

PROCEDIMIENTO DISTORSIVO

Karla Paola Tiafi Rubiano

UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
Popayán, Cauca
2019

PROCEDIMIENTO DISTORSIVO

Karla Paola Tiafi Rubiano

Trabajo de grado para optar al título de
MAESTRA EN ARTES PLÁSTICAS

JIM FANNKUGEN SALAS
Asesor

UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
Popayán, Cauca
2019

A la vida que me ha dado la oportunidad de cuestionarme;
A mis padres, que aun en medio de la adversidad
no han dejado de creer en mí.

A mi segunda madre Carmiña,
porque sin ella no habría sido posible culminar este proceso.

A Cindy, por estar siempre en mis constantes altibajos
y por apoyarme en cada locura que se me ocurre.

A Juanjo, por sus aportes lingüísticos y de escritura,
por las risas y el cariño.

A “Chucho” por sus aportes técnicos y tecnológicos,
por hacer esta acción catártica más consciente.

A Lira, por sus consejos y su tiempo.

Y por último, a todos aquellos que de una u otra forma
han hecho parte de este crecimiento constante.

Contenido

Consideraciones generales	3
CAPÍTULO I. Una búsqueda constante	5
CAPÍTULO II. El cuerpo en resistencia	13
CAPÍTULO III. El cuerpo expuesto	21
CAPÍTULO IV. Procedimiento distorsivo	31
Bibliografía	41
Anexos	43

“Desde el nacimiento, el ser humano es marcado por lo social, como si su desnudez natural fuera peligrosa. Desde que el niño aparece, la sociedad lo atrapa, lo manipula, lo viste, lo forma y lo deforma, y de vez en cuando lo hace con una cierta violencia... la anatomía primera, la anatomía dada es siempre considerada como inaceptable. La carne en el estado bruto parece tan intolerable como amenazante. El cuerpo, la piel, en su sola desnudez, no tiene existencia posible. El organismo cubierto de signos. El cuerpo no habla si no está vestido de artificios.”

Le vêtement incarné.
Les métamorphoses du Corps.
France Borel, 1992.

Consideraciones GENERALES

Procedimiento Distorsivo, es una propuesta plástica en la que se involucra el cuerpo y éste se presenta como una herramienta de resistencia en busca de acercarse al espectador a un acto introspectivo, contribuyendo de esta manera a una transformación de carácter social gracias a una mirada subjetiva que cuestiona el pensamiento. Se aborda el concepto de cuerpo desde la pérdida de identidad dentro de las sociedades contemporáneas, buscando la desnaturalización de los procesos de intervención estética y acercando al individuo a una reflexión sobre su cuerpo, considerando que los valores estéticos han cambiado con el tiempo y aceptando las construcciones corpóreas impropias que han sido rehechas bajo modelos sociales o imposiciones culturales y desde luego asentidas cada vez más como pertenecientes a nosotros, convirtiendo el cuerpo en nada más que una imagen superficial del consumismo.

El arte presupone una actividad social en la que se adopta una postura crítica frente a las diferentes problemáticas de la vida cotidiana. Es igualmente, un medio que posibilita la libre expresión del pensamiento, por lo tanto, se debe ser capaz de enfrentar la realidad provocando nuevos campos de percepción a nivel social y cultural. Se reconoce a través de *una búsqueda constante* (cap.1), la trayectoria del proceso plástico y la construcción de pensamiento desde la imagen, que tiene como punto de partida la observación y mediante el manejo técnico de la fotografía, la video-instalación y el performance, surge, desde el aprovechamiento de la imagen realista; la obra plástica.

Apelando inevitablemente al primer instrumento de investigación científica que es la observación y a la experiencia perceptiva como individuo ubicado dentro de un contexto social, se puede concluir que una de las causas principales

del desequilibrio en la pérdida de la identidad es la información manipulada que presentan los medios de comunicación y la publicidad, estableciendo e imponiendo estándares corporales y cánones de belleza específicos, en los que se unifica y se convierte el cuerpo en un objeto para la venta, teniendo como resultado una superficie de proyecciones ajenas a la identidad propia, si es que se puede hablar de una. *El cuerpo en resistencia* (cap. 2) sustenta con fundamentos sociológicos, antropológicos y filosóficos conceptos como la construcción del cuerpo desde un contexto social y cómo por medio de acciones transgresoras se puede ejercer resistencia a procesos de dominación estructural.

Cuerpo Expuesto (cap. 3), es la manifestación en la cual convergen miradas y teorías diversas que referencian mediante la construcción técnica y conceptual la producción plástica.

Por último, *procedimiento distorsivo* (cap. 4) se presenta como una analogía entre el cuerpo humano y el consumo, creando un diálogo que permite hacer una comparación en cuanto al sometimiento de dolor y agresión corporal que bien sufre una persona al realizarse una intervención estética y el animal que es sacrificado diariamente en el mercado con fines comerciales, cuestionando esa delgada línea entre la vida y la muerte y evidenciando el peso del valor estético frente a fragilidad de lo humano, además, busca inducir al espectador en un acto reflexivo sobre la construcción social de la corporalidad y las distintas políticas de consumo presentes en la actualidad.

La palabra *Procedimiento*, hace referencia al conjunto de operaciones de carácter quirúrgico y/o estético al que se somete una persona en busca de una transformación física y *Distorsivo*, sugiere desde mi punto de vista, la deformación corporal provocada al someterse a estos procesos.

CAPÍTULO I

Una búsqueda **CONSTANTE**

Constantemente observamos y experimentamos un cúmulo de situaciones que generan en nosotros reflexiones y cuestionamientos acerca de nuestro comportamiento y reacciones dentro de un contexto social. Es en estas búsquedas personales en las que encontramos espacios y formas de expresión que nos permiten ser conscientes de cómo la corporeidad es el reflejo de la sociedad e igualmente, de cómo los hábitos adquiridos desde la niñez son las estructuras que cimientan la conducta, con la cual entretejemos el entramado de la vida cotidiana, escenarios que van desde lo trivial y lo imperceptible, hasta las prácticas producidas en la escena pública, emprendiendo una búsqueda constante de cambio y confrontación! Sin embargo, estos destellos de realidad consciente no persisten en todo individuo y la gran mayoría simplemente se ajusta a lo que la sociedad y su cotidianidad le ofrece e impone, negándose la posibilidad de reconocerse a sí mismo como un ser distinto y ofreciéndole más valor a lo físico y palpable, sin lograr cuestionar el fenómeno de la naturalización de realidades deshumanizantes y la crisis de identidad actual.

