

VOZ TANGIBLE

LAURA DANNYELA AMADOR RAMÍREZ

CÓDIGO: 1120384085

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

PROGRAMA DE ARTES VISUALES

PAMPLONA

2024

VOZ TANGIBLE

LAURA DANNYELA AMADOR RAMÍREZ

CÓDIGO: 1120384085

**TRABAJO DE GRADO PARA ADQUIRIR EL TÍTULO DE
MAESTRA EN ARTES VISUALES**

ASESORA:

MARÍA ANGELICA ROJAS

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PAMPLONA**

2024

Índice

Dedicatoria	9
Agradecimientos	11
Introducción	14
Planteamiento del Problema	18
Objetivos del proyecto:	20
Objetivo General:	20
Objetivos Específicos:	20
Justificación	21
Metodología de la investigación	24
Estado Del Arte	28
El Arte como Medio de Expresión Emocional.....	28
Sufrimiento y Comunicación a Través del Arte	29
La expresión de la piel y reflexión del ser en el arte (2020)	29
Psychocutaneous Medicine (2003).....	31
"La expresión de emociones en los lenguajes artísticos"(2019) Martínez Chamorro...	32
Body Art: Performing the Subject (1998)	34
Tesis Doctoral de Susana Sánchez Ramón.....	34
Espectroscopía de Reflexión Difusa	35
Marcos De Referencia.....	38
Referentes artísticos	38

Referentes conceptuales	58
Prácticas artísticas	65
Procesos:.....	65
Proceso de obras actuales	86
Montaje	106
Resultado Final	108
Conclusión	140
Bibliografía	142
Anexos	144

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Obra Untitled (Skin) (1992).....	40
Ilustración 2 Obra Reverso, Técnica Oleo	41
Ilustración 3 Torso II de Jenny Saville (2004-2005).....	42
Ilustración 4 figura 11.26 de Jenny Saville (1996-97) Óleo sobre lienzo.....	43
Ilustración 5 Obra "Atrabiliarios" (1992-1997).....	44
Ilustración 6 Obra "Atrabiliarios" (1992-1997).....	44
Ilustración 7 Instalación "A Flor de Piel" (2014).....	45
Ilustración 8 "A Flor de Piel" (2014)	46
Ilustración 9 Dorso impresión papel hahnemule y recorte laser (2018)	47
Ilustración 10 Empeine impresión papel hahnemule y recorte laser (2018).....	48
Ilustración 11 Fotografía Objeto (cubo Rubik) 2018 medidas: 7x7x7cm	49
Ilustración 12 Obra "Gnaw" (1992).....	50
Ilustración 13 Obra "Lick and Lather" (1993).....	51
Ilustración 14 Obra "Corps étranger" (1994).....	52
Ilustración 15 Obra "The Negotiating Table" (1983).....	53
Ilustración 16 Performance "Rhythm 0" (1974)	56
Ilustración 17 Obra "Shoes for Departure" (1991)	57
Ilustración 18 recolección de archivo personal (2022)	65
Ilustración 19 Registro fotográfico de despigmentación de mi piel (2018 a 2020).....	67
Ilustración 20 Registro fotográfico de despigmentación de mi piel (2018 a 2020).....	68

Ilustración 21 19 Registro fotográfico de la regeneración de la melanina de mi piel (2018 a 2020).	69
Ilustración 22 Ilustración digital sobre el vitíligo (2023).	70
Ilustración 23 Ilustración digital representando las estrías ocasionadas por estiramiento de la piel (2023).	71
Ilustración 24 Ilustración digital simulando una alergia o somatización cutánea (2023).	72
Ilustración 25 Ilustración digital plasmando las líneas o huellas de la piel (2023).	72
Ilustración 26 Pan tajado bordado haciendo ilusión a una piel con acné, de mi autoría (2023)	73
Ilustración 27 uso de materiales orgánicos, pétalos de rosa y corteza de árbol (2023). ...	74
Ilustración 28 diferentes tipos de holas relacionando las expresiones de la piel(2023).. .	75
Ilustración 29 representaciones de las diferentes reacciones y relaciones con la piel (2023).	75
Ilustración 30 materiales que use para la obra "Piel Hablante"(2023).	76
Ilustración 31 proceso de tejido de bolsa por bolsa(2023).	77
Ilustración 32 proceso de tejido de bolsa por bolsa(2023).	77
Ilustración 33 elaboración de la obra "piel hablante" (2023).....	78
Ilustración 34 elaboración de la obra "piel hablante" (2023).....	79
Ilustración 35 elaboración de la obra "piel hablante" (2023).....	79
Ilustración 36 Instalación de la obra "piel hablante" (2023).....	80
Ilustración 37 Instalación de la obra "piel hablante" (2023).....	81
Ilustración 38 obra "piel hablante" (2023) aprox: 30cm x 80cm.	82

Ilustración 39 recolección de cascaras de huevo para la elaboración de la obra "piel que trasciende" (2024).	83
Ilustración 40 obra "piel que trasciende"(2024).	84
Ilustración 41 acercamiento de detalle de la obra "piel que trasciende" (2024).	85
Ilustración 42 dibujo de cicatriz (2024). técnica: carboncillo.	86
Ilustración 43 dibujo de somatización cutánea (2024). técnica: carboncillo.	87
Ilustración 44 dibujo de arrugas (2024). técnica: carboncillo.	87
Ilustración 45 dibujo de piel erizada (2024). técnica: carboncillo.	88
Ilustración 46 proceso de extracción de pigmento.	89
Ilustración 47 proceso de secado de las bolsas de aromática.	89
Ilustración 48 apertura de las bolsas.	90
Ilustración 49 pegue de bolsa por bolsa.	90
Ilustración 50 pegue de bolsa por bolsa.	91
Ilustración 51 recoleccion de cascaras de huevo.	92
Ilustración 52 recolección de cascaras de huevo.	93
Ilustración 53 proceso de lavado y secado.	94
Ilustración 54 proceso de lavado y secado.	94
Ilustración 55 proceso de pegado de la cascara de huevo.	95
Ilustración 56 proceso de pegado de la cascara de huevo.	95
Ilustración 57 proceso de pegado de la cascara de huevo.	96
Ilustración 58 proceso de pegado de la cascara de huevo.	96
Ilustración 59 proceso de pegado de la cascara de huevo.	97
Ilustración 60 proceso de pegado de la cascara de huevo.	97

Ilustración 61 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	98
Ilustración 62 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	98
Ilustración 63 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	99
Ilustración 64 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	99
Ilustración 65 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	100
Ilustración 66 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	100
Ilustración 67 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	101
Ilustración 68 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	101
Ilustración 69 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	102
Ilustración 70 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	103
Ilustración 71 proceso de pegado de la cascara de huevo.....	104
Ilustración 72 proceso de pegado del arroz.....	104
Ilustración 73 proceso de pegado del arroz.....	105
Ilustración 74 proceso de pegado del arroz.....	105

Dedicatoria

Dedico esta tesis a la piel de mi experiencia. Ella ha absorbido cada lágrima y cada llanto, convirtiéndolos en el lienzo de esta investigación, a las huellas invisibles que lleva nuestro ser, esas cicatrices emocionales no sanadas que se convierten en arte y vida, a las sombras y luces de mi territorio emocional que han tejido el hilo conductor de esta obra. Cómo se tejen las cosas intangibles con el trabajo palpable, a las voces que resuenan silenciosamente en los poros de las personas, es su historia la que ha inspirado cada página de este viaje, y a las corrientes invisibles de emociones que recorren a uno. Haciendo de nuestra piel un mapa donde se trazan sus experiencias compartidas.

A mis padres Yacqueline Ramírez y Arnulfo Amador, quienes han constituido las raíces profundas de mi existencia, alimentando mis sueños y manteniendo mis aspiraciones, su amor incondicional brilla como el sol que conduce mi camino, guiándome en cada paso de este recorrido. De sus enseñanzas me doy cuenta que cada reto es una oportunidad para crecer, y cada caída es solo un peldaño más hacia el éxito. Gracias por ser el ancla en mis tormentas y la inspiración en los

momentos de duda. Esta obra refleja su apoyo y es en honor a todo lo que han hecho por mí.

A mis hermanos Juan José Amador y Santiago Amador, que han sido mis estrellas en el cielo gris, iluminando mi camino con su apoyo y amor sin condiciones. Con ellos siempre es más llevadero navegar las tormentas de la vida y transformar cada dificultad en algo compartido y contado en risas que hacen eco a la alegría y en fuerza que se vuelve refugio en los momentos de duda. A cada paso que se da junto a ellos, se descubre de pronto una verdadera riqueza en la intensidad de los lazos compartidos. Esta pieza es un testimonio de nuestro vínculo y de los recuerdos que hoy componen toda la trama de mi existencia.

¡Mi viejita! A mi abuela Ana Usma, la estrella que guía todos los caminos de mi vida, de ella brilla la sabiduría y el amor que siempre han clarificado mi rumbo, para mí ella representa la sombra del árbol para que pueda cobijarme en ella, de sus raíces profundas aprendí el valor de la familia y lo importante que es ser perseverante, sus historias son como hilos de oro que hacen realidad la trama de mis sueños y anhelos que me inspiran a alcanzar algo más, con su ejemplo me indicó

que todo reto tiene nuevas oportunidades para desarrollarse y el amor es la fortaleza más grande que existe.

Agradecimientos

Al concluir este importante capítulo de mi vida académica, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron de una u otra manera a la realización de esta tesis.

Antes que nada, deseo agradecer a mi asesora de tesis, María Angélica Rojas, por su increíble apoyo y guía. Su compromiso con la investigación y su pasión por la docencia, que promueven el desarrollo de nuevas generaciones en áreas de investigación, han sido un estímulo y una inspiración. Gracias por brindarme su tiempo, por sus críticas constructivas y por inspirarme a superar mis propios límites. La confianza en mis aptitudes me ha ayudado de muchas maneras a realizar este trabajo.

Quiero agradecer a mis amigos de la universidad por su compañía y apoyo incondicional. Cada uno de ustedes ha dejado una huella en este camino, me alegra haber podido aprender y crecer con ustedes.

A "Zucaritas", quien ha sido mi sol brillante en los días y mi luna guía en las noches, su amor es mi refugio, es donde encuentro paz y fuerza, es un cálido abrazo para los momentos de incertidumbre. Un camino lleno de sueños compartidos es lo que tejimos juntos, una aventura en cada paso.

A mis mejores amigos, hablemos de ustedes, mis raíces. Son el ancla cuando tengo miedo de flotar a la deriva. La fuente de fuerza y coraje y sencillamente la mejor gente. Hemos comido tierra juntos, y nos hemos reído juntos, mirando el cielo limpio. Hemos recogido los momentos que recuerdo en mi corazón, pétalo por pétalo, como un campo salvaje de girasoles. Su amistad es un regalo, el lugar donde encuentro mi fortaleza y autenticidad. Hombres y mujeres, su huella está en mi historia. Es un homenaje a nuestra conexión atemporal.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi segunda familia, quienes me han recibido con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor, ustedes son el cálido hogar donde he encontrado refugio, como un faro que guía a los navegantes perdidos en la oscuridad, su apoyo incondicional ha sido el abrigo que me protege del frío de la incertidumbre, y sus risas han sido la melodía que alegra mis días,

cada momento compartido se ha convertido en un ladrillo en la construcción de mi vida, formando una base sólida de amor y amistad. Gracias por ser el árbol bajo cuya sombra he crecido, por las lecciones impartidas y por el cariño que me han brindado. Este trabajo es un tributo a su generosidad y al vínculo especial que hemos forjado, un lazo que trasciende la sangre y celebra el verdadero significado de ser familia.

Finalmente, quiero agradecer a todos aquellos que, aunque no mencionados específicamente aquí, han influido en mi vida académica y personal, cada interacción ha contribuido a mi crecimiento como investigadora y como persona.

A todos ustedes, gracias por ser parte de este viaje. Su apoyo ha sido fundamental para alcanzar este logro, y estoy eternamente agradecida por cada uno de ustedes.

A todos ustedes, mi más profundo agradecimiento.

Introducción

La emocionalidad en nosotros es una de las condiciones más intrínsecas de nuestras relaciones y en muchos casos nos quedamos atrapados en lo que sentimos. En nuestra cotidianidad caemos en malos hábitos que afectan negativamente nuestra vida; en muchos casos, las circunstancias a las que nos enfrentamos nos impiden expresarnos y nuestros sentimientos quedan ocultos.

La piel puede ser entendida como una especie de termorregulador de nuestras emociones, las personas a las que se nos dificulta expresar los sentimientos, con facilidad en ellas se evidencian reacciones en la piel como sudor excesivo, resequedad, palidez, manchas de tonalidad roja e inflamada, acné, alopecia, sarpullido, debilidad en las uñas; pérdida de la melanina de la piel (Vitíligo), estados de ánimo, reacciones del medio ambiente, problemas de salud y reacciones alérgicas.

Las emociones, a menudo consideradas como experiencias internas y efímeras, poseen un poder transformador que puede manifestarse de maneras sorprendentes y tangibles en nuestro cuerpo. Este fenómeno, en el que lo invisible se convierte en visible, invita a una reflexión profunda sobre la relación entre el ser humano y su piel; esa barrera que no solo protege, sino que también actúa como un lienzo donde se inscriben nuestras vivencias emocionales. La piel, en este contexto, se convierte en un concepto emocional y significativo que nos permite explorar la complejidad de nuestras experiencias afectivas.

A través de una instalación artística, se puede abordar este tema desde diversas perspectivas, utilizando elementos visuales y sensoriales que invitan al espectador a experimentar la conexión entre sus propias emociones y las manifestaciones físicas que estas pueden provocar. Esta obra busca humanizar la experiencia emocional al hacerla tangible, permitiendo que el público

reflexione sobre cómo sus propias vivencias se reflejan en su piel. Al convertir las emociones en arte, se abre un espacio para el diálogo sobre la vulnerabilidad humana, la intimidad de los sentimientos y la manera en que estos se comunican sin palabras.

En este sentido, la instalación no solo actúa como un medio de expresión artística, sino también como un vehículo para la comprensión y la empatía. Al explorar cómo las emociones invisibles se manifiestan físicamente, se fomenta una mayor conexión con uno mismo y con los demás, destacando la importancia de reconocer y validar nuestras experiencias emocionales. Así, esta investigación no solo busca desentrañar los vínculos entre emoción y corporeidad, sino también abrir un camino hacia una mayor conciencia emocional y una apreciación más profunda de la condición humana.

Las instalaciones artísticas pueden servir como un poderoso vehículo para explorar y expresar estas conexiones entre emoción y piel. Un ejemplo notable es el uso de materiales que imitan la textura de la piel para representar estados emocionales complejos. En un estudio, hecho por Punin(2020) y titulado la expresión de la piel y reflexión del ser en el arte se utilizó un microorganismo para crear una materia similar a la piel, con el fin de representar visualmente el "estado enfermo del espíritu" mediante personajes con "piel extraña" que carecían de identidad de género¹. Esta propuesta estética busca comunicar experiencias emocionales profundas a través de la interacción sensorial del espectador con la obra.

¹ *La Expresión De La Piel Y Reflexión Del Ser En El Arte (2020) Este trabajo de investigación es una reflexión sobre la importancia de reconsiderar a la piel considerando el sentido de reflexión desde el ser manifestado en una cubierta sensitiva del arte. . . (Punín et al., 2020)*

La piel es nuestro lienzo.

La piel es el órgano de los sentidos.

La piel es nuestro primer contacto con el mundo.

La piel es nuestra armadura.

La piel es nuestra primera línea de defensa.

La piel cuenta nuestra historia.

La piel es nuestra carta de presentación.

La piel es nuestro mapa.

La piel es el poema que el cuerpo escribe sobre el alma.

La piel es la frontera entre nosotros y el mundo.

La piel es un espejo de nuestro interior.

La piel es el templo de nuestro espíritu.

La piel es el mapa de nuestras experiencias.

La piel es nuestro mejor accesorio.

La piel erizada es piel de arroz.

La piel es nuestro lienzo y nosotros somos los artistas.

La piel es la frontera entre lo que somos y lo que el mundo nos hace.

La piel es el vestido que llevamos siempre puesto.

La piel cuenta historias que las palabras no pueden expresar.

La piel envejece, pero la belleza permanece.

La piel muestra los escritos de la edad.

La piel es el color de nuestra diversidad.

La piel enferma es un grito de auxilio del cuerpo.

La piel es la hoja que envuelve el alma.

La piel es el poema que escribe el tiempo en nuestro cuerpo.

La piel es el mapa de los placeres y las pasiones.

La piel susurra secretos al tacto.

