

CUERPO QUE MANCHA
Y
CUERPO MARCADO
INSTALACIÓN-PERFORMANCE

KEVIN GELVES
ARTISTA

Universidad De Pamplona
Facultad de Artes y Humanidades
Departamento de Artes Visuales

CUERPO QUE MANCHA Y CUERPO MARCADO.

Presentado por:

Kevin Yesid Gelves Pérez

C.C. 1.094.281.644

Pamplona, Colombia

2021

Agradecimientos

Agradezco especialmente a mi hermana Lady Gelves, quien fue mi musa durante mucho tiempo, a mi familia, a mi amiga Jennifer Gelves y amigas que fueron parte de mi proceso, a mi amigo y artista Joneider Carrascal fotógrafo de varias de mis exploraciones y a dos bellas personas, Luz Adriana Vera, artista que me inspiro en el colegio a tomar el camino de las artes y Luisa Giraldo que me inspiro a expresar con el cuerpo.

Tabla de contenido

Introducción	7
Planteamiento del problema.....	8
Objetivo General	9
Objetivos específicos:.....	9
Justificación	10
Metodología.....	11
¿Cómo subir mi montaña?	11
El laberinto de follaje.	11
El pico de la montaña.	12
Entre lo frágil y lo rígido	13
Nuevo ser montañero.	14
Brisa de montaña.	15
Estado del arte	16
El Centinela. Obra de Alejandro Jaime Carbonel. Por: Lucrecia Piedrahita	16
Políticas de la ceguera. Por: Miguel Ángel Hernández	18
Cuerpo, dolor y rito en la performance: las prácticas artísticas de Ron Atey	19
Referentes conceptuales.....	20
Fantasía y cuerpo.	20
El traje	23
Marco de referencias artísticas	24
La extensión, Rebecca Horn	24
El traje, Nick Cave.....	26
La forma, Arca	27
El origami, Diana Gamboa	29
El camino.....	30
Las primeras huellas	30
La Y en el camino.....	44
Nuevo camino	50
Dos hojas en el camino.....	51
Detenerse para contemplar.	53
Continuando el paso	54

Dando forma	59
Cuerpo marcado.....	59
Cuerpo que mancha.	64
Cuerpo que mancha y cuerpo marcado.	72
Conclusiones	77
Referencias.....	80

Índices de tablas

Ilustración 1 El centinela	17
Ilustración 2 Políticas de la ceguera.	19
Ilustración 3 Cuerpo, dolor y rito en la performance	19
Ilustración 4 Rebecca Horn, Unicorn (1970).....	24
Ilustración 5 Arm Extensions (1968).....	25
Ilustración 6 Soundsuits, Nick Cave.....	26
Ilustración 7 captura toma del video, Mequetrefe, Arca.....	28
Ilustración 8 Captura toma del video, Prada/Rakata, Arca.....	28
Ilustración 9 Diana gamboa, fotografía tomada por Ramón Giovanni.	29
Ilustración 10 El traje que siempre llevo	30
Ilustración 11 El traje que siempre llevo	31
Ilustración 12 La creciente	32
Ilustración 13 boceto "la creciente"	33
Ilustración 14 La creciente	34
Ilustración 15 Gestación.....	35
Ilustración 16 boceto 1, gestación.....	36
Ilustración 17 boceto 2, gestación.....	37
Ilustración 18 cartografías de lo andrógino.....	38
Ilustración 19 cartografías de lo andrógino.....	39
Ilustración 20 tarot de Ysis, sacerdotisa, emperatriz y amor.....	40
Ilustración 21 tarot de Ysis, emperador, juicio, sacerdote.	40
Ilustración 22 tarot de Ysis, fuerza, mago y diablo.	41
Ilustración 23 susurros	41
Ilustración 24 bocetos, Nacimiento.....	42
Ilustración 25 bocetos, Nacimiento.....	42
Ilustración 26 Nencatacao.....	43
Ilustración 27 boceto, el ser planta	44
Ilustración 28 boceto, ser que macha.	45
Ilustración 29 Billia rosea	46

Ilustración 30 boceto, ser planta.....	47
Ilustración 31 dibujo, primera bitácora.....	48
Ilustración 32 boceto, traje, Cuerpo que mancha.....	49
Ilustración 33 boceto, cuerpo marcado.....	50
Ilustración 34 fotografía, espacio para los cuerpos.....	53
Ilustración 35 registro, construyendo un cuerpo, el pecho.....	54
Ilustración 36 registro, construyendo un cuerpo, brazo.....	55
Ilustración 37 registro, construyendo un cuerpo, cabeza.....	55
Ilustración 38 registro, construyendo un cuerpo, pierna.....	56
Ilustración 39 registro, construyendo un cuerpo, el fique.....	57
Ilustración 40 registro, construyendo un cuerpo.....	57
Ilustración 41 registro, construyendo un cuerpo, cubrir las manos.....	58
Ilustración 42 registro, construyendo un cuerpo.....	58

Cuerpo que mancha y cuerpo marcado es una una reflexión sobre mí, iniciando este proceso de creación plástica desde el dibujo, herramienta importante en mí hacer artístico, planteo un relato fantástico donde situó dos posibilidades de mi cuerpo, un ser de movimiento (Afa) y otra de quietud (Oat) a la anterior multiplicidad me acerco con la finalidad explorar mi identidad. Basándome en exploraciones que anteriormente realice como cartografías de lo andrógino, performances, dibujo e instalación.

Body that stains and marked body is a reflection about me, starting this process of plastic creation from the drawing, an important tool in my artistic work, I propose a fantastic story where I placed two possibilities of my body, a being of movement (Afa) and another of stillness (Oat) to the previous multiplicity I approach with the purpose of exploring my identity. Based on explorations that I previously made as cartographies of the androgynous, performances, drawing and installation.

Introducción

Considero importante que proponga una estructura para la introducción, en ese sentido es importante colocar el nombre del proyecto, los nombres de las piezas artísticas que conforman el proyecto, profundizar en los momentos conceptuales o temáticos del proyecto y abordar una idea por párrafo, para que se entienda el sentido de las oraciones y de las ideas primarias y secundarias.

Mi trabajo de exploración artística se titula “Cuerpo que Mancha y Cuerpo Marcado”, el cuerpo que mancha hace referencia a un cuerpo de movimiento que nombre Afa y, el Cuerpo Marcado a un cuerpo de quietud y moldeable que nombre Oat. Tiene un desarrollo que se divide en dos momentos, en un primer momento aborde la pregunta que me lleva a cuestionarme sobre lo que se encuentra en mí, pensando en las posibilidades de mi cuerpo, en el segundo momento enfatizo en la creación de mi obra, una performance e instalación formada por dos piezas importantes, una de ellas cuerpo marcado Oat es una estructura conformada por más de 400 piezas de origami y el segundo cuerpo que mancha Afa es un traje en fique.

Mi exploración está enfocada desde mi perspectiva como autor, por lo cual quiero generar un espacio de reflexión sobre el pensamiento del cuerpo que se forma a través de relatos fantásticos. Lo anterior representado a partir de dualidades donde ambas son espectadoras de cada una, pero a su vez conformar la totalidad del ser, lo que quiere decir que cuerpo que mancha y cuerpo marcado corresponde a una necesidad que representa un cuerpo pero que no se mezclan debido a que cada una tiene su independencia y, que al final componen un todo que es el ser. Son las dos formas en que me percibo y que son contrarias pero que a la final me complementan, por lo que la obra no tiene un cuerpo definido, sino que se define en el proceso.

Mi finalidad de esta exploración plástica es representar a partir de relatos fantásticos las posibilidades de mi cuerpo a través de una instalación y performance para hablar de otras formas del mismo. La obra va dirigida a personas de diferentes edades que puedan acceder a las instalaciones donde se presentará. La información que recopilé fue seleccionada de las bibliotecas digitales, que me permitieron enriquecer teóricamente el proceso creativo y dar base para la realización.

Planteamiento del problema

El proyecto “Cuerpo Que Mancha Y Cuerpo Marcado” nace a partir de varias experiencias que me han marcado y formado en lo que soy actualmente, además han aportado a mi filosofía de vida y en la forma como me expreso en una sociedad pamplonesa. Así pues, empiezo mi proceso de formación, reflexionando sobre mi cuerpo, viendo un poco más allá de lo que es en su exterior, lo cual me hace pensar en cuantas versiones de mi cuerpo pueden existir. A partir de este momento siento necesario dar lugar a aspectos íntimos, buscando desde mi trabajo integrar una obra donde represente tanto un cuerpo de acción como uno de quietud.

Mi exploración artística responde a la pregunta de ¿Cómo proponer posibilidades de mi cuerpo a partir de un relato fantástico y plasmarlos en un performance?

Mi exploración artística se centra en tres momentos para desarrollar la obra, en un primer momento inicio mi proceso desde una experiencia sobre la percepción de mi cuerpo y como este puede hallar otras formas, de allí surge la idea de expresar las posibilidades de mi cuerpo, se forma la propuesta artística “Cuerpo que mancha y cuerpo marcado” por el cual empiezo hacer una analogía entre un “ser creador” (cuerpo que mancha), que representa un espíritu que construye constantemente nuevos espacios tanto artísticos, como de pensamientos y comportamiento, el objetivo de dicho ser es tener una dominancia activa que le permite estar involucrado en cualquier tarea; también genera la curiosidad necesaria para involucrarse en nuevos proyectos, es un ser que no se deja influenciar sino que influencia,

Encuentro “una tabula rasa” (cuerpo marcado), que en mi propuesta es ese ser que han marcado a partir de diferentes circunstancias, que lo moldearon hasta convertirlo en lo que es hoy en día, es un ser con una participación pasiva en el proceso de formación debido a que no realizo algún esfuerzo ante la imposición del medio y por ende se convirtió en lo que el exterior quiso para este ser.

Objetivo General

Representar a partir de un relato fantástico las posibilidades de un cuerpo a través de una instalación artística que permite hablar de otras formas.

Objetivos específicos:

Realizar bocetos de los trajes que representan a cada cuerpo “cuerpo que mancha y cuerpo marcado” para la performance e instalación artística.

Conceptualizar información correspondiente, a través de una revisión documental, que hable sobre el cuerpo y otros temas como la fantasía y el traje.

Definir los relatos fantásticos del Cuerpo que Mancha y el Cuerpo Marcado, explicando las formas en que los trajes representan a cada uno de los cuerpos.

Justificación

En “Cuerpo que Mancha y Cuerpo Marcado” exploro sobre un tema personal, mi cuerpo, que vengo trabajando con el propósito de encontrar en mí, otras formas, otras experiencias. Abordar en un tema tan complejo deja información que puede ser utilizada desde diferentes disciplinas, como por ejemplo mis exploraciones artísticas, mis reflexiones, los relatos que construí, además de ser clave para la construcción de la misma obra, pueden ser utilizados como referencia visual para otros creadores.

Otro aspecto a resaltar es la forma en que la creación y la exploración del cuerpo ayudan a la expresión de mí ser. Lo que quiere decir que a través de un formato académico plasmo el ser de mi cuestionamiento, que a la vez en la creación de mi obra se nutre de información, es afín y complementa mi estudio. Además, da bases de competencias propias del campo de las artes que me sirven para desenvolverme en el mundo laboral de un campo tan complejo como lo es la industria del arte.

La creación de la obra es un proceso que se adecua dependiendo de lo que encuentro en mí hacer artístico, cada etapa es diferente y, por ende, este proceso es relevante para la culminación de un proyecto tanto académico como personal. La creación surge a partir de la necesidad de encontrar respuestas a mi experiencia personal, buscando pistas para encontrar otras cosas de diferentes caracteres, que se sitúen ya sea fuera o dentro de mí.

Metodología

¿Cómo subir mi montaña?

Detrás de la mayoría de cosas que vemos, degustamos, olemos, tocamos y escuchamos, existe alguien que trabaja para que exista esa cosa tangible o intangible que llega a nuestros sentidos, o tiene una explicación de por qué se genera. Algunas de esas cosas tienen una forma de llegar a nosotros y otras por experiencias individuales llegamos a ellas, sin importar su materialidad o inmaterialidad y partiendo de esa reflexión vengo hoy en estos renglones a describir, cómo algunas de las cosas que me dispongo hacer, llegan a existir. Y en el trabajo de explicar mi quehacer artístico, veo la necesidad de realizarlo mediante una metáfora que iré explicando y a la que he llamado: “¿Cómo subir mi montaña?”.

El laberinto de follaje.

Me he puesto mis zapatos y sudadera gris, esa ropa que siempre utilizo para salir a la montaña, sin detenerme a pensar en lo fácil que se ensucia, tomo una botella, la lleno de agua y por último me dispongo a llevar unas cosas en mi morral, miro la hora y salgo de casa.

No pasa más de una hora para estar en las afueras de Pamplona y enfrentarme a la imponente montaña y sus muros de madera, hojas, algunas flores y frutos, además de exponerme a esos guardianes sigilosos que me rodean entre la espesura del bosque y el aire. Es ahí donde inicia el camino.

Al dar unos cuantos pasos, el color verde de las plantas y las extensas ramas de los árboles que reciben mi cuerpo comienzan a generar en todo el ambiente una uniformidad, a pesar de que existe diversidad de especies de flora en una montaña, es posible la sensación de estar en un espacio amurallado. (Entre árbol y árbol, al adentrarse en los espacios de una montaña, si no se tiene una ubicación espacial es muy fácil perderse y decidir no ir a caminar).

Algo parecido siempre es mi hacer artístico, donde en lugar de ponerme mi sudadera gris, tomo mi suéter rojo, organizo mi cuarto, tomo mis lápices de color y por último me dispongo a doblar un papel o trazar formas en una hoja. Al igual que ir a caminar, no pasa mucho tiempo para estar frente a esa idea indefinida que buscó representar, donde me recibe el color

beige del papel de 1/16 y donde la uniformidad del material hace que sea difícil decidir hacer algo.

