

A woman with dark hair, wearing a dark tank top, is looking upwards with an expression of awe or contemplation. She is in a dimly lit room with warm, yellow and red lighting. In the background, there is a large, glowing, abstract sculpture that resembles a face or a mask, illuminated from within. The overall atmosphere is artistic and dramatic.

EXPERIENCIA DE
CONDICIONAMIENTO
Propuesta Final

*"Estoy a favor del arte que te pones y te quitas como los pantalones, al que se le hacen agujeros en los calcetines, que se come como un trozo de tarta, o que se abandona con desdén como una mierda"*¹³

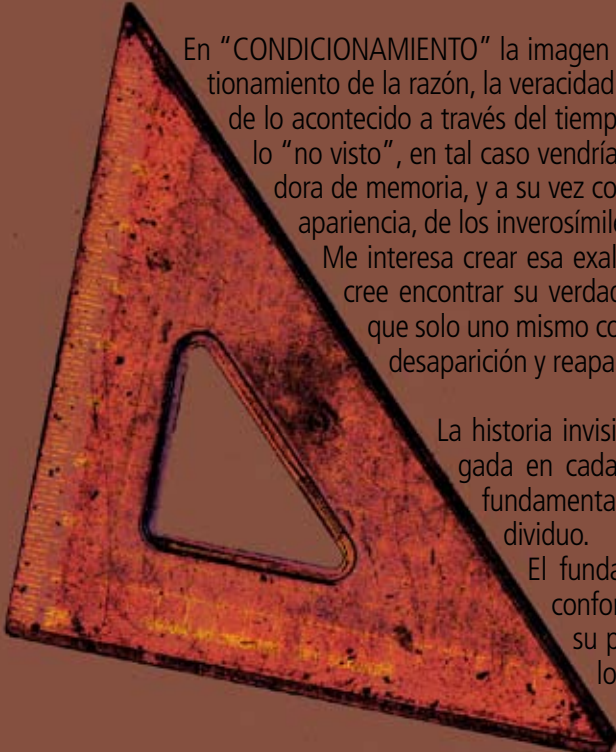
13. AZNAR. S. (2000). EL ARTE DE ACCIÓN. Claes Oldenburg, store days. (pp. 82). Madrid. Nerea.

Mi cuerpo es el motor que realiza la obra “CONDICIONAMIENTO”, y es el que indica el ordenamiento de los elementos presentes en ella. Cambia de lugar, sufre alteraciones constantemente en su estado físico y síquico. Este evento performativo se produce en un espacio cerrado y amplio, en el que toma cierta distancia con el espectador tanto visual como espacial, ya que se presenta de manera indirecta ante el espectador, a quienes debe proponer una experiencia de afectos complejos para la percepción y contemplación, en la que a la vez se incite a un desplazamiento visual y espacial. En este caso el trabajo abarcará cierto espacio de acción, delimitado por 3 proyecciones de video y objetos que harán parte de mi lenguaje corporal y en sí, actuarán como suplentes familiares.

Me interesa hacer presente el cuerpo en su condición física y mental, en sus posibilidades y limitaciones, mostrar un ser que pasa a la absoluta inmovilidad del no-ser, repentinamente, en segundos, como suele ocurrir en un accidente, revelando la transición entre acción y recuerdo, entre presencia y ausencia, entre pasado y presente, entre cuerpo y cosa, para pasar a ser algo que ya no pertenece al mundo, si no a la memoria¹⁴.

14. DINE. J. (2000). Accidente de automóvil. S. AZNAR, El arte de acción (pp.36) Madrid. Nerea.

En "CONDICIONAMIENTO" la imagen virtual actúa como un cuestionamiento de la razón, la veracidad tanto de lo que se ve, como de lo acontecido a través del tiempo, su mérito de hacer visible lo "no visto", en tal caso vendría a ser yo como artista, creadora de memoria, y a su vez construir una producción de la apariencia, de los inverosímiles, de lo sobrenatural.