La piel, nuestro primer amor.

En la piel, la verdad se desnuda.

La piel, un mapa de nuestros viajes y nuestras cicatrices.

La piel es la hoja que envuelve nuestro árbol genealógico.

La piel es un ecosistema, un microcosmos en constante evolución.

La piel es el mapa de nuestra transición, de nuestra evolución.

La piel es la frontera entre el yo y el otro, entre lo interior y lo exterior.

La piel es un reloj que marca las estaciones de nuestra vida.

La piel es un pergamino.

La piel es el escudo que a veces nos traiciona.

La piel enferma nos recuerda nuestra vulnerabilidad.

La piel es un libro.

La piel es un diario viviente donde cada golpe se inscriben con intensidad.

La piel define los límites de nuestra humanidad,

La piel reside la historia de nuestras emociones, es un relato tejido

La piel tiene cicatrices, son marcas de vida, imborrables experiencias.

Planteamiento del Problema

Me he encontrado muchas veces reflexionando sobre la piel, ese órgano que a menudo damos por sentado pero que, para mí, es un canal de expresión profundamente personal y potente. La piel no es solo una barrera física; es también un espejo que refleja mis emociones, mis sentimientos.

He notado que, aunque las palabras pueden ocultar lo que sentimos, la piel casi nunca miente. Cuando estoy nerviosa, mis manos sudan; cuando siento vergüenza mi rostro se ruboriza; y cuando estoy exhausta o enferma, la palidez de mi piel me delata. Mi piel se delató hace unos años, fue mi experiencia que me brindó una nueva mirada de este mecanismo. Sufrí de la despigmentación o pérdida de la melanina en mi piel, más conocida como vitíligo. Esta fue ocasionada principalmente por no expresar con palabras mis sentimientos, el estrés, el mal genio y otras emociones. Se volvió difícil de disimular, siendo muy visible en mi rostro y piernas. Es un medio a través del cual las emociones se filtran sin control y ahí radica el problema que quiero explorar: *¿Cómo puede un aspecto tan íntimo de mí comunicar tanto sin que yo lo controle?, ¿Cómo es que las emociones, que parecen invisibles, se vuelven tangibles en la superficie de mi piel?*

Siento una necesidad de profundizar en esta idea, de entender como la piel puede ser no solo receptora de estímulos externos, sino también un medio activo para exteriorizar lo que lleva dentro. ¿Qué significa que algo tan personal e íntimo como una emoción pueda ser “leído” en mi piel? Y, más allá de eso, *¿Cómo puedo aprovechar este poder expresivo de la piel para comunicar de una manera más consciente, quizás incluso matérica?*

Me intriga la posibilidad de que la piel no sea solo un espacio pasivo de reacción, sino una plataforma en la que puedo intervenir deliberadamente para hablar sobre mí mismo y sobre los

demás. Quiero entender, en profundidad, como la piel no solo responde a los sentimientos, sino también a lo que sucede en el entorno: el frío, el calor, el dolor físico. Este diálogo constante entre lo interno y lo externo, visible en la piel, es un fenómeno que necesito indagar, para encontrar formas de comunicarme y de entender el poder expresivo que todos llevamos sobre nosotros. La piel es frágil, es un mecanismo que reacciona y así mismo, es como yo a través de esta investigación quiero encontrar un modo plástico de leer la piel a través de la materia.

En el contexto del arte colombiano, veo cómo algunos artistas contemporáneos han logrado analizar esta dimensión de la piel como símbolo de identidad y resistencia. Pienso en el trabajo de Doris Salcedo, quien, aunque no trabaja directamente con la piel, utiliza el cuerpo y su fragilidad como metáforas de la violencia y el dolor en Colombia. Su obra me hace reflexionar sobre cómo la piel, como parte del cuerpo, carga con los traumas y las marcas de un contexto social. También me inspira Oscar Murillo, quien en su obra aborda la identidad y el desplazamiento, y cómo estas experiencias se reflejan en el cuerpo. Para mí, estas obras plantean preguntas sobre la piel como una superficie de inscripción de experiencias colectivas y políticas y me llevan a cuestionar cómo puedo traducir mis propios sentimientos y experiencias en términos visuales o táctiles. Mi inquietud es encontrar un lenguaje visual y táctil que pueda comunicar lo que se experimenta en la piel, tanto lo individual como en lo colectivo.

Por ello, planteo la siguiente pregunta como punto central de reflexión de este proyecto investigativo:

¿Cómo puede la piel convertirse en un lenguaje tangible para expresar las experiencias invisibles de mi territorio y mi emocionalidad a través de las materias plásticas y la instalación artística?

Objetivos del proyecto:**Objetivo General:**

Generar una intervención artística que explore formas de comunicar emociones a través de la materia y significados tomando la piel como concepto principal.

Objetivos Específicos:

- Explorar las características de la piel como un medio expresivo en el dibujo y la instalación.
- Evaluar como las técnicas utilizadas en escultura y dibujo pueden capturar y transmitir la textura, color y expresividad de la piel.
- Promover la reflexión crítica en torno a la expresividad de la piel mediante una exposición o muestra de las obras producidas, incluyendo la retroalimentación del público.

Justificación

Esta investigación enfatiza la relevancia de indagar la diversidad de la piel y sus respuestas mediante las artes visuales y plásticas. Se busca capturar la esencia de las emociones, las lecturas de las reacciones de la piel de una forma visual e instalativa que despierte en el espectador cuestionamientos sobre la imagen y la piel como órgano sensible del ser humano.

Como órgano complejo y adaptable, la piel ofrece numerosas posibilidades para comunicar profundidad y emociones, así como para exhibir diversas formas y temporalidades en él. Una de las técnicas fundamentales utilizadas para captar la expresividad de la piel son los contrastes, creando una sensación de textura y tono, dando vida a la piel en esculturas, dibujos y otros, también se utiliza una amplia gama de tonos para evocar diferentes emociones y estados de ánimo a través de la representación de la piel. Las tonalidades desempeñan un papel crucial a la hora de transmitir los matices sutiles de las emociones humanas. Además, se quiere lograr traspasar los límites de los medios tradicionales al experimentar con diferentes materiales para recrear representaciones táctiles y tridimensionales de la piel, creando obras de arte inmersivas que inviten a los espectadores a experimentar la expresividad de la piel de una manera metafórica y visible donde se abra la posibilidad de encontrar en la piel otro tipo de sensibilidades, la piel como casa, como entorno, como mecanismo protector; la piel como una capa que absorbe el entorno. Es el canal por el cual experimenta el tacto, el calor, el dolor y el abrazo de un ser distinto. Es en donde los sentimientos adquieren una manifestación física, donde el rubor del amor, el sudor del temor o la palidez del miedo se expresan sin necesidad de palabras. En este contexto, la piel es un idioma propio, un conjunto de signos que transmite lo más profundo y fundamental de nuestra vivencia humana.

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar una intervención artística que examine este tema y fomente el diálogo entre lo individual y lo grupal, entre lo visual y lo táctil, entre lo efímero y lo constante.

La piel es el tejido natural donde construimos las historias más íntimas y profundas. La piel, en su papel de límite y conexión, facilita la exploración de las emociones y los significados de forma más directa, sincera y física. Es un recuerdo de que todas nuestras emociones y vivencias, a pesar de ser profundamente individuales, también son compartidas, interpretadas y comprendidas por otros a través de este medio común que nos rodea. Este asunto de estudio es relevante para las artes, pues facilita la creación de vínculos entre otras disciplinas e investigar conceptos biológicos y sensibles desde una perspectiva conjunta y una perspectiva innovadora al abordar un órgano que protege, reacciona y habla.

Considerar la piel como el núcleo artístico es fomentar la exploración de los significados que se encuentran en nuestra interacción con el cuerpo propio y el del otro, los obstáculos que edificamos y los instantes en que esos obstáculos se derrumben para permitir una comunicación pura y sensorial. Es una representación viva del contacto y la vulnerabilidad, pero también de la resistencia y la habilidad humana para convertir lo oculto en un emblema potente de lo que nos une como seres humanos.

La piel es nuestro primer y último santuario, un tejido vivo que resguarda la esencia de nuestra vida. En ella se marca el tiempo y la vivencia, se trazan las heridas y se borran las marcas de instantes que en algún momento fueron tremendamente vivos. En mi opinión personal, la piel simboliza el balance entre lo perceptible y lo imperceptible. Es donde nuestras emociones más profundas se expresan mediante lo efímero de una mirada o lo ineludible de una herida. Mi fascinación por el tema artístico de la piel radica en que representa esa dualidad: lo palpable y lo

emocional, lo tangible y lo simbólico. La piel representa un entorno de contradicciones; es donde nos encontramos más susceptibles y, simultáneamente, nuestra primera defensa ante el mundo. Es un contenedor de vivencias personales que, al ser presentadas, se transforman en un relato compartido. Al emplear la piel en una acción artística, intento generar un lenguaje donde lo sensorial y lo simbólico se fusionen, indagando en la capacidad que posee para transmitir lo que frecuentemente no podemos manifestar verbalmente. La piel se transforma en un símbolo para indagar el contacto, ya sea emocional o físico, el contacto entre vidas y vivencias que dejan huellas, y que simultáneamente nos permiten identificar nuestra humanidad compartida. Estoy de acuerdo con esta perspectiva ya que considero que la piel, con su potencial de memoria y transformación, es un camino directo hacia la empatía; incita a otros a sentirse observados y representados en las emociones y significados que emiten.

El británico Marc Quinn es un artista contemporáneo que ha profundizado en la conexión entre la piel, el cuerpo y la identidad. Quinn emplea el cuerpo en sus trabajos para analizar la vulnerabilidad, la fragilidad del ser humano y la breve duración de su vida. En su obra “Self” (Autorretrato-1991), Quinn creó una serie de esculturas a base de su propia sangre congelada, un material íntimo que literalmente extrae de sí mismo para dar vida a un retrato que se transforma y descompone. La obra revela una relación simbólica entre el cuerpo y el arte, donde la piel y la sangre se convierten en metáforas de la identidad y del paso del tiempo.

Entonces, investigar el concepto de la piel en el arte es un esfuerzo por lograr esa comunicación humana que es profunda y silenciosa, como el contacto de una mano que transmite más que cualquier expresión verbal. Mi participación se transforma en un lugar de reunión donde las emociones pueden manifestarse y comprenderse en su más puro estado, ya que la piel, al igual que el arte, nos incita a experimentar sin la defensa de las palabras.

Metodología de la investigación

El paso subsiguiente consistió en recolectar vivencias personales y familiares vinculadas con las respuestas de la piel frente a emociones o circunstancias externas. Pensé en las marcas y áreas que han tenido un significado particular en distintas etapas de mi vida, lo que me brinda la oportunidad de explorar el valor personal que la piel posee para mí. Por lo tanto, pude reconocer cómo mis experiencias han afectado la sensibilidad de mi piel, estableciendo un lazo profundo entre mis sentimientos y mi cuerpo. Este método tiene como objetivo hacer el texto más comprensible y personal, subrayando la vinculación emocional con el proceso de estudio.

Tomo inspiración en Silvana fajardo², quien utiliza materiales como cerámica y el vidrio para simbolizar la fragilidad y resistencia de la memoria y el cuerpo. De la misma manera, exploré materiales que se asemeje a la textura y la fragilidad de la piel, como tela, silicona, arroz, cascaras de huevo y bolsas de aromáticas e incluso dibujos de carboncillo. El objetivo es experimentar con diferentes medios que simbolicen la delicadeza de la piel y, a su vez, capturan su capacidad de ser “marcada”. Inspirándome en Doris Salcedo³, quien trabaja con espacios que evocan ausencias y traumas colectivos, abordaré la piel como un espacio donde se inscriben memorias individuales y colectivas. La intervención se desarrollará en un espacio reducido y sensorial, donde el espectador se sienta parte de la obra al tener contacto visual y físico con las texturas y las “cicatrices” de las piezas expuestas.

² Silvana Fajardo Jaimes es una artista colombiana nacida en 1993 en Armenia, Quindío. Su trabajo se centra en la exploración de la identidad y la construcción del cuerpo, abordando temas de anatomía expandida y la cotidianidad a través de una mirada íntima y personal. Fajardo considera el cuerpo como un archivo vivo, un contenedor de información genética y un territorio de transformación.

³ Doris Salcedo es una reconocida escultora colombiana, nacida en Bogotá en 1958. Su obra se caracteriza por abordar temas de violencia política y sufrimiento humano, especialmente en el contexto del conflicto armado en Colombia.

Esta técnica aspira no solo a una reflexión personal y detallada acerca del concepto de la piel, sino también a un vínculo interpersonal que represente la sensibilidad y el efecto de nuestras vivencias plasmadas en la misma. Esta perspectiva manifiesta la poética de Silvana Fajardo en su aplicación de la delicadeza corporal y de Doris Salcedo en su habilidad para evocar una historia común en el observador. Finalmente, mi intervención será un lugar donde la piel se convierte en un idioma común de emociones y significados.

El estudio se realizará con una metodología cualitativa, fusionando el estudio teórico con la práctica artística. Este procedimiento se segmentará en tres etapas: estudio de documentos, evaluación de archivo y registro; pruebas prácticas; y evaluación de los resultados. Cada una de estas fases nos facilitará la exploración y representación de la expresividad cutánea en el arte de forma profunda y relevante aplicando el método de historia de vida.

En la etapa inicial, centraremos nuestra atención en la investigación documental y teórica. Aquí examinaremos literatura y trabajos artísticos que tratan la representación de la piel desde enfoques históricos hasta contemporáneos, incorporando también mi experiencia personal con este asunto. Incorporaré trabajos de críticos de arte, investigaciones sobre la anatomía cutánea en el arte, además de teorías acerca de la percepción y la manifestación emocional en las artes visuales. La meta es examinar la forma en que la piel ha sido representada a través de distintas etapas en la historia del arte, reconocer las técnicas, materiales y perspectivas empleadas por artistas que han investigado la expresividad de la piel, y definir un marco teórico acerca del simbolismo y la carga emocional que puede comunicar. Por esta razón, llevaré a cabo un repaso bibliográfico de autores fundamentales en el análisis de la piel en el arte, tales como Jenny Saville, Francis Bacon, Paula Orduña, Vito Acconci y Silvana Fajardo. Además, examinaré a escultores y dibujantes actuales

que tratan este asunto desde un enfoque estético y conceptual, además de revisar artículos y entrevistas con artistas que han enfocado el cuerpo y la piel como temas principales.

La etapa experimental se enfocará en elaborar trabajos a través de métodos de escultura y dibujo, con el objetivo de investigar cómo se puede plasmar la piel de forma expresiva en estos medios. Mi meta es explorar recursos y métodos que faciliten la captura de la textura, el tono y las emociones vinculadas a la piel. En el campo de la escultura, exploraré varios materiales como cáscaras de huevo, tela, silicona, arroz, bolsas de aromáticas y carboncillo con el fin de replicar la textura y elasticidad de la piel del ser humano. Ejecute investigaciones tridimensionales acerca de arrugas, pliegues y cicatrices, estudiando la interacción de la luz con estas zonas.

Respecto al dibujo, exploré métodos de sombreado, líneas y degradados con el objetivo de capturar los detalles más delicados de la piel. Emplearé grafito y carboncillo para comunicar su suavidad, textura y las variaciones tonales que pueden representar las emociones. Cada etapa del proceso de creación será registrada a través de imágenes y anotaciones para examinar los descubrimientos realizados durante este ejercicio.

Tras finalizar esta etapa experimental, llegué a examinar los resultados con el objetivo de deducir cómo las técnicas empleadas consiguen representar la expresividad cutánea. Analizaré la eficacia de los materiales y procedimientos utilizados en esta representación y meditaré sobre las obras generadas, teniendo en cuenta su habilidad para comunicar sentimientos y percepciones vinculadas a este asunto tan personal.

Finalmente, llevaré a cabo una exhibición de las obras ejecutadas e invito al público a interactuar con estas. Esta actividad facilitará la obtención de comentarios valiosos que potenciarán mis conclusiones finales, proporcionando una respuesta directa del público acerca de su percepción

e interpretación de la expresividad cutánea en las piezas mostradas. Este método aspira a hacer el texto más comprensible y personal, destacando el proceso de creación como una vivencia relevante tanto para el creador como para el público.

Estado Del Arte

Al adentrarme en el estudio de la expresividad cutánea y su habilidad para transmitir emociones y vivencias, descubro un extenso espectro de trabajos de investigación y obras artísticas que examinan este asunto desde múltiples enfoques: como obstáculo, emblema de identidad y lugar de registro emocional.