En las acciones de caminar y dibujar o hacer origami, he visto algo en común, la necesidad de trazar líneas ya sean mentales o con algún pigmento, donde cada una de esas líneas tiene el objetivo de llegar a algo; sumado a lo anterior está el duro trabajo de hacer que todo tenga un sentido, que todas esas ideas que en mi mente quieren ser representadas, afecten la que está en proceso de concretarse.

El pico de la montaña.

Quienes han dispuesto sus cuerpos en dirección y con la intención de ir a caminar a la montaña y estando ya en ella probablemente entre su inmensidad pueden ver de lejos lo más alto como ese lugar imposible de llegar, y tienen algo de razón al decirlo, ya que son lugares de difícil acceso. Muchas de las montañas a las que he caminado tienen esos lugares impenetrables a simple vista. Todos los árboles desde los más altos a los más pequeños generan algo de confusión permitiendo ver una que otra peña o risco, que ayudan como guía para ubicar que tan lejos se está del pico de la montaña.

Es así como veo lo último que realizo en mi quehacer artístico, el conceptualizar. Es como ir a ese pico alto que se ve difícil de alcanzar, pero como todo buen explorador, se tienen a la mano esas herramientas que cumplen funciones muy específicas, como escalar un muro de roca, tener una ubicación exacta o aislar las temperaturas bajas a las que uno se puede enfrentar. Y en mi experiencia esas herramientas que me ayudan a llegar a ese pico varían entre conversaciones casuales, hasta documentos formales como por ejemplo *los artistas caminantes* de María Arbeláez o *el cuerpo: un texto físico en un contexto político* de Viviana Rangil, que me ayudan a tener una claridad de los temas a los que quiero acercarme.

¿Por qué es tan importante ese pico de la montaña? Cuando uno se dispone a recorrer una montaña se encuentra con muchas cosas que nos pueden dejar maravillados, pero desde mi experiencia considero que el llegar a lo más alto de la montaña es una de las experiencias más gratificantes, estando en lo alto, el contemplar el paisaje comienza a llenar de sentido el subir la montaña, poder observar otros picos, otras montañas. Creo que eso es lo importante

de situar o de nombrar lo que uno hace desde un concepto, poder hablar con otro de lo que uno hace y piensa, poder escuchar al otro y saber que sucede con ellas o ellos.

Ya decía Tony Smith sobre como un recorrido en auto logro generar una experiencia tan profunda que lo hizo cuestionar sobre si se puede considerar como objeto artístico el espacio en la calle, en el cual se realiza el trayecto o el recorrido sobre la calle como experiencia, como actitud que se convierte en forma (Wagstaff, 2002). En mi caso mi recorrido por la montaña me permitió una experiencia de creación y logre organizar un concepto de mi obra artística. Por otra parte, en la obra Mahalakshmi Hill line- warli tribal land de Richard Land, el artista realiza la acción de marchar sobre una misma ruta hasta marcar el camino que transita (Land, Mahalakshmi Hill line- warli tribal land , 2010), además en su obra Road Store realizo la acción de recoger y dejar rocas en distancias simétricas o temporales, donde se aprecia una línea sobre la distancia caminada (Land, Road Store, 2010). En ambas obras se aprecia los actos, aspectos y, experiencias que conforman el arte de andar.

Caminar es una forma artística, caminar por la naturaleza es un acto de libertad del hombre, tal como lo declara Henry Thoreau. Durante la realización del andar como forma artística tenemos la libertad de elegir caminar de acuerdo a diferentes ritmos, ya sea para detenernos a observar un lugar de nuestro interés, sacar algunas fotografías o tomar notas de lo que sentimos que pasa en nuestro cuerpo, que puede ser percepciones de fatiga, de sudor, de transpiración, etc. De esta forma, podemos estar atentos a lo que observamos y a lo que acontece a nuestro alrededor en la naturaleza (Arbeláez Grundmann , 2015).

Desplazarse por un lugar, que en mi caso es la naturaleza ha permitido generar esa experiencia profunda donde me conecto con el medio, de tal forma que me permite desenvolverse con mayor fluidez, tal como lo expresa las obras de Richard Long expuestas por Arbeláez.

Entre lo frágil y lo rígido.

En la montaña que quiero llegar y durante el camino siempre uno se encuentra con unos seres muy imponentes de cortezas fuertes y delicadas extremidades, que, aunque estáticos en gran parte, las corrientes de aire generan es sus ramas movimientos suaves de derecha a izquierda. La altura y ancho de ellos dan la sensación de estar frente a una gigante y rígida divinidad, pero si nos detenemos a ver con detalle sus extremidades (las ramas y hojas de un

árbol) nos encontramos con formas más delicadas y pequeñas, dándole todo el aspecto de grandeza que podemos contemplar.

Pero bueno, se estarán preguntando ¿por qué describe un árbol? En la mayoría de cosas que realizó, más específicamente en el área tridimensional he encontrado cosas similares a ese ser vivo que describo. Y no solo su fragilidad y en algunas cosas su rigidez, sino que en ellos se encuentra un carácter modular que percibo en las hojas de los árboles y que comparo al trabajar con módulos en papel o papiroflexia, de este modo veo mis exploraciones con el papel, como formas que son frágiles, pero a simple vista se muestra rígidas.

Pero también existen otros elementos. Después de subir muchas colinas y entre los rincones de las montañas, después de caminar unas buenas horas en dirección al pico, es posible encontrarse con lo más sagrado de lo que rodea a esos cuerpos de tierra, se trata de los nacimientos de agua. Los que nacen entre las rocas y están rodeados de árboles que con frecuencia tienen musgo y líquenes, sumergidos en un ambiente húmedo; de las roca surge muy rítmicamente gotas de agua cristalina que al bajar de la montaña se unen con otras venas hídricas formando cuerpo de aguas más grandes

Con lo anterior vengo a mencionarles de un elemento que en algunos trabajos he utilizado, se trata de una tela de tejido suelto que permite una transparencia dependiendo del hilo con el que esté hecha. El tul es en mi trabajo, como ese nacimiento de agua rodeado de árboles, que como elemento esencial sostiene a esos seres que le rodean, esa tela en específico sostiene en ocasiones las piezas de papel que realizó.

Ya como último elemento y no menos importante se encuentra uno modo de representar que siempre utilizo, cada montaña dependiendo de la región en la que se encuentre tiene una fauna propia, un sin fin de especies animales que se van adaptando a muchos factores que su entorno les ofrece, en mi caso particular, los seres que son característicos son los dibujos, con frecuencia en lápiz de color en formatos pequeños, pero como seres vivos metafóricamente se van transformando.

Nuevo ser montañero.

Lo maravilloso de las montañas es que uno por más que las recorra va a encontrarse con algo nuevo, ya sea un pequeño animal o uno que acaba de llegar a ese lugar, en otras

situaciones una planta que inicia su recorrido por la vida o una que lo está terminando, llenando de nuevas formas el paisaje del espacio. En el caso de mi proceso ese nuevo ser se llama fique, y como nuevo ser, me ha dado una forma diferente de acercarme en mis exploraciones artísticas. Me llama la atención de este material su dureza y textura, y como toda nueva forma en mi paisaje me he acercado lentamente y con gran curiosidad.

Brisa de montaña.

Me gusta de salir a caminar a las montañas es la brisa que uno puede disfrutar al descansar en cualquier parte del recorrido que se llegue a realizar, lo lenta que resulta sentirla y lo rápido que sucede. La performance desde mi experiencia es esa brisa de montaña, en las exploraciones que he realizado de performance he sentido un cambio en la percepción del tiempo, al realizarlas es como si el tiempo pasara lento, pero en realidad afuera de mis sucede rápida, o eso percibo. He asistido como espectador a algunas acciones performance y observado lo mismo, un cuerpo en un estado diferente al del espectador, una forma diferente de relacionarse con el espacio o con los objetos que se encuentren cerca o con el mismo cuerpo de quien lo realiza.

Es así como puedo traerles una idea de cómo son mis maneras de crear y el modo en el que entiendo a los demás. Como esa montaña y sus complejas formas de vida, cada una diferente a la otra pero parecidas, en un mismo espacio al que pertenecen como si de una cordillera se tratara.

Estado del arte

El presente apartado lo desarrolle desde las obras que indagaran sobre el cuerpo, que además buscan el dividir las piezas para al final contemplarlas como un todo. De esta forma las investigaciones- obras que se exhibirán a continuación indican como otros artistas desde otras perspectivas han indagado en desarticular las piezas para que el espectador aprecie cada parte y al final contemple el todo de la obra.

El Centinela. Obra de Alejandro Jaime Carbonel. Por: Lucrecia Piedrahita

La obra el centinela fue expuesto en el 2014 y de acuerdo a Lucrecia Piedrahita representa un elemento geográfico, donde el accidente se torna en el laboratorio visual en el que el artista irrumpe, accede, penetra ese sistema de paisaje con connotaciones de significados políticas y estéticas (limite, territorio, borde) que producen desplazamientos que permiten cargarlos con nuevos discursos, al invadir, desde la imagen, a la geografía y al territorio del otro, manteniendo libre de manipulación el nombre “El Centinela” o “respetando lo intraducible”, en palabras de Jaques Derrida.(Jaime, 2014)

La forma en que Alejandro Jaime explora un paisaje con un elemento geográfico e interviene, logrando así la muestra de cómo al “separar” ciertas características del paisaje, hace que el paisaje se mantenga por ende esta “respetando lo intraducible” y, a su vez hace que esa misma separación de cavidad a nuevas perspectivas del espacio.

Este doble horizonte que permite el artista significa “abrirse a lo que viene”, y en el ejercicio de intervenir el horizonte ya dado, de ex – cavarlo para eliminar toda posibilidad del tiempo pasado y abrirse a otro tiempo “el tiempo, siempre el tiempo” (jd), por desplazar el horizonte pero sin perder la relación con el entorno, se interviene la relación de llenos, abriendo espacio vacío para luego, mudar la segunda imagen del artista en donde el entorno se vacía y el Centinela mantiene su contenido geográfico para cerrar en la tercera imagen en donde el lleno de la cúpula de la montaña contiene un horizonte abierto, un paisaje transfigurado (Jaime, 2014).

Por otra parte, tiene presente que todos los sentidos están participando en la apropiación del paisaje, por lo que en la obra toma de referente a todo su entorno, como por ejemplo el sonido del agua, las hojas de los árboles, el olor al río, la luz, el silencio, entre otras

características. En cuanto a la presente investigación la obra “el centinela” refleja la forma en que un espacio puede ser separado pero que a su vez conserva propiedades que hacen que se entienda como un todo, o también cada parte separada puede formar un nuevo espacio.

Ilustración 1 El centinela

Políticas de la ceguera. Por: Miguel Ángel Hernández

En el proyecto “políticas de la ceguera” es una lectura de *La habitación oscura*, de Isaac Rosa, expuesta en el 17 de diciembre de 2017. Consistió en abordar el proyecto de Dark Room y sus implicaciones en la búsqueda del ser, así pues, en la obra primeramente es un espacio de una habitación oscura donde el artista permanecía dentro de la misma por varios días, el objetivo es que el artista se encuentre con él mismo. Dentro de esta misma búsqueda se encuentran varias implicaciones o metáforas como lo son:

El encierro, pues, como metáfora de la exclusión y la opresión, pero también como lugar de confinamiento subjetivo y de búsqueda de la identidad. Una metáfora que, como sugiere Adam Phillips, sería la otra cara de la moneda de imagen de la fuga, que entiende el encierro sólo como la base para salir y escapar hacia cualquier lugar, como sucede en el caso de Houdini y de tantos otros. Encerrarse o escapar, por tanto, como modos de habitar la modernidad a contracorriente. (Hernández, 2014)

De acuerdo a lo anterior la obra “Dark Room” se asemeja a la presente investigación debido a que al igual que el artista busco encontrarme conmigo mismo, busco expresarme con mi cuerpo, mezclando diferentes características que me hacen ser. Por otra parte, la obra también busca:

Lo que ocurre en La habitación oscura, sin embargo, no es sólo una experiencia corporal de la oscuridad, sino que va mucho más allá. A través de una serie de historias entrelazadas que se alarga durante quince años y que tiene como centro siempre la habitación oscura, la novela se adentra en la desesperanza de una generación, la de los nacidos en la democracia, que ha visto derrumbarse todos sus sueños de juventud (Hernández, 2014)

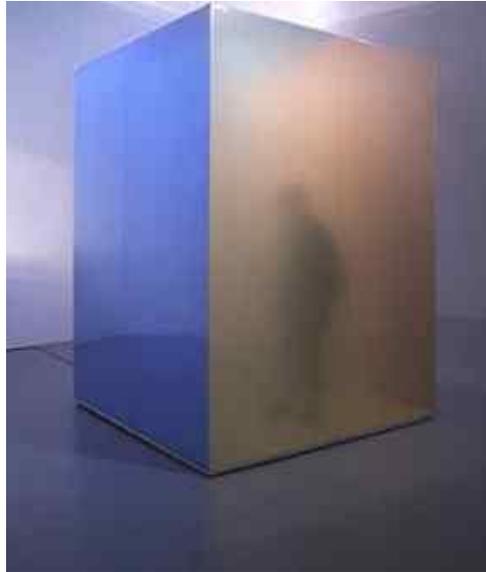

Ilustración 2 Políticas de la ceguera.

Cuerpo, dolor y rito en la performance: las prácticas artísticas de Ron Atey

El estudio sobre las prácticas artísticas de Ron Atey fueron realizadas en el 2010 en la Universidad de Málaga, su trabajo se direcciono a experimentar con los límites del dolor corporal en relación con toda una iconografía y tradición religiosa. El performance usa al cuerpo como soporte de la práctica artística, lo que a través del dolor comunica la obra al público. Además, esconden una fuerte crítica al orden dominante del arte y la sociedad. Lo anterior es una muestra de cómo el cuerpo puede ser instrumento para trasmitir tanto lo que pensamos sobre nuestra corporeidad como también hacer representaciones de las razones que se generar con que podemos hallar afuera del mismo.

Ilustración 3 Cuerpo, dolor y rito en la performance

Referentes conceptuales

Fantasía y cuerpo.

