil)
 Yuddy Nathaly Fastás Jácme (Colombia)
 Andrea Aguila (Colombia)

Still from Valva by Diana C. Cerda

Organizan: Apoya:

MUESTRA DISLOCADA/DISLOCATED

EN DIFERIDO EN DIFERIDO Puebla
 25 de Octubre 6 P.M
 Liliput Galeria Experimental
 Diagonal 18 sur 4563

Braelyn Loiza (Colombia)
 Juan David Polo Cortés (Colombia)
 Roma Vaquero Diaz (Argentina)
 Fausto Grossi (Italia/España)
 Géova Alvarado (Venezuela/Brasil)
 Juan David Quintero Martínez (Colombia)
 Mark Timothy Hayward (EEUU)
 Brian James Spies (EEUU)
 Manuel López (España)
 John Campo (Colombia)
 Diana C. Cerda (Colombia)
 Ángel Alado (México)
 ZIEL KARAPÓÓ, KARKARI YUKURU (Brasil) TATA QUINTERO (COL)
 Luis Fernando Arango (Colombia)
 Diana Cristina Cerón Rosada (Colombia)
 Stiofan O’Ceallaigh (Ireland/England)
 Yuddy Nathaly Fastás Jácme (Colombia)
 Lucas Salgado (Brasil)
 Néstor Pérez-Mollière (Puerto Rico/EEUU)
 Mitali Nath, Vinita Barretto y Shambhvi Srivastava (India)
 Más Provencano (Portugal/Venezuela)
 Larissa Machado, Levi Barbosa y Mariana Desterro (Brasil)
 Roxana Tolosa Latorre (Chile)
 NAYTUN Kareen Labbé (MURTA) y Javier Sanhueza (Chile)
 Juan David Quintero Martínez (Colombia)
 Néstor Pérez-Mollière (Puerto Rico/EEUU)
 Lucas Salgado (Brasil)
 Yuddy Nathaly Fastás Jácme (Colombia)
 Andrea Aguila (Colombia)

Still from Valva by Diana C. Cerda

Organizan: Apoya:

Flyer Philadelphia EEUU/ Flayer Puebla México.
 La obra Valva fue escogida para la exposición internacional en la Muestra DISLOCADA/DISLOCATED
 Realizada el 25 de Octubre en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Puebla México, así como también tuvo participación en Oaxaca.