Mi objetivo es comprender cómo se ha abordado la piel en estudios, documentales y teóricos, enriqueciendo así la conceptualización de mi proyecto artístico, en el que la piel se presenta como un vehículo emocional que refleja tanto el contexto personal como el colectivo.

El Arte como Medio de Expresión Emocional

El texto "El arte y las emociones" (S.L, 2016) propone que el arte se transforma en un instrumento perfecto para comunicar emociones que frecuentemente resultan complicadas de manifestar verbalmente. La producción artística brinda a las personas la oportunidad de indagar sus sentimientos y compartirlos con los demás. Esto es particularmente significativo en el ámbito del arte terapia, donde se emplea el arte para simplificar la transmisión no verbal de emociones. Al producir trabajos que representan su estado emocional, los creadores pueden establecer un vínculo profundo con el público, invitándolo a vivir sus propias emociones mediante la obra. La arte terapia es una especialidad utilizada en psicología y psiquiatría que emplea el arte como medio de expresión para mostrar sentimientos mediante la comunicación no verbal, ya que algunas personas pueden presentar dificultades para acceder a las palabras o para conseguir que éstas expresen aquello que sienten.(S.L, 2016).

Sufrimiento y Comunicación a Través del Arte

En la investigación denominada "El arte, una forma de representar el sufrimiento," (Piso, s. f.) se explora la manera en que el arte puede ser un medio para tratar el dolor humano. Este análisis resalta que las creaciones artísticas posibilitan a las personas confrontar lo insoportable y expresar su sufrimiento. Mediante la producción artística, los artistas tienen la capacidad de manifestar sus vivencias internas y otorgar voz a aquellos que han padecido en soledad. Este método es esencial para comprender cómo las emociones ocultas pueden expresarse físicamente en la piel y transmitirse mediante el arte.

La psicodermatología también brinda una visión fascinante acerca de la relación entre las emociones y el cuerpo. De acuerdo con Koo y Lee (2003), tanto el estrés como la ansiedad pueden intensificar las condiciones de la piel, lo que fortalece la noción de que nuestras emociones ejercen un verdadero efecto en nuestra piel. Esta disciplina propone que las respuestas emocionales no solo se manifiestan en nuestro comportamiento, sino que también pueden dejar marcas físicas en nuestro organismo. Esta conexión entre lo emocional y lo físico ofrece un marco valioso para investigar cómo las instalaciones artísticas pueden simbolizar estas dinámicas.

La expresión de la piel y reflexión del ser en el arte (2020)

El estudio denominado "La expresión de la piel y la reflexión del ser en el arte" (Punín et al., 2020) brinda una reflexión intensa acerca de la relevancia de reevaluar la piel como un componente esencial en la manifestación artística. Este estudio resalta la manera en que la piel no solo funciona como una superficie delicada que envuelve el cuerpo, sino que también vincula universos ficticios con realidades diarias. Al concebir la piel desde el anonimato, se manifiesta como un emblema que convierte al objeto-persona en un sujeto ajeno, lo que posibilita la creación de emociones y reflexiones vinculadas con nuestra fantasía. Un aspecto clave de esta investigación

es su enfoque en cómo las emociones invisibles pueden volverse tangibles a través de la piel. La propuesta de utilizar el organismo *Medusomyces gisevi* para desarrollar nuevas propuestas artísticas es particularmente innovadora. Este enfoque no solo integra conocimientos científicos, sino que también permite explorar las relaciones entre la materia y la piel, así como entre la expresión del ser y el individuo como representación del arte. Esta interrelación es crucial para entender cómo las emociones pueden manifestarse físicamente en nuestra piel. La investigación también aborda cómo la corporeidad representa la identidad de un ser vivo. La piel se convierte en un elemento esencial que refleja nuestra integridad corporal y emocional. Concebir el pensamiento y asumir las expresiones de la piel permite una aproximación a las diversas nociones que han surgido a lo largo de los períodos de posmodernidad. Esto abre un diálogo enriquecedor entre el arte y otras disciplinas, como la ciencia y las humanidades. Al relacionar esta investigación con mi tema sobre cómo las emociones invisibles se vuelven tangibles en la superficie de la piel, se puede argumentar que las instalaciones artísticas son un medio poderoso para explorar estas dinámicas. A través de experiencias sensoriales e interactivas, los espectadores pueden confrontar sus propias emociones y reflexionar sobre su relación con su piel. La idea de que la piel actúa como un "termostato emocional" se alinea perfectamente con los hallazgos de (Punín et al., 2020) quienes sugieren que nuestras experiencias internas pueden manifestarse a través de representaciones artísticas. En conclusión, el trabajo de Punin, Maldonado, Cuenca y Maya proporciona una base sólida para explorar cómo las emociones pueden hacerse visibles a través de la piel en el contexto del arte. Su enfoque innovador invita a reflexionar sobre nuestra propia corporeidad y nos anima a considerar cómo las instalaciones artísticas pueden servir como vehículos para comunicar lo que a menudo permanece oculto. Esta investigación no solo amplía nuestra comprensión del arte, sino que también nos invita a profundizar en nuestra experiencia humana compartida.

Psychocutaneous Medicine (2003)

El estudio "Psychocutaneous Medicine" realizado por John Koo y Chai Sue Lee trata la intrincada conexión entre la psicología y la dermatología, resaltando cómo las emociones pueden tener un impacto considerable en la salud cutánea. Este trabajo es esencial para entender cómo las emociones que frecuentemente parecen ocultas se expresan de manera palpable en nuestra piel, lo que concuerda perfectamente con tu interés en investigar esta relación mediante el arte. Koo y Lee aportan pruebas robustas de que numerosos desórdenes de la piel, tales como el acné, la psoriasis y la dermatitis, poseen un elemento psicosomático (Koo & Lee, 2003). Esto implica que las emociones, tales como el estrés, la ansiedad y la depresión, pueden agravar o incluso provocar problemas en la piel. Al ver la piel como un espejo de nuestra condición emocional, se genera un ámbito para explorar cómo estas vivencias internas pueden ser expresadas mediante expresiones físicas. Un elemento crucial de su estudio es la idea de que la piel funciona como un "regulador emocional". Las respuestas de la piel, como el rubor o el sudor, son reacciones directas a elementos emocionales. Esta noción conecta con tu interrogante acerca de cómo las emociones ocultas se transforman en palpables en la superficie de nuestra piel. Al comprender esta dinámica, se podría sostener que el arte desempeña un rol fundamental en transmitir estas vivencias emocionales. Al vincular este estudio con mi tema acerca de cómo las instalaciones artísticas pueden tratar la piel como un concepto emotivo y significativo, se logra que, al vincular esta investigación con mi tema, se pueda deducir que, al relacionar la piel con mi tema, se logra ver cómo el arte puede servir como un medio poderoso para explorar y expresar estas conexiones. Las instalaciones interactivas que permiten a los espectadores experimentar sus propias reacciones emocionales pueden hacer que lo invisible se vuelva visible. Por ejemplo, al utilizar materiales que evocan texturas o sensaciones

asociadas con la piel, los artistas pueden crear un diálogo entre el espectador y su propia corporeidad. Además, al incorporar elementos biométricos o sensoriales en una instalación artística, se puede ofrecer una experiencia inmersiva donde las emociones del espectador se reflejan en su interacción con la obra. Esto no solo permite una exploración personal de las emociones, sino que también invita a una reflexión colectiva sobre cómo todos compartimos estas experiencias humanas. En conclusión, el trabajo de Koo y Lee proporciona una base sólida para entender cómo las emociones invisibles pueden manifestarse en nuestra piel y resalta la importancia de considerar estos aspectos en el contexto artístico. Su enfoque en la medicina psicocutánea abre nuevas posibilidades para explorar cómo las instalaciones artísticas pueden comunicar lo que a menudo permanece oculto, permitiendo así una conexión más profunda entre nuestras experiencias emocionales y nuestras representaciones artísticas.

"La expresión de emociones en los lenguajes artísticos"(2019) Martínez Chamorro

El estudio "La expresión de emociones en los lenguajes artísticos" (Chamorro, s. f.) constituye una contribución relevante al análisis de cómo los lenguajes artísticos pueden promover la manifestación de emociones durante la temprana niñez. Este trabajo subraya la relevancia de establecer lugares en los que los niños puedan manifestar sus emociones mediante diferentes manifestaciones artísticas, tales como la música, la danza y las artes visuales. La escritora enfatiza que estas vivencias no solo potencian el crecimiento emocional de los niños, sino que también les facilitan una comunicación eficaz y creativa.

Un elemento crucial de este estudio es su énfasis en cómo las emociones, que frecuentemente resultan complicadas de expresar verbalmente, pueden expresarse mediante el arte. Martínez Chamorro sostiene que, al incluir a los niños en actividades de arte, se les otorga la

posibilidad de experimentar, identificar y autocontrolar sus sentimientos. Esto tiene una conexión directa con mi asunto acerca de cómo las emociones ocultas se materializan en la superficie cutánea. La piel puede ser percibida como un lienzo que representa estas emociones, evidenciando lo que frecuentemente se mantiene encubierto.

Adicionalmente, el estudio subraya la importancia de que los maestros entiendan la importancia de los lenguajes artísticos en la educación emocional. Al dotar a los docentes de recursos y saberes sobre cómo promover estas manifestaciones artísticas, se promueve un entorno en el que los niños se sienten confiados para indagar en sus emociones. Es fundamental para adquirir un entendimiento más profundo de su propia identidad y para establecer vínculos saludables con los demás.

Al vincular este estudio con mi interés, las instalaciones interactivas pueden brindar a las personas la oportunidad de vincular sus propias vivencias emocionales con representaciones visuales o táctiles que evocan el tacto. Por ejemplo, mediante el uso de materiales que replican texturas de la piel o al incluir componentes sensoriales que reaccionen a las reacciones de la audiencia, se puede producir un ambiente de interacción con el público entre lo interno y lo externo.

La labor de Martínez Chamorro ofrece un fundamento sólido para comprender cómo se pueden manifestar las emociones mediante el arte desde una edad temprana. Su énfasis en el valor de los lenguajes artísticos resonó con mi indagación en la piel como un vehículo para transmitir lo imperceptible. Esta investigación no solo expande nuestro entendimiento del arte vinculado al crecimiento emocional de los niños, sino que también promueve la reflexión acerca de cómo estas dinámicas pueden ser investigadas y representadas en espacios artísticos de relevancia.

Body Art: Performing the Subject (1998)

Desde una perspectiva artística, Amelia Jones (1998), en *Body Art: Performing the Subject*, examina cómo el cuerpo y la piel han sido utilizados como medios de expresión emocional y como territorios donde se inscriben experiencias personales y colectivas. Jones destaca cómo la piel refleja identidades fragmentadas afectadas por contextos sociales y culturales.

En el arte contemporáneo, la piel ha sido explorada como un espacio que revela vulnerabilidad, identidad, dolor y las tensiones culturales que nos afectan a todos. Mi intención es invitar a los espectadores a reflexionar sobre su propia relación con la piel y las emociones que esta puede evocar. Este enfoque busca hacer el texto más accesible y personal, resaltando la conexión emocional y reflexiva con el tema de la piel.

Tesis Doctoral de Susana Sánchez Ramón

La tesis titulada "Estudio epidemiológico de patología dermatológica en el anciano y calidad de vida relacionada con la salud," (Sánchez Ramón, 2014) proporciona una perspectiva valiosa sobre cómo las condiciones de la piel pueden reflejar no solo aspectos físicos, sino también experiencias emocionales y sociales. A través de su investigación, se evidencia que las patologías dermatológicas en personas mayores no solo afectan su salud física, sino que también impactan significativamente su calidad de vida y bienestar emocional.

Al relacionar esta investigación con mi tema, que explora cómo la piel puede convertirse en un lenguaje tangible para expresar las experiencias invisibles de mi territorio y emocionalidad a través de materias plásticas y la instalación artística, se hace evidente que la piel actúa como un medio poderoso para comunicar vivencias internas. Las condiciones dermatológicas, muchas

veces exacerbadas por factores emocionales como el estrés o la ansiedad, pueden manifestarse físicamente en la piel.⁴ Esto sugiere que lo invisible —las emociones y experiencias— se convierte en algo visible y palpable a través de las alteraciones cutáneas.

Además, el estudio de Sánchez Ramón destaca la importancia del contexto social y ambiental en la salud dermatológica. Este enfoque es especialmente relevante para mi investigación, ya que puedo explorar cómo las experiencias colectivas de un territorio específico se reflejan en las condiciones de la piel de los habitantes. Al integrar estos hallazgos en mis instalaciones artísticas, puedo utilizar materias plásticas para representar visualmente estas interacciones entre lo emocional y lo físico. Por ejemplo, al crear texturas que imiten las alteraciones cutáneas o al incorporar elementos que simbolicen el entorno social y emocional, puedes invitar a los espectadores a reflexionar sobre sus propias experiencias.

La idea de que la piel puede contar historias sobre nuestra identidad y emociones se alinea perfectamente con mi interés en utilizar la instalación artística como medio de expresión. Al crear obras que representen las patologías dermatológicas y su conexión con las emociones, puedo ofrecer una plataforma donde lo invisible se vuelva tangible. Esto no solo enriquecerá mi trabajo artístico, sino que también fomentará un diálogo más profundo entre el espectador y su propia corporeidad.

Espectroscopía de Reflexión Difusa

La tesis de José Alberto Delgado Atencio sobre la espectroscopía de reflexión difusa presenta un enfoque innovador para analizar la piel humana, revelando cómo este órgano puede ser un medio a través del cual se expresan las experiencias emocionales y territoriales. Su

⁴ *Tesis Doctoral de Susana Sánchez Ramón titulada "Estudio epidemiológico de patología dermatológica en el anciano y calidad de vida relacionada con la salud" (Sánchez Ramón, 2014)*

investigación destaca la interacción entre la luz y la piel, lo que permite captar información que a menudo permanece oculta a simple vista. Este aspecto es fundamental para entender cómo la piel puede convertirse en un lenguaje tangible que comunica lo invisible.

Al tratar mi tema, que investiga cómo las técnicas de arte y la instalación pueden emplearse para comunicar vivencias emocionales, el trabajo de Delgado Atencio brinda perspectivas valiosas. La espectroscopia de reflexión difusa no solo ofrece información científica acerca de las características físicas de la piel, sino que también propone un método para interpretar estas propiedades como reflejos de estados emocionales. Por ejemplo, las variaciones en el tono o la consistencia de la piel pueden interpretarse como expresiones palpables de vivencias internas, facilitando de esta manera un vínculo entre lo físico y lo emocional.

El concepto de emplear la piel como un instrumento para manifestar vivencias invisibles concuerda perfectamente con el enfoque interdisciplinario que plantea mi estudio. Al fusionar arte y ciencia, es posible construir espacios que inviten a los espectadores a interactuar con la obra y a meditar sobre sus propias emociones y territorios. Esto convierte el espacio de exposición en un sitio en el que lo intangible se convierte en palpable, facilitando una experiencia estética intensa.

Quiero invitar al espectador a experimentar sensorialmente esta comunicación silenciosa mediante texturas táctiles e instalaciones inmersivas. Al hacerlo, espero generar un entorno donde cada persona pueda reflexionar sobre sus propias experiencias emocionales a través del contacto con materiales que evocan las complejidades de nuestra relación con la piel.

Con estas investigaciones, el entendimiento de la piel como una superficie que manifiesta emociones y significados se amplía desde diversas perspectivas: psicológica, sociológica, estética y artística. La piel, vista como un "lienzo emocional" o una "membrana social", no solo funciona

como un espejo de las vivencias personales, sino también como un emblema colectivo que transmite nuestra esencia, nuestras emociones y nuestras relaciones. Estas investigaciones subrayan la capacidad de la piel como un medio sensorial y expresivo donde se almacenan emociones, recuerdos e identidades, lo que genera grandes oportunidades para futuros estudios y obras artísticas.

Me doy cuenta de que puedo interpretar la piel como un archivo emocional: una membrana que registra tanto experiencias individuales como colectivas. En mi proyecto artístico, deseo lograr que la piel sea percibida no solo como un medio expresivo sino también como un espacio donde lo emocional y lo físico se entrelazan, tanto los estudios académicos como las intervenciones artísticas contemporáneas han comenzado a reconocer la importancia de la piel como un medio para comunicar emociones profundas. Al indagar sobre su expresividad, los artistas nos incitan a meditar acerca de nuestras vivencias y vínculos con el cuerpo. Así, la piel se transforma en un lugar donde lo individual se fusiona con lo grupal, posibilitando que nuestras narrativas sean transmitidas mediante el arte.