Me interesa crear esa exaltación en la que "cada uno cree encontrar su verdadera naturaleza, una verdad que solo uno mismo conoce", en lo que habría una desaparición y reaparición afectiva de lo real.

La historia invisible-propia y personal, arraigada en cada cuerpo, es el soporte que fundamenta el sentido subjetivo del individuo.

El fundamento del cuerpo no está conformado exclusivamente por su particularidad única, pues de lo contrario carecería de toda

articulación colectiva. De manera que el legado social que recibimos de nuestro pasado lo incluye directamente en el cuerpo, brindándonos ese sentido de pertenencia. Es la herencia de una realidad temporal lo que lo fundamenta como un cuerpo histórico.

Y esa cualidad histórica nos legitima como individuos sociales, con la autoridad de manifestarnos sobre la realidad, con el argumento del pasado y responsabilidad del futuro y del sentir humano, mediante un cuerpo vivido y una vida vivida corporalmente”¹⁵

Casa del barrio José María Obando,
(mi último trasteo-2010)

15. SALCEDO. J. (2003). Pensar la danza. Cuerpo del cuerpo en la danza contemporánea: Ensayo ganador del premio ensayos de danza del instituto distrital de cultura y turismo.(pp. 46)

En el momento en que concebimos la idea de vivir, tenemos que pensar en las condiciones bajo las cuales vamos a poder hacerlo. Desde que nacemos, somos vacunados con el hecho "incierto y futuro", de él, depende el inicio de nuestra vida y así mismo el término de ella. Todo en nuestra vida depende de un condicionante, que a su vez gira entorno al cumplimiento de una función, para lo cual se hace necesario el conocimiento ó el simple hecho de saber alguna cosa.

El saber implica, conocer, dominar, percibir, observar, percatarse, alcanzar, distinguir, aprender, descifrar, interpretar, pensar, opinar, juzgar, creer, etc. El saber o conocimiento es una facultad de sentir, que involucra haber pasado por la experiencia a través de nuestros sentidos.

Esta tiene como fin que nosotros acertemos en la idea o representación de las personas o cosas, manteniendo un orden cognitivo que contribuya al desarrollo de nuestra personalidad, carácter, gustos, pensamiento, aptitud, opinión y decisión, que nos haga fuertes y aptos para la vida y para vivir en sociedad. El problema o conflicto está dado en el momento en que esta experiencia cognitiva, choca de manera brusca entre un recuerdo pasado y una necesidad presente, desplegando una cantidad de condicionantes que afectan nuestra manera de vivir y de ver la vida, un presente donde el cuerpo es totalmente consciente, y un pasado que debe al cuerpo la imposibilidad de que sea abarcado por la conciencia.

Ser condicionado o
más bien ser inacabado...

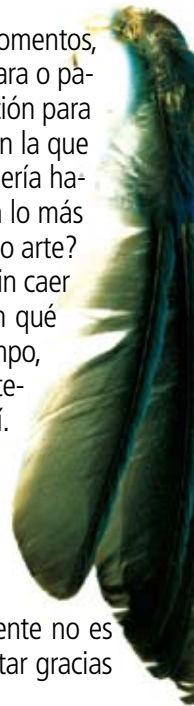

Para esta obra "CONDICIONAMIENTO", he tenido que recolectar información propia y oportuna, en cuanto a lo que me ha ocurrido desde mi niñez hasta ahora, una regresión con el fin de descubrir cuales han sido los recuerdos que no solo hacen parte de un "pasado" que nunca es pasado, sino que en un punto u orbita de mi intimidad se han visto cruzados, chocados, impactados por mis necesidades presentes, condicionándome mental y físicamente a vivir limitada en un espacio, no de forma física, sino simbólica. A su vez esta solución "Autoetnográfica", me condiciona a hacer de mi mundo íntimo e intangible, un mundo susceptible de