Me he detenido en varios momentos a reflexionar sobre el cuerpo y la fantasía, pero me pierdo con cada cosa que pienso sobre el tema y resulto en un extremo muy alejado del inicio, es como mencione anteriormente en el pico de la montaña, tenemos la facilidad de perdernos, pero ese perder nos ayuda a hallar otras cosas. Antes de llegar a escribir algo sobre la fantasía y el cuerpo encontré cosas, que, aunque no se conectan directamente con lo que estoy trabajando, se relacionan de manera indirecta y, por ello quiero mencionarlas. Una de ellas es que la fantasía es diferente a la imaginación. La imaginación entendida desde la gramática de la fantasía de Gianni Rodari (2008), donde él expone como el binomio fantástico estimula la creación de nuevos escenarios a partir de la asociación de dos términos de la vida real y tangibles, pero completamente diferentes.

Una historia puede nacer tan solo de a partir de un “binomio fantástico”. “Caballo-perro” no es realidad un “binomio fantástico”, sino una simple asociación dentro de una misma clase zoológica. La imaginación permanece indiferente al evocar a los dos cuadrúpedos. Una acorde de tercera mayor, no promete nada excitante (Rodari, 2008).

De acuerdo a lo anterior mi exploración artística toma forma por lo que dos acontecimientos al azar se unen y me estimulan como artista a buscar la forma de representarlos. En mi proceso hubo experiencias contrarias desde el inicio de mi formación académica hasta los últimos ajustes que he dado a mi obra, fueron tantos acontecimientos que mi obra de una u otra forma tiene el azar para formar un binomio fantástico. Me atrevo a decir que la fantasía es una habilidad o capacidad que tenemos, una capacidad que nos permite plantear hechos o cosas que no son posibles en nuestra realidad, es inventar o mezclar diferentes imágenes que resultan en formas que podría comparar con una quimera híbridos. Creo que una de forma en la que llegamos a tener un acercamiento a la fantasía es por medio de la imaginación, en expresiones artísticas como performance, pintura, escultura, dibujos, o la práctica artística que nos interese en el momento, logramos tener una pequeña vistazo a ello.

Además también considero que, la fantasía es algo que pertenece enteramente a un plano no físico, algo que no existe, lo veo como un previo o el ensayo de algo, un estallido de ideas sueltas, por lo que la imaginación resulta siendo todas esas ideas organizadas que posteriormente concretan en nuestra realidad en esas expresiones artísticas.

Pero la joya de todo fue lo siguiente, un artículo que se llama, *Cuando crear es algo más que un juego: creatividad, fantasía e imaginación en los jóvenes* escrito por Rosa María y al finalizar dicho documento dice lo siguiente:

Según Vigotsky (1986) existen dos tipos de creatividad, una creatividad que es subjetiva y sirve en la vida emocional y los conflictos personales, la segunda creatividad es objetiva que se desarrolla paralelamente a la subjetiva, pero con la diferencia de que el adolescente crea imágenes, ideas, conceptos y esquemas que explican la realidad. La creatividad subjetiva facilita una vida interior, un desarrollo psicoafectivo y una resolución de los conflictos de identidad propios de esa edad.

Debo aclarar brevemente que la autora habla que la fantasía y la imaginación son las bases principales de la creatividad y que esta base depende de lo que consume el sujeto en sus diferentes etapas. Esto me dejó pensando ¿por qué crear dichos personajes y a que responden? O ¿qué dicen ellos de mi etapa actual?

Alejándome un poco del tema de la fantasía, también comencé a pensar en el cuerpo, en principio pensé el cuerpo como una forma humana, manos, cabeza, el rostro, vértebra. Como algo que ya se da por existente, como algo que por el simple hecho de existir sabemos que es, no sé si me doy a entender, pero para ser más claro, lo pensé en términos de ciencias naturales, recordé lo que nos enseñan en la escuela y el colegio, el cuerpo como sistemas que se conectan y forman algo, la verdad pensarlo así me deja esa sensación de que se habla de un objeto, y no solo desde ese punto se ha visto el cuerpo como objeto. En *Cuerpo-objeto y cuerpo-sujeto* en René Descartes, de Mónica Menacho, menciona lo siguiente del cuerpo.

Tal como lo ha mostrado Battán Horenstein (2004), la dificultad fundamental implicada por el dualismo cartesiano está dada, para aquellas posiciones, en el efecto secundario que la "ecuación dualista" operada por Descartes comporta respecto del cuerpo. Pues en efecto,

frente a la identificación del yo con la sustancia pensante, el cuerpo adquiere un carácter de “resto” y como tal,... Así pues, el repliegue de la subjetividad a la sustancia pensante no sólo despoja al cuerpo humano o propio de todo rasgo subjetivo o proyección intencional, sino que, además, al reducirlo a mero objeto o fragmento de materia lo iguala a cuerpo físico en general (Menacho, 2008)

Revisando las palabra de la autora me hace pensar en el cuerpo como una especie de transporte o como una casa donde habita lo que podemos reconocer como mente, pensé el cuerpo desde mi experiencia y lo que puedo decir es que es cálido, es sólido y blando, que en ocasiones pesa y creo que si se pudiera deberíamos tener una forma de salir y volver a entrar, pero describirlo de esa forma me hace caer en una mirada del cuerpo como objeto, un cuerpo que describirá como puedo describir una taza de café. Menacho más adelante en su escrito trae otra reflexión sobre descartes.

Merleau-Ponty sostendrá que no existe en Descartes una única noción de cuerpo sino dos: una noción de cuerpo-objeto, reductible a res extensa en la que cuerpo propio y cuerpo en general se hallan igualados y una noción de cuerpo-sujeto, proveniente de la experiencia del vivir cotidiano y equiparable a una conciencia pre-teórica del cuerpo propio, es decir, a una conciencia de la unión de cuerpo y alma. (Menacho, 2008)

Lo que me lleva a pensar de nuevo en exploración artística, el cuerpo no es una sola cosa, aunque uno pueda referirse a él como objeto, también es experiencia, para mí, estos dos formas que traigo en mi obra son vivencias, son experiencias y se convierten en objeto de mi cuerpo, sin importar que se hallen fuera del mismo, las veo como esas posibilidades que más que posibilidades en cuanto a forma, hablan de mí y de lo que soy. Otra de las cosas que pienso es ¿el cuerpo sigue siendo cuerpo, aunque sus partes se separen? ¿Qué sucedería? En busque de respuestas me encontré un texto llamado, *los artistas caminantes* donde mencionan las posibilidades de si se piensa el cuerpo de esta manera.

Es un modo de individuación no es algo exclusivo del ser humano, compone también, por ejemplo, el espacio, a prácticas vivenciales. El CsO no es algo dado, sino se construye en un proceso de experimentación, es una práctica, un conjunto de prácticas... en donde el modo

de individuación arranca ontológicamente en la diferencia y en la multiplicidad. (Arbeláez Grundmann , 2015) (Cabrera, 2014)

Pensar el cuerpo sin órganos nos permite ver un poco más allá de lo que somos, y cuerpo que mancha y cuerpo marcado pueden ser un acercamiento a mí ser sin órganos. En esta exploración he planteado aspectos de mí, una individuación de lo que soy que da origen a otras formas.

Bueno y hablando del cuerpo y la fantasía pienso que siempre ha estado el cuerpo en la fantasía, pero no creo que la fantasía se encuentre en el cuerpo, digo esto teniendo en cuenta lo que se entiende de forma general sobre las dos y lo que sucede con ellas es que se encuentran en planos totalmente diferentes y cuando digo que el cuerpo se encuentra en la fantasía es porque en este mundo de ideas desorganizadas podemos situar cuerpos de diferentes características, sin importar que representen para nosotros algo vivo o muerto, pero cuando sucede de forma contraria ya no es fantasía, son representaciones de algo que imaginamos y ya no sería lo mismo. Creo que es algo confusa la idea, pero así entiendo la relación de ellas.

El traje

Para hablar del cuerpo manchado abordaré sobre “el traje” desde la perspectiva de Rangel (2021), el texto *El cuerpo: un texto físico, en un contexto político* plasma como el traje es importante en el mundo de la política y las percepciones que genera en las personas que los rodean, como el traje genera un discurso de una forma simbólica, el cual es irrefutable.

El disimulo del cuerpo bajo un tipo diferente de vestimenta que esconde los atributos físicos se mueve entonces hacia la descorporeización. Si el cuerpo no da muestras de las características físicas que lo podrían hacer vulnerable, se vuelve incorpóreo (Rangil, 2021).

De acuerdo a lo anterior, el ocultar el cuerpo lo restringe de apreciar sus características, por lo que en este caso la autora aborda el proceso de “Eva”, la cual participo en política pero para llegar a tener el poder que obtuvo en su momento fue necesaria una transición de su

vestimenta, partiendo de trajes que reflejaban la naturaleza de su cuerpo hasta terminar en trajes que sus características físicas fueron ocultadas.

Marco de referencias artísticas

La extensión, Rebecca Horn

Ilustración 4 Rebecca Horn, Unicorn (1970, tomado de IDIS.

El trabajo de la artista Rebecca Horn lo veo como referencia artístico por algo que es relevante en sus procesos de creación plástica y que me resultan de gran interés, ya que encuentro relaciones en lo que ella realizo con lo que estoy explorando, la extensión del cuerpo. La obra Unicorn es una performance donde Horn trae consigo una extensión que es

sostenida por correas que se despliegan por el resto de su cuerpo, generando otra forma de verlo, el plantear esta nueva forma de verla me ha ayudado a pensar en el cuerpo que macha ya que esta pieza es una extensión directa a mi cuerpo a diferencia de cuerpo marcado. Además que en obras como Pencil Mask (1917) la artista propone algo que me parece aún más interesante, una pieza que le permite a quien la lleve, generar trazos con lápices que se encuentran sujetos a una máscara, una extensión del cuerpo que es funcional, pero creería que una de las obras que me parece es una referencia directa a mi trabajo cuerpo que mancha y cuerpo marco es Arm Extensión (1968) donde ella explorara las posibilidades que tiene su cuerpo de extenderse.

Ilustración 5 Arm Extensions (1968), tomado de IDIS

El traje, Nick Cave.

Ilustración 6 Soundsuits, Nick Cave.

Nick Cave es un artista estadounidense, escultor y bailarín, más conocido por sus esculturas de colores llamativos, realizadas en diferentes materiales. Después de una serie de situaciones en el año 2012, en las que se vio el abuso del poder de las autoridades, además del asesinato de un joven de 17 años afroamericano en estados unidos, el artista partiendo de estas situaciones comenzó a trabajar en su obra Soundsuits en ella el artista comenzó a elaborar trajes con diferentes objetos que re-significo

Después de una exploración de materiales como cerámica, plumas, telas, muebles y cabellos humanos, objetos que fueron desechados, el artista en la elaboración de trajes con esos elementos comenzó a notar que estos en movimiento generaban sonidos, de aquí el nombre Soundsuits

El artista al exponer estos trajes busca mostrar la diferencia que existen entre personas por medio de los materiales, dando a entender que estas diferencias no pueden ser juzgadas, ya que generan agresiones. Nick Cave aclara que estos trajes requieren de un estado mental en el que se necesita despegarnos de nuestras mascara que impiden mostrarnos para ser nosotros y poder de esa forma dar vida a estos trajes la importancia de este artista estadounidense en mi trabajo se contempla desde varios aspecto, una de ellas pensar el traje como forma de representar a un individuo, me recuerda a mi propuesta el traje que siempre llevo donde buscaba representarme, junto a ello el estado mental requerido para estar en el traje que menciona el artista me lleva a recordar exploraciones que he realizado específicamente en performance, ver el trabajo de Cave me ayudado a pensar en las posibilidades de un cuerpo desde el traje, para finalizar y no menos importante la obra del artista me gusta por algo que percibo y es un aura de fantasía, siento que cada traje es la representación de un ser que no es de esta realidad.

La forma, Arca

El cuerpo como algo que se mantiene en constante cambio, eso es lo primero que pienso al ver todo el trabajo de esta artista, Arca se desenvuelve más en el campo musical, realizando experimentaciones en el área, pero sucede algo igual de interesante y que es la razón por la que veo necesario nombrarla dentro de mi exploración, en los videos que realiza para sus canciones, explora la forma del cuerpo, como por ejemplo en mequetrefe, un video musical

donde nos presenta un cuerpo que va cambiando y deformándose. Esta deformación que propone me hace pensar de nuevo en las posibilidades que tiene el cuerpo que es lo que estoy planteando en cuerpo que mancha y cuerpo marcado. Por otra parte el carácter surrealista de algunos de sus videos donde nos propone escenarios fantásticos como por ejemplo Prada/Rakata.

Ilustración 7 captura toma del video, Mequetrefe, Arca

Ilustración 8 Captura toma del video, Prada/Rakata, Arca

El origami, Diana Gamboa

Como he mencionado en diferentes apartados de este documento, el origami es una de mis prácticas artísticas más cotidianas, el doblar el papel me relaja me distrae y me des-estresa. La artista diana gamboa es conocida en el campo de las artes por piezas de origami impresionantes, como por ejemplo sus trajes de papel que le han dado el título de tejedora de papel, gamboa es una referencia en mi trabajo enteramente plástica pero también es traída a mi trabajo porque en ella veo una guía como artista desde este campo, ella piensa dos cosas muy importantes que me interesan el traje y el origami. Además la artista también tiene una de las preocupaciones que encuentro en mi hacer plástico, que es el ver en movimiento mi trabajo.

Más allá de ser diseñadora de modas yo soy artista, escultora, pero amo las pasarelas porque es el espacio en donde los seres humanos tienen la posibilidad de sentarse a contemplar algo que se está moviendo. La pasarela te permite estar en silencio absoluto, hay una energía diferente (Cabrera, 2014)

Ilustración 9 Diana gamboa, fotografía tomada por Ramón Giovanni.

El camino.

Las primeras huellas.

Caminante son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. (Machado, s.f.)

Como artista soy caminante y quiero traer las huellas de mi andar, que como Antonio machado dice, solo puedo contemplar desde el momento en el que hoy me encuentro. De todo mi proceso creativo, mi andar en este camino inicia con una obra que me trae recuerdos muy gratos de mi formación como artista, mi primera huella en este camino se llamó *el traje que siempre llevo*, obra realizada en el año 2019 y presentada en Noctambula.