Marcos De Referencia

A continuación, haré referencia a los artistas que han ejercido un profundo impacto en mi trayectoria artística. Primero, abordaré a los artistas que me facilitaron la comprensión del significado de la piel, las emociones y las respuestas. También resaltaré a aquellos que, desde el inicio, aportaron sus técnicas y materiales en mis primeras creaciones. Luego, me enfocaré en aquellos que me han inspirado en el campo de la escultura, la instalación, la fotografía y la pintura. El impacto de estos artistas se manifiesta de forma más clara en la elaboración de mi obra final.

Referentes artísticos

Kiki Smith:

Se trata de una artista moderna que ha indagado en la complejidad de la piel y el cuerpo humano durante su trayectoria, empleando su trabajo para tratar asuntos de identidad, vulnerabilidad y la vivencia emocional. Una de sus creaciones más relevantes es "Tremble" (2019), una escultura de bronce que muestra un cuerpo de una mujer en una posición que simboliza tanto delicadeza como potencia. La figura parece estar en una condición de desplazamiento, captando la esencia de la vida y la vulnerabilidad intrínseca al individuo.

En "Tremble" (2019), la piel se transforma en un canal de expresión que no solo muestra la anatomía corporal, sino también las emociones que la habitan. La textura del bronce, elaborada con meticulosidad por Smith, replica las sutilezas y detalles de la obra de arte. Esta meticulosidad en los detalles incita al observador a no solo apreciar el aspecto físico, sino también las vivencias y relatos que cada marca en la piel puede revelar. La obra propone un vínculo profundo entre el cuerpo y las emociones, resaltando cómo nuestra piel puede ser una representación de nuestras experiencias más personales.

Smith ha declarado: "Mi trabajo trata sobre el cuerpo, pero también sobre lo que significa ser humano"(Obras Bellas Artes, 2019). Esta afirmación resuena fuertemente en "Tremble," donde la representación del cuerpo femenino se convierte en un símbolo de resistencia y vulnerabilidad. La obra invita a los espectadores a reflexionar sobre su propia relación con su cuerpo y cómo este puede comunicar emociones de manera visceral.

El arte de Kiki Smith utiliza la piel como un lugar donde se registran las vivencias humanas. Con su trabajo, ella cuestiona los conceptos convencionales de belleza y perfección, valorando en cambio la autenticidad y la complejidad del ser humano. En este contexto, su labor concuerda con mi deseo de crear una intervención artística que busque maneras de transmitir emociones mediante la materia, enfocándose en la piel como eje principal.

Al reflexionar sobre cómo puedo implementar estas ideas en mi propio ejercicio artístico, me inspiro en la perspectiva sincera e instintiva de Smith. Deseo desarrollar una vivencia sensorial que facilite a los observadores la conexión con sus propias emociones mediante materiales que evocan la textura y sensibilidad de la piel.

La obra de Kiki Smith me recuerda que el arte tiene el poder de abrir un diálogo sobre nuestras experiencias más profundas, invitándonos a explorar lo que significa ser humano en toda su complejidad.

Ilustración 1 Obra Untitled (Skin) (1992)

En trabajos como "Untitled (Skin)" (1992), Smith emplea fragmentos de piel de cera que se alzan sobre el techo, lo que indica la fragilidad y transitoriedad del organismo. Su labor investiga la conexión entre el organismo físico y el emocional, tratando asuntos de vulnerabilidad, cambio y la interconexión entre lo interno y lo externo. Este artista brinda una significativa contribución investigativa para la creación de sus obras.

Jenny Saville:

Se trata de una artista británica contemporánea que ha puesto la piel y el cuerpo de la mujer en el núcleo de su trabajo, indagando en la complejidad de la identidad, la vulnerabilidad y la vivencia emocional. En su obra, Saville emplea la piel no únicamente como un instrumento de representación, sino como un cuadro lleno de sentido que muestra las vivencias y batallas de las mujeres.

Ilustración 2 Obra Reverso, Técnica Oleo

Una de sus creaciones más conmovedoras es "Reverso", en la que Saville se autoretrata en una condición instintiva y brutal. En este cuadro, se representa a ella misma recostada en el suelo, cubierta de sangre, con una mirada directa que genera un vínculo instantáneo con el observador. La imagen es asfixiante; el marco cerrado subraya la vulnerabilidad del cuerpo a pesar de su magnitud. Con esta obra, Saville consigue comunicar una combinación de terror y belleza, descubriendo cómo la piel puede representar el dolor y ser simultáneamente un emblema de resistencia.

Según Saville: "¿Qué significa la belleza?" La belleza generalmente representa la representación masculina del cuerpo de la mujer. "Mis mujeres son hermosas en su singularidad" Esta declaración resalta su propósito de cuestionar las ideas convencionales. En sus retratos, las cicatrices, imperfecciones y señales perceptibles narran relatos personales que incitan a la reflexión acerca de la identidad y la vivencia de la mujer.

La piel en el arte de Saville se convierte en un espacio donde se inscriben las emociones y las experiencias vividas. Su enfoque visceral permite que el espectador no solo observe, sino que también sienta la carga emocional que cada obra transmite. Al representar cuerpos desnudos y vulnerables, Saville nos confronta con la realidad del sufrimiento humano, mientras que al mismo tiempo celebra la belleza inherente a cada individuo.

Ilustración 3 Torso II de Jenny Saville (2004-2005)

Al considerar cómo generar una intervención artística que explore formas de comunicar emociones a través de la materia tomando la piel como concepto principal, me inspiro en el trabajo de Saville. Su capacidad para transformar lo violento en algo bello me motiva a buscar materiales

y técnicas que permitan crear una experiencia sensorial para el espectador. Quiero invitar a quienes interactúan con mi obra a reflexionar sobre sus propias experiencias emocionales, utilizando la piel como un medio para conectar lo interno con lo externo.

Ilustración 4 figura 11.26 de Jenny Saville (1996-97) Óleo sobre lienzo

Jenny Saville no solo simboliza cuerpos; ella otorga voz a los relatos que estos portan. Su trabajo nos hace recordar que la piel va más allá de ser una mera superficie; es un registro emocional que muestra nuestras experiencias más intensas. Al imitar su comportamiento, mi intención es crear una intervención artística que incite al espectador a indagar en su propia conexión con la piel y las emociones que esta puede provocar.

Doris Salcedo:

Artista de Colombia, ha investigado el trauma y el luto mediante instalaciones que involucran el cuerpo humano, sin exhibirlo de manera explícita. En su colección "Atrabiliarios" (1992-1997), muestra calzado de individuos desaparecidos, cosidos en nichos con membranas translúcidas que parecen piel. A través de esta metáfora, Salcedo utiliza la piel como un signo del

duelo, la memoria y la ausencia, creando una relación emocional entre el espectador y la instalación. Lo que me inspira salcedo me podría llevar a cabo una intervención donde la piel sea tratada como un contenedor de memoria, transmitiéndole al espectador historias o traumas haciendo que se apropien de ellas.

Ilustración 5 Obra "Atrabiliarios" (1992-1997)

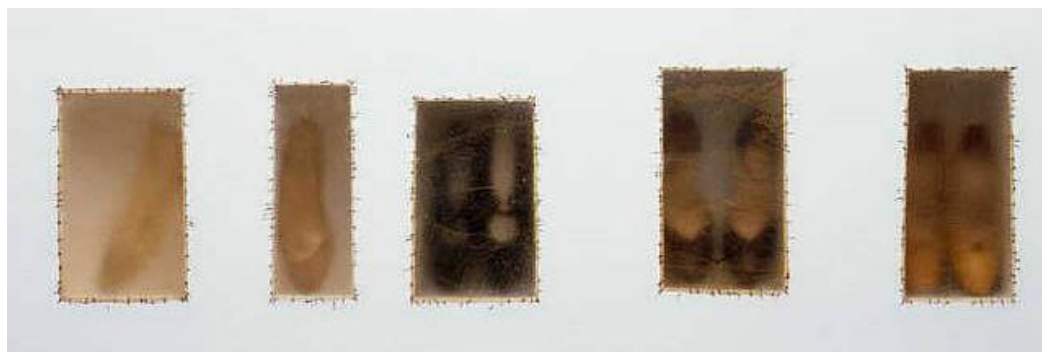

Ilustración 6 Obra "Atrabiliarios" (1992-1997)

Por ejemplo, en su obra "A Flor de Piel" (2014), Salcedo emplea cientos de pétalos de rosa cosidos a mano para elaborar una piel simbólica que rememora el sufrimiento y el recuerdo de las víctimas del conflicto bélico en Colombia. En mi opinión, esta obra subraya la manera en que la piel puede transformarse en una "superficie de duelo", un espacio donde se plasman las emociones de resistencia y dolor que todos portamos dentro de nosotros. La manera en que Salcedo elabora esta piel poética con componentes naturales me motiva a reflexionar sobre cómo los materiales del día a día y las texturas táctiles pueden manifestar lo imperceptible de nuestras vivencias emocionales.

Ilustración 7 Instalación "A Flor de Piel" (2014)

Como primera capa del cuerpo, la piel es el primer sitio donde experimentamos emociones; es nuestro primer vínculo con el mundo. Mediante la piel, los elementos emocionales y físicos se fusionan en un solo lugar, un concepto que quiero implementar en mi instalación al generar una experiencia sensorial y envolventes que englobe esta dualidad. Por lo tanto, la piel se transforma en una interfaz viva que transmite emociones de forma singular y directa.

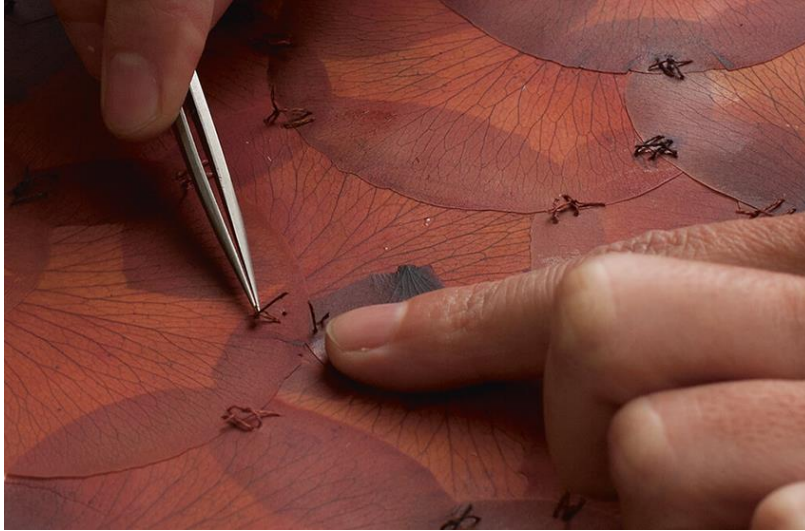

Ilustración 8 "A Flor de Piel" (2014)

Silvana Fajardo:

Es una artista de Colombia que ha profundizado en la conexión entre la piel, los sentimientos y la identidad mediante su obra. Su perspectiva se enfoca en la creación de la identidad y en lo que caracteriza a un cuerpo, incorporando un concepto de anatomía ampliada que facilita el análisis del cuerpo como un registro vivo. Mediante sus proyectos, Fajardo explora aspectos infra ordinarios y cotidianos, además de la íntima esencia que reside en nuestra naturaleza.

Uno de los elementos más significativos de su trabajo es la manera en que emplea la fotografía como instrumento de observación y documentación. Esto le da la oportunidad de interrogar la materialidad de la imagen y meditar sobre el cuerpo que demanda una representación. Este enfoque es fundamental para entender cómo las emociones, que a menudo son invisibles, pueden manifestarse tangiblemente en la superficie de la piel. La piel, en su trabajo, se convierte en un medio a través del cual se pueden explorar y expresar estas emociones.

Fajardo también trata la idea de la piel como un espacio de cambio. Esto tiene una conexión directa con mi interés en cómo una instalación artística puede tratar la piel como un concepto emotivo y con significado. Al tratar la piel no únicamente como una superficie física, sino como un lugar donde se registran las vivencias emocionales, Fajardo incita al observador a meditar sobre su propia existencia y los relatos que puede relatar su piel.

Ilustración 9 Dorso impresión papel hahnemule y recorte laser (2018)

En sus creaciones, Fajardo genera imágenes que superan la bidimensionalidad del rectángulo fotográfico, convirtiéndolas en aparatos que reconfiguran nuestra percepción del cuerpo. Esta habilidad para provocar sensaciones y reflexiones vinculadas con nuestra imaginación es fundamental para tu estudio sobre cómo las emociones se transforman en hechos palpables. Las

instalaciones artísticas pueden funcionar como lugares de estudio y comunicación de estas dinámicas, brindando a los espectadores la oportunidad de vivir sus propias emociones mediante representaciones visuales y táctiles.

Ilustración 10 Empeine impresión papel hahnemule y recorte laser (2018)

El trabajo de Silvana Fajardo proporciona una base sólida para entender cómo las emociones invisibles pueden manifestarse en la piel y cómo el arte puede ser un vehículo poderoso para expresar estas experiencias. Su enfoque innovador invita a explorar nuevas formas de representar lo emocional a través de instalaciones artísticas significativas, enriqueciendo así nuestra comprensión del cuerpo y su relación con nuestras vivencias internas

Ilustración 11 Fotografía Objeto (cubo Rubik) 2018 medidas: 7x7x7cm

Janine Antoni:

Janine Antoni es una artista moderna cuyas creaciones investigan la confluencia entre el cuerpo, la identidad y las emociones. Mediante sus vanguardistas instalaciones y actuaciones, Antoni emplea su propio cuerpo como instrumento para explorar asuntos vinculados con la feminidad, el consumo y las vivencias diarias. Su método singular facilita que las emociones que aparentan ser invisibles se concreten en la superficie cutánea, generando un intercambio intenso entre lo físico y lo emocional.

Una de sus creaciones más representativas, "Gnaw" (1992), ilustra perfectamente cómo las emociones pueden transformarse en objetos palpables. En esta obra, Antoni masticó enormes trozos de chocolate y manteca, convirtiendo estos elementos en emblemas de ansiedad y anhelo. Al escupir el producto masticado y reutilizarlo para crear nuevos objetos, como lápices labiales y cajas de bombones, ella aborda temas de inseguridad y las presiones sociales que enfrentan las

mujeres en relación con su cuerpo. Esta obra no solo refleja su lucha interna, sino que también invita al espectador a confrontar sus propias emociones sobre el cuerpo y la belleza.

Ilustración 12 Obra "Gnaw" (1992)

"Lick and Lather" (1993) es otra obra relevante, en la que Antoni elaboró bustos de ella misma con chocolate y jabón. Al moverse y lamer estas esculturas, ella indaga en la fascinación por la higiene y el temor al envejecimiento. En este lugar, la piel se transforma en un vehículo para manifestar vulnerabilidad y anhelo, evidenciando lo que frecuentemente se mantiene encubierto. El acto de lamer los bustos no solo modifica los materiales, sino que también funciona como un medio de introspección emocional.

Ilustración 13 Obra "Lick and Lather" (1993)

Al vincular el trabajo de Antoni con mi temática acerca de cómo las emociones ocultas se materializan en la piel, resulta claro que sus instalaciones artísticas brindan una intensa introspección acerca de la corporalidad. Su aplicación del cuerpo como instrumento artístico posibilita que los espectadores sientan una vinculación instintiva con sus propias emociones. Las estructuras interactivas que promueven la participación del público pueden funcionar como plataformas en las que se investigan y transmiten estas dinámicas.

Además, la atención de Antoni en los asuntos diarios conecta con tu interés por abordar la piel como un tema emotivo y de gran significado. Al incorporar elementos comunes en sus creaciones, ella convierte lo trivial en algo de gran significado, facilitando que los espectadores reflexionen sobre sus propias vivencias emocionales de representaciones visuales.

Janine Antoni es una artista cuya obra proporciona una base sólida para entender cómo las emociones invisibles pueden manifestarse en la piel. Su enfoque innovador invita a explorar nuevas formas de representar lo emocional a través del arte, enriqueciendo así nuestra comprensión del cuerpo y su relación con nuestras vivencias internas. Al considerar sus obras en el contexto de

tu investigación, puedes encontrar inspiración para desarrollar instalaciones artísticas que hagan visible lo invisible, invitando a los espectadores a conectarse con sus propias emociones a través de la experiencia estética.