apropiaciones que se hacen visibles en un ámbito público, a través del video y la performance. Esta práctica "Autoetnográfica", ha sido para mí, un arma de doble filo, porque me vi obligada a recordar o traer a memoria, sucesos que no quería recordar o que me había costado mucho trabajo hacer que no fueran dolorosos, ya que por más de que uno lo intente no se pueden olvidar. El pasado tiene cierta autoridad sobre nosotros, en él encontramos una capacidad eficiente de regir en alguna medida nuestra vida y conductas en el presente, es lo que llamamos una tradición. Un poder determinante sobre nuestro pensamiento y la acción. Este ejercicio, de todos los días mentalizarme para recordar que pudo haber ocurrido con mi vida, para pensar lo que ahora estaba pensando y hacer lo que ahora estaba haciendo, fue tedioso y desgastante, traumático y a la misma vez exorcizarte porque al pensar y repensar lo ocurrido, de recorrer los espacios donde tuvieron origen los hechos y el contexto, tuve la oportunidad de cortar "nudos" y comprender por qué había ocurrido de esa manera y no de otra.

Cada día escribía todo lo que se me venía a la mente, en distintos momentos, tiempos y lugares. No podía darme el lujo de que algo se me escapara o pasarlo por alto, porque luego podía necesitarlo, cantidad de información para luego tener que desechar casi todo, para llegar a una depuración, en la que todo tuviera un sentido, en el que pudiera hablar de todo lo que quería hablar, pero con poco, con lo mínimo, en esencia. Tenía que pensar en lo más importante: ¿Cómo volver esto, mi obra plástica?, ¿Cómo volver esto arte? Partiendo de mi cotidianidad, casi como documento verídico, pero sin caer en la obviedad o en una narrativa absurda, cada día pensando, en qué imagen quería mostrar y como mostrarla, filmándome todo el tiempo, filmando mi casa, los espacios de mi casa, los lugares donde anteriormente había vivido, y cada cosa que fuera significativa para mí. Recurrir a fotografías, videos, conversaciones, escritos y referentes históricos, artísticos, estadísticos, personales, fue parte de la construcción de mi imaginario visual. Esto con el fin de tener riqueza en contenido visual e investigativo, pero sobre todo en originalidad.

Conocí, a través de esta investigación performativa, que lo consciente no es todo lo psíquico, sino sólo la parte de lo psíquico, que se logra captar gracias

al cuerpo, como si este tuviera memoria es si mismo, una maquina de percepción externa e interna. En este proceso, es necesaria una condición especial y privada, en la que ha de producirse un cambio en el cuerpo. Cuerpo, esencialmente condicionado por las necesidades del presente, que pueden ser fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, estima y autorrealización.

Finalmente descubrí que había lugares, que me condicionaban demasiado dentro de mi casa, como mi habitación, la sala y la cocina; también algunos objetos de esos lugares como mi cama, la poltrona, la nevera y el televisor. La poltrona tiene un significado único, ya que al experimentar con ella, me dí cuenta que me producía muchos recuerdos, a tal punto de sentirla como si en ella quedara sintetizada toda mi casa, mi tierra firme, mi espacio de movimiento o sea mi espacio limitado, físico y mental; como es para el caracol su concha, la poltrona fué para mí esa coraza o armadura, con la que yo tengo que andar para todas partes, que en determinado momento me produce cierta protección o defensa, pero a su vez, es una carga muy pesada, controladora y que impide o bloquea mi capacidad de

pensarme libre. Cuando mis papás tuvieron la necesidad de vender su propia casa, se vieron obligados a emigrar de casa en casa, para mí, no era importante, porque no era consciente del problema, porque ellos se encargaban del trasteo. Ahora que ellos no están, he tenido que afrontar el trasteo como algo propio, desde pensar hacia donde ir con “toda la casa a cuestas”, porque mi mamá no ha querido deshacerse de nada de cuanto dejó en la casa, ando como una desplazada, emigrando a diferentes lugares, de recuerdo en recuerdo bajo diferentes condiciones.