Ilustración 10 El traje que siempre llevo

Ilustración 11 El traje que siempre llevo

Este trabajo parte de la reflexión sobre las cosas que reflejamos, representando desde lo autorreferencial, los estereotipos, esos modos en nuestros cuerpos que determinan lo que somos o podemos ser; estas cosas de las que tenemos conocimiento hacen parte de nosotros, de las cuales nos apropiamos de forma consciente e inconsciente. El trabajo plástico de esta propuesta consistió en la elaboración de un traje, compuesto por varias piezas de papel, que contenían grabados de un cuerpo deforme, representaciones de hojas en origami y fragmentos de tela con alfileres.

Fue mi primer proceso creativo donde el traje comienza a tener importancia, una exploración en la que quería situar y dar cuerpo a características de mí que percibí como cosas que pueden llegar a construir otro cuerpo. Más adelante comencé realizar propuestas plásticas en performance, en las que quería explorar mi cuerpo, un cuerpo que llame Yisis Gelper.

La creciente, acciones reciprocas, Mingas de cuerpos, acción-performance (2020), fue el primer espacio donde este ser que construí aparece, una capa, una falda, algunas piezas de origami y un trozo de tul fueron suficientes para dar forma a este cuerpo místico. En torno a Yisis comencé a realizar otras exploraciones que buscaban construir el mundo de dicho personaje, como el lenguaje y algunas de sus creencias.

Ilustración 12 *La creciente*

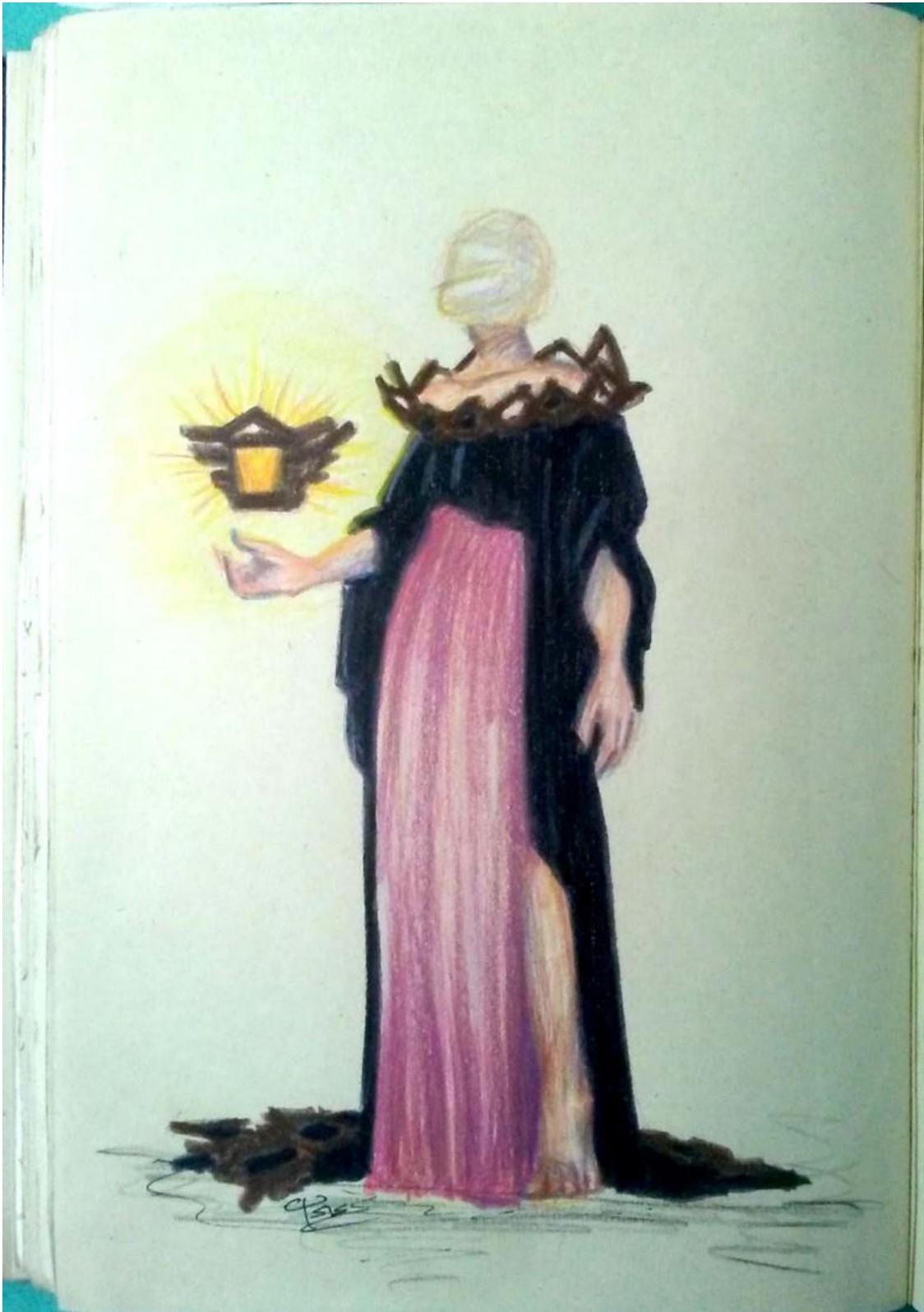

Ilustración 13 boceto "la creciente"

Ilustración 14 La creciente

Entre esas exploraciones que Yisis me dejó les quiero compartir 3 muy importantes para mí, Gestación, Susurros y Nacimiento. La primera que se dio después de realizar la performance con el personaje Yisis Gelper, lo primero que pensé fue que dicho personaje necesitaba tener algo que lo situara, algo que funcionara como muestra del lugar de donde es, lo que me llevó a realizar una serie de ilustraciones y fotografías que llame Gestación, esta exploración contó con varias formas, la primera se dio en fotografía y se llamó de la misma forma (Gestación).

Ilustración 15 Gestación.

Otra de las formas en la que se dio esta creación plástica fue en el dibujo, realice dos bocetos, el primero retrataba dos estructuras que acompañarían a Yisis, traídas de otras exploraciones, se trataba de dos cuerpos, uno en origami con formas de caracol y otro en tela (tul) con formas de flores. El segundo boceto se trató de un primer acercamiento a lo que sería el nacimiento de Yisis.

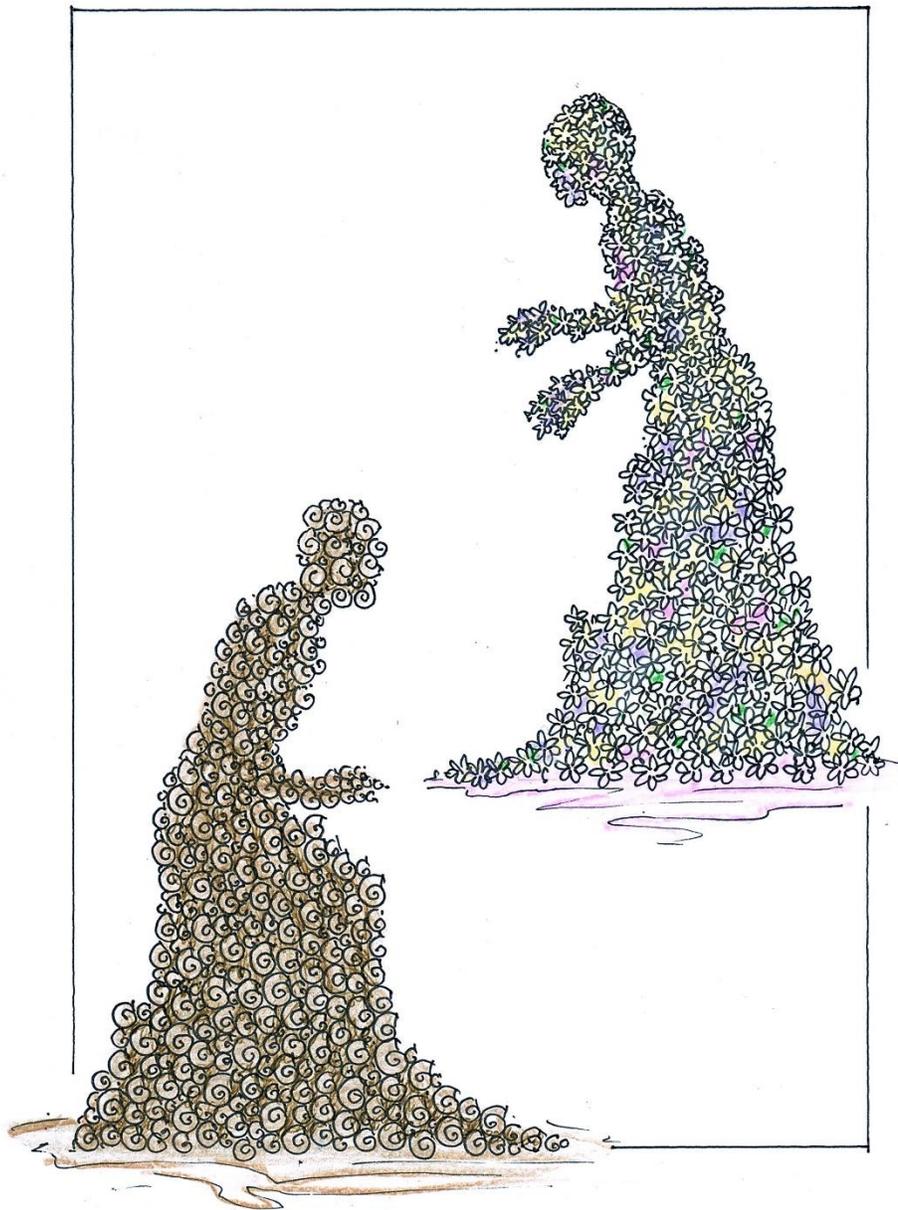

Ilustración 16 boceto 1, gestación.

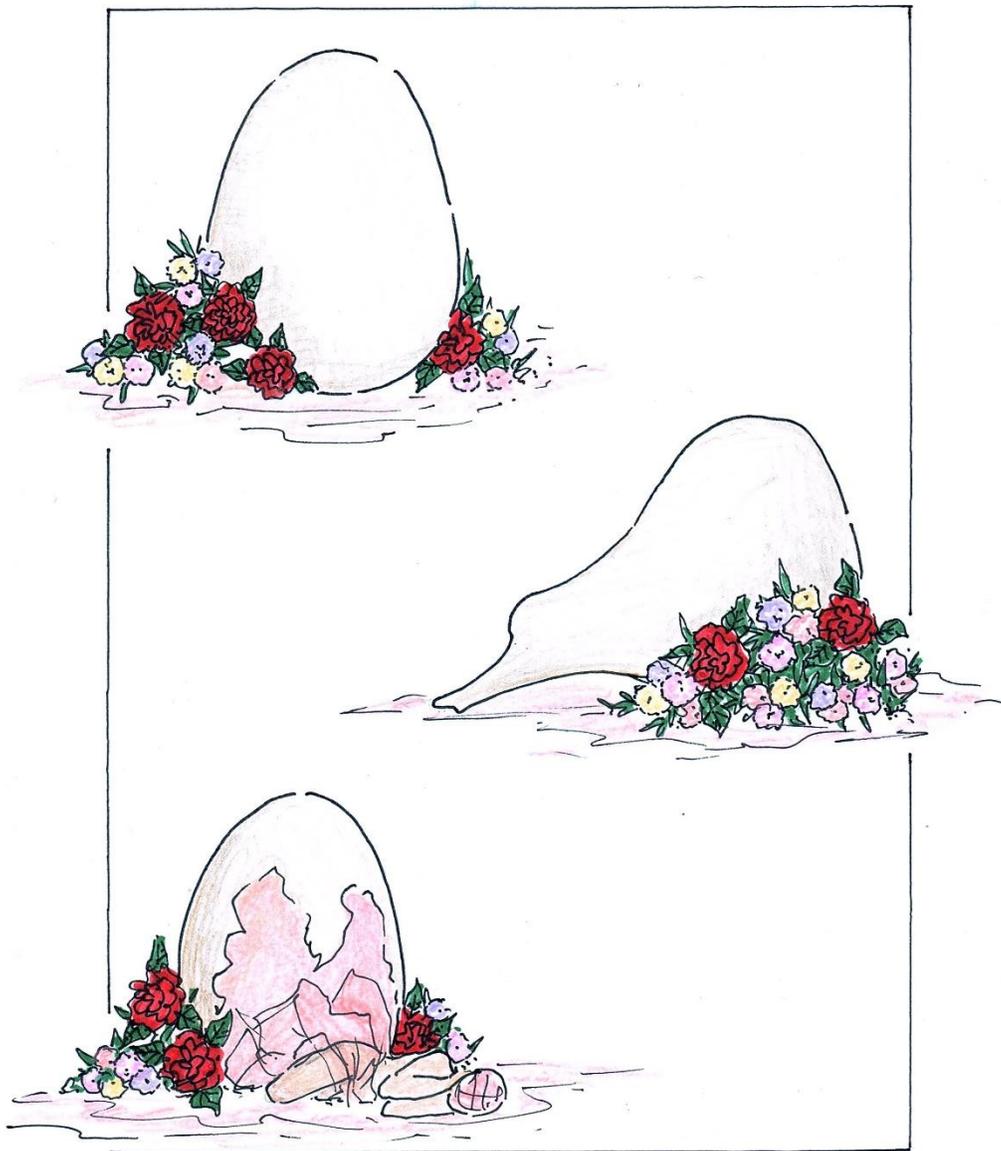

Ilustración 17 boceto 2, gestación.

La mayoría de las exploraciones realizadas en gestación se dieron en dibujo, lo que más me gusta hacer. Una de ellas se llama cartografías de lo andrógino, una manera en la que busca situar esa característica del cuerpo de Yisis, la androginia, en ese entonces pensaba mucho en desligar características femeninas y masculinas del cuerpo de Gelper. A la vez pensaba también en las creencias de este personaje que construí, ¿cuál sería esa creencia? Y pensé en el tarot, la razón por la que pensé en ello es porque en la baraja se encuentra algo interesante, cada tarot cuenta algo del lugar donde se dio, lo que me dio la idea de pensar en este tarot como una forma de traer parte del entorno de este personaje.