Mona Hatoum:

Mona Hatoum es una artista moderna cuya obra indaga en profundidad en las complejidades de la identidad, el exilio y los sentimientos humanos. Mediante sus instalaciones, esculturas y actuaciones, Hatoum trata asuntos que conectan con la vivencia corporal y su vínculo con el medio ambiente. Su método artístico posibilita que las emociones, frecuentemente ocultas, se concreten en la superficie cutánea, generando una conversación entre lo tangible y lo íntimo. En sus instalaciones, ha abordado el tema del cuerpo y la piel para indagar en asuntos de política, exilio y vulnerabilidad. En su libro "Corps étranger" (1994), emplea fotografías endoscópicas del interior de su cuerpo, resaltando la piel como un límite que distingue lo que es perceptible e incomprensible, lo que es perceptible e invisible.

Ilustración 14 Obra "Corps étranger" (1994)

Otra obra relevante es "The Negotiating Table" (1983), en la que Hatoum se mantiene inmóvil por horas, envuelto en plástico y repleto de sangre y vísceras. Esta obra evoca imágenes de violencia y dolor, evidenciando el sufrimiento que frecuentemente se esconde después de las noticias relacionadas con conflictos bélicos. Mediante el uso de su propio cuerpo como instrumento de expresión, Hatoum incita al espectador a confrontar sus propias emociones acerca de la guerra y el dolor humano. Aquí, la piel se convierte en un lugar donde se registran experiencias traumáticas, volviéndose perceptible lo que usualmente se percibe como invisible.

Ilustración 15 Obra "The Negotiating Table" (1983)

El trabajo de Hatoum también destaca por su capacidad para transformar objetos cotidianos en elementos cargados de significado emocional. Sus instalaciones utilizan materiales humildes para crear obras que desafían nuestras percepciones del hogar y la seguridad. Por ejemplo, al recrear muebles o utensilios de cocina en formas inquietantes, Hatoum provoca una sensación de familiaridad combinada con extrañeza. Este contraste resuena con tu interés en cómo la piel puede

ser vista como un concepto emocional y significativo; Al igual que los objetos transformados en sus obras, la piel puede ser un reflejo de nuestras experiencias internas.

Al vincular la obra de Mona Hatoum con mi asunto, resulta claro que su enfoque revolucionario brinda valiosas visiones acerca de este vínculo. Las instalaciones de arte pueden funcionar como plataformas en las que se investigan y transmiten estas dinámicas, brindando a los espectadores la oportunidad de vivir sus propias emociones mediante representaciones visuales y táctiles.

Mona Hatoum es una creadora artística cuya producción ofrece un fundamento sólido para comprender cómo las emociones ocultas pueden expresarse en la piel. Su método singular promueve la exploración de nuevas maneras de representar lo emocional mediante el arte, ampliando nuestro entendimiento del cuerpo y su vínculo con nuestras experiencias internas. Al poner sus trabajos en el marco de tu estudio, puedes hallar motivación para crear instalaciones artísticas que hagan perceptible lo imperceptible, invitando a los espectadores a conectarse con sus propias emociones a través de experiencias estéticas significativas.

Marina Abramović:

Marina Abramović es una figura icónica en el mundo del arte contemporáneo, conocida por su exploración de los límites del cuerpo y la mente a través de sus impactantes performances. Su trabajo se centra en la experiencia del sufrimiento y la vulnerabilidad, convirtiendo su propio cuerpo en un medio para manifestar emociones profundas que, a menudo, parecen invisibles. A través de sus obras, Abramović invita al espectador a confrontar sus propios sentimientos y reflexionar sobre la naturaleza de la experiencia humana.

Marina Abramović es un personaje emblemático en el ámbito del arte actual, reconocida por su indagación en las fronteras del cuerpo y la mente mediante sus impactantes actuaciones. Su labor se enfoca en la vivencia del dolor y la vulnerabilidad, transformando su propio cuerpo en un vehículo para expresar sentimientos intensos que, frecuentemente, parecen imperceptibles. Mediante sus creaciones, Abramović incita al público a enfrentar sus propias emociones y meditar acerca de la esencia de la vivencia humana.

Una de sus actuaciones más representativas, "Rhythm 0" (1974), demuestra de manera perfecta cómo las emociones pueden materializarse en la superficie cutánea. En este trabajo, Abramović se ofreció al público durante seis horas, permitiendo que los espectadores emplearan 72 objetos, que comprendía desde una rosa hasta un revólver cargado. Este acto extremo no solo desafió las fronteras de su capacidad física, sino que también mostró la habilidad del público para provocar sufrimiento y violencia. La vivencia resultó ser revolucionaria tanto para Abramović como para los presentes, destacando cómo el dolor físico puede ser un reflejo de los conflictos emocionales internos.

Ilustración 17 Obra "Shoes for Departure" (1991)

Al vincular el trabajo de Marina Abramović con mi tema acerca de cómo las emociones invisibles se transforman en tangibles en la piel y cómo se puede tratar la piel como un concepto emocional y significativo mediante instalaciones artísticas, resulta claro que su perspectiva brinda perspectivas valiosas. No solo sus interpretaciones generan un ambiente para la introspección personal, sino que también promueven una experiencia grupal en la que se pueden indagar y manifestar las emociones comunes.

Marina Abramović es una artista cuya obra ofrece un fundamento sólido para comprender cómo las emociones ocultas pueden expresarse en la piel. Su perspectiva innovadora promueve la exploración de nuevas maneras de representar lo emocional mediante el arte, potenciando nuestro

entendimiento del cuerpo y su vínculo con nuestras experiencias internas. Al considerar sus obras en el contexto de tu investigación, puedes encontrar inspiración para desarrollar instalaciones artísticas que hagan visible lo invisible, invitando a los espectadores a conectarse con sus propias emociones a través de experiencias estéticas significativas.

Estos referentes no solo exploran la piel en términos visuales y conceptuales, sino que también abordan la idea de la piel como una conexión emocional profunda con el espectador, invitando a la reflexión sobre la vulnerabilidad, la memoria y la identidad.

Referentes conceptuales

Además de su función biológica, la piel se manifiesta como un territorio simbólico que nos vincula con el mundo. Se comporta como un obstáculo tanto físico como emocional, estableciendo la línea divisoria entre nuestro ser interno y el ambiente que nos circunda. Autores como Didier Anzieu han caracterizado la piel como un "envoltorio mental" que resguarda nuestra identidad, sentimientos y vivencias.

Al explorar la expresividad cutánea como canal de transmisión de emociones, me encuentro indagando en ideas que la ven como un lugar repleto de significado, memoria e identidad. La piel no es simplemente un protector; se transforma en un potente medio por el cual podemos tratar asuntos que fluctúan entre lo personal y lo grupal, entre lo perceptible y lo imperceptible.

Se han considerado diversos autores cuyas ideas y conceptos son fundamentales para la construcción de esta investigación.

Julia Kristeva es una influyente filósofa, psicoanalista y teórica literaria cuya obra ha explorado las complejidades del lenguaje, la identidad y las emociones. Su enfoque psicoanalítico

y su teoría de lo abyecto ofrecen una perspectiva valiosa para entender cómo las emociones, que a menudo parecen invisibles, pueden manifestarse de manera tangible en la superficie de nuestra piel.

Una de las ideas fundamentales en el pensamiento de Kristeva es la noción de que el cuerpo y el lenguaje mantienen una conexión inherentemente estrecha. (2019) («Julia Kristeva (1941)»). Ella sostiene que el idioma no solo sirve como medio de comunicación, sino que también es un lugar donde se registran vivencias emocionales y físicas. Esta idea resona con tu curiosidad por entender cómo la piel puede ser percibida como una respuesta emocional. Al igual que el lenguaje, la piel funciona como un lienzo en el que se manifiestan nuestras experiencias internas, facilitando que lo imperceptible se transforme en perceptible.

Kristeva también introduce el concepto de lo abyecto, que se refiere a aquello que provoca repulsión o rechazo, pero que también está profundamente ligado a nuestra identidad. Este concepto puede ser aplicado al arte y a la instalación artística, donde las emociones reprimidas o dolorosas pueden ser exploradas y expresadas. Al abordar temas como el sufrimiento, la vulnerabilidad y la identidad a través de su trabajo, los artistas pueden crear experiencias que permitan a los espectadores confrontar sus propias emociones y reflexionar sobre su relación con su piel.

En trabajos como "La revolución del lenguaje", Kristeva subraya la relación entre el proceso de significación y nuestras vivencias físicas. Al tratar la piel como un concepto emotivo y relevante, se podría sostener que las instalaciones artísticas poseen la capacidad de concretar estas vivencias. Por ejemplo, los artistas, al emplear texturas, tonalidades y formas que evocan la piel, pueden establecer una conversación entre lo tangible y lo emocional, incitando al observador a indagar en sus propias respuestas emocionales.

Además, Kristeva destaca la importancia del sujeto en proceso, quien oscila entre su identidad y sus excesos emocionales. Este enfoque es fundamental para entender cómo las emociones pueden ser tanto personales como colectivas. En este sentido, las instalaciones artísticas pueden servir como espacios donde se comparten experiencias emocionales, permitiendo que lo individual se entrelace con lo social.

Maurice Merleau-Ponty es un pensador esencial en la investigación de la percepción y la corporalidad, cuyos conceptos proporcionan una visión valiosa para comprender cómo las emociones, que frecuentemente parecen invisibles, pueden expresarse de forma palpable en la superficie de nuestra piel. Su perspectiva fenomenológica resalta la relevancia del cuerpo no únicamente como un elemento físico, sino también como un vehículo por el cual vivimos y otorgamos significado al entorno que nos envuelve.

En su obra "Fenomenología de la percepción" (Botelho Josgrilberg, 2008), Merleau-Ponty argumenta que el cuerpo es la base de nuestra existencia perceptiva. Para él, el cuerpo no es simplemente una cosa que ocupa espacio; es un ente dinámico que interactúa constantemente con su entorno. Esta idea surge con tu interés en cómo la piel puede ser vista como un concepto emocional y significativo. La piel, como parte del cuerpo, actúa como un receptáculo donde se inscriben nuestras experiencias emocionales, convirtiendo lo invisible en algo palpable.

Merleau-Ponty igualmente propone la idea del "cuerpo fenomenal", que hace referencia a la vivencia subjetiva del cuerpo como propio. Esta idea resalta que nuestras emociones y percepciones están fuertemente vinculadas con nuestro cuerpo. Al reflexionar sobre cómo las obras artísticas pueden tratar la piel como un concepto emocional, resulta crucial entender que nuestro cuerpo y sus respuestas son un componente esencial de nuestra experiencia estética. Las creaciones

artísticas pueden funcionar como lugares donde se investigan y transmiten estas interacciones, facilitando a los observadores la conexión de sus propias emociones con representaciones visuales.

Además, Merleau-Ponty desafía la dualidad tradicional entre cuerpo y mente, sugiriendo que no existe una separación clara entre lo físico y lo emocional. Esta perspectiva es crucial para entender cómo las emociones pueden manifestarse en la piel. Por ejemplo, cuando experimentamos ansiedad o alegría, estas emociones pueden reflejarse en nuestra apariencia física: el sudor, el enrojecimiento o incluso las marcas en la piel son todas respuestas corporales a estados emocionales internos.

Al vincular los conceptos de Merleau-Ponty con mi asunto acerca de cómo las emociones intangibles se transforman en palpables en la piel, se podría sostener que las instalaciones artísticas poseen la capacidad de concretar estas vivencias emocionales. Al generar ambientes sensoriales que promueven la implicación del público, los artistas pueden propiciar un vínculo profundo entre el público y su propia existencia corporal. Por ejemplo, mediante el uso de texturas y materiales que evocan la piel, los artistas pueden establecer una conversación entre lo tangible y lo emocional, facilitando que los observadores reflexionen sobre sus propias vivencias internas.

Rosalind Krauss es una crítica de arte y teórica influyente, conocida por su análisis profundo del arte contemporáneo y su exploración del concepto de escultura en su ensayo "La escultura en el campo expandido" (Fayos Lozada, 2024). En este trabajo, Krauss desafió las nociones tradicionales de la escultura, argumentando que esta práctica ha evolucionado más allá de sus definiciones clásicas, integrándose con otros medios y contextos. Su enfoque proporciona una base teórica valiosa para entender cómo las emociones invisibles pueden manifestarse a través de la piel y cómo las instalaciones artísticas pueden abordar este concepto emocional y significativo.

Krauss argumenta que la escultura moderna no debe considerarse un elemento aislado, sino como un componente de un "campo ampliado" que engloba interacciones con el espacio, el tiempo y el observador. Esta noción nace de tu curiosidad por cómo las emociones se materializan en la superficie cutánea. Al ver la piel como un canal de comunicación emocional, se podría sostener que las instalaciones artísticas poseen la capacidad de concretar estas vivencias internas. Por lo tanto, el cuerpo y su piel se transforman en un canal por el cual se manifiestan emociones complejas.

En su análisis, Krauss introduce conceptos como la "lógica del sitio" y "la lógica de la escultura", que enfatizan la relación entre la obra y su entorno. Esto es especialmente relevante para mi investigación, ya que las instalaciones artísticas pueden crear un diálogo entre lo físico y lo emocional al interactuar con el contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, una instalación que utiliza texturas o materiales que evocan la piel puede invitar al espectador a reflexionar sobre sus propias emociones y experiencias corporales.

Además, Krauss sostiene que numerosas piezas artísticas contemporáneas cuestionaban las estructuras institucionales del arte, fomentando una experiencia más participativa y fugaz. Esta característica efímera de las instalaciones posibilita que los espectadores participen de manera activa en la obra, lo que puede provocar que sus propias emociones se expresen de forma palpable. Este método es esencial para entender de qué manera las instalaciones pueden tratar la piel como un concepto emotivo. Al fomentar la implicación del público, se genera un ambiente donde lo imperceptible puede transformarse en visible.

Gilles Deleuze y Félix Guattari son filósofos cuyas ideas han transformado nuestra comprensión de la subjetividad, el deseo y la corporalidad. Su enfoque innovador ofrece herramientas conceptuales valiosas para explorar cómo las emociones que parecen invisibles

pueden manifestarse en la superficie de nuestra piel y cómo las instalaciones artísticas pueden abordar la piel como un concepto emocional y significativo.

En su obra "Mil mesetas", Deleuze y Guattari introdujeron el concepto de "Cuerpo sin órganos" (CsO), que desafiaba la noción tradicional de un cuerpo definido por sus funciones biológicas. En lugar de ver el cuerpo como un organismo con partes fijas, ellos lo conceptualizan como un campo de intensidades, flujos y relaciones. Esta idea surge con tu interés en cómo las emociones pueden volverse tangibles: al considerar la piel como parte de este CsO, se puede entender que las experiencias emocionales no están limitadas a una representación fija, sino que son dinámicas y en constante transformación.

Deleuze y Guattari argumentan que las emociones y los afectos son independientes de quien los experimenta; son fuerzas que circulan y se distribuyen en el cuerpo. Esto implica que nuestras reacciones emocionales pueden inscribirse en nuestra piel, convirtiendo lo invisible en algo palpable. Por ejemplo, cuando experimentamos ansiedad o alegría, estas emociones pueden reflejarse esencialmente a través de cambios en la piel, como el sudor o el rojecimiento. Este enfoque permite ver la piel no solo como una superficie física, sino como un medio a través del cual se comunican nuestras experiencias internas.

Además, su idea de "perceptos" y "afectos" es fundamental para entender cómo el arte puede materializar estas experiencias emocionales. Según Deleuze y Guattari, el arte crea bloques de sensación que permiten al espectador experimentar emociones sin estar necesariamente atados a una narrativa específica. En este sentido, las instalaciones artísticas pueden actuar como espacios donde lo emocional se manifiesta a través de materiales, texturas y formas que evocan la piel. Al interactuar con estas obras, los espectadores pueden conectar sus propias emociones con las representaciones visuales, haciendo visible lo que generalmente permanece oculto.

En cambio, su cuestionamiento a la dualidad entre el sujeto y el objeto también tiene relevancia para tu estudio. Al dismantelar esta dualidad, Deleuze y Guattari sugieren una perspectiva más integral del cuerpo y sus vivencias. Esto posibilita investigar cómo los espacios de arte pueden propiciar una experiencia conjunta en la que las emociones compartidas se transforman en un componente del diálogo artístico. Por lo tanto, la piel se transforma en un emblema de vinculación entre lo personal y lo grupal.

Para concluir, los conceptos de Gilles Deleuze y Félix Guattari proporcionan un sólido fundamento teórico para investigar cómo las emociones ocultas pueden expresarse en la piel y cómo estas vivencias pueden transmitirse mediante el arte. Su perspectiva innovadora incita a reflexionar sobre nuevas maneras de plasmar lo emocional en obras artísticas de relevancia. Al vincular sus ideas con mi estudio, obtengo motivación para crear trabajos que hagan perceptible lo imperceptible, incitando a los espectadores a vincularse con sus propias emociones mediante experiencias estéticas intensas.