Fueron estos los momentos de pensar y de querer recordar todo lo vivido en diversos y diferentes lugares, que tomé la decisión de realizar un videoperformance, en el que me transporto con la poltrona a todos esos lugares que habían hecho parte de mí, donde yo había vivido, barrios como: El Pajonal, El Guayabal, Camilo Torres, Santa Elena, La Esmeralda, José María Obando y finalmente El Cadillal, marcaron un camino o un recorrido de desplazamiento desde mi niñez (pasado) hasta mi presente. Estaba condicionada a no entrar a las casas, estas hacen parte de mi pasado, y yo estoy fuera de él, sus puertas cerradas hablan de un tiempo irrecuperable, de mi realidad, afectándola y contribuyendo a que mi cuerpo se condicione a causa de la retención del conocimiento, ya que el pre-

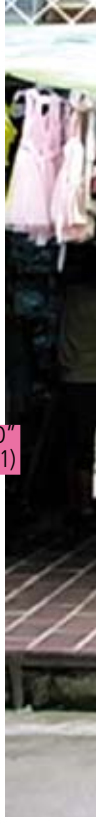
sente en este sentido, nos resulta extrañamente ajeno, como lo que sentimos en el desarraigo, palabra que, en primer instancia nos hace pensar en la lejanía física, la distancia que nos separa de un lugar al cual nos unen sentimientos. Otro factor significativo de esto, es que al ser una acción pública, se enfrenta y detona la influencia de las miradas ajenas en mi propia psique, y mi mirada en la psique en las personas que pasan. La idea de condicionarme a estar todo el tiempo en esta poltrona mientras que el mundo sigue su curso y las personas pasan y todo pasa y todo cambia, hace parte de mí caos, en el que todo se repite, como el infierno de Jean Paul Sastre, al que no le transcurre tiempo. Es mi eterno presente, sin cambios, angustiante y sofocante, intrascendente, tiempo muerto, en donde siempre y constantemente estoy juzgada por la mirada del otro, porque mi intimidad salió afuera, al exterior, ahora es pública.

Por medio de este videoperformance que he titulado "MOVIL-HIARIO", pongo de manifiesto, el contraste que existe entre lo que sabemos con certeza del pasado y lo que a pesar de todo, seguimos exigiéndole, esto es, su vigencia actual. En este se hacen evidentes necesidades presentes como lo son las de seguridad, que hacen referencia a la protección del individuo, frente al peligro, privaciones, etc. Las sociales o de pertenencia que hacen referencia a la necesidad del ser humano de comunicación social y afectiva con los demás. Y porque no, la necesidad de autorrealización que hace referencia a la capacidad del ser humano a sentirse en desarrollo constante de sus potencialidades creativas. También la planteo como una propuesta que reflexiona sobre la idea de territorio móvil, fluctuante y efímero.

"MOVIL-HIARIO"
Videoperformance (2011)

En performances como "La silueta" de Ana Mendieta, Pasado: Potala de Iván de la Nuez, "Una cosa es una cosa" de María Teresa Hincapié, "Roadworks" de Mona Hatoum, "Meshes of the afternoon" de Maya Deren, vemos como los artistas han condicionado sus cuerpos a partir de una acción conceptual; que comprende temas como el desarraigo, la migración, los recuerdos, la soledad, el pasado y presente, la insatisfacción, y las costumbres, etc. Este tipo de argumentos son los que planteo en mi proyecto "CONDICIONAMIENTO".

En la actualidad observamos como la idea de libertad que se supone la máxima realización del ser humano, ha sido metodológicamente sustituida, por la idea de poder poseer, este poder se instaura condicionando y subordinando el cuerpo, desde lo cotidiano, hasta lo más íntimo. Por tal razón mi segundo videoperformance, trata de un poder impuesto, en el que mi única posesión son mis recuerdos afectivos, que han mitigado mi espacio, mi cuerpo y mi tiempo. Es en este punto en el que la nevera, como objeto de la memoria, juega un papel importante dentro del performance.

