

 La otra

Proyecto de grado

La otra

Natalia Barragán Lombana

Universidad del Cauca
Facultad de Artes
Departamento de Artes Plásticas
Popayán
2017

“No hay por qué conformarse con el cuerpo que la naturaleza nos ha dado.”

ORLAN

Contenido

Introducción.....	6
Justificación.....	24
Natalia.....	33
Raissa.....	37
Marco teórico.....	40
Sustentación.....	57
Bibliografía.....	63

Introducción

- ¡Hola ¡

¿Cómo estás?

¿Cómo va todo?

¿Qué haces?

Mucho gusto mi nombre es Raissa y desde hace rato no dejo de verte, discúlpame si soy muy directa y sin tanto protocolo, pero definitivamente eres el tipo de hombre que me gusta, que me encanta y me vuelve loca, no disimulo cuando alguien me interesa y tú eres el hombre que quiero para esta noche.

- ¿Qué pasa?

- ¿Por qué no me dices nada?

- Si, te hablo a ti que lees esto,

-Me gustaría saber qué piensas de lo que te acabo de decir

- ¿Me deseas?

-Porque yo si te deseo mucho.

- ¿Qué?

- No te escuche bien

- Te da pena decírmelo ¿cierto?

- Sé que suelo intimidar a los tipos y dejarlos boquiabiertos, pero dímelo con toda confianza.

- Ummm veo que eres algo tímido, ven déjame ayudarte.

- ¿Quieres hacerlo conmigo?

- Porque yo si lo quiero hacer contigo, quiero comerte y devorarte en esta noche.

-Aun sigues tímido ¿cierto?

Pero no te preocupes hoy es tu día de suerte y para eso estoy yo aquí para quitarte esos nervios, solo di lo que deseas y te complaceré en lo que quieras, así como la bailarina más deseada del Moulin Rouge¹ , o quizá como la mejor geisha².

-Te ha puesto lo que quieras que nunca has estado con mujer como yo.

-Te preocupa que nos vea la gente ¿no es así?

-A mí me pasa todo lo contrario, me encanta provocar y que me vean.

-Quiero que observes muy bien mi cuerpo, míralo todo de arriba abajo y de abajo arriba, te doy permiso de que lo desees, y si haces lo que te ordene todo puede ser tuyo.

- ¿Quieres besarme?

- ¿Quieres tocarme?

- ¿Quieres poseerme?

-Ven demuéstrame de que estas hecho, quiero que seas sumiso y me complazcas en todo lo que yo quiera, y si me complaces serás recompensado.

Mi cuerpo es tuyo y tu cuerpo es mío, goza de cada parte de mi cuerpo. ¡Házmelo, házmelo, házmelo ya! antes de vuelva a ser como Natalia.

¹ <http://www.moulinrouge.fr>

² <http://culturajaponesa.blogspot.com.co/2006/11/geishas-doncellas-del-placer.html>

Los invito a conocer a Raissa, mi otra yo, una versión mejorada de mí, una mujer indómita y un arquetipo³ de mujer fatal o como dirían algunos pintores simbolistas y del Art Nouveau una *femme fatale*⁴. Una fémina seductora y misteriosa, una dama cuyos encantos son proporcionales al deseo que despierta en los hombres. Raissa es una mujer que no tiene miedos ni reservas y que de una manera muy liberal prescinde de los prejuicios sociales, morales y éticos de nuestra sociedad. Raissa no está debajo de ninguna autoridad ni familiar, ni social. Raissa es este interesante personaje de quien les hablo, “**mi alter ego.**”⁵ el cual se ha proyectado sobre mí, con mucha propiedad y con gran contundencia para este trabajo de grado. Dejaré de ser Natalia para ser Raissa: ahora soy la mujer que siempre he querido ser, la mujer peligrosa y de cuidado, la hembra despampanante, la más sexy aquella que conquista al hombre que le place. Raissa es la más bella, la más deseada, la de mejor cuerpo, la mujer opulenta de indumentaria provocativa, ella no se cohibe y no tiene nada que ver con la Natalia que muchos conocen.

Este trabajo de grado es el fruto de un proceso de investigación – creación, en torno a una serie de conflictos de *identidad* sobre mi personalidad, que dan como resultado un alter ego. Un alter ego muy particular que le da cuerpo a una serie de deseos que vienen desarrollándose y proyectándose en mí vida desde hace más de once años.

“**La otra**” es un proyecto de grado en artes plásticas que da rienda suelta a un cumulo de pretensiones que solo por medio de la fotografía⁶ las he podido realizar. El proyecto plantea de manera ideológica y estética algunas posturas filosóficas, psicológicas, sexuales, históricas y emocionales que han marcado mi vida, generando valiosos aportes que dan luz a esa relación ambigua que en mi se genera entre: “*lo que deseo ser y lo que realmente soy*”. Es por ello que lo biográfico y lo autorreferencial son tópicos fundamentales y constantes en todo el trabajo de grado y en cada una de las piezas que conforma la obra.

“**La otra**” propone un concepto bastante sugestivo sobre la sexualidad y una manera muy particular de vivirla, más sin embargo no quiero que se piense que este es el elemento central del trabajo, la realidad es que la sexualidad y la forma en como la abordo tanto estética como conceptualmente, es tomada como una herramienta de poder y de dominio, principalmente hacia el género masculino.

³ JUNG, Carl. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Editorial Paidós, Barcelona 1970.

⁴ GIBSON, Michael. El simbolismo. Editorial Taschen. 2006

⁵ ARRIAGADA, Mercedes, Sin carne: representaciones y simulacros del cuerpo femenino, tecnología, comunicación y poder, Editorial Arcibel Editores, Segunda edición Madrid, 2004.

⁶ FONCUBERTA. Joan. Estética Fotográfica, Editorial Gustavo Gil S.A, Barcelona, 2003

FONCUBERTA. Joan. El beso de judas, Editorial Gustavo Gil S.A, Barcelona, 1997

Esto los desglosaremos paulatinamente en los próximos capítulos del documento y se vislumbrará en muchas de las fotografías propuestas.

La sexualidad, la sensualidad y el erotismo son concebidas como estrategias de poder para alcanzar un fin en especial, son tácticas de seducción que ejercen devoción y sumisión, especialmente ante los hombres así como Dalila sedujo a Sansón⁷ o como Cleopatra conquistó a Marco Antonio⁸. Raissa es una mujer increíblemente provocadora y sugestiva que se vale de su cuerpo y su sensualidad para despertar los más bajos instintos y deseos sexuales en los hombres. Raissa encarna entonces una sexualidad femenina al margen de los parámetros regulatorios de una sociedad aun conservadora como la nuestra, es decir, es una mujer libre que disfruta profundamente de su sexualidad, de su cuerpo y de lo que puede provocar en los demás, en este sentido mi alter ego escapa del matrimonio, de la monogamia y de relaciones estables con los hombres.

⁷ SAGRADA BIIBLIA, Libro de los Jueces 16, 6-20, versión popular, II Edición 1979.

⁸ ENCICLOPEDIA OCEANO, Historia del arte egipcio, pág. 1553, 1557, Editorial océano, Barcelona 1988.

Franz Stuck
"Judith y
Holofernes"
1927

el caporal
la moda
el caballo pardo el labio
el día noche en Capibana

me voy al cielo
empada luvase
el roquella pa
pa de los el trabajo
puedo con eso
el saber que me
recuerdo
se que no de eso

estaba en el
como quise poco
poco me voy
pa la casa
puedo que no
hacer

perdido en el cielo
el día del el
sentirse tal

que de un
el estado
provado
por que
de la
cámara

que de un
de José el padre

el amor que
me pasaba en el
según cuando me acordaba
de la casa y que de tanta...