Prácticas artísticas

Procesos:

A continuación, expondré mi trayectoria artística durante estos años. En este viaje, le presentaré cómo empezó a investigar el concepto de la piel y cómo comprendió su sentido, además de las emociones que provocan y la forma en que se manifiestan.

Ilustración 18 recolección de archivo personal (2022)

Para descubrir el tema que estoy abordando en mi investigación realice una recolección de archivo con fotos personales de mi infancia donde me doy cuenta que desde pequeña he sido de piel sensible, desde una corta edad recuerdo que me arañaba, me rascaba o me pegaban y la piel se me inflamaba, es una reacción más conocida como dermatografismo⁵. Con el paso de los años me ocurre una situación en la que está involucrada mi piel, en el 2018 del segundo semestre de experiencia universitaria noto una pequeña mancha, no más de medio centímetro, blanca en el

⁵ El dermatografismo es una afección cutánea que se caracteriza por la aparición de ronchas o habones en la piel después de que esta es presionada, frotada o rascada.

pómulo derecho y piernas, en ese momento no le preste atención, con el paso del semestre me percaté de que iba creciendo y muy ligeramente. En esas vacaciones dadas decido asistir al médico, para salir de dudas ya que tenía el presentimiento de que podría ser vitíligo⁶, ya que tengo amigos y conocidos con esa condición en la piel. Después de varios estudios médicos dictaminaron que efectivamente era lo que sospechaba, desde ese momento comencé a interesarme mucho más por la piel, por sus cuidados, me hacía preguntas como que lo ocasionaba, que reacciones o efectos secundarios tenía y si existía una cura.

Probando un sinfín de medicamentos caseros y formulados por la medicina logro ir recuperando la pigmentación de mi piel y poco a poco regenerando mi piel como si nada hubiera pasado.

Después de la exitosa recuperación de la melanina de mi piel, me doy cuenta que mi piel queda mucho más sensible y expuesta al exterior, indagando un poco con el medico que me examino, me dice que no es cien por ciento comprobado pero que posiblemente eso sucedía por estrés, mal genios, falta de expresar los sentimientos.

He aquí algunas imágenes de mi autoría donde se podrá visualizar las manchas en mi piel (cara).

⁶ Vitíligo: pérdida de la melanina o pigmento de la piel.

Ilustración 19 Registro fotográfico de despigmentación de mi piel (2018 a 2020).

Ilustración 20 Registro fotográfico de despigmentación de mi piel (2018 a 2020).

Ilustración 21 19 Registro fotográfico de la regeneración de la melanina de mi piel (2018 a 2020).

Mi interés por experimentar todo tipo de reacción a la piel fue despertando cada día más, probando con ilustraciones digitales, las siguientes ilustraciones son de mi autoria.

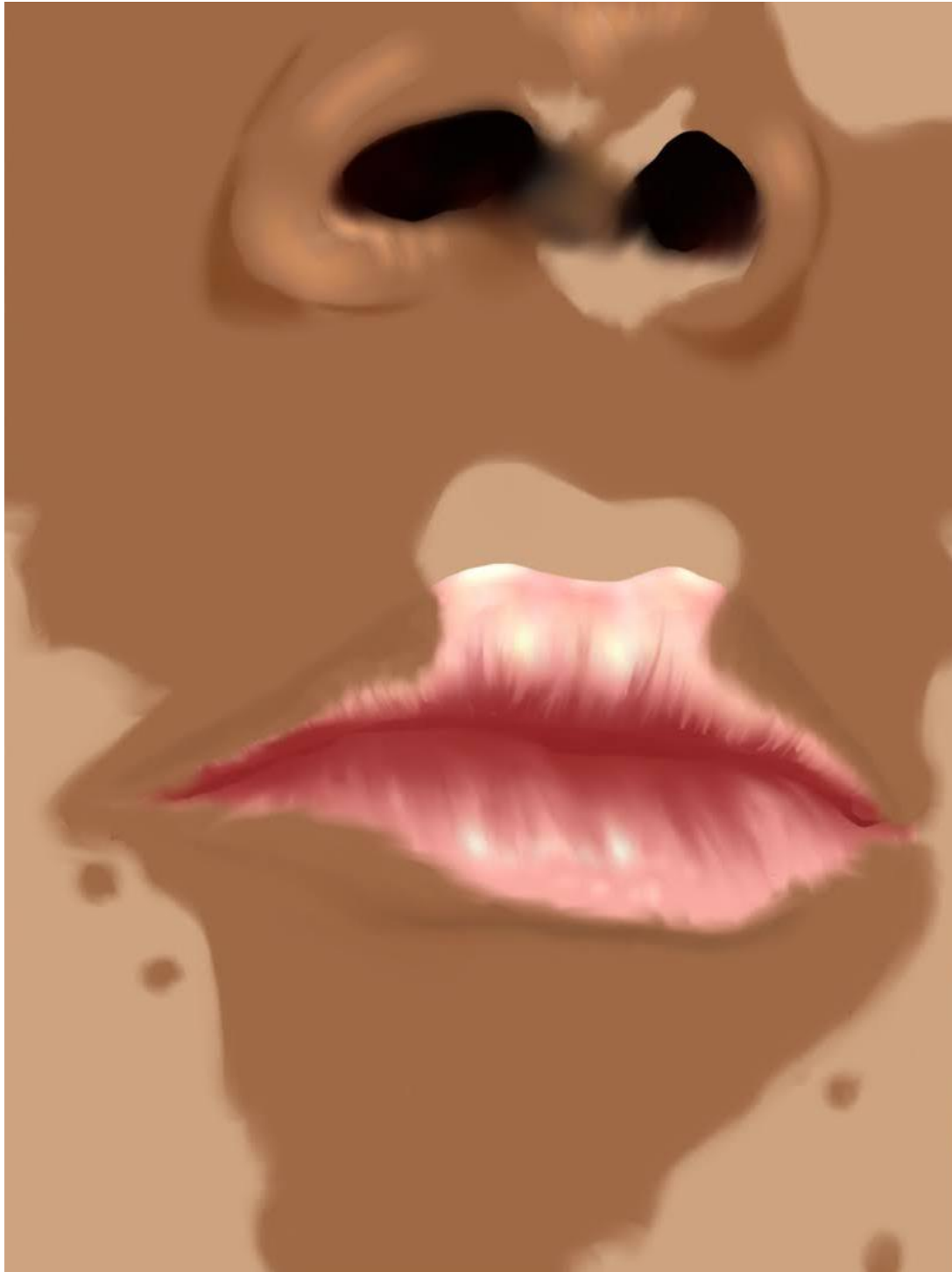

Ilustración 22 Ilustración digital sobre el vitiligo (2023).

Ilustración 23 Ilustración digital representando las estrías ocasionadas por estiramiento de la piel (2023).

Ilustración 24 Ilustración digital simulando una alergia o somatización cutánea (2023).

Ilustración 25 Ilustración digital plasmando las líneas o huellas de la piel (2023).

Ilustración 26 Pan tajado bordado haciendo ilusión a una piel con acné, de mi autoría (2023)

Me arriesgue a probar y trabajar la materialidad para lograr una representación más original y más idéntica, use materialidades naturales y orgánicas que se asemejaban a la piel o tenían alguna relación, use materiales como el pan tajado, hilo, pétalos de rosa, diferentes tipos de hojas, corteza de tallo, entre otros. Decidí bordar en un pan tajado representando el acné en la piel.

Ilustración 27 uso de materiales orgánicos, pétalos de rosa y corteza de árbol (2023).

Ilustración 28 diferentes tipos de holas relacionando las expresiones de la piel(2023)..

Ilustración 29 representaciones de las diferentes reacciones y relaciones con la piel (2023).

En mi primera obra que realice, llamada Piel Hablante, ya profundizando el tema de la expresividad de la piel, de las emociones y hacer entender al espectador sobre la importancia y el cuidado de ella, de cómo ponemos entender nuestra piel. En las siguientes imágenes mostrare todo el proceso y obra en el cual use bolsas de aromáticas (cedrón, yerbabuena, manzanilla, frutos rojos y flor de Jamaica). Donde toco el tema de como la piel reacciona a las emociones y como las aromáticas ayudan a nuestra piel, principal mente use las aromáticas por el pigmento que se genera a la hora de aplicar agua caliente en ellas y relacionándolo con las reacciones de la piel ante cualquier emoción o situación. Poniendo una tela debajo que hiciera el papel de la piel recibiendo todo ese pigmento como si fueran las emociones para que ella reaccionara.

Ilustración 30 materiales que use para la obra "Piel Hablante"(2023).

Ilustración 31 proceso de tejido de bolsa por bolsa(2023).

Ilustración 32 proceso de tejido de bolsa por bolsa(2023).

Ilustración 33 elaboración de la obra "piel hablante" (2023).

El proceso de tejido se realizó intercalando los diferentes tipos de aromáticas según el fuerte de su pigmentación a la hora de hacer el proceso de aplicación de agua caliente sobre ella.

Ilustración 34 elaboración de la obra "piel hablante" (2023).

Ilustración 35 elaboración de la obra "piel hablante" (2023).

Ilustración 36 Instalación de la obra "piel hablante" (2023).

Ilustración 37 Instalación de la obra "piel hablante" (2023).

Ilustración 38 obra "piel hablante" (2023) aprox: 30cm x 80cm.

Ilustración 39 recolección de cascaras de huevo para la elaboración de la obra "piel que trasciende" (2024).

En la segunda obra llamada “Piel que Trasciende” hago la representación de una piel que es tocada por la luz solar y tiene cambios de resequedad, quemadura y cuarteamiento de la misma, donde uso material orgánico como las cascaras de huevo, donde evidencio el proceso de lavado y recolección de ellas, uso silicona líquida para lograr mejor textura de brillo como lo es la piel reseca.

Ilustración 40 obra "piel que trasciende"(2024).

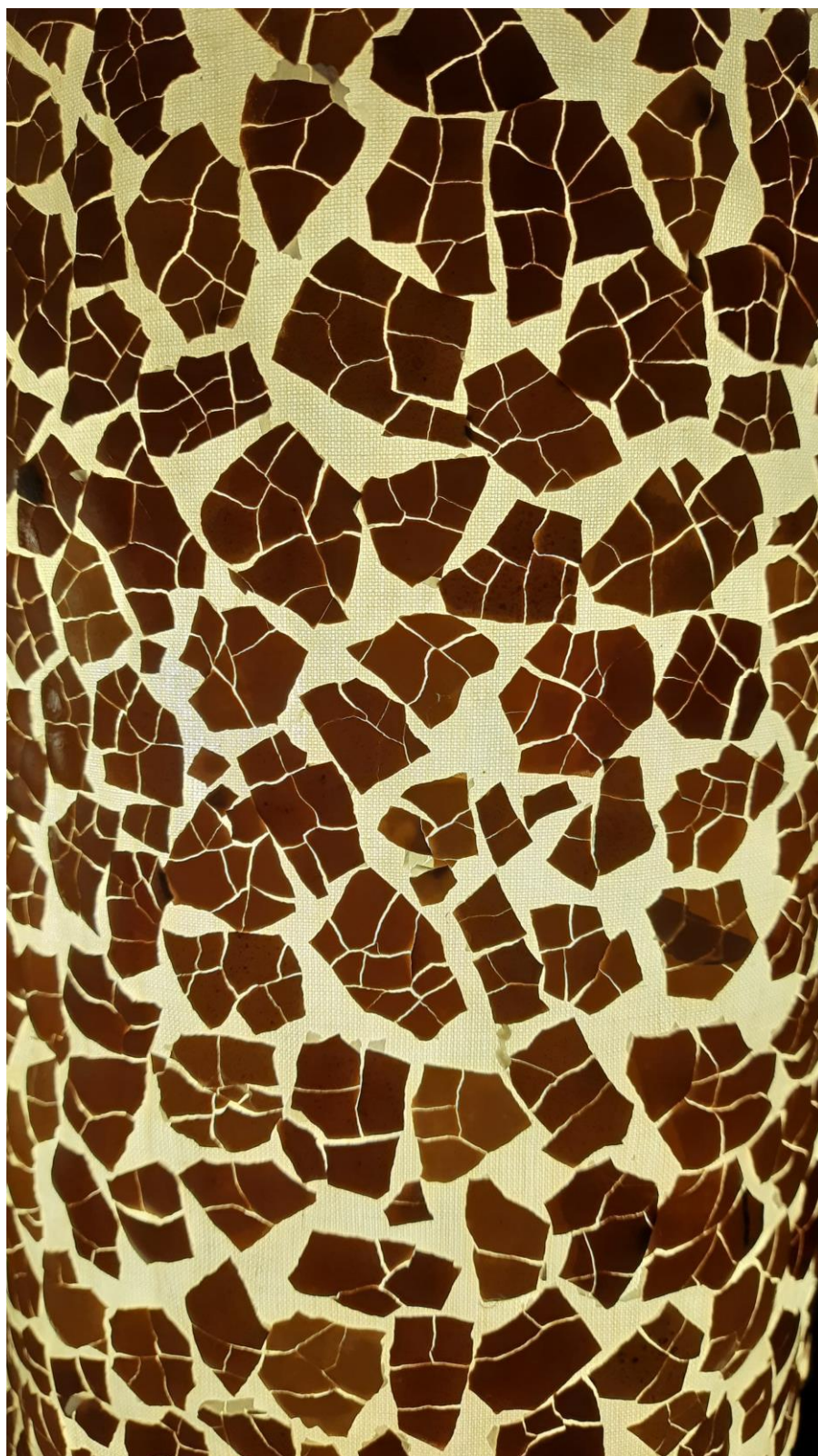

Ilustración 41 acercamiento de detalle de la obra "piel que trasciende" (2024).

Proceso de obras actuales

En la primera obra elaboraré dibujos en carboncillo donde represento las arrugas, piel erizada, cicatriz y somatización cutánea.

Ilustración 42 dibujo de cicatriz (2024). técnica: carboncillo.

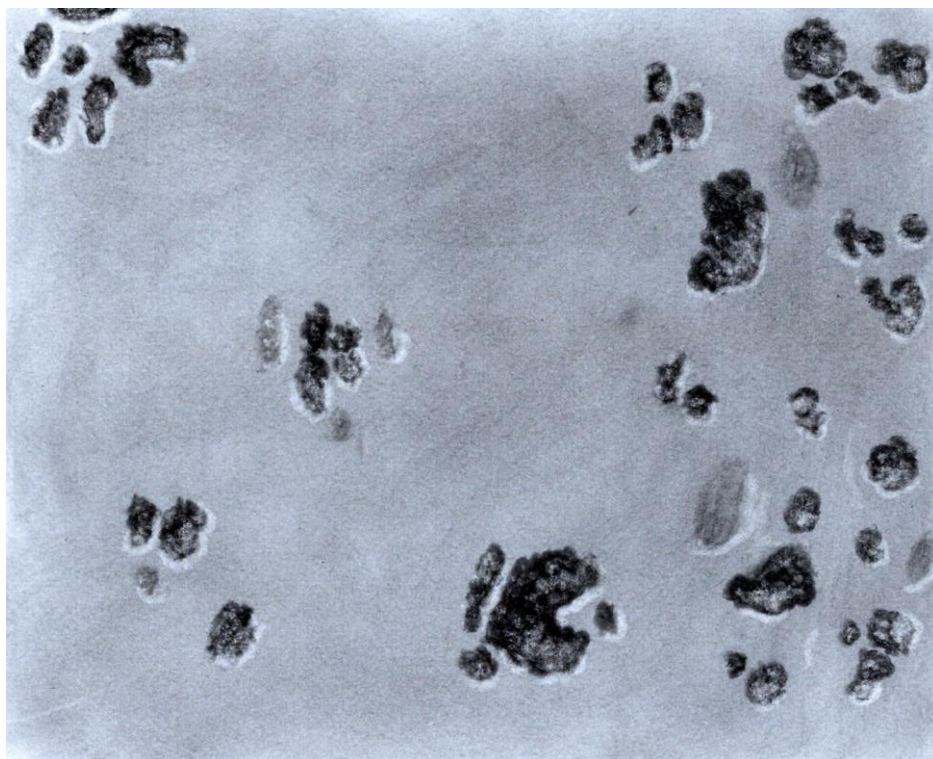

Ilustración 43 dibujo de somatización cutánea (2024). técnica: carboncillo.