En esta ocasión, los espacios de observación, reflexión e introspección, constituyen una inquietud acerca del cuerpo y de cómo éste se convierte en el resultado de una construcción social. Somos cuerpos fragmentados y rehechos a la medida de una sociedad estandarizada que sólo promueve la comercialización, objetualización y consumo del mismo; el cuerpo se convierte en un reflejo de la dominación y manipulación del pensamiento, en donde cada intervención o modificación corporal refiere siglos de opresión y de pérdidas en lo que constituye nuestra identidad. Así, “el cuerpo, moldeado por el contexto social y cultural en el que se sumerge el actor, es ese vector

Yuxtaposición

Video como estudio con una edición a dos capas

Medidas Variables

2016

semántico por medio del cual se construye la evidencia de la relación con el mundo: actividades perceptivas, pero también la expresión de los sentimientos, las convenciones de los ritos de interacción, gestuales y expresivos, la puesta en escena de la apariencia, los juegos sutiles de la seducción, las técnicas corporales, el entrenamiento físico, la relación con el sufrimiento y el dolor, etc. La existencia es en primer término corporal”.¹

Gracias a la persistente inquietud e interés personal hacia el cuerpo y la exploración en el manejo de las distintas técnicas que ofrece la plástica, se ha desarrollado un proceso en el que se propone la figura femenina como el medio principal de expresión y estudio, sin embargo, esta investigación no es aplicable únicamente a este género, entendiendo la problemática social de la pérdida de identidad como un evento que involucra a toda una población, que es afectada por los constantes esquemas de imposición social y cultural. A través de una serie de imágenes en las que se distorsiona el cuerpo, puede percibirse la inconformidad del sujeto involucrado con respecto al proceso de unificación y cosificación al que ha sido sometido mediante transformaciones dolorosas, deformante y violentas.

Ahora bien, con relación a las acciones o gestos en los que convierto el cuerpo ¡Mi cuerpo! en el instrumento principal de trabajo de la producción plástica, se advierte una forma de autoagresión que involucra el uso de las manos y de elementos externos como cinta adhesiva, fajas, masajes reductores y el consumo de alimentos que alteran el funcionamiento de la digestión corporal.

1 LE BRETON, D. (2002). *Sociología del cuerpo*. Buenos Aires: Nueva visión.

Las tomas videográficas realizadas desde diferentes ángulos hacen posible una captura detallada de cada una de las acciones, generando un juego de lenguajes interpretativos e inclusivos con respecto a la mirada del espectador. Las pantallas o proyecciones están dispuestas en el espacio de tal manera que permitan que el receptor pueda intuir una realidad fragmentada y al mismo tiempo, la construcción completa de un cuerpo que está siendo agredido y sometido al dolor; una imagen que crea una ruptura de lo cotidiano, yendo en contra de aquellos procesos naturalizados, procesos que si bien no se pueden desligar de la realidad actual, si se pueden cuestionar. ¡Es así como mi cuerpo se convierte en un acto de resistencia, crítica y denuncia! Un acto político y social capaz de activar la sensibilidad de una persona, conectándola con experiencias que lo remiten a vivencias similares, ya sean propias de su entorno o de su conciencia colectiva. ¡El cuerpo como un grito que con ahínco explota frente a la cara de la sociedad desdichada y alienada! “Un comportamiento grosero y obsceno que en definitiva es lo único que merece una humanidad que confina en manicomios e induce a los discrepantes al suicidio, sociedad vil y bárbara” tal como lo pensaba Ataúd.

Siendo consecuente con el bagaje experimental y los antecedentes de la producción plástica, busco que en mi propuesta *Procedimiento distorsivo* se mantenga como esenciales aquellos elementos comunes que la han caracterizado y fortalecido en el transcurso de la creación artística, aquellos que hacen potente y certero el discurso tanto a nivel creativo como social. Entre ellos puedo destacar el manejo del cuerpo, la video-instalación y el performance.

A continuación, se adjuntan una serie de fotogramas tomados directamente de los videos y otras imágenes que

Mulier In Transfiguratione

Acción deformante con las
manos y cinta adhesiva

Video instalación

4mt altura x 1mt ancho

2016

hacen parte del registro fotográfico, como apoyo visual para una mejor comprensión de los procesos desarrollados.

No Soy Yo
Acción deformante
en sesión de
masajes reductores
Video instalación
4mts altura x
2mts ancho
2016

[Pág. anterior]

The Final Cut

(Marcar el cuerpo por medio
de agresión con las uñas)

Video instalación

4mts alto x 3mts ancho

2017

Carne

Consumo de carne cruda

Video - Acción performática

2017

CAPÍTULO II

El cuerpo en **RESISTENCIA**

En las últimas décadas se ha gestado un interés particular por el cuerpo, posicionándolo como el objeto de estudio predilecto dentro del campo de la sociología, la filosofía, la antropología, etc. Han sido muchos los estudiosos que han librado y siguen librando todo tipo de guerras conceptuales en el campo de batalla llamado cuerpo, intentando resolver dudas en cuanto a la estructura, funcionamiento y comportamiento del ser humano, especialmente cuando éste se encuentra en convivencia social y dentro de espacios compartidos, abordando conceptos que abarcan desde lo racial, sexual, cultural, mercantil, social, etc.

Puede crearse perfectamente una historia política del cuerpo partiendo desde las pinturas rupestres, hasta los transgénicos corporales evidentes en el tiempo presente. El cuerpo, según lo planteado por Foucault, es un mapa político sobre el cual las relaciones de poder operan de un modo directo o indirecto, pero siempre con el deseo de sumirlo en clasificaciones, normativizaciones y represiones. En el caso de Latinoamérica, podemos remitirnos a las estrategias que se emplearon para la imposición cultural durante el siglo XVI en su proceso de descubrimiento, conquista y colonización, en donde la imagen ejerció un papel importante de aculturación y dominio de los pueblos indígenas, imponiéndoles a través de ella nociones como la del buen gusto y la estética, hasta el punto de llegar a modificar sus actitudes y reflexiones sobre el cuerpo, perfilando una imagen satanizada y pecaminosa de la desnudez y del cuerpo femenino y convirtiendo el territorio de *“las indias”* en la tierra de los sincretismos, ajena a sus creencias y su identidad. Se trata de un conflicto de dobles que aun hoy parece no haber culminado, puesto que actualmente podemos reconocernos en el proceso de una unificación occidental originada por la cristianización

en América, tal como puede comprobarse en la definición del historiador Manuel Fernández Álvarez quien describe la acción colonizadora e impositiva como una: “Cuidadosa distorsión de la historia de un pueblo, realizada por sus enemigos, para mejor combatirlo. Y una distorsión lo más monstruosa posible, a fin de lograr el objetivo marcado: la descalificación moral de ese pueblo, cuya supremacía hay que combatir por todos los medios”.