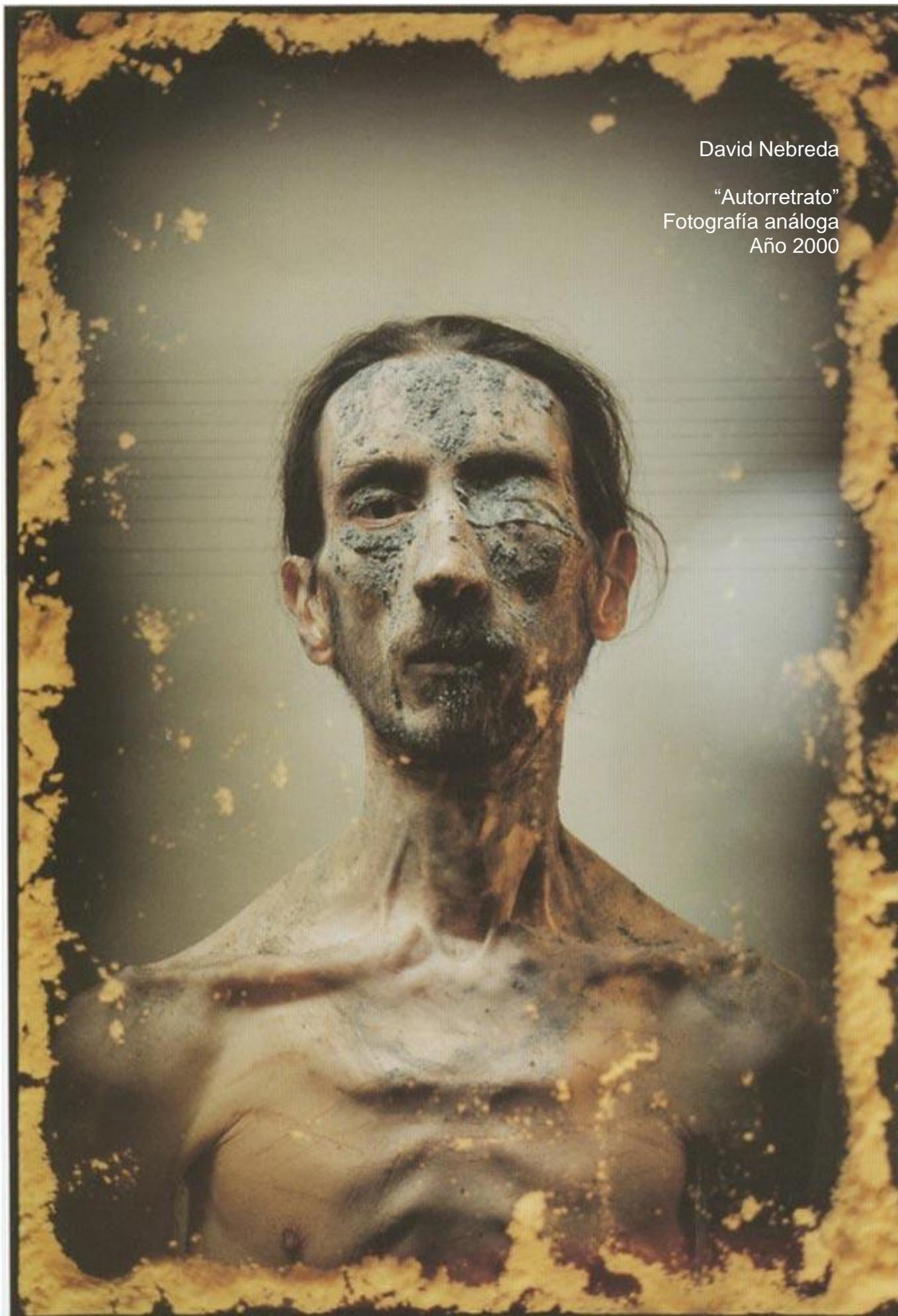
Raissa"
Fotografía
digital
Año: 2016

“La otra” ha sido un proceso de investigación – creación interesantemente catárquico, gracias a este trabajo, he podido identificar simbólica y psicológicamente el origen de muchos de mis problemas y de mis comportamientos en relación con los demás, también he podido entender el porqué de algunas frustraciones y traumas a lo largo de mi vida; no podría decir del todo, que ha sido una experiencia sanadora como el arte suele serlo, en otro tipo de circunstancias y experiencias creativas (el arte es tan increíblemente complejo que puede sanar heridas o las puede agudizar más de lo que pueden estar). En mi caso y en mi obra, por ejemplo, existe esa tensión en donde no he podido identificar aún, si mi obra y su proceso de creación ha sido una experiencia sanadora o una experiencia abrumadora, solo sé que ha sido necesaria. Este curioso contraste me hacía reflexionar un poco en la ambigüedad de la obra de **David Nebreda**⁹ un artista Español que padece Esquizofrenia Paranoide el cual plasma en su obra la construcción de una identidad a partir de la destrucción de su cuerpo reflejando su estado mental. Como espectador uno no sabe bien hasta qué punto la obra es repugnante o sublime, si es sanadora o destructora. En mi obra tampoco sé exactamente qué está pasando en ese sentido, no me refiero solo a lo estético sino más bien al sentido emotivo de crear y aquella necesidad de expresar lo traumático que puede llegar a ser nuestra vida. En ese sentido considero que como artista se sufre y se goza en el momento de la de creación. Hacer arte es liberador pero otras veces es tormentoso y turbulento, pero más allá de entender esta situación lo realmente importante es la necesidad de expresión que se manifiesta en cada obra.

⁹ <https://lasociedadsupersecreta.wordpress.com/2014/02/12/david-nebreda-el-arte-o-la-repugnancia/>

David Nebreda

“Autorretrato”
Fotografía análoga
Año 2000

La fotografía ha sido la panacea para materializar todo el caldo de cultivo que plantea este trabajo de grado, el poder de apropiación de realidad que posee la imagen fotográfica es único e incomparable, su fidelidad en términos de representación es increíblemente convincente. El poder con que la fotografía refleja los deseos de mi alter ego es contundente y apasionante, como si cada fotografía fuera un sueño hecho realidad, como si cada toma fotográfica fuera un espejo ideal que muestra el reflejo que quiero ver de mí ser.

Vivimos en un contexto que funda gran parte de las certezas en la fotografía, en la idea de ver para creer, en ese sentido la fotografía es para la construcción de la imagen, un paraíso, donde los sueños y deseos se hacen realidad. Es posible transitar *de desear a ser*, con tan solo oprimir el obturador, la cámara fotográfica es una maquina mágica capaz de recrear casi todo aquello que sea posible, real o imaginario, verdadero o falso, eso ya depende de nuestras intenciones.

Hoy quiero imaginar, crear y vivir a través de una verdadera mujer, la que Yo quiero ser: Raissa.

La composición de la imagen fotográfica en cada una de las obras que conforman este trabajo de grado, tiene un constante dialogo y reverencia con la historia del arte, en especial con algunos movimientos artísticos europeos de los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX; entre los que se destacan: el Barroco, el romanticismo, el art Nouveau, el art deco y el esteticismo. Dentro del arte y la cultura visual contemporánea existen referentes fundamentales y vitales para mi obra, artistas y fotógrafos como: Cindy Sherman, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe y Guido Argentini¹⁰ constituyen una gran inspiración tanto conceptual, técnica y metodológica en el momento de la investigación – creación. Daremos énfasis a la obra de algunos de estos referentes en capítulos posteriores de este documento para ponernos más en contexto en sus influencias para mi obra.

¹⁰ Marco conceptual Página 43

Gustav Klimt,
Judith I
1901.