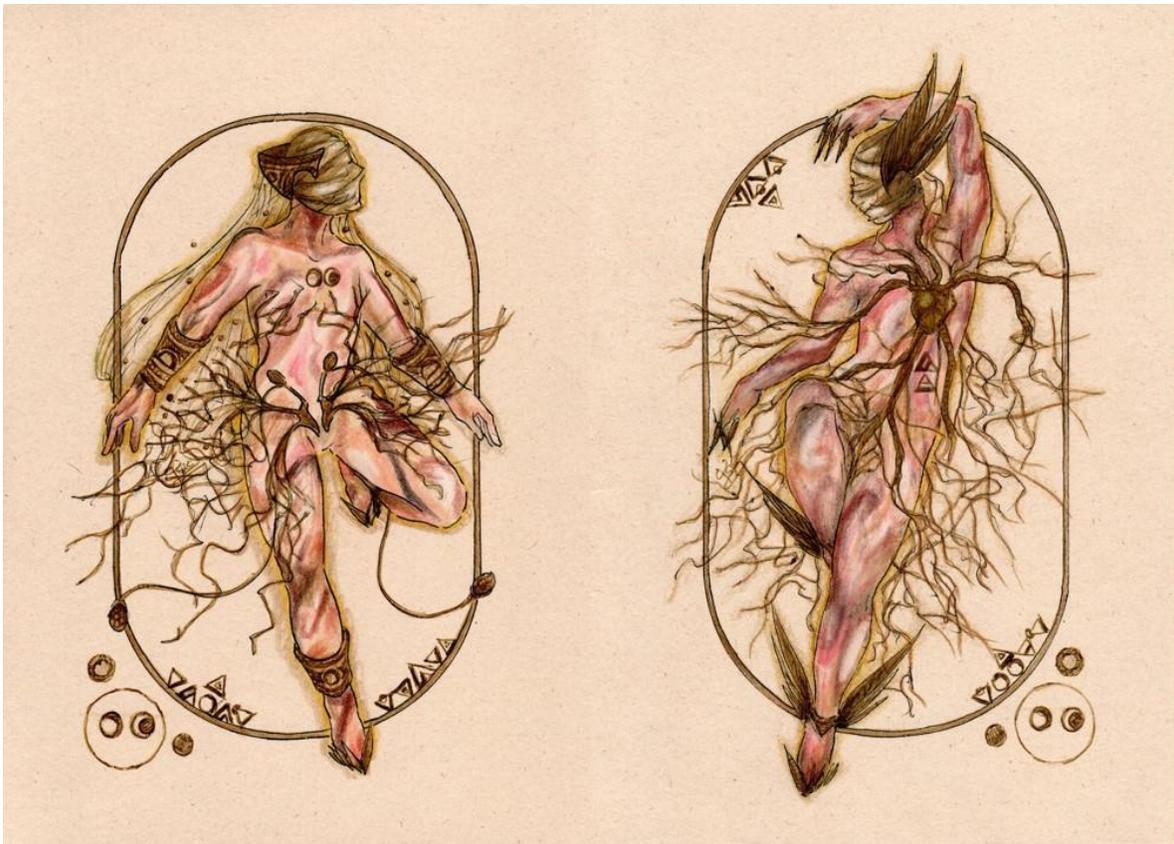

Ilustración 18 cartografías de lo andrógino.

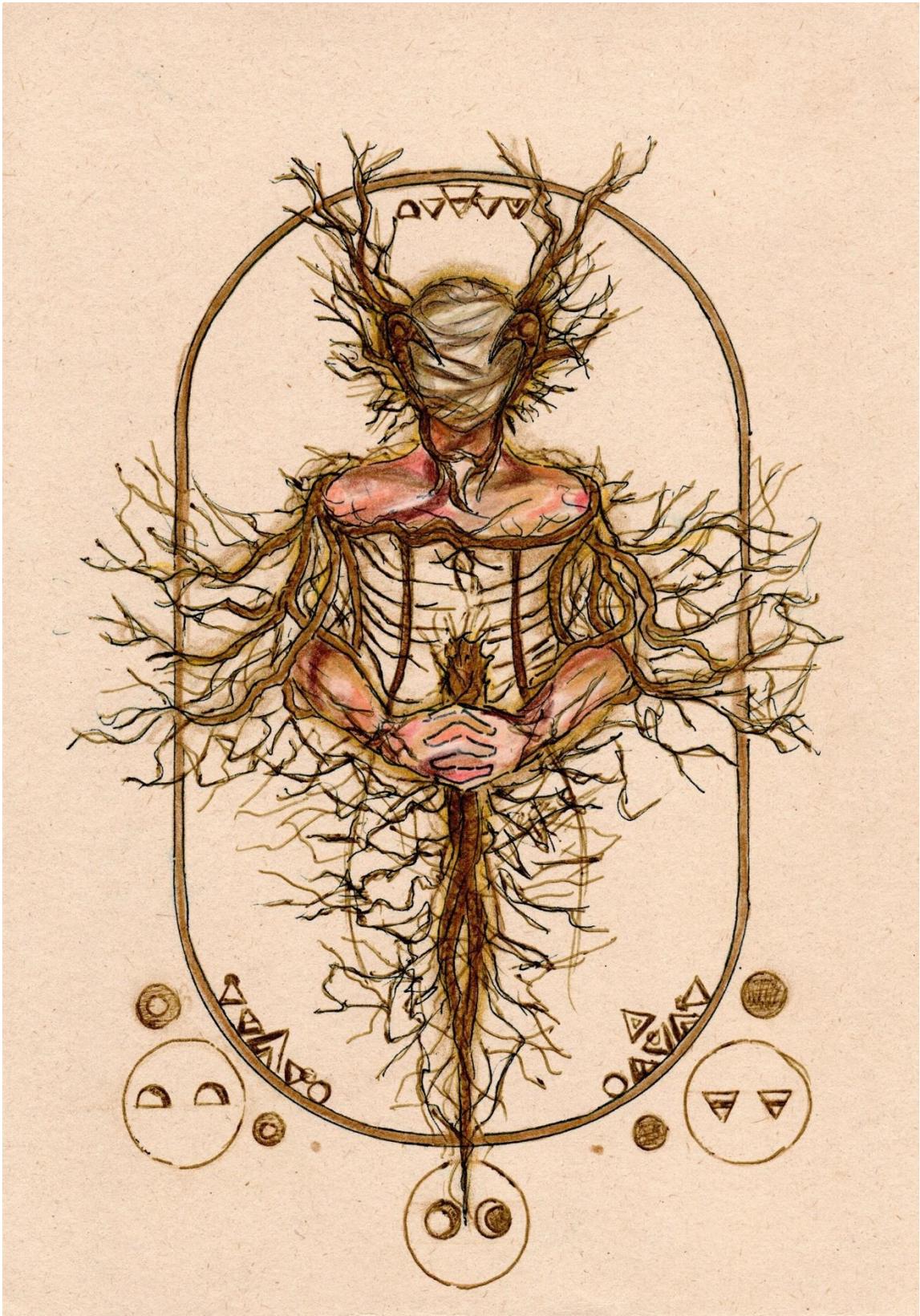

Ilustración 19 cartografías de lo andrógino.

Ilustración 20 tarot de Ysis, sacerdotisa, emperatriz y amor.

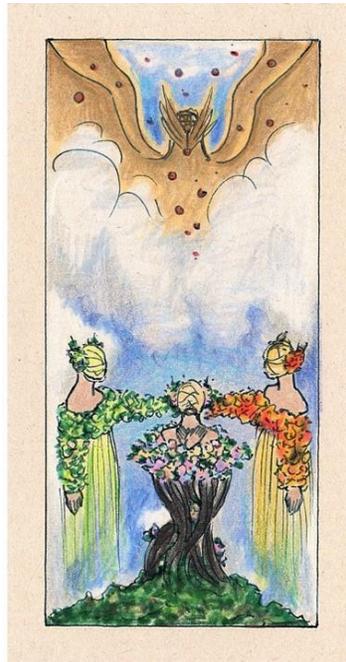

Ilustración 21 tarot de Ysis, emperador, juicio, sacerdote.

Ilustración 22 tarot de Ysis, fuerza, mago y diablo.

Con gestación buscaba trazar un camino para Ysis Gelper, con el tarot encontrar otras formas de ver al personaje, con las cartografías situar a ese cuerpo y con la fotografía reafirmar que existe. Posterior a esta exploración pensé en la construcción de un lenguaje para el personaje, que partió de pensar en una forma de comunicarme en mis dibujos para ello me apoye de dos figuras geométricas el triángulo y el círculo, que se convirtió en la forma de comunicarse Gelper. Como ultima exploración surgió nacimiento, lo pensé como un escenario donde Ysis mostraría parte de lugar de donde viene, acompañado de otros cuerpos que contaron historias del mismo lugar, el único resultado de nacimiento fue una serie de bocetos de los cuerpos que le acompañarían.

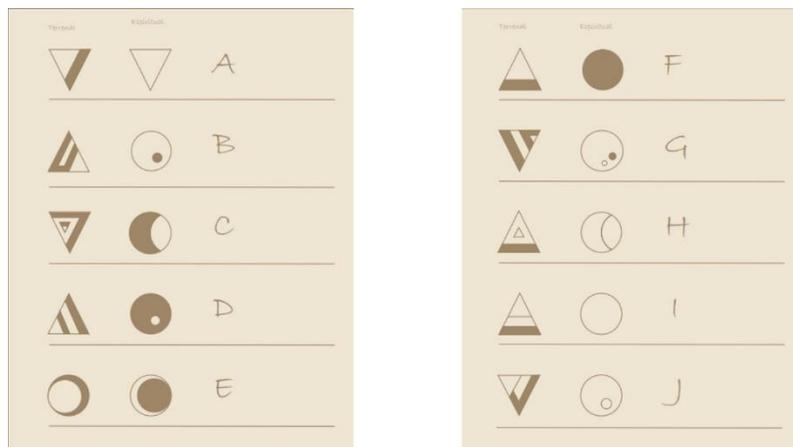

Ilustración 23 susurros

Ilustración 24 bocetos, Nacimiento.

Ilustración 25 bocetos, Nacimiento.

Otra de las cosas más importantes en mi camino es el dibujo, una de las formas en las que dejo huella, que me ha ayudado a trazar mi andar, desde el dibujo marco mi posición y dirijo mi mirada al siguiente paso. El plasmar de forma bidimensional fue mi primera expresión y exploración plástica y por esa razón es importante, porque desde ahí es donde pienso también el cuerpo, trayendo mi cuerpo de diferentes formas que casi siempre rodean la fantasía.

Ilustración 26 Nencatacao.

La Y en el camino.

Para iniciar este apartado me pregunte ¿De dónde vienen estos cuerpos *cuerpo que mancha* y *cuerpo marcado*? tome camino pensando en las posibilidades de un cuerpo pamplonés, pensé en si ese cuerpo es de pamplona ¿Qué características debería tener?, así que me aventure desde el dibujo. Comencé a realizar bocetos de lo que creí sería esa posibilidad del cuerpo de un ser que habita estas montañas y centre mi mirada a las plantas, estos seres vivos tiene una forma muy hermosa de ser parte del entorno sin agredirlo, la primera versión de ese ser planta la pensé humanoide, quería que a diferencia de las plantas este otro ser tuviese la habilidad de moverse.

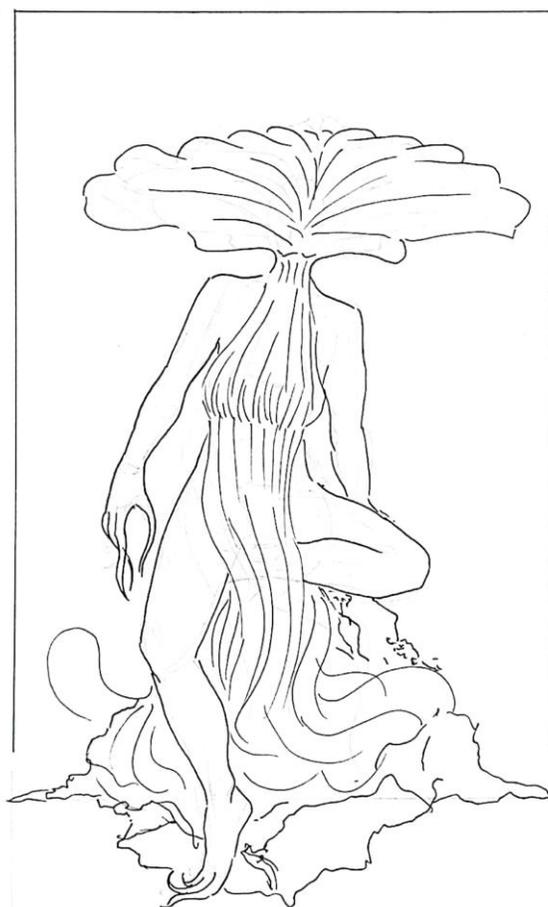

Ilustración 27 boceto, el ser planta.

A la par pensé en un cuerpo que representara algo de mí, pero no como un autorretrato, quería algo un poco más personal y de esa forma pensé en el dibujo, un cuerpo que dibujara, pero sentí que no era suficiente y me detuve a pensar en la forma en la que dibujo. Cuando dibujo siempre lo realizo a lápiz de color y la forma en la que aplico el color, el manchar el papel con el lápiz me hizo pensar en un ser que manchara.