La religión es entonces, el principal medio de adoctrinamiento impositivo de la época, que hasta la fecha sigue vigente en muchos sentidos, abarcando los aspectos teológicos y morales de los pueblos, redimensionando el origen de la vida y de la relación entre las personas, asignándole funciones y etiquetas a cada individuo y generando procesos de organización social guiados por un modelo jerárquico y patriarcal.

Desde su planteamiento de la corporeidad humana como un fenómeno cultural y social en el que el cuerpo se convierte en objeto de representación de los imaginarios sociales Le Bretón argumenta que: “La apariencia corporal responde a una escenificación del actor relacionada con la manera de presentarse y de representarse. Implica la vestimenta, la manera de peinarse, y de preparar la cara, de cuidar el cuerpo, etc., es decir, un modo cotidiano de ponerse en juego socialmente, según las circunstancias, a través de un modo de mostrarse y de un estilo. El primer constituyente de la apariencia responde a modalidades simbólicas de organización según la pertenencia social y cultural del actor. Estas son provisorias, ampliamente dependientes de los efectos de la moda. Por el contrario, el segundo constituyente refiere al aspecto físico del actor, sobre el cual este dispone solamente de un estrecho margen de maniobras: talla, peso, cualidades estéticas, etc. Se trata de signos diseminados de la

apariencia que fácilmente puede convertirse en índices de índices dispuestos para orientar la mirada del otro para ser clasificado, sin que uno lo quiera, bajo determinada etiqueta moral o social.”² Con base en lo anterior me permito concluir, que el individuo entra a hacer parte de un círculo social en la medida en que éste acepta el juego de roles específicos que su contexto le impone, convirtiendo al cuerpo en una realidad cambiante, pero sólo bajo los parámetros del otro: una marca social por la influencia colectiva.

La imagen publicitaria es un ejemplo palpable de dicha realidad, puesto que es el medio adecuado para la manipulación de las masas. “La profusión de las imágenes actuales del cuerpo no dejan de evocar el cuerpo en pedazos del esquizofrénico. El sujeto raramente tiene una imagen coherente del cuerpo, lo transforma en un tejido plagado de referencias diversas. Ninguna teoría del cuerpo es objeto de una unanimidad sin fallas. Como el individuo tiene la posibilidad de elegir entre una cantidad de saberes posibles, oscila entre uno y otro, sin encontrar nunca el que le conviene totalmente. Su libertad como individuo, su creatividad, se nutre de esta falta de certeza, la búsqueda permanente de un *cuerpo perdido* que es, de hecho, la de una *comunidad perdida*.”³ De este modo, la mirada se convierte en el sentido hegemónico de la modernidad, donde la observación del mundo se hace a través de pantallas con una saturación de imágenes carentes de realidad, creando una necesidad de consumo en quien la observa y promoviendo pensamientos de

2 LE BRETON, D. (2002). *Sociología del cuerpo*. Buenos Aires: Nueva visión, pág. 81

3 LE BRETÓN, D. (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión, pág. 90.

inconformidad en donde los estereotipos entran a suplir ciertas carencias de orden psicológico y social: “quiero tener la cintura, los senos, la cola de x o y modelo”, “necesito comprar el vestido y los zapatos de la última colección de verano”, “si mi cuerpo es un poco más delgado o más esbelto o más tonificado, podría conseguir el puesto que tanto he deseado” o “las ventas para la empresa para la que trabajo aumentarían si mi apariencia fuera otra”.

“El cuerpo humano (y sus componentes) tienden a convertirse en un objeto como los demás, al que solamente la rareza de sus disposiciones distingue”,⁴ dando paso a calificaciones estéticas que le unifican y objetualizan, forzándolo a modificar y alterar su identidad, esa que se define por el conjunto de características que nos diferencian el uno del otro, lo que nos hace únicos. ¡Es el cuerpo como una masa extendida y llevada al límite, en la que no hay paso a un interior que pueda alojar un significado más sublime del ser!

A lo largo del siglo XX y XXI se han desarrollado movimientos de resistencia a esta política de sometimiento del cuerpo en muchos campos sociales, siendo el Arte, desde la creación plástica y conceptual, el acto de resistencia, crítica y agresión más valioso dentro de la sociedad moderna; una tentativa que busca devolver el valor real de lo humano, donde algunas interrogantes (ya sean de carácter existencial, social, religioso, cultural o político, etc.), que atraviesan el pensamiento de cada individuo, pueden producir rupturas dentro de lo cotidiano. Si analizamos nuestro diario vivir, podemos comprender que este está conformado por acciones, éstas determinan lo que somos

4 LE BRETÓN, D. (2002). *Sociología del cuerpo*. Buenos Aires: Nueva visión, pág. 75.

o quiénes somos en sociedad: hablar, caminar, interactuar, comer, bailar, pensar, tener sexo, etc., todas son acciones que pueden realizarse y ser reflejadas en forma palpable gracias a que poseemos un cuerpo que se convierte en un medio y un material conveniente para la representación de dramas sociales, dando origen en el campo artístico a lo que se conoce como performance, un movimiento propio de la modernidad, por medio del cual es posible transmitir y conservar la identidad y la memoria colectiva a través de ritos y ceremonias, tal como lo plantea Diana Taylor y Marcela Cifuentes en el texto *Estudios avanzados de performance*, quienes se interesan en la trayectoria de estas formas de experimentación radicales que transgreden fronteras, mostrándonos la pluralidad de estrategias y enfoques que adoptan los artistas del Performance en la actualidad.

“Nuestro cuerpo no solo está en el espacio como las cosas; habita o acecha el espacio. Se aplica al espacio como una mano al instrumento, y cuando deseamos moverlo no movemos el cuerpo como movemos un objeto. Lo transportamos sin instrumentos como por arte de magia, porque nos pertenece y porque a través de él tenemos acceso directo al espacio. Para nosotros el cuerpo es mucho más que un instrumento o un medio; es nuestra expresión en el mundo, la forma visible de nuestras intenciones.”⁵