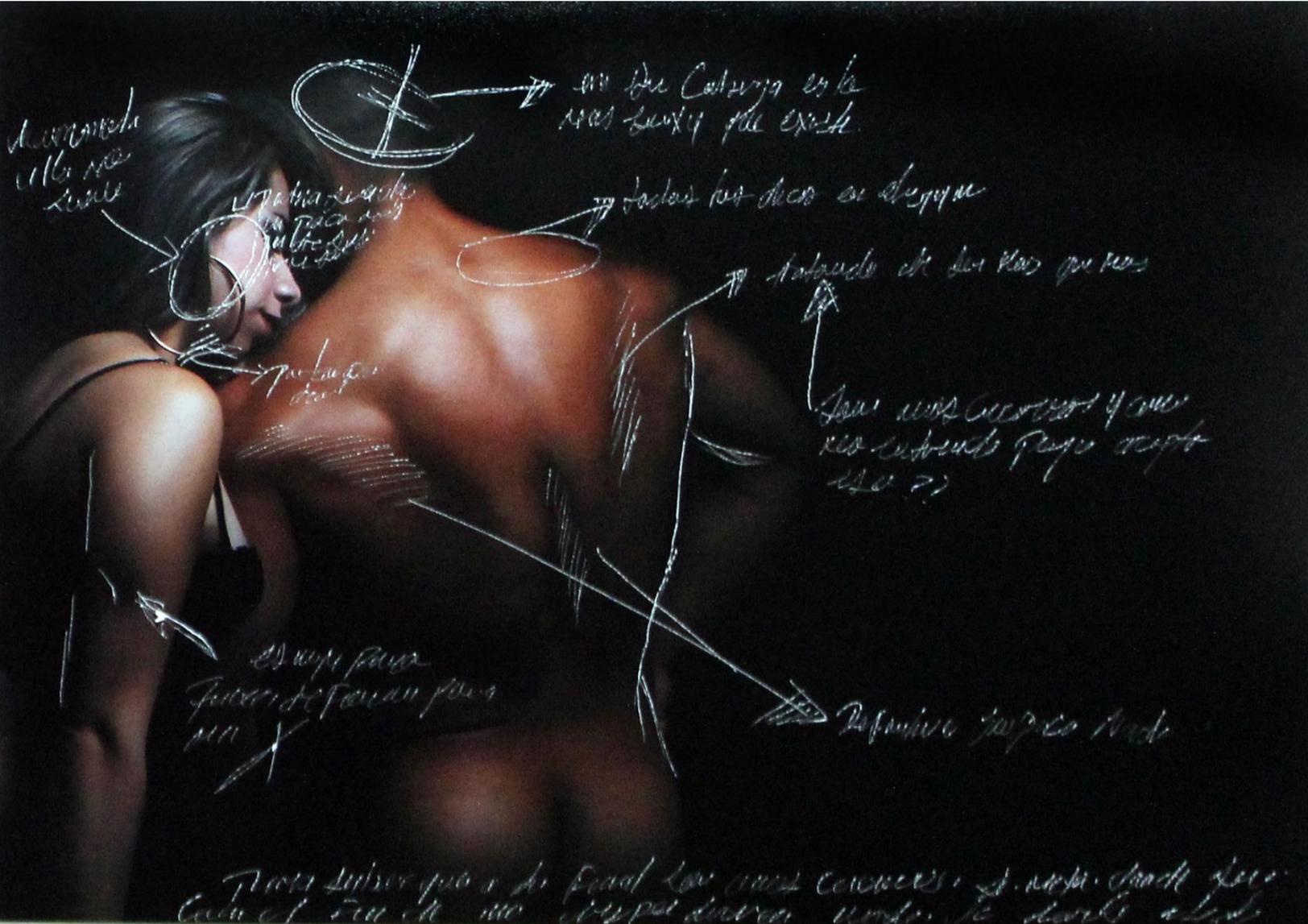
Helmut Newton
"Lisa Lyon"
Fotografía Análoga, Silver
gelatin print.

El texto y la escritura también aparecen de manera significativa en la composición de algunas piezas que conforman la obra. Un texto incipiente que se yuxtapone en la imagen Fotográfica, un texto que complementa de manera particular los propósitos de la obra, ya que no es un texto corriente, sino que es un texto que se talla, mientras se escribe con aguja, violencia y desahogo, generando una atmosfera especial en la fotografía, generando cualidades plásticas muy interesantes como la textura, el esgrafiado y el relieve; cualidades plásticas cargadas de afectos y significados que dan nuevas lecturas a la obra. Tiempo, silencio, sugestión y misterio empiezan a emerger desde la imagen por medio de un texto y una escritura casi encriptada, un texto que se rasguea con fuerza y pasión sobre el papel fotográfico, dejando una huella coqueta, sutil y violenta de Raissa.

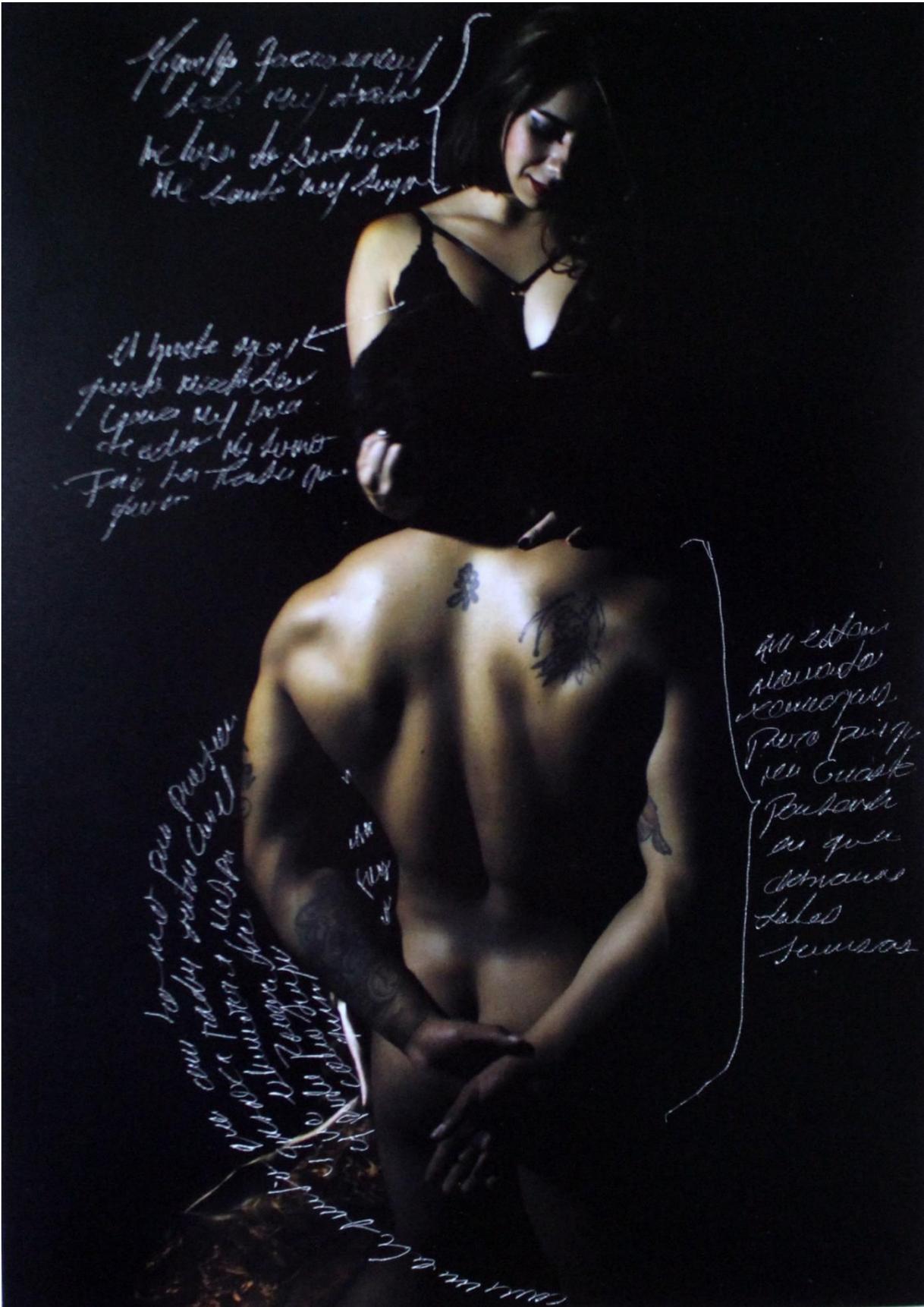
Como su título lo indica “**La otra**” es una construcción de **otra** personalidad, es el propósito de tener otra identidad y el deseo de tener **otra** figura y **otra** imagen. El título sugiere una referencia consiente y a la vez sarcástica de la idea que despierta esta palabra en nuestra cultura. **La otra** connota la noción de amante, de moza, de bandida, y de pícara entre otros sinónimos y eufemismos, cargados de lecturas negativas y peyorativas hacía el placer y la liberación femenina.