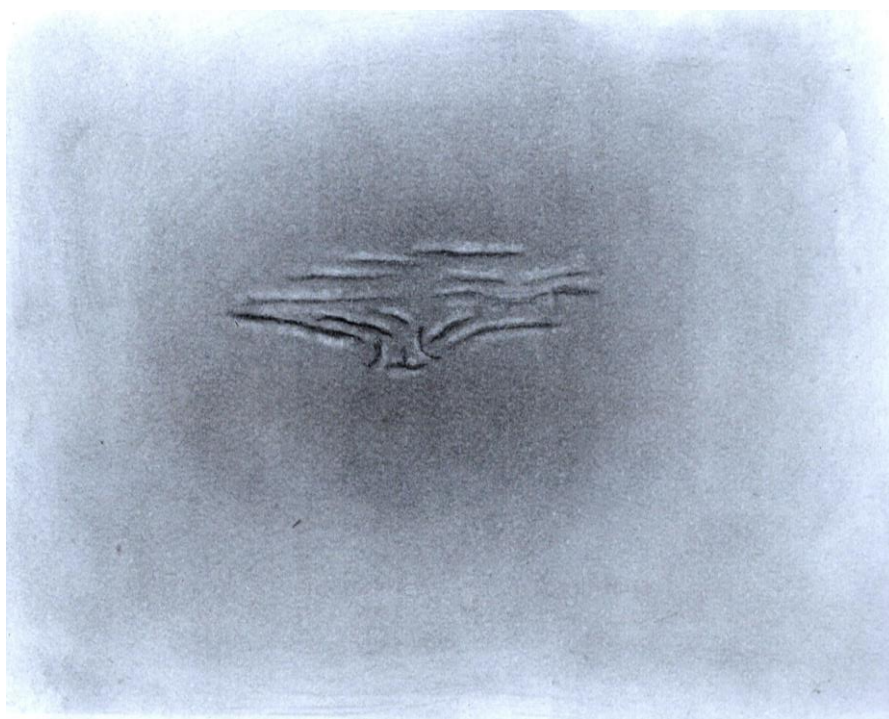

Ilustración 44 dibujo de arrugas (2024). técnica: carboncillo.

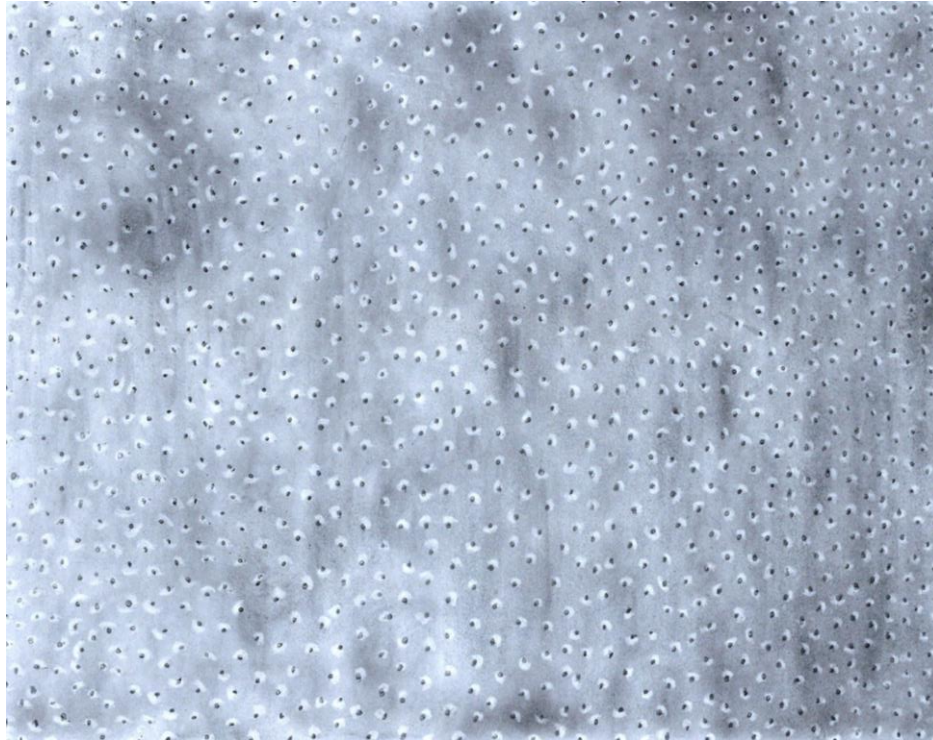

Ilustración 45 dibujo de piel erizada (2024). técnica: carboncillo.

En la segunda obra utilizare bolsas de aromática donde se use su pigmento para la relación de la piel, su fragilidad y las diferentes manchas que puede llegar a tener, donde se abrirá cada bolsa para sacar su respectivo relleno y usando solamente la bolsa, pegando una por una hasta formar un tipo de tela con ellas.

La aproximación de la medida de esta obra está entre los dos metros por dos metros. A continuación mostrare el proceso de creación de la obra.

Ilustración 46 proceso de extracción de pigmento.

Ilustración 47 proceso de secado de las bolsas de aromática.

Ilustración 48 apertura de las bolsas.

Ilustración 49 pegue de bolsa por bolsa.

Ilustración 50 pegue de bolsa por bolsa.

La tercera y última obra tendrá variedad de materiales como cascaras de huevo, arroz, silicona, se le incorporaran luces en el centro y lona costeña, donde por una cara se plasmará la piel erizada y por la otra cara se relaciona con una piel reseca, escamosa y quemada.

La obra tiene como medidas tres metros de ancho por un metro con ochenta centímetros de largo y treinta centímetros de grosor.

A continuación, presentare fotografías de proceso de la obra.

Para la obra se gastarán aproximadamente de 30 a 50 cubetas de huevo.

Ilustración 51 recoleccion de cascaras de huevo.

Ilustración 52 recolección de cascaras de huevo.

Ilustración 53 proceso de lavado y secado.

Ilustración 54 proceso de lavado y secado.

Ilustración 55 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 56 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 57 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 58 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 59 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 60 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 61 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 62 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 63 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 64 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 65 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 66 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 67 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 68 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 69 proceso de pegado de la cascara de huevo.

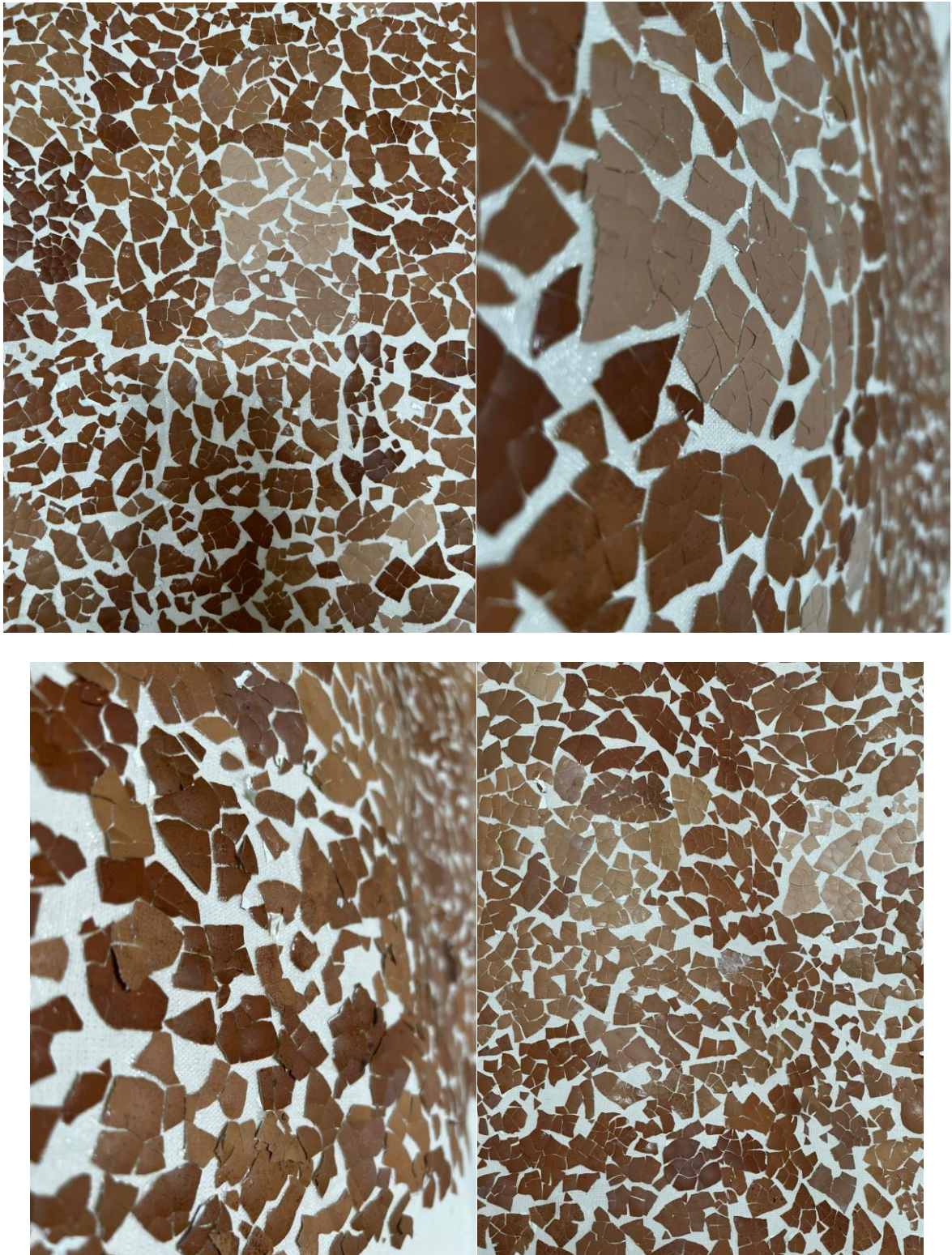

Ilustración 70 proceso de pegado de la cascara de huevo.

Ilustración 71 proceso de pegado de la cascara de huevo.

En las siguientes imágenes se mostrará el proceso de la otra cara de la obra donde se usa como materialidad el arroz.

Ilustración 72 proceso de pegado del arroz.

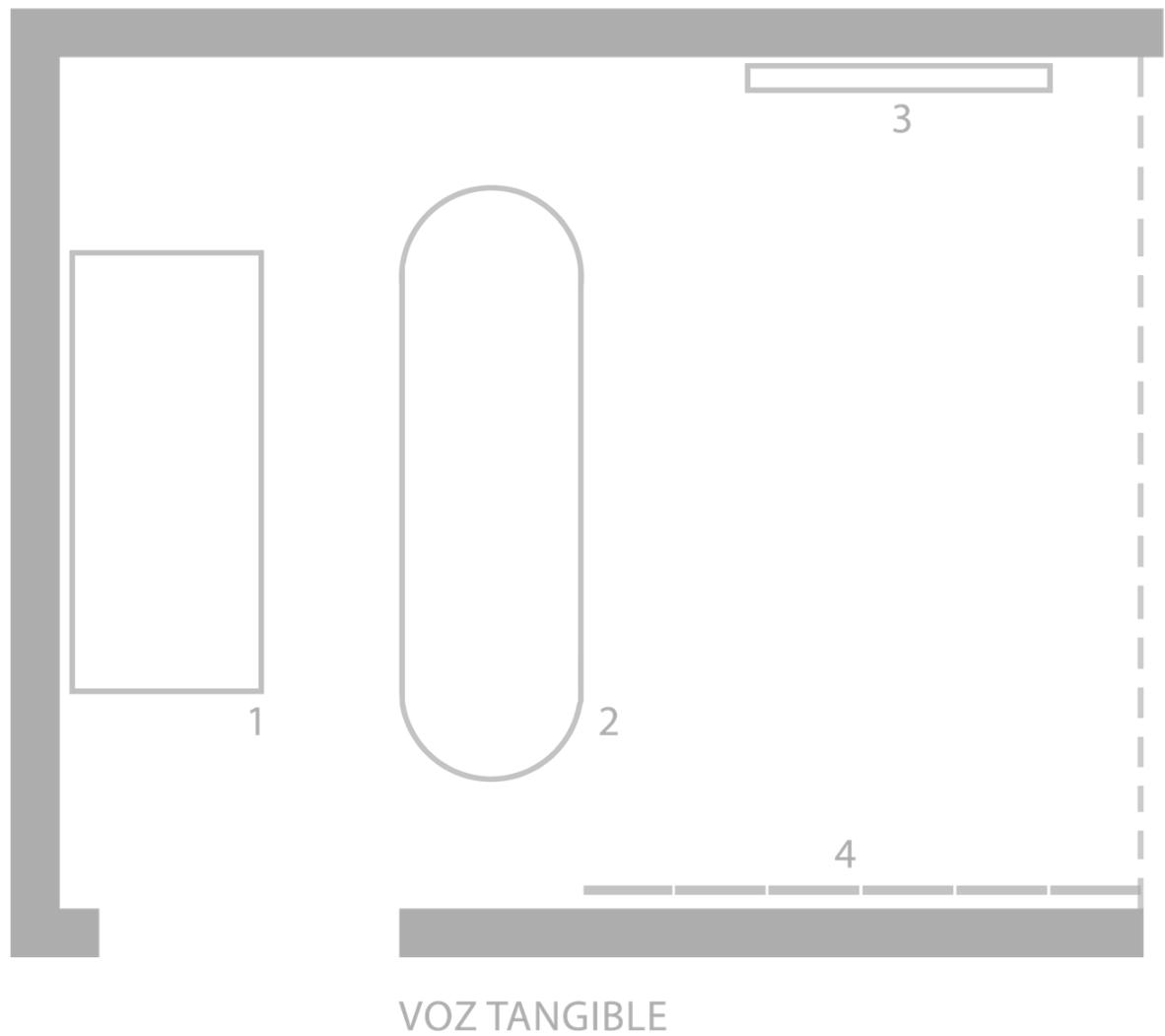

Ilustración 73 proceso de pegado del arroz.

Ilustración 74 proceso de pegado del arroz.

Montaje

1. La piel contiene la historia nuestra, es un relato tejido

Instalación

Bolsas de té, secadas y pegadas

dimensiones variables

2024

2. En la piel la verdad se desnuda

Instalación

Cascaras de huevo y arroz

3m x 2 m

2024

3. La piel es un mapa

Mapa

Tela y pigmentos naturales

Dimensiones variables

2024

4. La piel es el poema que el cuerpo escribe

ilustraciones a carboncillo impresas

sobre papel calidad de archivo

50 cm x 35 cm

2024

Resultado Final

La piel, como territorio de emociones, ha sido el eje central de esta investigación y creación artística. Desde el inicio, me propuse entender y explorar cómo las emociones invisibles se manifiestan y se vuelven tangibles en la superficie de la piel, utilizando el dibujo, la escultura y la instalación como medios expresivos. Hoy, en este espacio, comparto con ustedes no solo el resultado material de este proceso, sino también una reflexión profunda sobre la piel como un lenguaje que todos llevamos y compartimos.

A través de texturas, formas y materiales cuidadosamente seleccionados, busqué capturar la fragilidad y la resistencia de la piel. Elementos como cáscaras de huevo, silicona, carboncillo y tejidos reciclados no solo representan lo físico, sino también lo simbólico: la piel como un archivo de memoria, un contenedor de historias y un espejo de nuestras emociones. Cada obra aquí presente es un intento por traducir lo intangible, el dolor, el amor, el tiempo y la identidad en algo que pueda ser visto, tocado y sentido.

No se trata únicamente de observar, sino de establecer un diálogo silencioso con las texturas, los pliegues, las cicatrices y los colores que evocan la piel. Este espacio está concebido para que cada uno de ustedes se conecte con su propia experiencia, con sus propias marcas y con la humanidad compartida que nos define.

Las obras que hoy comparto son el resultado de un camino de introspección, experimentación y exploración. Aquí, la piel se convierte en un lenguaje universal, una superficie donde lo invisible se hace visible y donde lo personal se vuelve colectivo.

La retroalimentación del público, sus reacciones y reflexiones, han sido fundamentales para consolidar este proyecto. La instalación ha demostrado que la piel, como el arte, tiene el poder de

conmover, provocar y conectar, invitándonos a mirar más allá de lo evidente ya reflexionar sobre lo que nos une como seres humanos.

Agradezco a todos los que han acompañado este proceso y los invito a vivir la obra, a sentirla y a descubrir en ella su propia historia. Porque, al final, todos somos piel, y la piel es el lenguaje que nos conecta con el mundo.