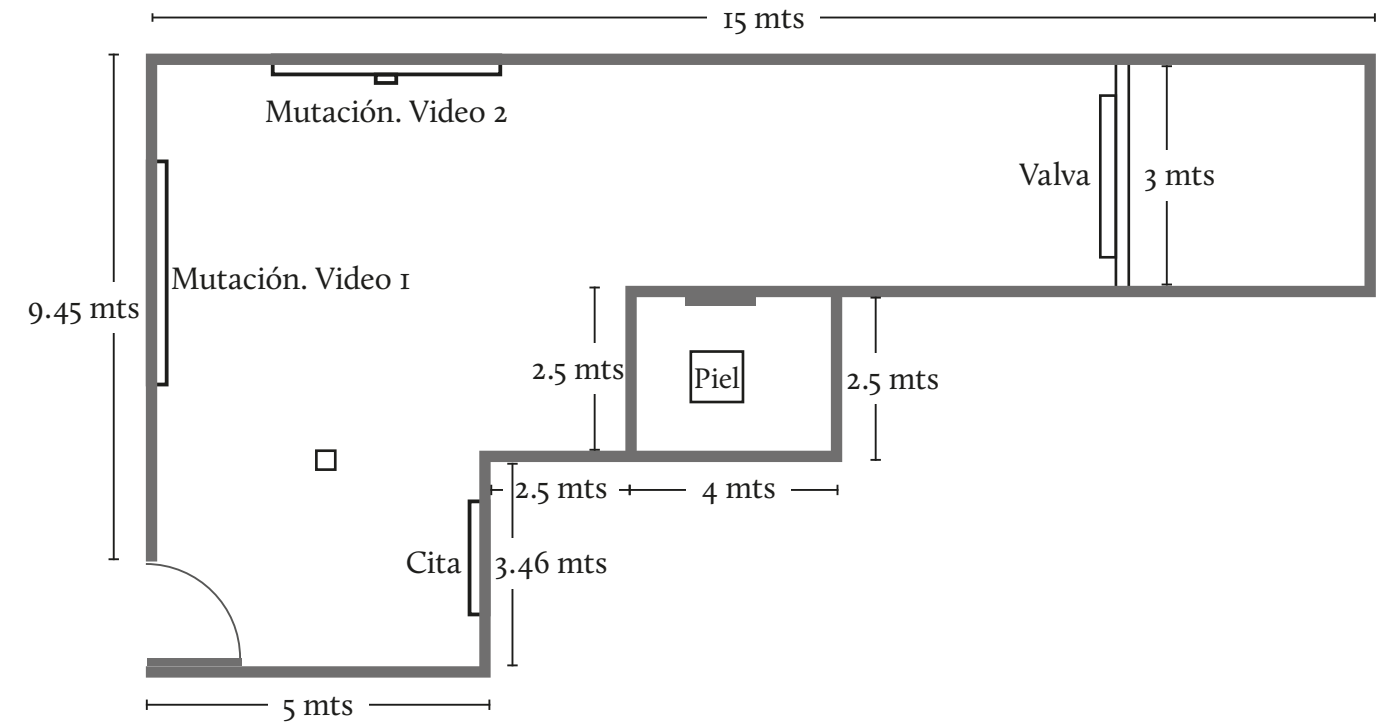

Certificado de participación en la muestra DISLOCADA/DISLOCATED

Citación de la Sustentación

Mapa de montaje

Bibliografía

- Antequera, J. L. (2007-2008). *Remedios Varo (1908-1963): El Viaje Interior*. <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerieVII2007-2008-1017/Documento.pdf>
- Bachelard, G. B. (s.f.). *Psicoanálisis del fuego*. <http://www.iutep.tec.ve/uftp/images/Descargas/materialwr/libros/GastonBachelard-PsicoanalisisDelFuego.PDF>
- Corbin, A., Courtine, J-J. & Vigarello, G. (2005). *Historia del cuerpo*. Bogotá, Colombia: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.
- González M., M. J. (2013). *Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo*. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/131945/MJGM_TESIS.pdf;jsessionid=7D44EED8EFA875C0AD85E97557BEB933?sequence=1
- Mendieta, A. (2013, 24 octubre). *Un arte marcado por la vida y la muerte*. Recuperado 24 julio, 2019, de <https://www.eliberico.com/ana-mendieta-un-arte-marcado-por-la-vida-y-la-muerte/>
- Ruiz, M. R. (s.f.). *Los cuatro acuerdos*. http://www.nuevagaia.com/ebooks/Los_4_Acuerdos_Miguel_Ruiz.pdf
- Smith H., B. (2018, 16 de marzo). *Ana Mendieta: extensiones de la naturaleza y desbordamientos del cuerpo*. Portavoz. <http://portavoz.tv/ana-mendieta-extensiones-de-la-naturaleza/>

Villagrán, O. V. (2017, 20 abril). Significado de las 5 obras más enigmáticas de Remedios Varo.
Recuperado 26 julio, 2019, de <https://culturacolectiva.com/arte/obras-de-remedios-varo>

Walker, J. S. W. JoaSWal. (2009). El cuerpo está presente incluso si está disfrazado: trazando el rastro en las ilustraciones de Nancy Spero y Ana Mendieta. Recuperado 30 julio, 2019, de <https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/11/the-body-is-present-even-if-in-disguise-tracing-the-trace-in-the-artwork-of-nancy-spero-and-ana-mendieta>