Como dato interesante es muy curiosa e irónica la relación etimológica de mi apellido **Barragán** con la palabra y el concepto de **Barragana**¹¹ según Wikipedia y la WordReference.com Barragana significa: *La Concubina que se conservaba en la casa del que estaba amancebado con ella y también la otra mujer sin el goce de los derechos civiles*. Esta relación histórica de mi apellido de verdad que es muy llamativa y muy pertinente para los intereses del proyecto de grado.

¹¹ <http://www.wordreference.com/definicion/barragana>
<https://es.wikipedia.org/wiki/Barragana>

"Raissa"
Fotografía digital
Año: 2016

Quiero que me enseñes /
cómo vivir /
de lejos de las cosas /
de la vida que me da

El hecho es que /
quiero vivir /
de lejos de la vida /
de adentro de la vida /
Fui tan tonto que /
querer

Yo no sé cómo vivir /
cómo vivir /
de lejos de la vida /
de adentro de la vida /
Fui tan tonto que /
querer

Yo estoy /
nervioso /
por eso /
quiero vivir /
de lejos de la vida /
de adentro de la vida /
Fui tan tonto que /
querer

"Raissa"
Fotografía digital
Año: 2016

“Raissa”
Fotografía digital
Año: 2017

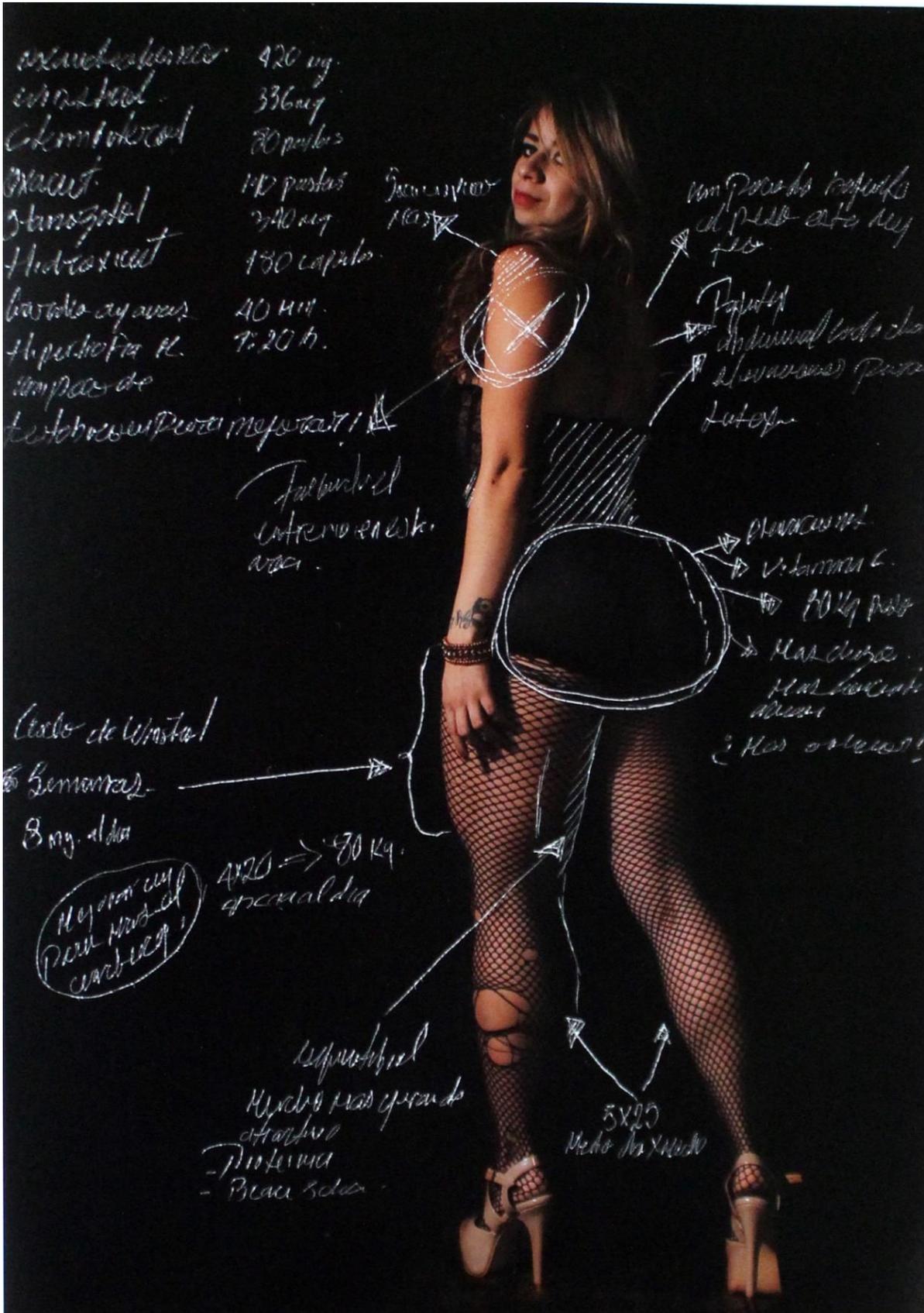
Empezaremos entonces por acercarnos a aquellos umbrales e inquietudes que permitieron la construcción de la obra, estos nos permitirán aterrizar los conceptos anteriormente expuestos y darnos cuenta de la necesidad de que existiera este alter ego llamado Raissa.

Bienvenidos

Justificación

Entre el mucho tiempo que comparto viéndome en el espejo, existe una satisfacción única de ver los resultados de como se ve mi cuerpo y mi rostro después de tantos desafíos y retos para conseguirlo, mi imagen reflejada en el espejo me confirma que estoy consiguiendo lo deseado, que es una realidad ver y sentirme hermosa y seductora viviendo mi libertad sin importar ser señalada. Esta satisfacción es la clave para entender el concepto de alter ego que se plantea en este trabajo de grado, ya que consolida un rostro, un cuerpo, una actitud y una personalidad deseada por mucho tiempo. Esta fijación por un ideal de cuerpo y un ideal de belleza ha generado algunas estrategias y metodologías para tal fin, es decir, a sí como él escultor adiciona, sustrae o ensambla materia para realizar su escultura, mi cuerpo también ha sido modificado asumiendo adiciones, sustracciones y ensambles para llegar a un resultado estético e ideológico, en este sentido existe una actitud performática en la concepción de mi cuerpo y su uso como deleite de la belleza.

Precisamente para adquirir la personalidad y la apariencia física que hoy tengo, han sido necesarios grandes y radicales cambios en vida, desde un profundo cambio de mentalidad en aras de romper tradiciones familiares y tabúes sociales, hasta grandes sacrificios físicos como extenuantes rutinas de gimnasio, exigentes dietas y uso de anabólicos, también ha sido vital el uso de nueva indumentaria, una vestimenta atrevida y llamativa, sexy y seductora.