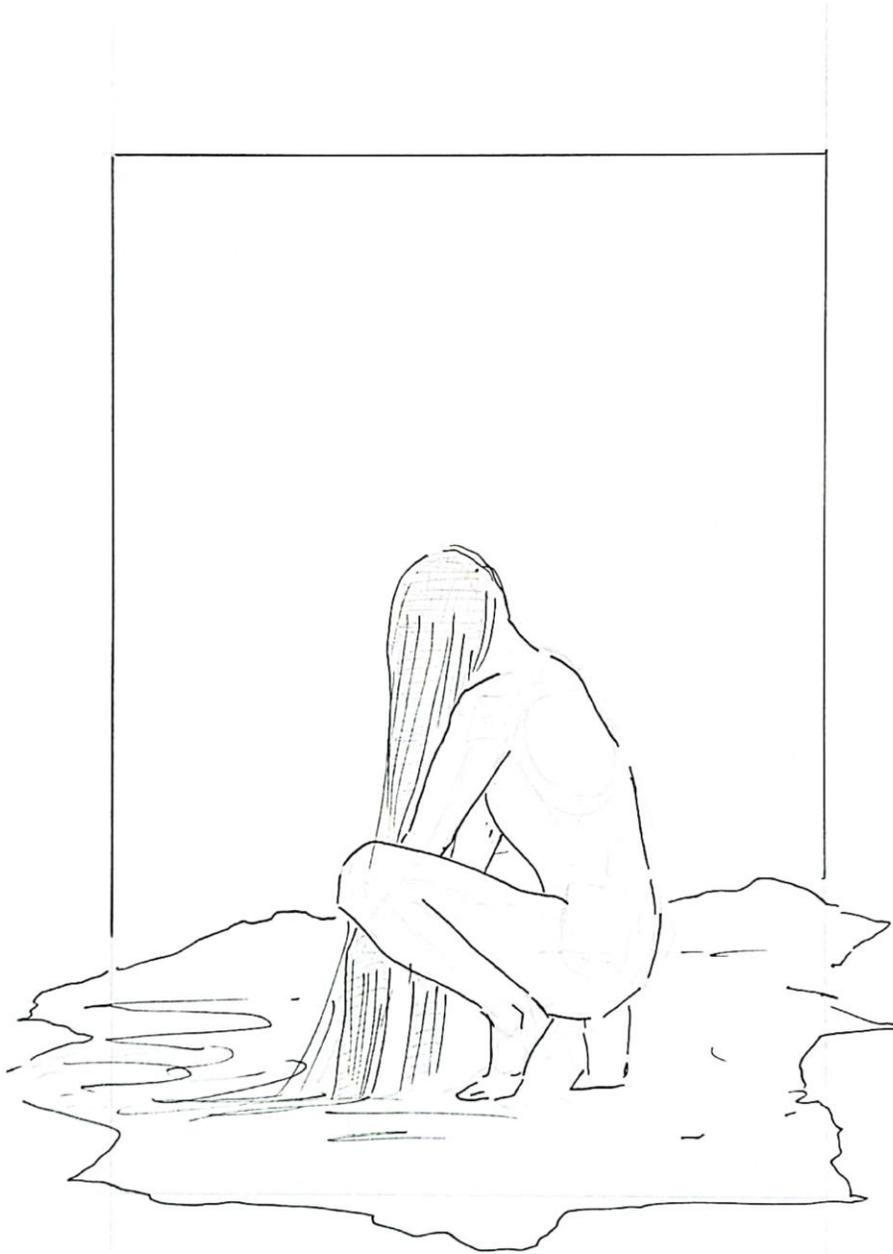

Ilustración 28 boceto, ser que macha.

Después de estos dos acercamientos regrese a el primer dibujo que realice, el ser planta, y comencé a pensar en si debía seguir manteniendo esa forma o debería ser diferente, así que para sentir que este ser fuera una representación más ligada a mí, me di a la búsqueda de una planta que se encontrara en mi entorno próximo, me encontré con un inventario de plantas donde halle una planta clasificada como *Billia rosea*, un árbol del cual me llamo la atención su flor.

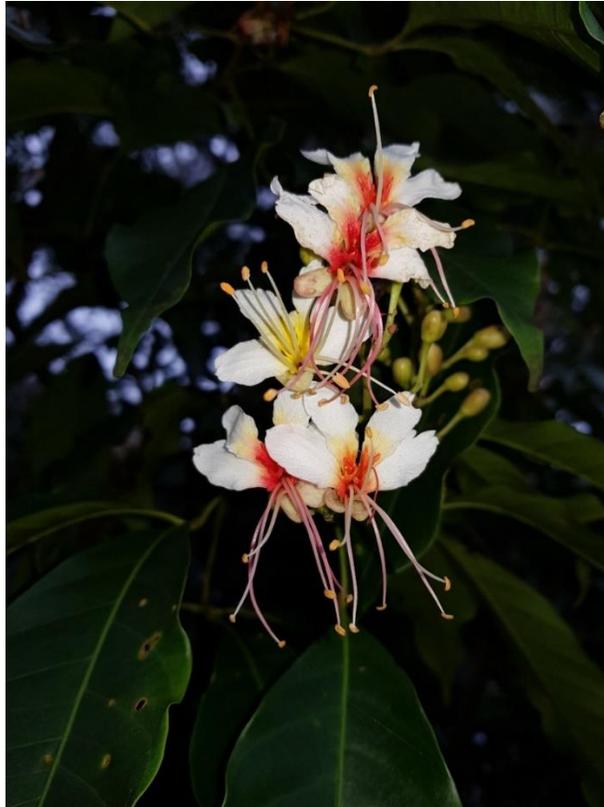

Ilustración 29 Billia rosea

Y partiendo de esa hermosa flor comencé a plantear el cuerpo de este ser de otra forma, ya no tanto como el cuerpo humano sino como la misma planta me lo estaba mostrando y tratando de no caer en la ilustración botánica, en búsqueda de mantener la idea de que ese ser en el dibujo representara a un ser con movimiento, me imagine a ese ser planta de la siguiente forma.

Ilustración 30 boceto, ser planta.

Un ser planta que caminaba con sus raíces, contaba con 6 extensiones en forma de hojas y con una cabeza en forma de flor que se podía renovar, de esa forma me imagine a este ser planta, pero ¿por qué traer a este ser planta? Y para explicar esto debo regresar y traer un recuerdo de mi infancia. De pequeño supongo que no solo me sucedió, me gustaba creer que era un ser fantástico que tenía conexión con todos los elementos y creía que todos tenían las mismas habilidades, recuerdo que en un tiempo viví con mi abuela en el campo y el tiempo que estuve con ella, me gustaba imaginar que podía volar por los cafetales, ya que donde

vivía es una zona cafetera y que algunas plantas podían hablar y muchas otras cosas del mismo estilo, crecí y ya no era suficiente imaginarme esas cosas, quería verlas, me hice en esa época a unos lápices de color que por cierto no eran de buena calidad, pero que para mí fueron suficientes para comenzar a materializar mi universo, de ahí nacieron imágenes como la siguiente.

Ilustración 31 dibujo, primera bitácora.

Traer ese ser planta en parte fue traer de nuevo a ese Kevin pequeño, que le gusta crear mundos y personajes, algo que con el tiempo ha venido cambiando, pero considere que construir ese universo para el ser planta debía ser en otro momento, debo ser sincero, al traerle de primero era necesario, ya que fue un intento de organizar mi mundo de fantasía (un mundo que considero interno) a una realidad física, a mi realidad física.

Pensar en esos dos seres en el dibujo (ser planta y ser que mancha) me dejó la duda ¿que representan y porque traerlos? el primer trataba de representar algo de mi entorno pero comenzaba a tocar temas que decido explorar después, ese ser planta retrataba algo del lugar de donde soy, pero sentía que esta exploración plástica debía hablar de otra forma de mis aspectos personales así como lo es el segundo ser, cuerpo que mancha. De esta manera fue que se marcó la primera huella del cuerpo que mancha (que en su inicio se llamó ser que

mancha), como un cuerpo que representa algo de mí, el dibujar, el dibujar es una acción y pensé en que este ser debía tener un cuerpo, así que consideré como importante a resaltar del cuerpo que mancha las manos, como una extremidad que debía ser resaltada.

Pero ¿Cómo serían las manos de ese ser que mancha? Me imagine las manos de ese cuerpo que mancha como dos largas brochas de pincel, que se arrastraran al paso de ese cuerpo, pero no solo serían manos, también me imagine que este ser además de tener dos enormes manos que mancharan contara con otra extremidad que le ayudara, pensaba en la mente como tercera herramienta y encuentro que lo más cercano para representarlo sería el cabello. El cabello como herramienta y como forma de indicar de donde viene la acción de manchar.

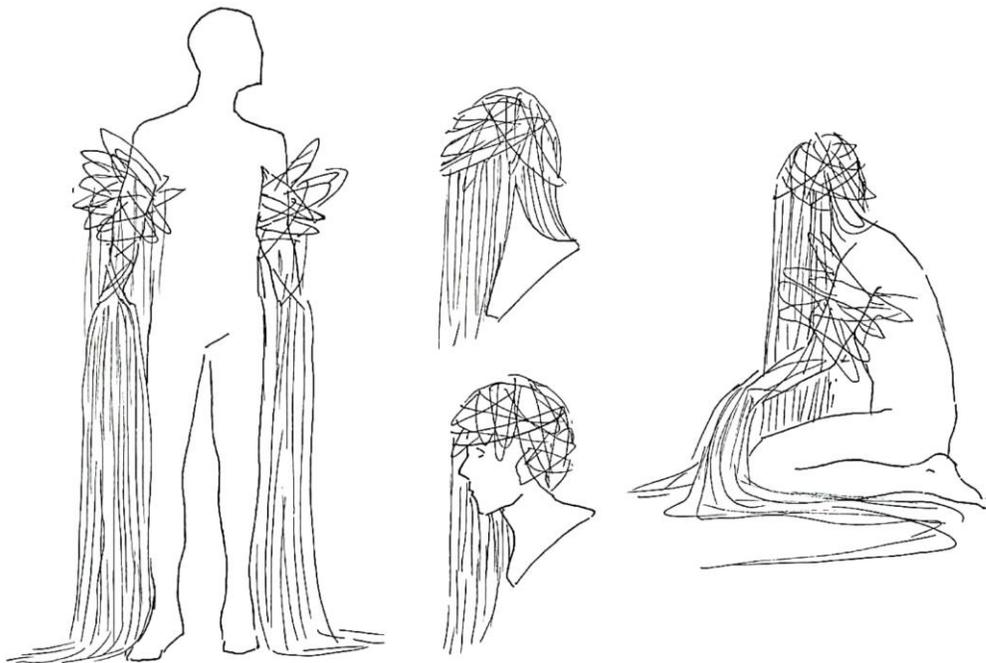

Ilustración 32 boceto, traje, Cuerpo que mancha.

Tres partes de ese cuerpo serían las esenciales para la representación de ese ser que mancha, las manos y el cabello, extensiones que se arrastrarían al paso de ese cuerpo, o mejor dicho de mi cuerpo.

Nuevo camino

Al pensar en las posibilidades de mi cuerpo, dirigí mi mirada a algo que me gusta hacer, el origami, normalmente siempre lo realizo como recurso para lidiar con situaciones de estrés o como una forma de pasar el tiempo, pero esta vez me detuve a pensar lo que sucedía con ese papel que tomo y transformo. Es una práctica que se convirtió en algo tan cotidiana que me parece debe tener un lugar en mi obra y debe ser nombrada, y es de esa forma que nace cuerpo marcado.

Lo frágil, lo modular, lo moldeable, lo que puede ser marcado. Pensé este cuerpo como un cuerpo construido a partir de diferentes piezas de papel que permitan seguir doblando el mismo material. Un cuerpo que reciba la mancha, un cuerpo quieto, una representación de disposiciones de mi cuerpo como el reposo, el escuchar, el ser tocado. Una forma humanoide de papel como la posibilidad de mi ser pasivo, que como el material permita ser doblado, marcado, coloreado.

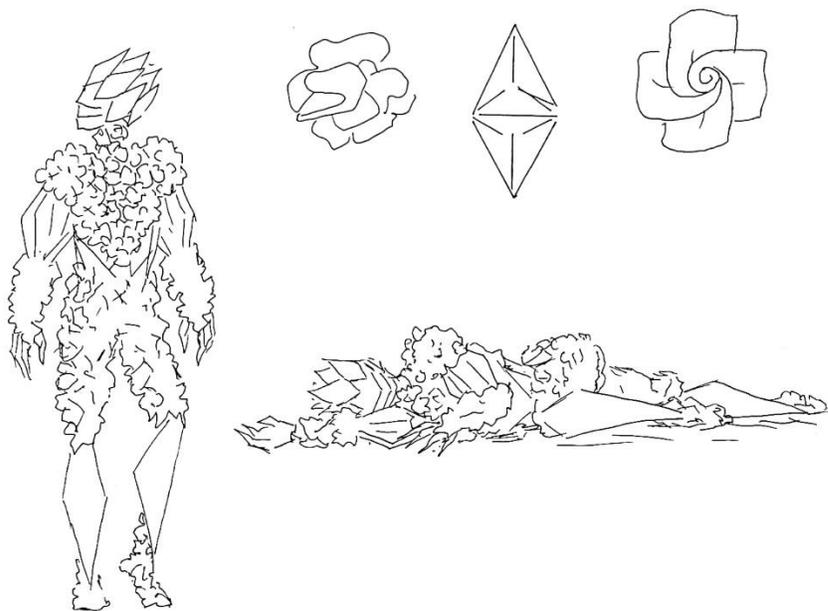

Ilustración 33 boceto, cuerpo marcado.

Dos hojas en el camino.

Los vieron en la montaña, no era la llorona, ni el cojito, eran dos seres diferentes, uno de paso lento pero constante y otro de constante reposo, Fueron hojas quietas, una penca y un árbol. Un tiempo atrás en las montañas de un bosque andino se encontraba una mata de fique que dirigía a terminar su ciclo de vida, hasta que en un día de cielo nublado se veía venir una tormenta eléctrica, aquella planta estática solo podía sentir cerca el paso apresurado de los animales que se tropezaban con algunas de sus hojas secas o que en su correr se lastimaban con las espinas de las pocas hojas verdes que se extendían al cielo recibiendo la brisa que dicha tormenta traía. No muy lejos de dicho bosque se encontraba un manzano de monte, al que algunos turpiales, una pareja de aves, tomaron como hogar. Desde sus posiciones cada uno disfrutaba de la brisa que en pocos minutos se convirtió en lluvia, un atardecer como cualquier otro, con la diferencia que esta tormenta se sentía muy fuerte, las dos plantas no podían escuchar el estruendo en el cielo, pero podían sentir las gotas sobre sus cuerpos que caían a la tierra cercana a sus raíces, caían con más constancia, era una lluvia fuerte.