20241209_082223.m
p4

VID-20241209-WA0
108.mp4

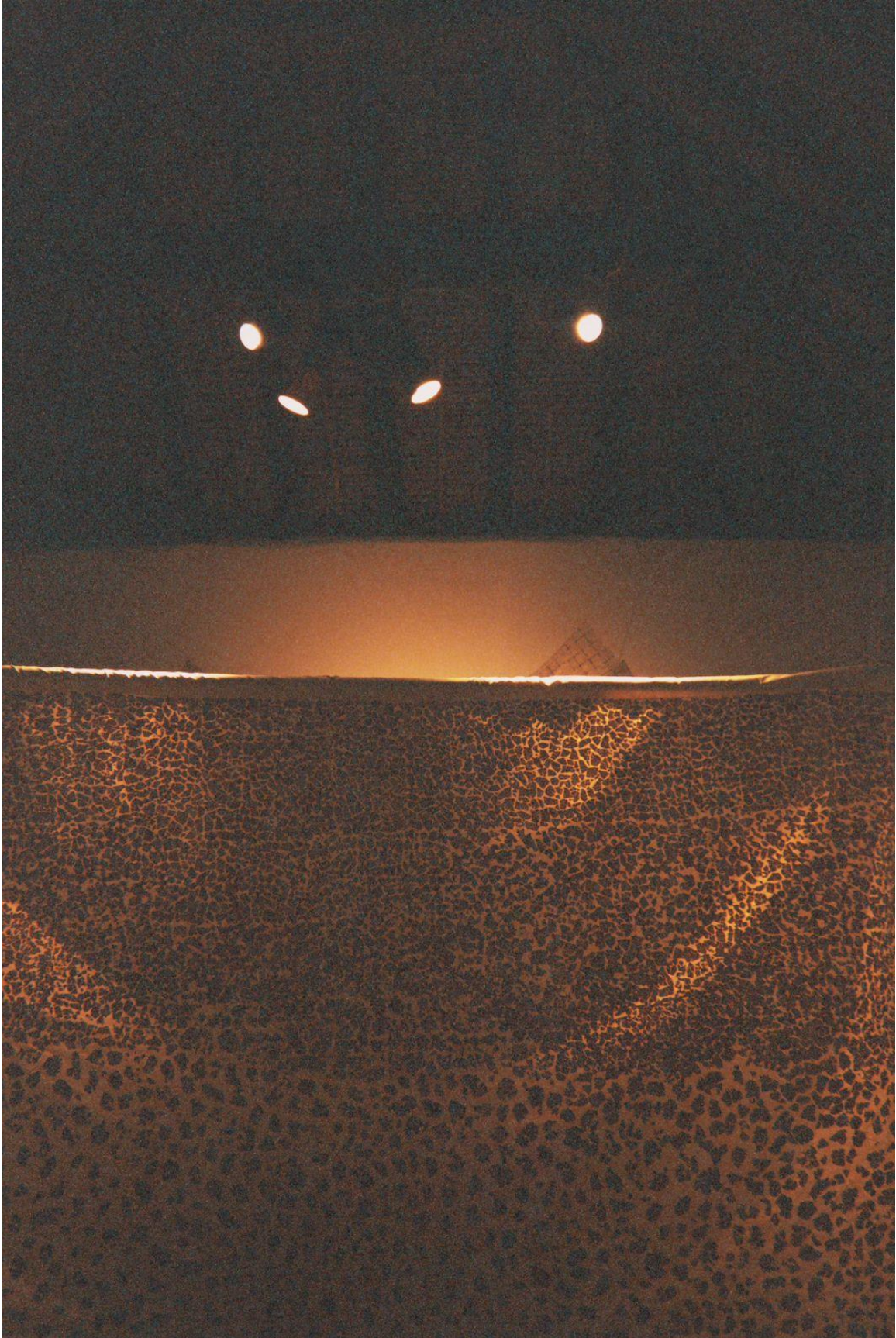

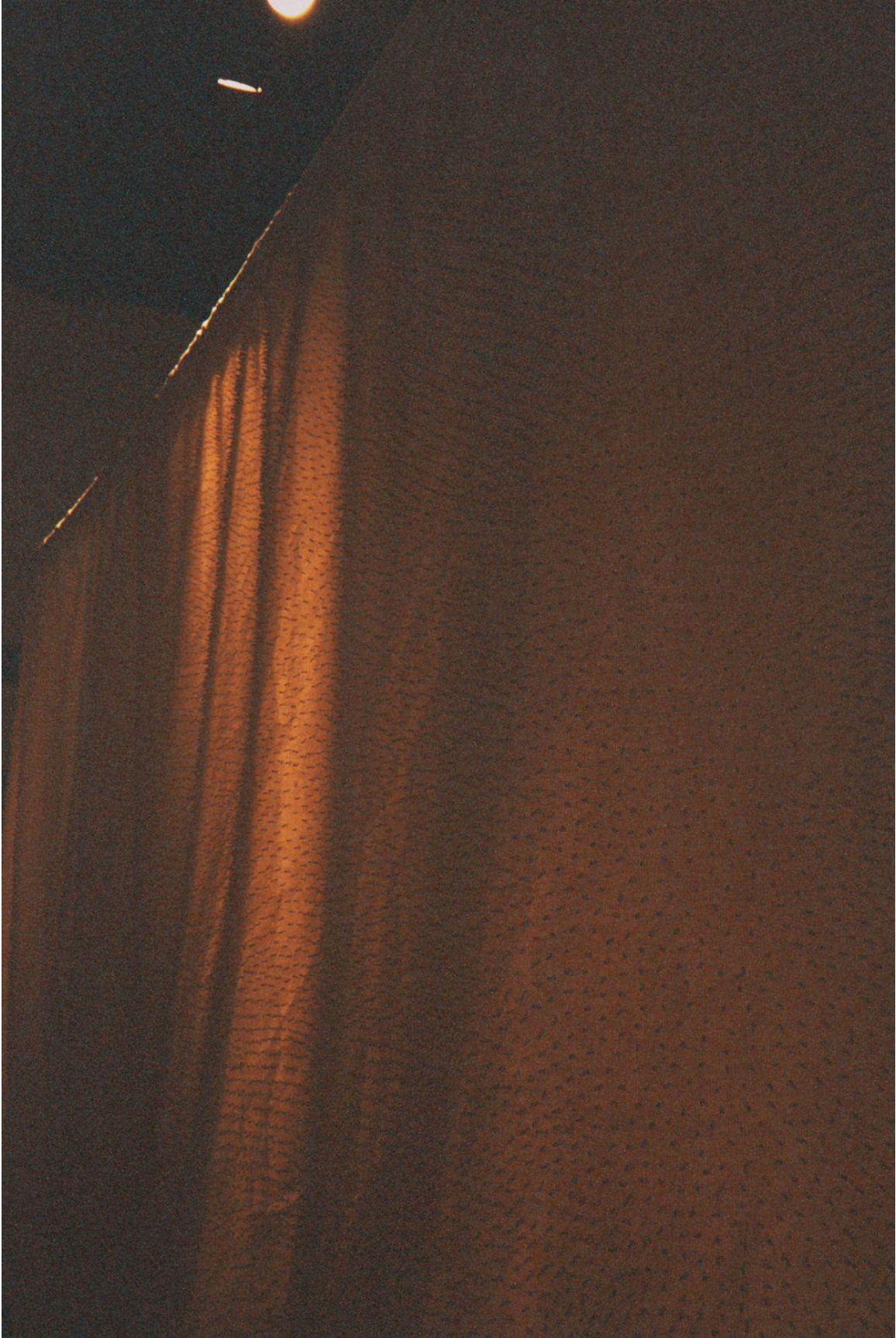

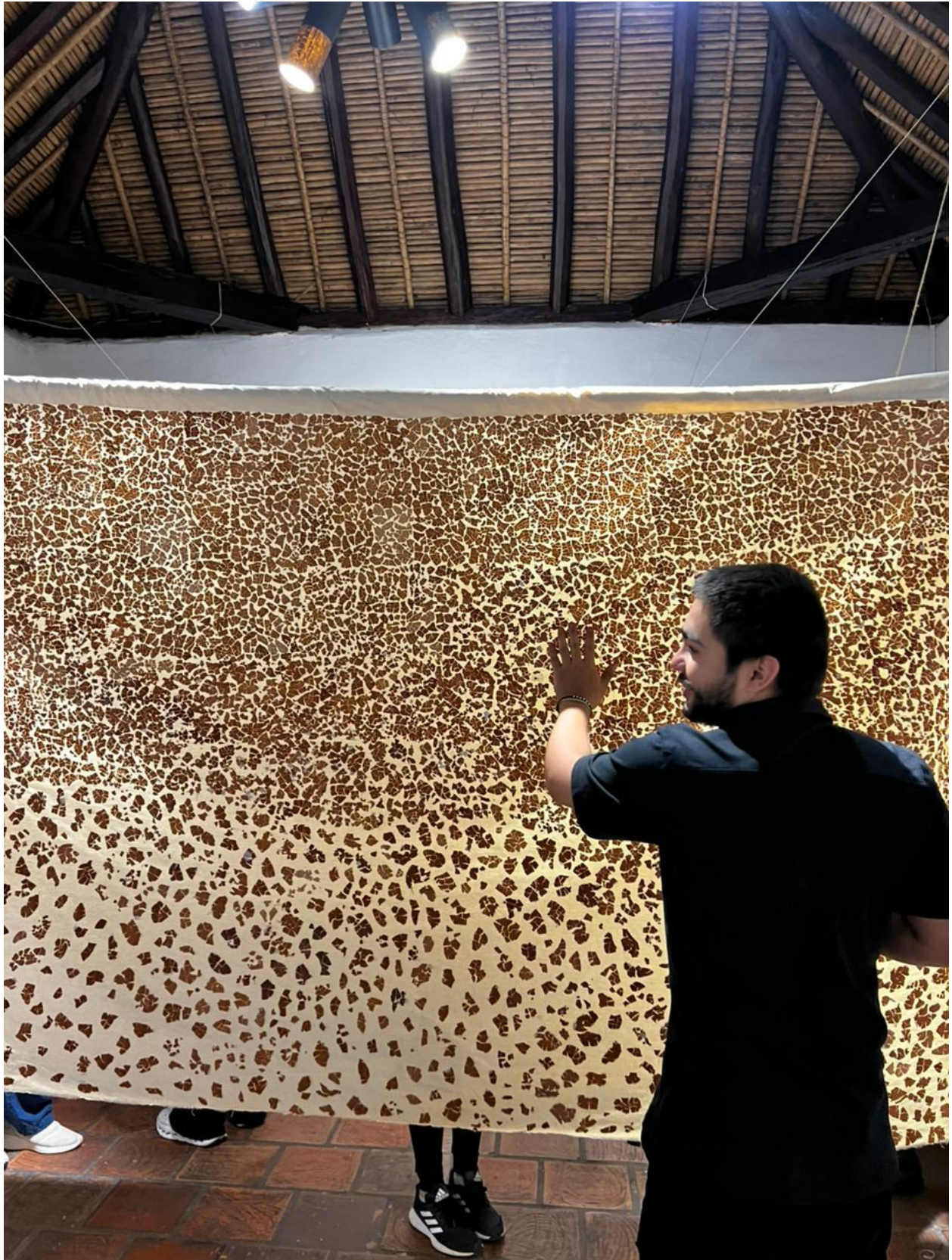

Conclusión

La piel, ese lienzo vivo que nos rodea, se ha convertido en el núcleo de esta investigación y producción artística, convirtiéndose en un emblema de las emociones ocultas que nos envuelven. Este proyecto intentó representar la piel no solo como un material palpable, sino también como un lenguaje sensorial que puede transmitir lo intangible: las vivencias personales y grupales, los recuerdos y las tensiones emocionales que, frecuentemente, se mantienen en silencio.

Al utilizar métodos de dibujo, escultura e instalación, se consiguió capturar la textura, el color y la expresividad de la piel, superando su aspecto físico para transformarla en un instrumento de reflexión crítica. Cada trabajo exhibido desafía las fronteras entre lo visual y lo táctil, incitando al espectador a interactuar, a tocar y a sentirse parte del diálogo silente que la instalación sugiere. Este lugar se transformó en un terreno donde las emociones se manifestaron, posibilitando que lo personal se transformara en una relación conjunta.

La opinión del público fue un elemento esencial para finalizar el proceso. Las respuestas, pensamientos y emociones despertadas en aquellos que experimentaron la obra no solo corroboraron el objetivo inicial del proyecto, sino que también potenciaron la percepción de la piel como un almacén de memoria y sentido. Finalmente, mediante esta interacción, es donde lo individual y lo grupal se fusionan, demostrando que nuestra piel va más allá de ser un límite: es un enlace, un reflejo y una evidencia de lo que somos y lo que experimentamos.

Esta investigación y creación artística me ha hecho entender que, en su fragilidad y resistencia, la piel posee un potencial inagotable como medio de expresión. Al materializar lo invisible, logré convertir mis preocupaciones emocionales y territoriales en una narración visual que dialoga con el otro, generando un ambiente en el que la empatía, el reconocimiento y la reflexión hallan un sitio compartido. Este proyecto también me permitió entender que la piel no

miente. Ella delata lo que somos, lo que sentimos y lo que vivimos. Es testigo de nuestros momentos más íntimos y también de los contextos que nos atraviesan. Al explorar su expresividad, encontré una manera de hablar de lo emocional sin palabras, de transformar lo invisible en algo palpable, y de generar un espacio donde las experiencias individuales puedan ser vistas, sentidas y compartidas.

La piel seguirá siendo un territorio fértil para el arte, un espacio donde se entrelazan la memoria, la identidad y las emociones. Esta experiencia me deja la certeza de que el arte tiene el poder de transformar lo íntimo en algo universal, y de que, a través de la materia y el significado, podemos tocar lo más profundo de nuestra humanidad. La piel, como la vida misma, es frágil y resistente, efímera y eterna. Es el lugar donde se escriben nuestras historias y donde, a través del arte, encontramos una manera de compartirlas. Este es un inicio y no una conclusión definitiva, ya que la piel continuará descubriendo nuevas maneras de ser leída, entendida, comprendida y sentida.

Bibliografía

Botelho Josgrilberg, F. (2008). La fenomenología de Maurice Merleau-Ponty y la investigación en comunicación. *Signo y Pensamiento*, 27(52), 68-83.

Chamorro, D. P. M. (s. f.). *TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN*.

Fayos Lozada, S. (2024, abril 12). «La escultura en el campo expandido» Rosalind Kraus. *tacticaspúblicas*. <https://tacticaspúblicas.wordpress.com/2024/04/12/la-escultura-en-el-campo-expandido-rosalind-kraus/>

Koo, J. Y. M., & Lee, C. S. (2003). *Psychocutaneous Medicine*. CRC Press.

Lorenzo de Reizábal, Dra. Margarita El arte como generador de emociones: estudio de ocho narrativas de estudiantes de posgrado Revista Humanidades, vol. 12, núm. 2, e50893, 2022 Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

Obras Bellas Artes. (2019). El mundo de las Artes Visuales...: Kiki Smith... [Revista de arte digital]. *El mundo de las Artes Visuales...* <https://www.obrasbellasartes.art/2019/04/kiki-smith.html>

Piso, S. V. (s. f.). *El arte, una forma de representar el sufrimiento*.

Punín, M. G., Mena, L. R. M., Jiménez, R. C. C., & Maya, R. (2020). La expresión de la piel y reflexión del ser en el arte. *A&H Revista de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales*, 12, Article 12.

Ruano Arriagada, Kiki. "La influencia de la expresión corporal sobre las emociones." Universidad Politécnica de Madrid.

Sánchez Ramón, S. (2014). *Estudio epidemiológico de patología dermatológica en el anciano y calidad de vida relacionada con la salud*. [Universidad de Valladolid].

<https://doi.org/10.35376/10324/4912>

S.L, M. G. (2016, noviembre 16). *El arte y las emociones*.

<http://www.mundoarti.com/magazine/noticia/el-arte-y-las-emociones/>

Varela & Villalobos (2014). El arte: una forma de representar el sufrimiento.

Anexos

A&H Revista de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales:

<https://revistas.upaep.mx/index.php/ayh/article/download/58/52/168>

(<https://www.redalyc.org/journal/4980/498070446004/498070446004.pdf>)

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/18130/MART%C3%8DNEZ_CHAMORRO_DIANA_PAULA.pdf?sequence=1

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/136921>

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48232008000100006#:~:text=En%20la%20Fenomenolog%C3%ADa%20de%20la,la%20experie ncia%20del%20mundo%20vivido.

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-51622023000100065&script=sci_arttext

<https://historia-arte.com/obras/reverso>

<https://www.obrasbellasartes.art/2019/04/kiki-smith.html>

<https://prnoticias.com/2024/05/23/un-estudio-analiza-como-el-arte-influye-en-las-emociones-y-la-sensibilidad/>