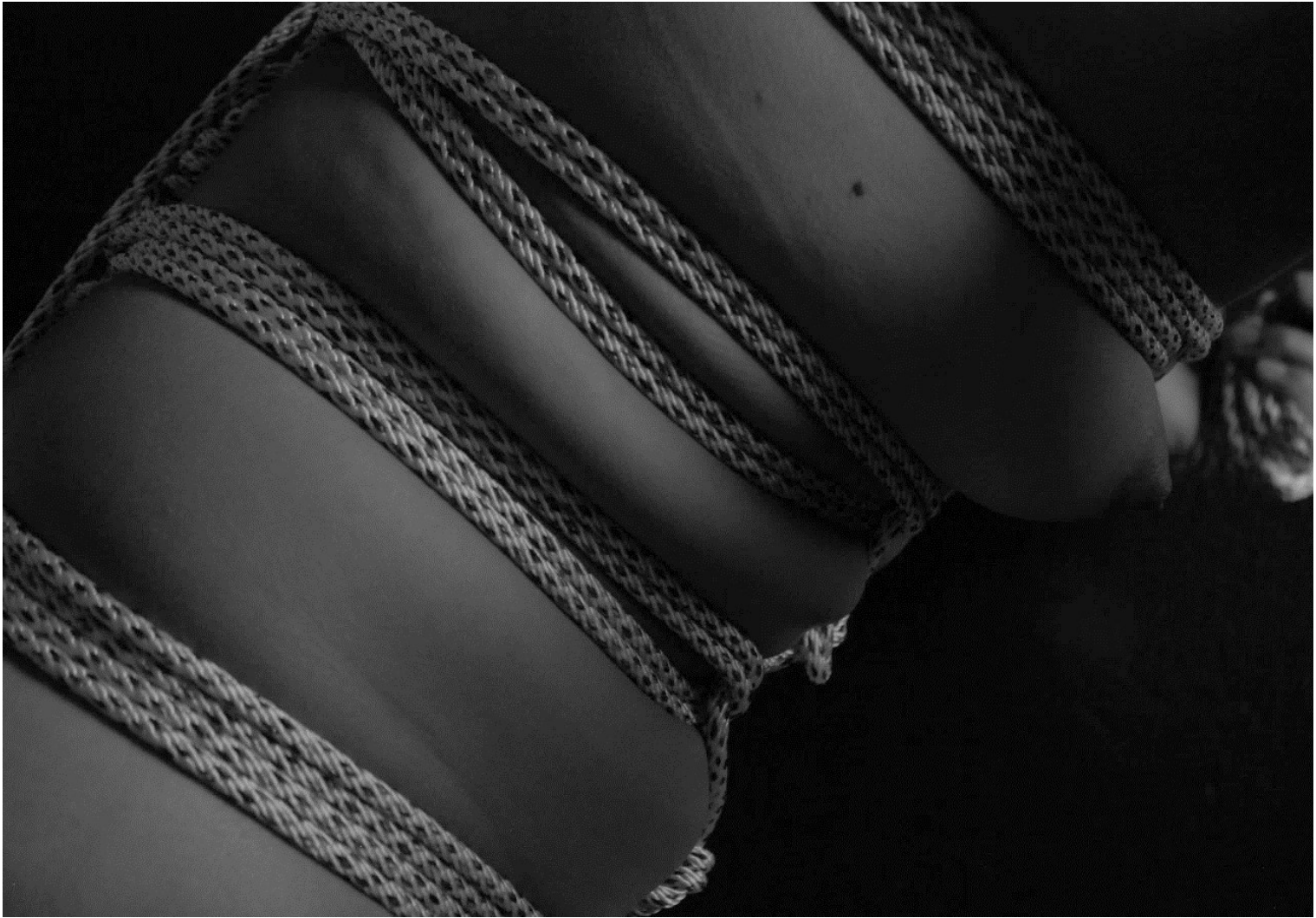
En este punto me permito presentar una reinterpretación plástica de algunas de las enunciaciones hechas en el texto 58 indicios sobre el cuerpo, abordándolo desde su escritura fragmentada, la cual ha sido planteada en reflexiones en torno a la composición del cuerpo, no sólo desde la apariencia física,

5 TAYLOR, D., & FUENTES, M. (2011). *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica.

sino interna y ontológica. Jean Luc Nancy, afirma según sus estudios que lo que determina las características de un cuerpo es precisamente el estar expuesto al contacto con otro, siendo esta exposición lo que hace que éste sea, configurándolo con base en su diferencia o similitud con respecto a otros. Me permito argüir lo anterior creando una relación de conceptos con el planteamiento propuesto por Le Bretón en el que propone el cuerpo como una construcción desde el contexto social y su relación con el otro. Pero dicha exposición implica una relación de amenaza; el riesgo que conlleva proviene del hecho de que no podemos parar de sentir, estamos condenados a eso, hacemos parte de todo el mundo cambiante e impositivo que nos rodea. Es aquí donde el Artista entra a jugar el papel de la persona que transgrede el espacio y construye desde su sensibilidad y sus incógnitas, repiensa la importancia del cuerpo expuesto al contexto que normaliza los distintos procedimientos estéticos a nivel social y cultural, que se enmarca en un sistema injusto, cruel y extremo en el que la idea de cuerpos estandarizados, unificados y sin ninguna señal de identidad cobra cada vez más fuerza, y se aceptan de manera natural los cuerpos compuestos por fragmentos y estereotipos que terminan por ser adoptados como modelos sin resistencia alguna a su imposición.

“Diferentes, los cuerpos son todos algo deformes, un cuerpo perfectamente formado es un cuerpo molesto, indiscreto en el mundo de los cuerpos, inaceptable, es un diseño, no un cuerpo.”⁶

6 NANCY, J. L. (2007). *58 indicios sobre el cuerpo, Extensión del cuerpo*. Buenos Aires: Ediciones La Cebra.

CAPÍTULO III

El cuerpo EXPUESTO

Es la preocupación por el cuerpo, su conformación y todo lo que atañe inmediatamente a lo íntimo o lo social relacionado con él, lo que da origen a estas formas de representarlo en el mundo por medio del arte, dando paso a un sin número de dinámicas que dan fe de su construcción y deconstrucción a lo largo de la historia, hablando con inconformidad de los distintos procesos que le subyugan ya sea a nivel social, cultural, religioso y político.

Francis Bacon es un pintor inglés de origen irlandés, su obra se caracteriza por ser uno de los referentes más importantes del arte europeo de la segunda mitad del siglo XX. Su producción pictórica permite ser abordada desde un lenguaje poético en el que se presenta el cuerpo como trozos de carne en mezclas amorfas y fragmentadas que hablan de un cuerpo que desaparece, de un rostro que le pertenece a alguien, pero que en su construcción pierde toda característica identitaria, permitiendo la inquietud en sus composiciones y terminado en la producción del retrato a un desconocido. Todo es una confusa lucha de resistencia, resistencia del hombre que se niega a ser despojado de su humanidad, el cual reconoce que es mucho más que carne, más que ese objeto vacío que se comercializa según su aspecto.

La anatomía de nuestra carne tan precaria, una reminiscencia de la animalidad que subsiste en lo humano, tiende a desmembrarse y desaparecer pese a nuestra obstinación por mantenerla en forma con el fin de responder a los apetitos voraces de nuestra propia condición autodestructiva.