En el cielo la tormenta no cesaba, las nubes querían soltar algo a la tierra, los que estuvieron cerca pensarían que era un rayo más, pero en esta ocasión no lo fue, era una energía diferente y todos los seres de aquel bosque lo sintieron, con excepciones de algunos lugareños, que sentían esa tormenta como algo normal, una lluvia que les avisaba su regreso a casa, una lluvia que regaría sus cultivos. Los animales se encontraban a la expectativa, esperando el estruendo que les impulsaría a correr, por otra parte las plantas solo podían esperar a que sucediera algo, a que ninguna resultara herida, chismeando por sus raíces de lo que sentían.

Hasta que llegó el momento, se sintió el ruido, las nubes lo anunciaban, se trazaba una línea de luz en el paisaje que se comenzaba a dividirse en dos, una luz amarilla que con precisión toco a las dos plantas, a nuestra anciana penca de fique y a nuestro cálido manzano de monte, los animales cercanos a ellas desaparecieron a la velocidad de la luz que los ahuyentaba, sobre todo los turpiales del manzano que casi resultaron victimas del clima, solo podían contemplar desde otro árbol los trozos de su nido, donde con suerte no alcanzaron a dejar sus huevos.

Pero que paso con nuestras dos plantas. Cualquiera como es lógico pensaría que estos dos estarían cubriéndose en llamas, quebrados por el impacto de aquel rayo. Pero no fue así, al manzano de monte le pasó algo extraño, su forma se descompuso, sus hojas se transformaron en formas que nunca pensó tener, su color verde se convertía en un color gris y la luz de aquel rayo se mantenía dentro de ella, ya no se sentía como antes. Aquel manzano que ahora ya no lo era quedo extendido en el suelo esperando que aquella extraña energía volviera y le regresara de nuevo su forma. Por otra parte estaba la penca de fique, aquel impacto la transformo en totalidad sus hojas se convirtieron en hilos largos, dando la apariencia de una cabellera dorada, su cuerpo también cambio tenía otras extensiones, sus raíces ya no estaban, era otro ser, otra forma de vida, no comprendía lo que sucedía, pero suponía que ahora ella era como aquellos animales que se tropezaban con ella se dio al moviente, algo nuevo. Ya el bosque se encontraba a oscuras y aquellos dos nuevos cuerpos estaban confundidos, tratando de entender su nueva forma, aquel ser que venia del fique percibió algo nuevo, veía a lo lejos algo que extraño, se trataba de una luz, una luz en reposo. Aquel cuerpo se fue acercando lentamente al lugar donde se encontraba aquello que conocía, solo tenía curiosidad, al llegar se encontró con otro ser tendido en el suelo, parte de ese ser brillaba era esa cosa que vio a lo lejos (la luz). Así que decidió quedarse un tiempo frente aquel cuerpo, merodeando y en ocasiones protegiéndolo.

Detenerse para contemplar.

Ilustración 34 fotografía, espacio para los cuerpos.

Durante mucho tiempo estuve pensando, cual es el espacio del cuerpo que mancha y cuerpo marcado, estos dos seres en su relato hablan de un bosque andino, de un espacio abierto, de un lugar verde al que pertenecen, un lugar de lluvias, un lugar donde se puede escuchar las aves, cercano a los cultivos. Y aquí les muestro el lugar donde estos dos seres van a estar, está situado a las afueras de la ciudad de Pamplona, cercano a un lugar llamado la Legía, debo mencionar que encontrarme con este paisaje tan hermoso me lleno de mucha emoción, en algún momento pensé que cuerpo que mancha y cuerpo marcado se verían encerrados en las blancas paredes de un museo, algo que no me tenía del todo convencido, pienso a estos dos cuerpos como seres de montaña.

Continuando el paso

¿Cómo construir a cuerpo que mancha y cuerpo marcado?, Me preguntaba esto queriendo tenerlos frente a mí, poder tocar y observarlos, así que me di manos a la obra y comencé con la elaboración de cuerpo marcado. Para ellos me hice a una serie de tiras de cartón cartulina que me ayudarían a generar la estructura de cuerpo marcado, pero no quería simplemente crear la estructura, este cuerpo que quiero construir, es moldeable, es mi cuerpo, tome los trozos de cartón y comencé a tomar medidas basándome en mi cuerpo. En principio fue algo difícil, pero lentamente logre construir las piezas como quería, inicié organizando el espacio donde tomaría el registro quería que las primeras formas físicas de los dos cuerpos se encontraran en un lindo espacio, tome medidas de mi pecho, después seguí con los brazos, cabeza y por ultimo las piernas, para posteriormente seguir construyendo lo que falta del cuerpo marcado.

Ilustración 35 registro, construyendo un cuerpo, el pecho

Ilustración 36 registro, construyendo un cuerpo, brazo.

Ilustración 37 registro, construyendo un cuerpo, cabeza.

Ilustración 38 registro, construyendo un cuerpo, pierna.

Terminado de realizar las medidas de mi cuerpo, continúe con un nuevo material en mis procesos de creación artística, el fique, cuerpo que mancha lo venía pensando en mencionado material, la verdad me ha resultado un poco complejo utilizarlo, se enreda con mucha facilidad. En este primer acercamiento al material quería saber cómo se comportaba con mi cuerpo, como se sentía al tacto, que pasaba si lo dejaba solo, como se vería si me lo colocaba en el cuerpo, la verdad existen varias formas para relacionarse con algo, pero en este caso quería saber específicamente que pasaría si me lo colocaba en la cabeza y en las manos, teniendo un poco en cuenta el boceto que anteriormente realice de la forma en la que se vería cuerpo que mancha. Tenía un poco de miedo que el material se me enredara así que lo trate con demasiada delicadeza. Las dos exploraciones que realice las hice también pensando en que quería sentir el material a mi piel, como una forma de conectarme más con mis elementos implementados a la hora de realizar mi proceso de creación.

Ilustración 39 registro, construyendo un cuerpo, el fique

Ilustración 40 registro, construyendo un cuerpo.

Ilustración 41 registro, construyendo un cuerpo, cubrir las manos

Ilustración 42 registro, construyendo un cuerpo.

Dando forma.

Cuerpo marcado.

Después de realizar acercamientos con el fique y el papel, comencé a construir primero a cuerpo marcado, teniendo las tiras que sirvieron como molde, comencé a fijar cada pieza de papel para que quedara firme y poder llenar de formas de origami, las figuras que escogí para cubrir el cuerpo fueron dos, la mariposa y la hoja, pero también cubrí a cuerpo marcado con pliegues aleatorios que siempre terminaban en figuras triangulares. Eso me hizo pensar en dos cosas la primera en una trinidad que siempre utilizo en dibujo que se compone de mis dos hermanas y mi persona y la otra cosa que me llevo a pensar fue en el lenguaje en susurros que tiene una forma de escribirse triangular que invente para utilizarse con cosas que pertenecen a la tierra o a lo real, pero bueno eso será otra cosa que profundice con más calma, volviendo a la creación de cuerpo que mancha, debo mencionar que para que cada extremidad que construí del cuerpo tuve que sostenerla con tul un material que siempre utilizo para la misma acción.

Ilustración 43 registro de piezas de origami.

Una caso que casi se me olvida y me sucedió cuando plegue las figuras de origami fue que la repetición me dejaba en una especie de estado neutro, algo como un piloto automático o así lo puedo comparar, fue algo extraño, fue como tener la mente en blanco y eso me recalco algo de cuerpo marcado y es que este cuerpo es un cuerpo también que sirve de soporte, la verdad dure mucho tiempo realizando cada pieza y en un momento llegue a pensar en que no debía dejarlo expuesto, se apodero de mí una sensación de protección no quería que se arrugara a pesar de que estaba hecho para ello y no quería que se mojara sabiendo que estaría en un clima húmedo. Cuando finalice el cuerpo tenía más de 400 figuras de origami, un cuerpo de mi tamaño, una sensación de preocupación por que se dañara, el cansancio de varias horas de trabajo y un hermoso amanecer pamplonés.

Ilustración 44 registro, creación de cuerpo marcado.

Ilustración 45 Oat, cuerpo marcado.

Cuando termine el cuerpo hice una pequeña pregunta, ¿cómo se vería con luz? no una que nos dejara verlo sino una luz que se encontrara dentro de la estructura, (trayendo el cuento que escribí sobre cuerpo que mancha y cuerpo marcado) quería colocarle un luz dentro y esto fue lo que sucedió.

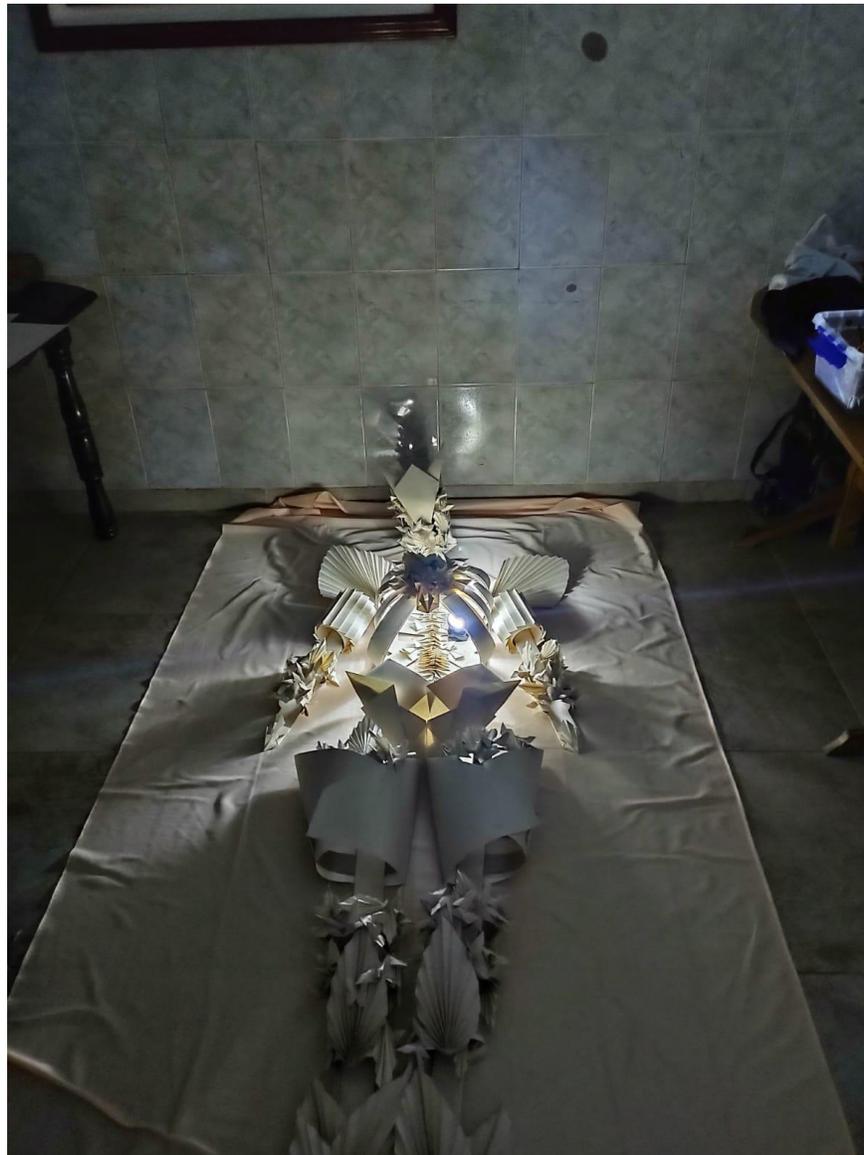

Ilustración 46 Oat, cuerpo marcado.

Posterior a terminar este primer cuerpo sucedieron dos cosas, viendo la luz en el pecho de cuerpo marcado pensé ¿cómo quedaría la luz en la cabeza de cuerpo marcado? Así que le inserte una linterna, y el otro momento que ocurrió fue con el color de esa luz que pensé colocar, me brindaron unos espectáculos que debo traer a este texto.

Ilustración 47 exploración con luz, cabeza, cuerpo marcado.

Ilustración 48 exploraciones de luz con color, cabeza de cuerpo marcado

Cuerpo que mancha.

La creación del traje que representaría a cuerpo que mancha fue un poco menos compleja, pero siendo sincero siempre existió el miedo detrás de este debido a que el material (fique) fue nuevo para mí. El fique es un material sacado de una planta conocida como maguey, la verdad a mí se me parece a una planta de aloe con la diferencia de que es más grande, pero bueno no me voy a meter con cosas de botánica, con el material me sucedieron otras cosas, una de ellas fue que mientras lo utilizaba y más que todo cuando lo colocaba sobre mi cuerpo resultaba reteniendo un poco el calor corporal, otra de ellas es que en la forma que lo pude conseguir que es casi recién sacado, las fibras parecen cabellos y resultan desprendiéndose y dispersándose muy rápido y eso me hizo pensar en que la mancha puede pasar a ser también el rastro que deje un cuerpo.

Mi primer acercamiento a la forma de cuerpo que mancha fue desde la cabeza. Para ser más claros comencé a construir en forma de peluca un objeto que me ayudara a cubrir mi rostro y que me permitiría al mismo tiempo arrastrarlo, fue un poco complicado ya que cada penca de maguey es con frecuencia corta y no pasa de los dos metros, que era el largo que

necesitaba, pero sucede con este material algo y es que uno puede enredarlo y generar fibras más largas, valiéndome de eso fue que construí la primera parte del traje.