Cuando entraba a la cocina hace unos años atrás, lamentablemente lo hacía para lavar platos con desagrado o ver y criticar lo que mi mamá hacía. Ella trabajaba todo el día, por este motivo preparaba los alimentos del día muy temprano y los colocaba en la nevera, de modo que cuando llegábamos de estudiar o de otras actividades, debíamos calentar la comida de la nevera para disgusto de todos. Ahora en la nevera son escasos los alimentos y en ocasiones ausentes, situación que es bastante triste. La nevera dentro de mi obra "IGLÚTERO" como titulé este videoperformance, hace referencia a lo que ya no está, a lo que ha dejado de ser. Es a lo más reducido que ha llegado mi ser en cuanto a espacio mental y físico, un lugar

en el que todo tiende a congelarse, en donde nada fluye, en donde solo queda un gran vacío y una profunda soledad. La nevera es ocupada por mí, como si fuera el útero de una madre frívola, que es incapaz de transmitir, paz, afecto, ni simpatía. Un cuerpo sin alma, en el que el movimiento se hace imposible y el ambiente insoportable, tóxico. En este performance se percibe otro tipo de necesidades, una de ellas es la de estima, esta comprende el respeto por sí mismo, de ser aceptado por los demás, valorado, querido. Cuando esta necesidad no se satisface, hace que la conducta del individuo se perturbe, se vuelva terco, hostil, huraño, poco colaborador y sería una consecuencia de la insatisfacción de esta necesidad.

Como he propuesto, todos los sentimientos se pueden convertir en factores condicionantes del cuerpo, tal es el caso del desarraigo, en el que se define una ruptura de los lazos con el entorno en que se vive, por tanto el desarraigado es aquel que ha perdido los vínculos afectivos o culturales con su país, familia,

"IGLÚTERO"
Videoperformance (2011)

etc. Una persona se encuentra desarraigada cuando se encuentra entregada, sin apoyo y sin protección, a un mundo que le es extraño y, por tanto, amenazante. Es el caso de mi familia que estando fuera del país se convierte en el más importante factor condicionante de mi cuerpo, son ellos los seres constantes de mi pasado que a cada momento me condicionan, porque los recuerdos "fantasmales" están en mi casa en un hogar que transporto de un lado para otro, un hogar de recuerdos que entran en total conflicto con mi presente, congelándolo, y volviéndolo inerte en un instante temporal.

La esfera íntima o privada, habla de aquellos comportamientos, confidencias y expresiones de nosotros, que no quisiéramos que llegaran al conocimiento del público, teniendo acceso solo personas o cosas que se hayan en constante relación ó contacto con nosotros, generándonos un ambiente de confianza, sobre hechos de carácter extremadamente reservados e inaccesibles. Por lo cual, este consentimiento se logra en el performance donde la acción como un gesto íntimo es colocado temporalmente en la esfera de lo público. Por tal razón, mi habitación, pero en especial mi cama es vital dentro de este proyecto, porque hace parte de lo que para mi es la última puerta bajo la cual me refu-

gio. En este espacio, afloran de manera espontánea la relación con los objetos, una cadena de asociaciones que se basa más en la experiencia real de las cosas. Para la realización de este performance y videoperformance, me inspiró en la obra de María Teresa Hincapié, en cuanto al tiempo inabarcable de la acción, trae a la memoria el carácter cíclico e involutivo del tiempo. Nos muestra el ritual de lo habitual, una vida alimentada por los objetos, en el que cada uno tiene su significado y su belleza, nos revela la eternidad en la cotidianidad.