En la mayoría de las obras de Bacon pueden observarse imágenes viscosas y verdaderamente dolorosas en las que cuestiona la identidad y los valores que conforman el ser humano; el cuerpo reconstruido desde una visión ajena e impuesta, en donde han sido traspasadas las fronteras de su vulnerabilidad

y destrozados sus rasgos de humanidad a causa del consumo. Rojos intensos en turbulentas pinceladas y negros que evocan vacíos y hablan del acto absurdo y casi humorístico en que se ha convertido la clasificación del hombre. (Figuras 1 y 2).

Figura 1

Tres estudios para una crucifixión

Tríptico pintura al óleo

198.1 x 144.8 c/u

1962

Figura 2

Tres estudios para retrato de Lucian Freud

Óleo sobre lienzo

1962

Jenny Saville, pintora inglesa, es reconocida por sus monumentales cuadros de desnudos en su mayoría de figuras femeninas. La pintora de las montañas de carne, aquella que encuentra belleza en lo monstruoso y lo deformado, esa de los rostros y los cuerpos desfigurados en los que se percibe a través de la pincelada la descomposición del cuerpo; pieles que supuran sangre y materia, retratos de figuras humanas en su naturaleza más cruda y desinhibida, creando interpretaciones y concepciones controversiales de la construcción del cuerpo en la modernidad, permitiendo al espectador una inmersión en su propia imperfección, develando desde la destrucción de la imagen bella la esencia más pura del hombre. (Figs. 3 y 4)

Figura 3

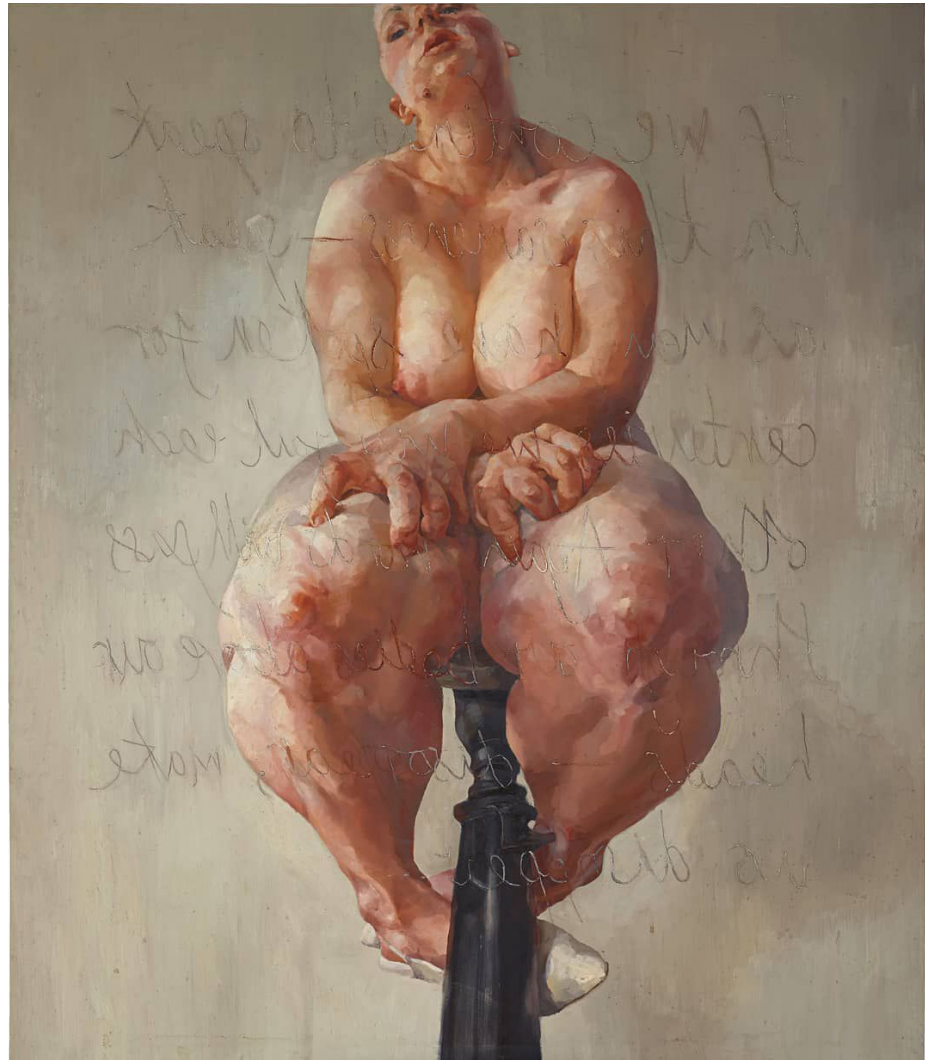
Reverse

Óleo sobre lienzo

213 x 244 cm

2002-2003

Figura 4
Propped
Óleo sobre lienzo
213,5 x 183 cm
1992

Regina José Galindo: performer, poeta y artista visual guatemalteca, que convierte su cuerpo en actos de denuncia social, abarcando diversidad de temáticas, entre ellas, la violencia sexual y psicológica y el conflicto armado. Visibiliza procesos de pérdidas en la identidad y la cultura a través de experiencias personales o colectivas.

“Cada acción es un intento de mostrar un aspecto de la realidad, son actos que quieren denunciar o cuestionar. Mantengo una actitud crítica y quizás por allí se filtra el término político, no como politiquería, sino como compromiso social, las acciones son pequeños actos de resistencia. El cuerpo individual en confrontación y resistencia como metáfora del cuerpo global.”⁷

Recorte por la línea (figura 5), es una acción performática en la que entran en juego conceptos que cuestionan lo estético y se adopta una postura crítica frente a estos procesos, visibilizando una problemática de orden social, siendo el cuerpo el medio por el cual se reflejan los estados de dominación e imposición ejercidos por la sociedad. Para esta intervención, un cirujano plástico de los más reconocidos y cotizados de Venezuela, marca sobre el cuerpo de la artista todas las áreas que deberían ser intervenidas para llegar a tener el cuerpo perfecto, según los códigos estéticos manejados por la sociedad actual.

7 GALINDO, R. J. (s.f.). (E. Neira, Entrevistador)

Figura 5
Recorte por la línea
Primer Festival de Arte Corporal
Caracas, Venezuela
2005

Dentro de la cultura de la modificación corporal, la suspensión es un acto en el que se lleva el cuerpo a un límite de dolor, provocando por medio del mismo un momento catártico para quien la ejecuta. En el mundo del arte, en múltiples ocasiones los artistas han realizado algunas suspensiones cuestionando no solo las capacidades y la fragilidad de cuerpo humano, sino también su efectividad biológica. Uno de estos ejemplos es el planteado por Stelarc en su acción performática: *Rock suspensión*, en el que suspende su cuerpo con ganchos de carne, unido a rocas que contrarrestan su peso. Toda la actuación se convierte en una amplitud física del cuerpo, donde la piel pierde su forma y el artista alcanza las limitaciones físicas y psicológicas del cuerpo. (Figura 6) “Para mí, el cuerpo es una estructura impersonal, evolutiva y objetiva. Después de 2000 años de investigar la psyche humana sin notar ningún cambio real y discernible en nuestra mirada histórica y humana, quizás necesitemos hacer una aproximación más fisiológica y estructural. Considerar que sólo a través de un rediseño radical del cuerpo podremos llegar a filosofías y pensamientos significativamente distintos.”, sin embargo, estas acciones están prestas a reinterpretaciones según el contexto y los argumentos con que se lleve a cabo.