Ilustración 49 construcción del traje, cuerpo que mancha

La creación de cuerpo que mancha tuve que continuarla en fotografía ya que la parte que me faltaba para terminar el traje tenía que ser sobre mi cuerpo, unos guantes que se extendieran como un pincel, fue lo que pensé y de esa forma se dio, tuve un pequeño problema al realizarlo y fue que mis muñecas no aguantaban el peso del fique, me cortaban la circulación, así que tuve que construir una especie de arnés que me ayudara a sostener el fique, lo que me dio la idea de a realizar una serie de fotografías con el traje completo (cuerpo que mancha), también pensé en traer a cuerpo marcado pieza por pieza para realizar una exploración con colores. También realice una pequeña prueba para explorar como se verían cuerpo que mancha y cuerpo marcado.

Ilustración 50 Afa, brazo.

Ilustración 51 Afa, cuerpo que mancha

Ilustración 52 Afa, cuerpo que mancha.

Ilustración 53 Oat, cabeza.

Ilustración 54 Oat, pierna.

Ilustración 55 Oat, mano

Ilustración 56 Oat, brazo

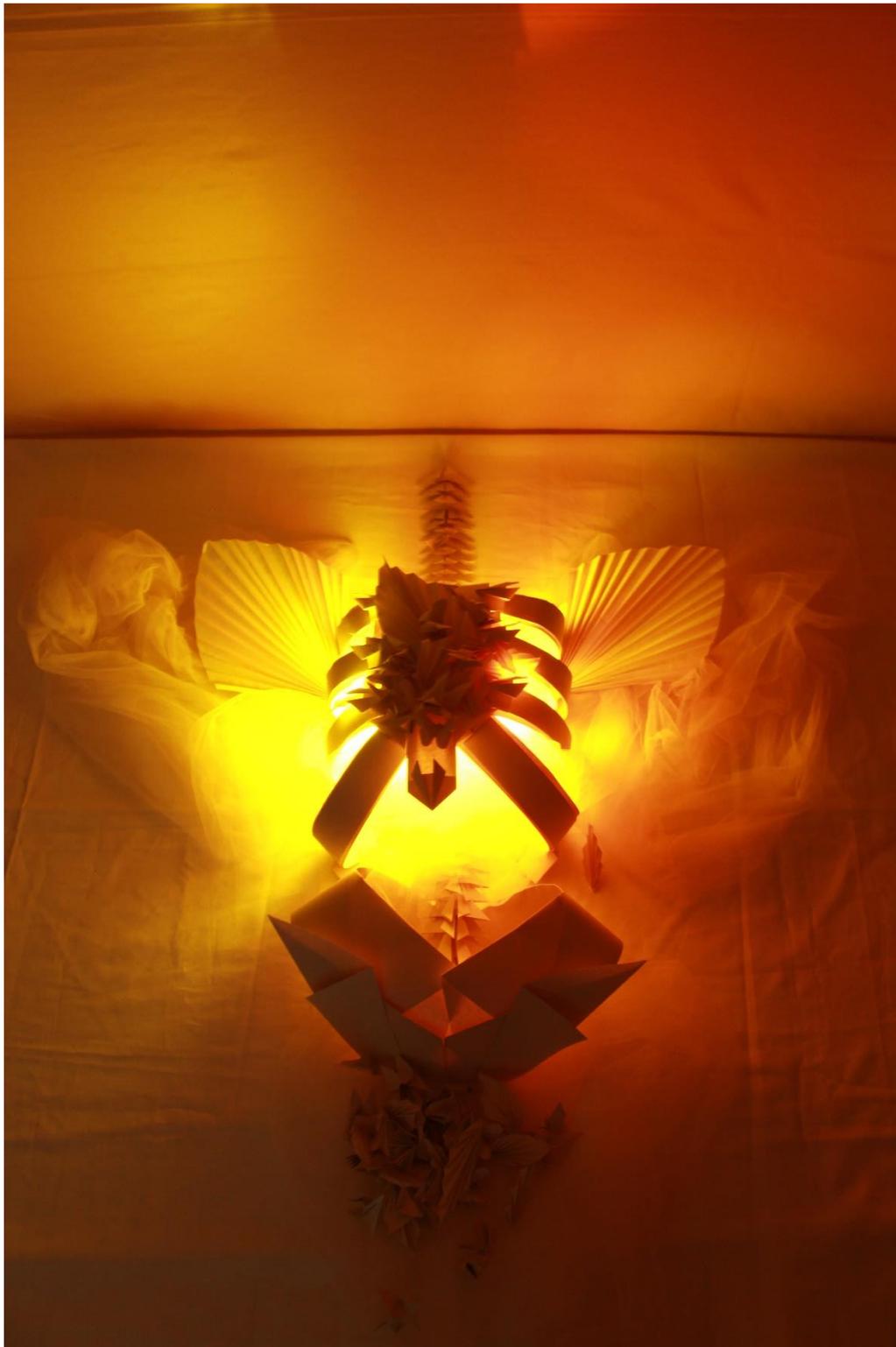

Ilustración 57 Oat, tranco.

Cuerpo que mancha y cuerpo marcado.

Al comenzar la obra, que se dividió en dos momentos el primero que consistió en esperar a los espectadores para guiarles hasta el lugar donde se encontrarían “Cuerpo que mancha y Cuerpo marcado” y el segundo momento la continuación del relato de Afa y Oat, sentía una incertidumbre que inundaba mi cuerpo, no sabía si el clima me favorecería o estaría en contra. Pero todo se dio de la forma en la que lo pensé, la acción inicio acompañada de neblina que poco a poco fue dispersándose y que reaparecía en momentos, estaba situado en una pequeña instalación en el espacio que se compuso de varias piezas de otras obras que realice en años anteriores, lo pensé de esa forma como una pequeña introducción a lo que fue la acción de “cuerpo que mancha y Cuerpo marcado”.

Ilustración 58 fotografía, inicio de performance.

Ilustración 59 rastro de un artista.

Ilustración 60 Afa, Cuerpo que mancha.

Continúe con el desplazamiento de mi cuerpo que en ese momento fue “Cuerpo que mancha” (Afa) hasta el lugar donde se encontraba “Cuerpo marcado” (Oat), durante el desplazamiento sucedió algo que no puede ver, pero que me comentaron los espectadores y fue que esa dispersión del fique, dejó un rastro por donde pase.

Ilustración 61 rastro de Afa

Sentí algo de alegría mientras caminaba, estaba sucediendo lo que pensé en un relato, cuerpo que busca a otro por su luz, la verdad estando dentro del traje del fique, esa fue la forma en la que me guíe para llegar a Oat, tenía varias velas que me ayudaban a guiarme para llegar.

Ilustración 62 espectadores y sendero.

Al llegar al espacio, aparte de la acción que venía haciendo de caminar y de la acción que realice en el espacio que fue la de rodear a “Cuerpo marcado”, pensaba en que el lugar se sentía diferente, sentía algo extraño que fue como alegría y llanto, sentí el encuentro, sentía felicidad de llegar al lugar y de encontrarme a Oat completo y pensé en que ese cuerpo se podía ir con el viento volando, llego un momento en el que me detuve a iluminar a “Cuerpo marcado”, metí mi mano en el pecho de él y la luz naranja lo cubrió, no de una forma como la que anteriormente mostré una parte en el pecho que con el pasar de los minutos se fue notando más, la acción finalizo con un acercamiento de los espectadores y mi mirada que en ese momento fue la miradas de Afa en dirección al horizonte junto con Oat iluminado un poco el espacio,

Ilustración 63 Cuerpo que mancha y cuerpo marcado

Ilustración 64 Oat y Afa

Ilustración 65 fotografía de Afa y Oat, tomada por un espectador desde un teléfono móvil.

Conclusiones

Al iniciar mi propuesta venía con ideas totalmente diferentes a las que se manifestaron en “Cuerpo que mancha y Cuerpo marcado”, meditar sobre ello me hace pensar en que ser artista, pensar como artista requiere de múltiples recursos que en ocasiones no tenemos en nuestras poder o que se nos pueden salir de las manos, a lo que me refiero con esto es que no siempre uno tiene el ánimo para reflexionar sobre algo, se comienza a perder un poco el interés y en otras son demasiadas cosas para explorar, que cada una requiere de un tiempo extenso. Debo ser sincero, en esos dos escenarios que menciono me puedo situar, en principio tenía muchas cosas que quería trabajar como dibujo, performances, instalación, normalmente siempre me he dejado llevar por los dulces brazos de la creación y cada forma de crear tenía varios proyectos pendientes, dando origen a multitud de universos en papel y fotografía, muchos de ellos en este proceso los he dejado, la verdad espero regresar a ellos con más calma. En otras ocasiones me sucedía lo contrario a lo que acabo de mencionar, por más que revisara mis sagradas bitácoras, me sentía un poco lejos de lo que estaba haciendo, sentía que de pronto lo mío no era ser artista, nuestro entorno independiente del lugar en el que nos encontremos, nos llena de diversidad de situaciones que pueden en ocasiones resulta abrumadoras, generando un poco ese tipo de pensamientos. Pero claramente las dos situaciones nos enriquecen ayudándonos a construir nuevas perspectivas, nuevas formas de relacionarnos.

Cuando inicié mi reflexión que me llevaría a la creación de Oat y Afa pensaba en que debía traer varios cuerpos que pudieran hablar sobre quien soy, pero no fue así y no fue malo pensarlo solo que todas esas otras cosas que creí debían tener un cuerpo resultaron sintetizándose en “Cuerpo que mancha y Cuerpo marcado” y si logre encontrar en mi otras formas otra de las cosas que tuve miedo no encontrar. Afa me recordó la contemplación, el estar y disfrutar el espacio, en que se puede dejar marca sin necesidad de una mancha, por otra parte Oat me dejó pensando en otras cosas muy importantes que no contemple como esenciales en esta exploración y que creo posteriormente realizare y es que no solo desde lo conceptual puedo ser los dos cuerpos, al estar realizando la acción, justo en el momento en

que meto mi mano en “Cuerpo marcado” dos espectadores les llamo la atención que el otro cuerpo tenía mi tamaño, mi cuerpo (Afa) puede entrar en el otro cuerpo (Oat) generando la posibilidad de transitar de un cuerpo a otro, la verdad la idea me parece muy interesante ser ya que me gustaría darle vida a Oat de la misma forma que se la di a Afa..

Una de las cosas que también me llena de satisfacción es que logre lo que en gran parte los objetivos que tenía para “Cuerpo que mancha y Cuerpo marcado”, con algunas excepciones que considero debo trabajar un poco más y que pertenecen un poco al esquema al que tuve que adaptarme para la realización del texto, considero que el esquema investigativo que propone e impone el programa de artes visuales se convierte en un entorpecedor de procesos de creación artística, para ser sincero esa estructura me llevo en muchas ocasiones a bloqueos y estrés.

Por otra parte mi obra, “Cuerpo que mancha y Cuerpo marcado”, es una experiencia bastante significativa, además de pensarme como un ser que se puede dividir sin perder lo que le une, de pensar que cada división tiene una forma distinta de ser, me recuerda quien soy, ya que en cada pieza que he realizado me encuentro. Esta obra me ha ayudado a dar pasos a elementos nuevos como por ejemplo el fique que antes nunca lo tuve presente en mi trabajo, o a repensar otras prácticas como lo es el origami que en algún momento las concebía como algo más en el cotidiana, pero que en este trabajo traigo como algo importante en mi hacer.

Otra cosa que llegue a pensar al terminar la acción performance e instalación “Cuerpo que mancha y Cuerpo marcado” es en el mito y la leyenda y lo místico que rodea un cuerpo que viene de relatos dicho carácter, y pensé en ello porque muchas de las personas que pudieron estar en la presentación de mi obra, mencionaron que Oat y Afa parecían espíritus del bosque, de hecho en algunos registros lograron generar ese efecto, y me pareció muy hermoso que los vieran de esa forma, ya que en anteriores exploraciones artísticas he dejado pequeños rastros de ello.

Con respecto al espacio encontré que al pensar en el lugar donde vamos a colocar una pieza, se debe pensar en ese espacio como si se tratara de otro ser, puede que lo mencionado suene un poco fuera de contexto, pero no lo es, antes mis exposiciones se realizaban en lugares de fácil control, al trabajar en un espacio abierto de forma inmediata me llevo a pensar en el como un ser cambiante y así fue, el clima lo fue el mismo siempre en todos los momentos

que puede habitar el espacio. En un momento fue soleado y seco, en otro frío y húmedo, pero también existieron ocasiones que se convertía en una mezcla de frío seco húmedo y soleado, son cosas que pueden ser obvias pero que en ocasiones se pueden dejar pasar por la misma razón. Lo anterior también me dejó pensando en Oat que es un cuerpo que se puede afectar muy rápido, sucedió que el clima que se dio en el día de la exposición fue muy húmedo, llevando al papel con el que realice a “Cuerpo marcado” arrugarse.

Referencias

- Arbeláez Grundmann , M. (2015). Los artistas caminantes .
- Cabrera, M. A. (24 de mayo de 2014). *revistaaxis.com.co*. Obtenido de <https://revistaaxis.com.co/disenio/universo-de-papel/>
- Guirao, S. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *ENE, Revista de enfermería*.
- Hernandez, M. (s.f.). *Políticas de la ceguera* .
- Jaime, A. (s.f.). El Centinela. 2014. Bogota.
- Land, R. (2010). Mahalakshmi Hill line- warli tribal land .
- Land, R. (2010). Road Store.
- Machado, A. (s.f.). *Proverbios y Cantares*. Obtenido de http://www.rinconcastellano.com/biblio/sigloxx_98/amachado_prov.html
- Menacho, M. (2008). Cuerpo- objeto y cuerpo- sujeto en Rene Descartes. *Universidad Nacional de la Plata* .
- Munárriz, J. (2015). Investigación y tesis doctoral en Bellas Artes. *Eprints*.
- Rangil, V. (2021). El cuerpo: un texto físico en un contexto político . *Colegio de Mexico*.
- Rodari, G. (2008). Gramática de la fantasía . *Colihue/ Biblioser*.
- Valencia, V. (2015). Revisión documental en el proceso de investigación. *Universidad tecnológica de Pereira*.
- Wagstaff, S. (2002). Dialogo con Toni Smtith. *Artforum*.