“EL ÚLTIMO RINCÓN” como nombro al videoperformance en mi habitación, muestra un lugar en el que se balancean dos amenazas, lo ligero y lo pesado. En un instante es mi sitio de descanso pero a la vez se torna demasiado pesado, porque es en ese lugar donde va a parar lo ya vivido, las penas, mis secretos, mis muertos, como el eterno retorno de Nietzsche, donde todo vuelve y retorna eternamente, como el carácter cíclico e involutivo del tiempo en “Una cosa es una cosa”, es otra dimensión en la que vivo esperando que todo vuelva a repetirse, sin tener ninguna idea de ello, sin conciencia, en este lugar recreo todo lo que hago, todo lo que soy, y lo que desearía poder repetir, es curioso porque es un lugar en donde en un momento soy la dueña de todo, pero en otro momento soy un despojo.

“EL ÚLTIMO RINCÓN”
Videoperformance. (2011)

Esta dicotomía entre público y privado, se asume cómo la separación entre adentro-afuera, que queda diluida por el hecho de reconocer que las fachadas ya no constituyen una barrera límite, ya que están llenas de huecos; murellas, puertas y ventanas por donde ese adentro afuera queda desconfigurado, y desvirtuado por la presencia de los medios de comunicación; televisión, radio, Internet, los cuales hacen que elementos colectivos, públicos, hagan su intervención o interferencia al interior del espacio privado, como lo es el caso de este videoperformance "EL ÚLTIMO RINCÓN".

La imagen de video se caracteriza por contener planos cotidianos, metafóricos y surrealistas, que generarán diálogos en base a lo que me rodea, a mi entorno, a mi cotidianidad y lo que pienso respecto a ello. La edición de la imagen en movimiento da cuenta de un proceso reflexivo, perceptivo, interpretativo y constructivo, en el que predomina el manejo de planos generales, medios, invertidos y algunos efectos como disolvencias, velocidades y sonidos. La obtención de la imagen ocurre en espacios privados, y públicos. Los privados ocurren al interior de mi casa, en la sala, la cocina, el comedor y mi habitación. Los espacios públicos, específicamente en la calle, diferentes barrios al sur de Popayán, por lo que se me hizo necesario la utilización de un pequeño equipo

de trabajo, alquiler de un vehículo y una cámara semi-profesional. Primero trabajé la imagen al interior de mi casa, haciendo pruebas en distintos lugares y planos, con iluminación permanente.

Por otro lado estaba la captación de imagen en la que el cuerpo era protagonista, cobrando especial significado propio de la situación que aborda el "condicionamiento" de mí propio cuerpo. Para esta acción performática, necesité de mucha preparación tanto física como psicológica, físicamente me interesa mucho el movimiento corporal, por lo que preparo mi cuerpo con ejercicios de fuerza, dinámica, memoria, coordinación, y resistencia. Me interesa explorar el lenguaje corporal a través del movimiento, conocer sus posibilidades y sus límites, su naturaleza y fuerza, además de otros posibles sentidos de habitar y encarnar. Instalando un territorio semantizado.

En este trabajo presento como objetivo general, la respuesta a una indagación, la cual es determinar los factores y/o moldeadores condicionantes del cuerpo con base en el conflicto que existe entre los recuerdos del pasado y las necesidades del presente a través del arte de acción (performance). Por lo cual doy cuenta del cumplimiento de este objetivo

a través de mi experimentación y la realización del proyecto. En el que además doy cuenta de como los medios de comunicación nos acercan al mundo, como son ellos los que hacen visible la convergencia del presente con el pasado y como el arraigo familiar es literalmente muy fuerte en nuestro contexto. Particularmente pretendo llevar al espectador a ser participe de un viaje en el que convergen el pensamiento consciente (presente), con el subconsciente (pasado).

LIBROS:

BACHELARD. Gastón. La poética del espacio: IX la dialéctica de lo de dentro y de lo de afuera. P.252. P.258.P.261.P.257.P.260.