"Raissa"
 Fotografía digital
 Año: 2017

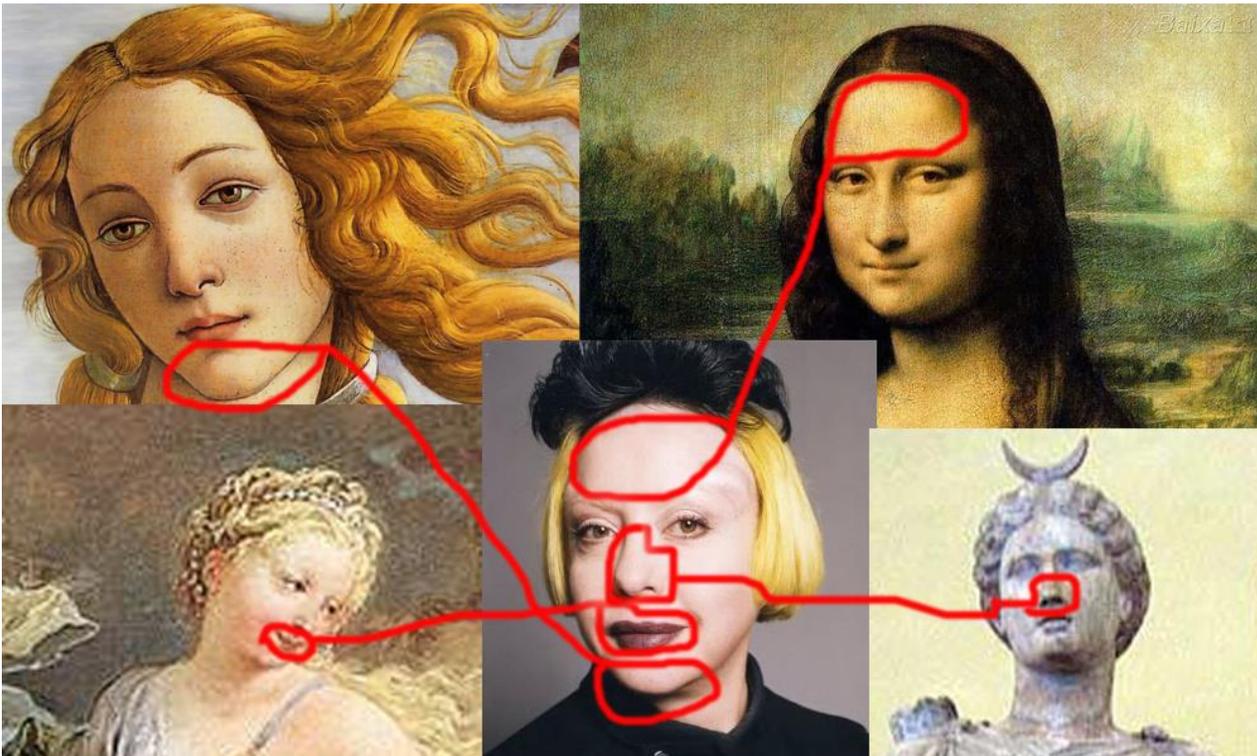
Reflexionaba un poco en la artista Orlan y en el poder que tiene su obra, en el cual se manifiesta de una manera muy clara y contundente, hasta donde se puede llegar por conseguir un ideal de belleza o todo lo contrario hasta donde se puede llegar por querer subvertir un ideal de belleza, lo significativo aquí, es de lo que es capaz la artista de hacer para conseguir sus objetivos, a tal punto de modificarse quirúrgicamente y padecer todo lo que esto implica en su cuerpo y psiquis: la preparación, el dolor, la acción, la recuperación, la transformación y la asimilación de una nueva apariencia, son pinceladas que engalanan la obra y que le dan nuevos sentidos en la construcción de un concepto y un ideal estético del cuerpo.

Orlan nos comparte una reflexión muy pertinente la cual la proyecto en mi obra: *“No hay por qué conformarse con el cuerpo que la naturaleza nos ha dado, ni con los esquemas estéticos que la sociedad impone culturalmente”* de esta manera la artista Orlan modifica su cuerpo de manera quirúrgica y cosmética, entablando diálogos con los cánones de belleza que la historia del arte nos ha transmitido, todo este performance, todas estas modificaciones y lo complejo de sus procesos son expuestos y exhibidos como manifestación plástica y artística¹². Esta realidad que nos comparte Orlan la concibo plenamente desde lo filosófico e ideológico y por supuesto desde lo estético, generando diálogos entre las modificaciones que han sido necesarias en mi cuerpo para la construcción de mi alter ego con las estrategias del arte contemporáneo para un fin en específico.

¹² <http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/016/template.php?file=arts/Alcances/ORLAN.html>

La reencarnación de Saint Orlan
Performance
Año: 1990

Existe una realidad muy interesante en el arte y sobre todo en la recepción que este tiene en muchos artistas y espectadores, no hablo de todos los públicos por supuesto, pero si de un considerable número de ellos, aquellos espectadores que esperan una lectura sublime del arte, donde el arte y el artista deben tener una postura ética y moral imprescindible frente a los asuntos y problemas que los inspiran para crear sus obras, es decir; deben ser obras de arte que generen una conciencia y un discernimiento crítico en el ser humano, pongo el caso por ejemplo de dos artistas Colombianos: Doris Salcedo y Oscar Muñoz¹³ grandes artistas Colombianos en donde la violencia y la ausencia de las víctimas del conflicto en el país son el eje fundamental de su obra, son obras sensibles y desgarradoras que nos dejan estupefactos ante el horror de la guerra, ahora bien, hago una pregunta: ¿qué pasa cuando el artista y la obra tiene otro tipo de preocupaciones y proponen un concepto más hedonista? Como en mi caso por ejemplo, una propuesta más egoísta, digámoslo, un arte más concupiscente, un arte hecho más desde la satisfacción del placer personal y desde los instintos más escondidos del ser humano, sin medir consecuencias morales y éticas. ¿Qué pasa en ese sentido con el arte, con el artista y con su recepción? Hago estos cuestionamientos porque siento que mi propuesta se escapa a estas lecturas sublimes y necesarias del arte y plantea otro tipo de problemáticas enfocándose más en lo individual y en la necesidad de satisfacer placeres propios.

Muchas obras maestras del arte y muchos grandes artistas han sido claves para denunciar y criticar las opresiones de la vida, muchas obras han sido la voz de los que no tienen voz, muchas obras han despertado el pathos desbordado del sentimiento de una manera sublime¹⁴ generando discernimiento y crítica frente a la vida y ¡he aquí! Uno de los poderes más grandes del arte (entre otros muchos poderes que posee), sin embargo mi obra en ese sentido es un tanto elemental e instintiva buscando satisfacer una necesidad personal en relación con los demás, en la forma de cómo me veo y como me ven los otros, puede que el tiempo le brinde lecturas más profundas y filosóficas a mi obra pero en este momento de mi vida, la obra que presento como trabajo de grado tiene un objetivo muy claro y se consolida no solo como un proyecto académico si no como proyecto de vida donde mi autoestima por fin es alta y me siento muy a gusto con mi apariencia física.

¹³ <https://www.museodeantioquia.co/exposicion/oscar-munoz/>
<http://www.semana.com/cultura/multimedia/doris-salcedo-su-accion-de-duelo-para-responder-el-no-en-el-plebiscito-por-la-paz/498731>

¹⁴ Revisar Imágenes de este documento en las paginas 31, 32, 33, 34

Estragos de la guerra

Francisco de Goya
"Los desastres de la guerra,
n. ° 30"
Agua fuerte
1810- 1815

Doris Salcedo,

“Plegaria Muda “
Instalación
2008-10.

Oscar Muñoz

“Aliento”

Foto serigrafía sobre
espejos metálicos
20 cm de diámetro
1995

 Natalia

Para un acercamiento más comprensible de mi propuesta, se hace necesario buscar el origen y las motivaciones que me incitaron para realizar este proyecto de investigación – creación. Quizás los enunciados de mi búsqueda se aprecien un tanto catárquicos, como una especie de desahogo o de confesión, pero se hace necesario y podría decir que hasta terapéutico en un momento donde las fronteras entre arte y vida tienden a hacer cada vez más difusas e inciertas.

Los orígenes de mi propuesta se remontan al año 2005, hace 12 años atrás, cuando tenía la edad 15 años (aquella edad tan cargada simbólicamente para las mujeres en Latinoamérica). Las imposiciones familiares y la agitación social que permea este periodo de mi vida, la interacción con chicos de mi edad y mi incipiente autoestima, produjeron un contraste muy fuerte de sensaciones desconocidas hasta entonces. Me encontraba en medio de dos polos opuestos, entre las órdenes y deseos de mi familia y entre mis propias órdenes y lo que yo deseaba ser; influencias y autoridades que generaban grandes confusiones y desaciertos entorno a mis actitudes frente a la vida. Por mucho tiempo mi familia fue la autoridad máxima sobre mis decisiones, yo de manera sumisa acataba sus preceptos y costumbres sin ninguna objeción, pero a la vez con ello también albergaba en mí ser, una gran insatisfacción, una gran desazón y una gran frustración donde mi voluntad era anulada y doblegada por la voluntad de mi madre. Esta insatisfacción se veía reflejada en mi apariencia física de manera muy contundente, a mis 15 años de edad era una chica muy insípida y elemental, bastante tímida, tenía muchos temores y escrúpulos, creo que no despertaba ningún sexapil en los demás, quizás era una chica reprimida, que no manifestaba mis gustos y mis pasiones por miedo al qué dirán y a la crítica, sobre todo la familiar. Mi cara era pálida y poco sonriente, tenía el cabello negro y muy largo, no usaba maquillaje ni joyas, mi cuerpo ¡ni hablar! sin nada que destacar.