[Página siguiente]

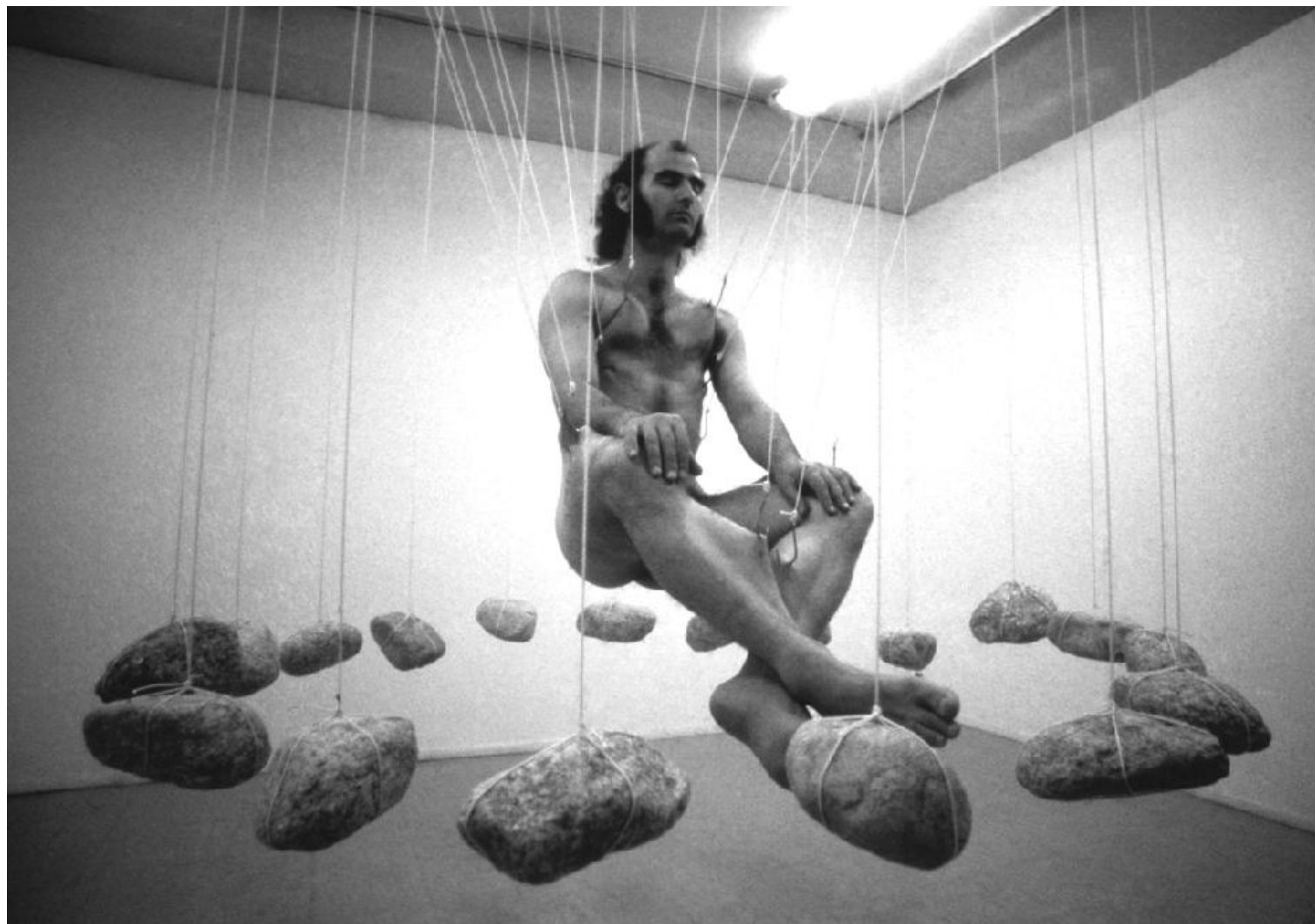
Figura 6

Rock suspension

Acción performática,

Maki Gallery, Tokyo, Japón

1980

CAPÍTULO IV

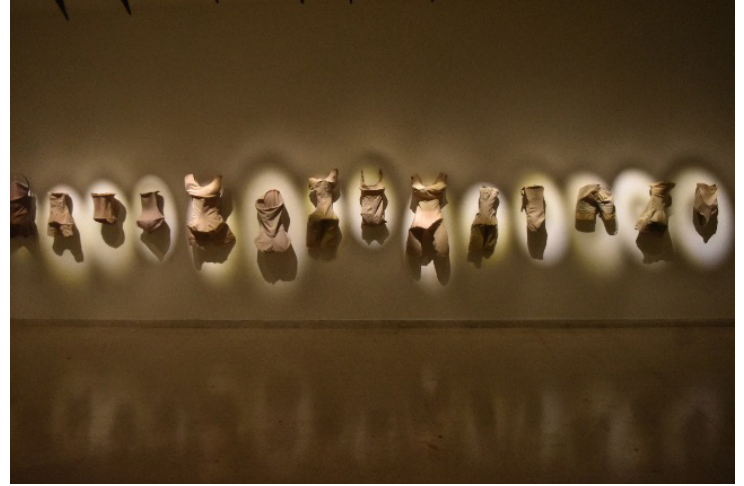
Procedimiento **DISTORSIVO**

La obra es la preocupación por el cuerpo: ese que siente, que cambia, que sufre, que se ve agredido y violentado, pero que se resiste a ser meramente un material adecuado para la venta y el consumo, donde los procesos de intervención estética pasan a ser una pequeña parte de todas las problemáticas que atañen al cuerpo (casi que se convierte en una mera excusa), puesto que el problema real que le concierne es la alienación, entendida como esa pérdida de identidad dentro de las sociedades contemporáneas debido a los procesos de construcción e imposición social y cultural. "...La anatomía primera, la anatomía dada es siempre considerada como inaceptable, la carne en el estado bruto parece tan intolerable como amenazante, El cuerpo, la piel, en su sola desnudez, no tiene existencia posible, el organismo no es aceptado más que transformado, cubierto de signos, el cuerpo no habla sino está vestido de artificios"⁸, es aquí donde la autoimagen pasa a ser un concepto ambiguo, puesto que se basa en la mirada que el otro tiene de mí y en la réplica inconsciente de los prototipos estéticos establecidos por la sociedad.