BUTLER. Judith. Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo". Paidós, Buenos Aires. 2002, p. 18

CASTAÑEDA Maritza, Videoperformance: entre el registro y el video arte. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

CORDUA. Carla. Tratando con el pasado. Ideas y ocurrencias. Santiago RIL editores2001. Pág. 157

DANTO. Arthur. Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona, Paidós. 1999.

DELEUZE. Gilles. GUATTARI. Félix. Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Ed. Pre-Textos. Valencia, 1997.

AZNAR. Sagrario. EL ARTE DE ACCIÓN. Arte hoy., Madrid 2000.

FERNÁNDEZ, Pilar. Tiempo y Sujeto. Madrid: Ediciones y Encuentro S.A., 2010.p.280.

GIL. José. "the dancer's body": en brian massumi. ed. ashock to thought: Expresión alter Deleuze y guattari, part. 2 "the superior empirism of the human", Londres, Routledge y Taylor p. 117-127.

KRISHNAMURTI J. Sobre las Relaciones. Barcelona: Fundación Krishnamurti Hispanoamericana, 1895. p. 11.p.12.p.67

LIBET. Benjamin. Mind Time: The Temporal Factor in Consciousness. 2004

PENSAR Y HABITAR LA CIUDAD: AFECTIVIDAD, MEMORIA Y SIGNIFICADO EN EL ESPACIO. Patricia Ramírez Kuri, Miguel Ángel Aguilar Dí. "El espectáculo de la memoria: trauma, performance y política". Diana Taylor. Hemispheric Institute, NY, 2005.

SALCEDO. Jorge. PENSAR LA DANZA. Cuerpo del cuerpo en la danza contemporánea. Ensayo ganador del premio ensayos de danza 2003 del instituto distrital de cultura y turismo. Pág. 46.

TOMASINI, Alejandro. Teoría del Conocimiento Clásica y Epistemología Wittgensteiniana. México: Plaza Valdés, 2001. p.139.

ARTICULOS WEB:

DEGUATE.com. Artes plásticas: recursos para estudiantes: conceptos y definiciones www.deguate.com/infocentros/educacion/recursos/arte/artesplasticas.htm

FOUCAULT. Michel. Conferencia Internacional: Biopolítica y Neo-liberalismo. 2008 http://www.biopolitica.cl/pags/seminario_foucault.html

GROTOWSKI Jerzı́, El Performer, Texto original en francés, traducción autorizada al español por el autor, de Fara Hilda Sevilla y Fernando Montes.

HERNÁNDEZ C. Paula. La vocación en el video danza, Parte I. www.videodanza.com/textos/video_danza_paulah.pdf.

PADÍN. Clemente. Arte contextual y la performance. Ediciones Citrus, México – 2005. performancelogia.blogspot.com/2007/02/arte-contextual-y-la-performance.html

TELLO. Ana Belén. Arte trasgresor. www.usuarios.lycos.es/margen/Arte.htm

WOODS. Vincent. Poeta y dramaturgo. Entrevista a Bill Viola. www.billviola.com/biograph.htm.

TESIS:

ALONSO. Rodrigo. Performance, fotografía y video: la dialéctica entre el acto y el registro. Buenos Aires. Centro Argentino de investigaciones de arte. 1997.

ARTICULO DE REVISTA:

ARTE INTERNACIONAL. Arte y cuerpo. Museo de arte moderno de bogota. Edición 19. p.42. Ibíd. p.43. Ibíd. p. 51

GOODMAN. Nelson. (1976), los lenguajes del arte, Barcelona, Seix Barral. Primera edición publicada en 1976.

PINI. Ivonne. Editora de la revista arte en Colombia. Registro de un viaje creativo: María Teresa Hincapié.

RESTREPO, Ofelia. Mujeres Colombianas en España: Historias, Inmigración y Refugio. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2006. p.95.

SÁNCHEZ. J. A. Pensando con el cuerpo. Ed. Desviaciones. Documentación de la 2ª Edición de Desviaciones (ESP)