Mis rutinas sociales eran muy elementales de la casa al colegio y del colegio a la casa, vivía encerrada en mi mundo no tenía amigos ni amigas, detestaba salir a la calle, me sentía insegura solo de ir a la tienda de la esquina. El colegio también era un suplicio no lograba integrarme, los chicos me marginaban por no responder al canon de belleza colegial, cuando tomaba decisión de hablarle a los chicos, ellos me ignoraban alguna vez alguno de ellos me dijo que le daba pena que lo vieran a mi lado, aquellas revelaciones agudizaban más mis complejos ya no solo me marginaban si no que Yo misma me marginaba y me relegaba. Nunca tuve un novio en mi adolescencia, nunca sentí aquellas emociones idílicas y placenteras del amor temprano que tanto hablan las niñas adolescentes. Empecé a entrar en conflicto con el género masculino y le imploré a mi madre que me cambiara a un colegio femenino, ¡vaya error! La cura resultó más mala que la enfermedad, si en un colegio mixto era relegada en aquel colegio femenino fui invisible. No era tenida en cuenta para nada por mis compañeras ni en lo académico ni en lo social, las niñas de este colegio eran hermosas y se acicalaban con mucho esmero potencializando su

belleza. Yo era el lunar del salón, la chica extraña, poco social, simple y fea, aquella a quien le daban los papeles masculinos y grotescos para las obras de teatro de la clase de español y literatura, por ser tan poco femenina. Mi trauma entonces se agudizo, no deseaba ni salir de la casa, a tal punto que mi madre al ver esta particular situación empezó a recomendarme que saliera a distraerme y a conseguir amigos, algo muy curioso en su forma conservadora de crianza, pero como me decía ella recordando aquel adagio popular *más vale atajar que arriar*. Sin embargo, no me interesaba para nada salir a la calle, ni al parque, siquiera a la esquina, lloraba amargamente cuando debía hacerlo, cuando tenía que ir a reuniones familiares o forzados trabajos en grupos del colegio.

Recuerdo que solo el dibujo me tranquilizaba y apaciguaba mi angustia, dibujaba en las madrugadas mientras pensaba en cómo sería otro día tormentoso en el colegio al lado de mis compañeras, diciéndome lo rara y risible que era. El malestar de estos pensamientos hacía que el dibujo se tornase más pesado y denso, el trazo se convirtiera en una especie de puntada de aguja o una especie de buril que arruinaba las hojas. Escribía y garabateaba a modo de desahogo, los textos se combinaban con dibujos de formas geométricas y en espiral, generando una escritura encriptada en la cual criticaba mi vida y mi desdén. Esta manera de abordar el dibujo fue fundamental y fructífera cuando vi los talleres de grabado durante mis estudios de pregrado: La punta seca, la xilografía y el esgrafiado generaron metodologías de trabajo, las cuales trasladé a modo de intervención sobre el papel fotográfico transfiriendo nuevas lecturas en la composición de mi trabajo.

Mi vida familiar también era desorganizada, la figura de un padre se desdibuja desde los primeros años de mi infancia, nunca estuvo presente de manera significativa en mi vida, nunca sentí el calor y la fuerza que se supone siente una hija mujer hacia su padre varón. La ausencia de mi padre desestabilizó toda la estructura familiar de mi hogar. Mi madre con mucho esfuerzo trato de llenar esa ausencia paterna, sobre todo en lo laboral y en lo económico, al empezar a trabajar día y noche para el sustento del hogar y quizás por esa misma razón no nos quedó tiempo suficiente para compartir entre madre e hija como es debido y quizás toda esta realidad hizo que ahora seamos un poco distantes.

Soy la hija de en medio entre dos hermanos; un hermano mayor y una hermana menor. Mi hermano mayor por ser el primogénito y el varón goza de muchos beneficios, mi madre lo tiene en un pedestal y es muy condescendiente con él, no le exige en los oficios y responsabilidades de la casa como lo hace con mi hermana o conmigo. Las prioridades personales de mi hermano son prioridades para toda la familia, (En esta sociedad machista en donde las mujeres también lo son, ser varón tiene muchos beneficios muchas veces he deseado ser hombre para poder comportarme como ellos) mi hermana la menor es la consentida, por ser la más

pequeña y por responder conforme a la crianza establecida por mi Madre, es callada, obediente y tranquila, quizás por ello tiene muy buena relación con mi madre estudia una carrera que goza de estatus y un estable futuro laboral, además es muy hermosa y saco los ojos verdes. Yo pues, soy la del medio y lo digo en tono irónico y a la vez desconcertante, soy la que está en la mitad del primogénito varón y de la pequeña consentida, quizás por ese orden fui la que menos atención recibió y posiblemente todas estas estructuras y experiencias familiares y socio afectivas me hayan marcado un derrotero de mi inestable personalidad y quizás sean el origen de muchas de mis actitudes frente a la vida, que hacen que hoy en día no viva feliz y plena, si no que quiera ser otra.

Raissa

Ya conocemos un poco de Natalia, Ahora los invito a conocer a Raissa el antónimo perfecto de Natalia, un alter ego que tomó posesión de Natalia y se quiere quedar para siempre.

A pesar de las críticas y reproches sobre la vida de Natalia y sobre su contexto, es una realidad que sin Natalia no existiría Raissa. El contraste tan fuerte entre los deseos y frustraciones y entre los Anhelos y decepciones de Natalia son los que dan vida y carácter a este alter ego.

Cuando Natalia tenía 19 años, (aproximadamente hace 8 años atrás) empezó a proyectarse este alter ego, fue un deseo tan intenso de ser y parecer otra mujer, y también inicio la búsqueda de lo necesario para poder serlo, siendo consiente de los marcados patrones de belleza que impone la sociedad según los diferentes cambios culturales, decidí adoptar de manera sumisa y obediente los cánones de belleza de una sociedad como la nuestra, es decir rubia, con ojos verdes, senos y cola grande, los asimile de manera paradigmática y punto, no entre en cuestionamientos profundos del por qué eso es lo que gusta y llama la atención y a pesar de las moralejas sobre las secuelas que podría dejar esta “ilusoria y efímera búsqueda de belleza”.

En ese momento podemos decir que nació Raissa al asumir una actitud individual y egocéntrica sin prestar atención a las consecuencias que pudiera traer en mi reputación familiar. Lo primero que había que hacer era modificar el cuerpo para conseguir el cuerpo deseado y dejar por fin a un lado la insatisfacción del cuerpo que tenía hasta entonces, esto dio lugar al inicio de extenuantes rutinas de gimnasio, cambios drásticos de alimentación y consumo de esteroides, quemadores y anabolizantes para agilizar los procesos y alcanzar rápidamente un “cuerpo ideal”. Los cambios se hicieron evidentes y contundentes, los esfuerzos valieron la pena, mi rostro también se ha transformado por medio de tratamientos cosméticos y mucho maquillaje, mi cabello ahora es rubio, mis ojos verdes y mis pestañas muy largas cosa que me hace sentir muy bien.

Desde ese tiempo hasta hoy el gimnasio se volvió un hogar para mí, una especie de templo, donde sagradamente voy diariamente a cumplir mi ritual y donde encontré una nueva familia y un contexto perfecto y superfluo para Raissa. Hombres hermosos y musculosos por todos lados, ingenuos y complacientes. Como si fuera la selva, en el gimnasio el más grande y fuerte se lleva a la hembra. Sudor, poca ropa, fuerza y mucho movimiento generan pasiones de todo tipo, deseos y tenciones sexuales en cada ejercicio, y cada rutina invita al acto sexual mediante sus sugestivos y jadeantes movimientos. en cada momento, no solo con uno, ni con dos, sino con los sea necesario, Raissa puede dar placer a muchos hombres si se le da la gana además de generar envidia entre las otras hembras de la comarca.