El conjunto de las imágenes propuestas para la muestra indican un recorrido que inicia con la instalación titulada *Fragmentado*, en ella encontramos una serie de prendas que han sido ubicadas en el espacio bajo una clasificación de color y que no tienen una conformación anatómica ideal, más bien se asemejan a cuerpos flotantes y deformados por el alambre que les atraviesa, estas prendas son las fajas que buscan un mejor resultado en el moldeamiento del cuerpo luego de la intervención estética.

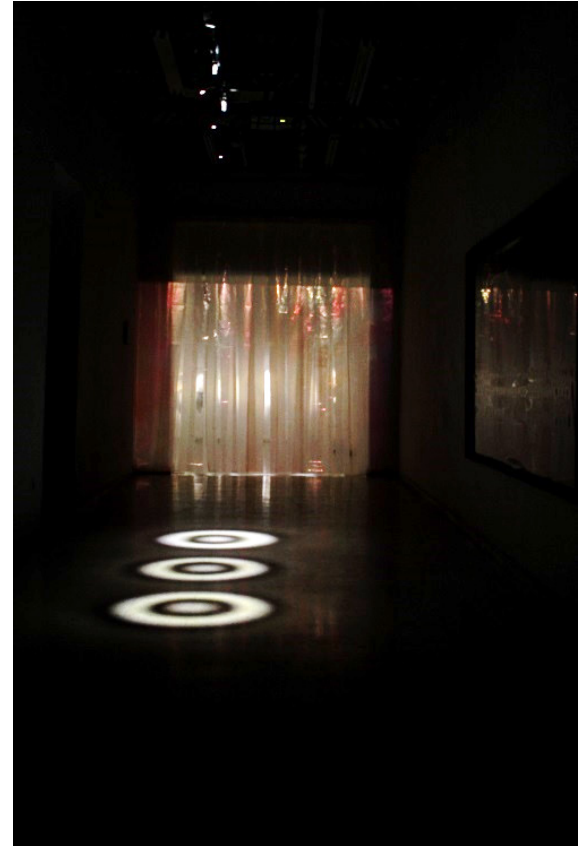
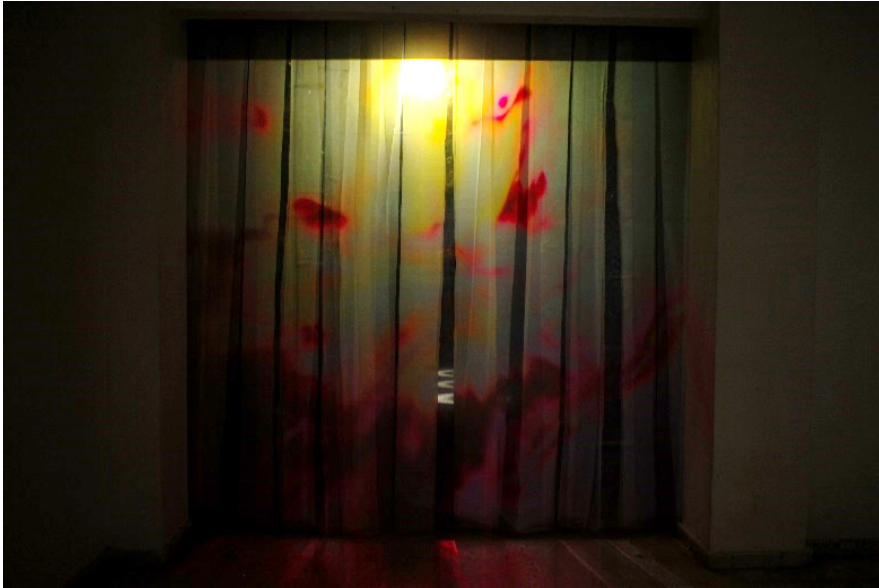
⁸ BOREL, F. (1998). *Le vêtement incarné. Les métamorphoses du corps*. Pocket Ágora.

El segundo encuentro es “*Túnel*”, una proyección de imágenes viscosas con tonos rojizos que pasan muy rápido y asemejan un adentrarse en el cuerpo, una invitación a traspasar la cortina de plástico que sirve como soporte para la proyección e ir en busca de lo que se encuentra más allá.

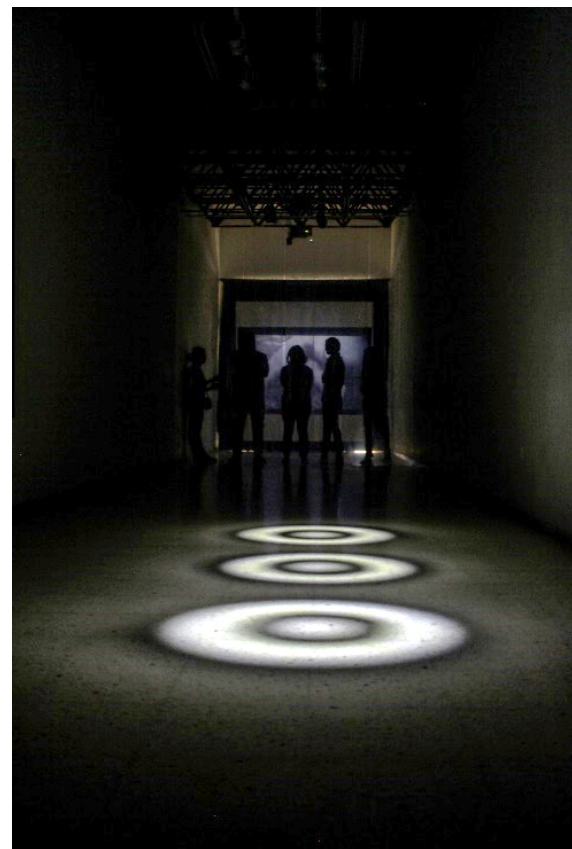
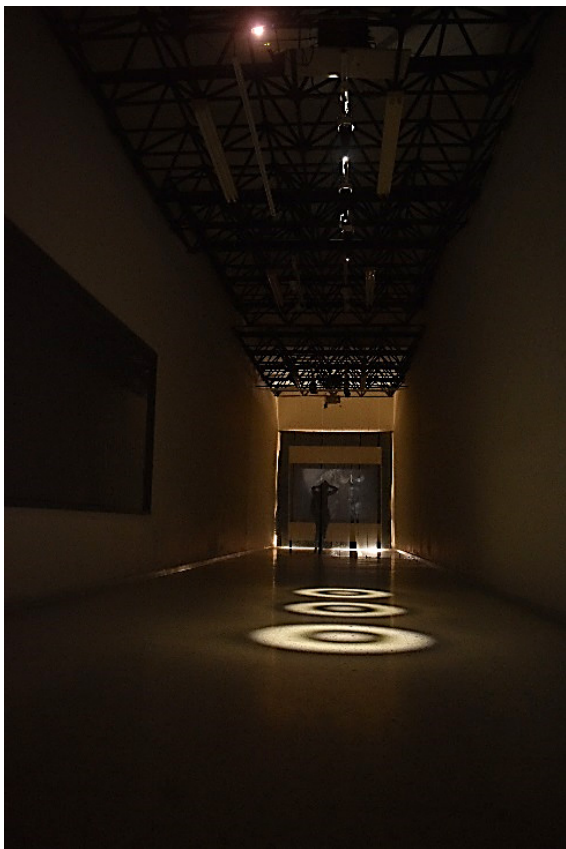