La sexualidad y la libido se volvieron los atractivos fatales de Raissa, tanto así que dudo que algún hombre me diga que no, o rechace mis encantos.

La sexualidad también la concibo como un acto de liberación y de poder, el contemplar todo lo que un hombre puede llegar hacer por conseguir sexo conmigo me sube el ego de una manera increíble que hasta puedo doblegar y someterlos a mis caprichos, obteniendo muchos beneficios de parte de ellos. La sexualidad también libera mis tensiones físicas y emocionales, es una especie de terapia a todo lo que en el fondo me sigue aquejado, por más que sea Raissa no puedo dejar de ser Natalia, no puedo dejar de sentir y de afectarme por todo lo que siempre la ha afectado, sin embargo, son los placeres de Raissa los que curan y desaparecen los miedos y traumas de Natalia.

La sexualidad de Raissa se altera y se potencializa al consumir esteroides y anabolizantes necesarios en las rutinas y procesos del gimnasio, aumentando mi libido y mis necesidades sexuales de una manera ansiosa y vehemente, tanto así que debo satisfacerlas al instante, muchas veces de manera libidinosa y otras veces también de manera violenta y agresiva, estas sinergias entre lo emocional, lo físico y lo psicológico generan grandes vuelos imaginativos a la hora de tomar decisiones sobre la imagen y su composición.

En total contravía de lo que fue Natalia, Raissa no tiene que pedir permiso para salir, Yo salgo cuando quiero y cuando lo deseo, me visto con toda la libertad y sensualidad que quiero proyectar ante los demás. En mi ropa e indumentaria predomina el negro, grandes accesorios de distintos metales como cadenas, gargantillas, manillas y tobilleras generando una atmosfera un tanto vampírica que me agrada mucho como referencia estética y estilo de vida y que se conecta con muchas pinturas, iconografía y narraciones de los pintores simbolistas y prerrafaelistas de mediados del siglo XIX y principios del XX sobre la femme fatale¹⁵.

Mi alter ego es entonces una expresión de libertad, es un intento de emancipación, es un grito desbordado de independencia que se desliga de los patrones clásicos de crianza de una hija de casa, Raissa es la otra Natalia la que quiere hacer con su vida lo que le venga en gana, sin medir consecuencias y sin sentirse culpable. Esta alteridad de mi personalidad es una purificación de mi cuerpo y de mi mente, es una especie de rito iniciático para una nueva vida, es una evacuación emocional de resentimientos y de frustraciones de mi vida, es una realidad que adquiere cuerpo por medio de acciones y de fotografías.

¹⁵ GIBSON, Michae.I El simbolismo. Editorial Taschen.2006

 Marco conceptual

La Época **Barroca**¹⁶ se consolida como una de mis más grandes referencias e influencias para este proyecto de grado, no solo como movimiento artístico sino como fenómeno cultural y social de gran impacto para la humanidad. La ideología, el pensamiento, las creencias, la sensibilidad, los gustos y la expresión de muchos artistas, filósofos, científicos, políticos y religiosos de esta época, constituyen una inagotable fuente de conocimiento para el mundo y su devenir. Prodigiosas personalidades se destacan en distintos ámbitos del conocimiento, la intelectualidad y la sensibilidad humana: En las artes se destacan: Caravaggio, Bernini y Bach, en la filosofía Descartes y Kant, en la ciencia Galileo y Newton, en la política Rousseau y Montesquieu y en la religión el Papa Paulo III y Lutero. Mucho de estos pensadores tienen algo en común y es aquel fuerte contraste que genera su producción intelectual y sensible frente a sus predecesores del renacimiento y del pensamiento clásico

En el campo de las artes plásticas por ejemplo el fuerte contraste que se genera entre Bernini y Miguel Ángel, o entre Caravaggio y Rafael, en la política entre Rousseau y Maquiavelo y por supuesto debo citar el gran contraste que marcó el barroco en términos religiosos: Lutero frente a toda la tradición de la Iglesia Católica Romana y el nacimiento de la reforma y contrarreforma¹⁷.

Uno de los artistas más destacados del barroco es Michelangelo da Caravaggio un pintor de contrastes, tanto en lo conceptual como en lo técnico. Su estilo de vida agitado y su creencia religiosa se manifiestan de manera contundente en sus pinturas, aquel violento choque entre luz y sombra, aquella teatralidad de sus personajes retratados, siempre rodeados de una enigmática penumbra constituyen un estilo único de pintura, un estilo tan particular que recibe el nombre de **tenebrismo** y quizás sea el tenebrismo el mayor aporte de Caravaggio a la pintura universal. En mi obra plástica y fotográfica el tenebrismo se constituye como la mayor influencia y referencia, no solo desde lo técnico sino desde lo conceptual y simbólico.

Son estos contrastes tan marcados del barroco que de manera simbólica proyecto en mi obra y hasta cierto punto los equiparo con mi vida, el contraste es una razón del porque mis fotografías están tan intensamente marcadas por luces muy intensas y sombras muy oscuras. Las atmosferas de penumbra heredadas del tenebrismo las abordo desde lo fotográfico y compositivo, siendo la penumbra el espacio ideal para que exista Raissa.

¹⁶ ARGAN, G. C Renacimiento y Barroco, editorial. Akal, Madrid 1996.

Antes de que Natalia fuera Raissa, existió una transición muy particular, donde Natalia empezó de manera muy solapada a adquirir esas características que hoy me hacen Raissa, es decir todos aquellos deseos de ser una mujer despampanante, provocativa y sexy empezaron hacerse realidad de manera oculta a la excitante luz de la penumbra. En ese despertar de mis atributos femeninos y al ver como mi cuerpo iba modificándose por el rigor del gimnasio y las dietas, también empecé a sentir como era deseada por los hombres y como empezaban a cercarse a mí con ganas de poseerme, lo más interesante era sentir como iba ganando confianza como mujer, como hembra y como ser social, sin embargo, aún era tímida y los fantasmas del pasado aún estaban conmigo. Empecé entonces de manera muy sugestiva y a la vez extrañamente escrupulosa a coquetear con los chicos. Me daba cuenta del poder que adquirí hacia los hombres y sobre todo gozaba de ver todo lo que eran capaces de hacer por estar conmigo. Empecé a utilizarlos y a conseguir lo que deseaba de ellos, luego los despedía sin lugar a explicaciones o reclamos. Me convertí en una especie de vampiresa que salía solo en las noches para conseguir hombres y utilizarlos, así como una vampiresa que succiona sangre de varones para estar siempre joven y bella. Por esta razón el tenebrismo es constante en la mayoría de las fotografías propuestas para este trabajo de grado, si bien en este momento de mi vida como Raissa ya no temo a expresarme ante la sociedad según mi estilo de vida, la noche y la penumbra siguen siendo mis atmosferas predilectas, en donde Yo Raissa me muevo como pez en el agua o como vampira en la noche.

"Raissa"
Fotografía digital
Año: 2017

Caravaggio,
"Judith y holofernes"
Óleo sobre lienzo
144 cm x 195 cm
1599
Galería Nacional de Arte
Antiguo Roma

Este documento y trabajo de grado propone un dialogo dinámico con la historia del arte desde el barroco hasta el arte contemporáneo, encontrando eco en artistas como:

Francisco de Zurbarán: Un pintor monástico por excelencia, absolutamente identificado con la pasión y la devoción hacia la vida religiosa y a su misticismo. Zurbarán fue un pintor capaz de plasmar la vida de los santos en su entrega a una vida consagrada llena de sacrificios y autoridades para alcanzar lo divino, San Francisco por ejemplo es perfectamente representado por medio de su tenebrismo heredero de Caravaggio, en el manejo del claroscuro y en las expresiones dramáticas de sus personajes representados.