El tercer encuentro titulado “*Espejo*”, es una instalación de dos pantallas suspendidas una frente a la otra, la cual pretende mediante su montaje y proyección de imágenes llevar al público a identificarse con una escena cotidiana, la del bombardeo continuo de imagen publicitarias, algunas más evidentes y concretas que otras, pero todas con la idea de incentivar al individuo al consumo dentro de una sociedad esquizofrénica.

En el cuarto y último encuentro del recorrido busco hacer una alusión metafórica y una analogía entre lo animal y lo humano, en donde mi cuerpo se convierte en el de la res ejecutada. Paso a ser el animal indefenso e inmóvil, suspendido en la fragilidad del tiempo, sometido a los cambios que impone la sociedad; la carne que siente el dolor, a la que no le basta sólo con las marcas que deja la soga sobre su piel (marcas superficiales que se desvanecen con los días), sino que además, debe sentir las agujas que le penetra y depositan en ella un líquido que va quemando su grasa corporal, que le va dejando marcas rojas y abultadas por la inflamación, y que tienen como acto final causar en el interior del cuerpo una debilidad en cuestión de minutos, un efecto de agotamiento, fiebre y desvanecimiento en algunas ocasiones.

Las proyecciones de video están acompañadas por una serie de sonidos que en algunos casos fueron tomados del natural y en otros hacen parte de una selección detallada y minuciosa con los cuales se busca potencializar la obra, creando diálogos entre imágenes y audios, además de causar mediante su edición, sensaciones en el espectador. No se desconoce la fuente sonora del film *Turbulent* de la artista Shirin Neshat, del cual se han tomado pequeños fragmentos y se ha hecho una reinterpretación del mismo.

Se busca capturar la atención del espectador, creando un ambiente tétrico, morboso, repulsivo y abstracto. “Las prácticas del arte corporal no distancian al espectador sino que lo reclaman, lo involucran en la obra de arte a través de un intercambio intersubjetivo, estas prácticas también provocan placeres, que los críticos marxistas vinculan a la influencia corruptora de la cultura mercantil, pero aquí interpreto estos placeres como generadores de efectos en el sujeto que son potencialmente radicales en tanto éste llega a involucrarse dentro de la producción y recepción artística. El arte corporal, en todas sus permutaciones (performance, fotografía, cine, video, texto), insiste en el hecho de que las subjetividad e identidades (género, raza, clase, sexo, así como de otro tipo) son componentes absolutamente centrales de toda práctica cultural”.⁹ Hay que tener en cuenta que aunque lo expresado anteriormente, describe la composición y el mensaje implícito en las obras, muchas de estas características pueden variar según el proceso de realización y montaje, y la percepción de las mismas estará sujeta a la perspectiva propia del espectador.

9 TAYLOR, D., & FUENTES, M. (2011). *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía

Alcázar, J; Fuentes, F. (2005). *Performance y arte acción*. México: Sin Censura.

Borel, F. (1998). *Le vêtement incarné. Les métamorphoses du corps*. Pocket Ágora.

Charalambos, G. *Aproximaciones a una historia del video en Colombia*.

Chomsky, N. (2012). *Cómo funciona el mundo. Conversaciones con David Barsamian*. Serie Ensayos.

Foucault, M. (1979). *Enfermedad mental y personalidad*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Foucault, M. (1995). *El discurso del poder*. México: Folios Ediciones.

Jameson, F. (1991). *Ensayos sobre el posmodernismo*. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Jean – Luc, N. (2007). *58 indicios sobre el cuerpo: extensión del alma*. Buenos Aires, Argentina: La Cebra.

Le Bretón, D. (1999). *Antropología del dolor*. Barcelona, España: Seix Barral,S.A, Primera Edición.

Le Bretón, D. (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

- Le Breton, D. (2002). *La sociología del cuerpo*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.
- Martínez Rossi, S. (2005). *Arte y Feminismo (Rustica)*. España: Phaidon Español.
- Schaff, A; Venegas, A. (1979). *La alienación como fenómeno social*. Barcelona, España: Crítica.
- Schechener, R. (2000). *Performance. Teorías y prácticas interculturales*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Taylor, D; Fuentes, M. (2011). *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica
- Yory García, C M. (2006). *Ciudad, consumo y globalización: Caracterización de las grandes metrópolis en el comienzo del siglo; una mirada desde la relación de consumo y sociedad*. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

Anexos

ANEXO A. Enlaces de videos como parte de los procesos desarrollados.

Yuxtaposición

<https://www.youtube.com/watch?v=U62xHHgabk4>

Mulier in transfiguratione,

<https://www.youtube.com/watch?v=sb3gCXwYFDc>

<https://www.youtube.com/watch?v=5A7BWvWq8cA>

MONTAJE

<https://www.youtube.com/watch?v=ufW-L1sudvk>

No soy yo

<https://www.youtube.com/watch?v=de6l7qP3Xi0>

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

The final cut

https://www.youtube.com/watch?v=-s96T1V_qd0

<https://www.youtube.com/watch?v=AXnkpIN29hU>

Carne

ESTUDIOS PREVIOS A LA ACCIÓN FINAL

<https://www.youtube.com/watch?v=0fDDSENSnCQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=gR3eY5-Tlgk>

<https://www.youtube.com/watch?v=VKCwsm4JTYY>

PROPUESTA FINAL

<https://youtu.be/UnUBUtNjNyU>

ANEXO B. Enlaces de videos proyectados para la sustentación del trabajo de grado.

Túnel

<https://www.youtube.com/watch?v=vkTPjDBJgF8>

Espejo

<https://www.youtube.com/watch?v=UwRc-AZkmHY>

Suspensión

<https://www.youtube.com/watch?v=ntloHQ-c6ls>

Hoja refileado