**Francisco de
Zurbarán**

“San Francisco en
éxtasis”.
Óleo sobre Lienzo
(1638)

Francisco de Zurbarán

“San Francisco contemplando
una calavera”.
Óleo sobre Lienzo
(1633-1635)

Gustav Klimt: Lo más llamativo de su obra es la continua presencia de lo femenino, representando lo enigmático. La sexualidad y el erotismo de sus musas que siempre aparecen peligrosas e intuitivas, seductoras y como elemento de perdición, mujeres fatales que son fuente de vida pero cuya presencia va asociada a la muerte. Klimt las pinta en todas sus posiciones, incluso las más osadas, vestidas y desnudas, solas o en grupo, incluso masturbándose. Representa frecuentemente el amor lésbico. El hombre apenas aparece, y si lo hace es sólo como accesorio para realzar la presencia de la mujer, todo lo que sucede con los personajes en la composición de su pintura se complementa el horror vacui¹⁸, que le hace llenar los fondos de sus cuadros hasta rebosar.

¹⁸ SEBASTIAN, S. Contrarreforma y Barroco, editorial Alianza, Madrid 1981.

Gustav Klimt

“Palas Atenea”
Óleo sobre lienzo
75 cm x 75 cm
1898

Gustav Klimt

“Retrato de Adele Bloch-Bauer I,
Klimt
Óleo sobre lienzo
138 cm x 138 cm
1903

Helmut Newton: Transgresor y sexual, esos han sido los calificativos que más veces han aparecido asociados al trabajo del alemán Helmut Newton, el creador del porno chic, el máximo representante del voyerismo en la fotografía. Creativo y polémico, que llevo al clímax la fotografía erótica de los años 70s y 80s, sus Fotografías combinación provocadora de sexo y moda retrataron el poder y la fuerza femenina dándole un toque naturalista que lo convirtió en uno de los primeros fotógrafos en reinventar a la mujer del siglo XX.

(Fotografía página 52.)

**Elsa Peretti in bunny costume-Small
Helmut Newton**

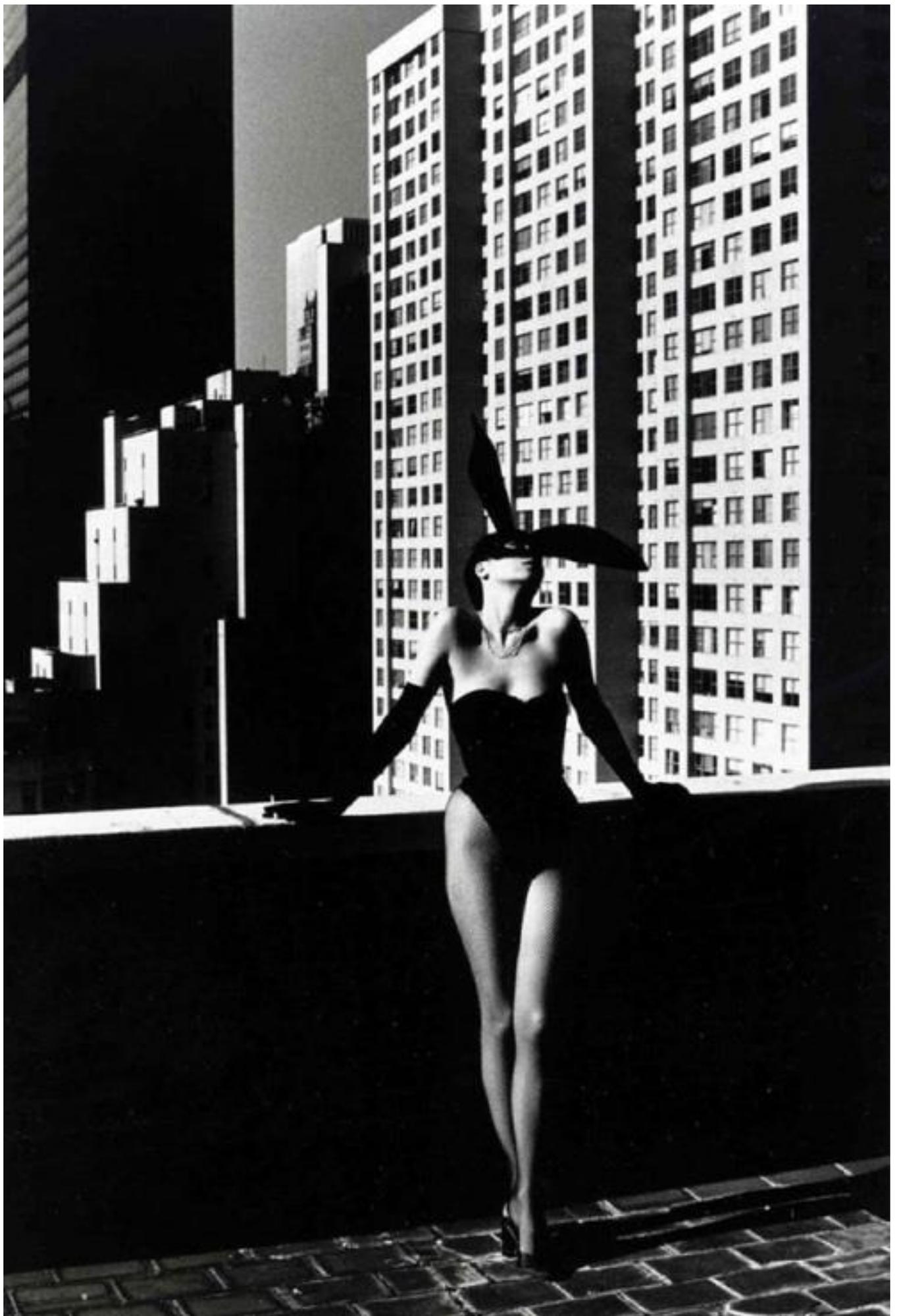
30X41CM

Impreso en papeles de archivo de calidad,
con un borde de 5 cm.

(Fotografía página 53.)

Monte Carlo, 1994

Helmut Newton

Cindy Sherman: Las fotografías de Sherman son una hibridación perfecta entre el teatro y el performances. La artista parece aglutinar en un solo cuadro las aspiraciones compositivas de grandes maestros de la pintura y el cine con el arte contemporáneo, generando una gran crítica a los estereotipos femeninos: la mujer abandonada, la chica universitaria, la mujer perdida, la prostituta, la manipuladora, la golpeada. Todas estas mujeres son protagonizadas por una Sherman que se transfigura por medio de la fotografía.

Cindy Sherman
" Sin título No. 70"
. 1980

Cindy Sherman
"Sin título No 397.
Hollywoods"
. 2000

SUSTENTACIÓN

Bibliografía

- ALARIO, María Teresa. Arte y feminismo, Editorial Nerea, Madrid, 2009
- ALCAZAR, Josefina, Autobiografía cuerpo e identidad, Editorial Siglo XXI
- ARGAN, G. C Renacimiento y Barroco, editorial. Akal, Madrid 1996.
- ARRIAGADA, Mercedes, Sin carne : representaciones y simulacros del cuerpo femenino, tecnología, comunicación y poder, Editorial Arcibel Editores, Segunda edición Madrid, 2004
- ECO, Humberto. Historia de la belleza. Editorial Lumen, Barcelona 2004.
- FONCUBERTA. Joan. Estética Fotográfica, Editorial Gustavo Gil S.A, Barcelona, 2003
- FONCUBERTA. Joan. El beso de judas, Editorial Gustavo Gil S.A, Barcelona, 1997
- GIBSON, Michael, El simbolismo. Editorial Taschen.2006
- JUNG, Carl. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Editorial Paidós, Barcelona 1970.
- SEBASTIAN, S. Contrarreforma y Barroco, editorial Alianza, Madrid 1981.
- SONTANG, Susan. Sobre la fotografía, Editorial Alfaguara, México 2005

Web grafía

- <http://culturajaponesa.blogspot.com.co/2006/11/geishas-doncellas-del-placer.html>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Barragana>
- <https://lasociadadsupersecreta.wordpress.com/2014/02/12/david-nebreda-el-arte-o-la-repugnancia/>
- <http://www.moulinrouge.fr>
- <https://www.museodeantioquia.co/exposicion/oscar-munoz/>
- <http://www.semana.com/cultura/multimedia/doris-salcedo-su-accion-de-duelo-para-responder-el-no-en-el-plebiscito-por-la-paz/498731>
- <http://www.wordreference.com/definicion/barragana>