

Realidad Distorsionada

Maria Juliana Arenas Giraldo

Trabajo de grado para optar al título de Maestro en Artes Plásticas

Director

José Germán Toloza Hernández

Doctor en Arte, Producción e Investigación UPV

Universidad Industrial de Santander

Instituto de proyección Regional y Educación a Distancia

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga

2023

“Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología”

Marta Lamas

Dedicatoria

A mi mamá, papá y hermano que jamás dejaron de creer en mí, que me apoyaron todas las veces que tuve que levantarme y volver a empezar de cero.

Mi abuelita quien siempre me enseñó que rendirme nunca iba a ser una opción.

A Sergio que escucha con mucho entusiasmo mis ideas, y me mira con profunda admiración.

A ellos que jamás me han soltado y siguen creyendo en mí y en mi arte.

Tabla de contenido

Introducción	10
1. Capítulo 1: Construyendo(me).....	11
1.1. Medios de comunicación y estereotipos.....	25
1.2. El cuerpo de la mujer en el cine	26
1.3. Momentos personales.....	28
1.4. Retoques: manipulación digital en la belleza de la mujer	30
1.5. Antecedentes.....	35
1.6. El performance	37
2. Capítulo 2: Entendiendo(me).....	40
2.1. Redes sociales: perfeccionando nuestra belleza.....	42
3. Capítulo 3: Reconociendo(me)	53
3.1. Proceso personal	53
3.2. Resiliente	54
3.3. Referentes artísticos	54
3.4. Proceso de construcción.....	58
3.5. El labial y el maquillaje: símbolo personal	59
3.6. La cirugía plástica	62
3.7. Orientaciones para el desarrollo del performance	66
3.8. Corporalidad, preparación y bocetos.....	68
3.9. Descripción y desarrollo de la obra	74
4. Capítulo 4: Realidad distorsionada	77
4.1. Montaje en la sala de exposición	79
Conclusiones	87
Referencias Bibliográficas.....	88

Lista de figuras

Figura 1 Venus de Willendorf	12
Figura 2 Marilyn Monroe utilizando uno de sus famosos corsé	13
Figura 3 Kate Moss campaña para Calvin Klein años 90	14
Figura 4 La venus de cnido 360 a.c	16
Figura 5 El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli	17
Figura 6 Las tres Gracias, Pedro Pablo Rubbens	17
Figura 7 Madame Moitessier, Jean-Auguste-Dominique	18
Figura 8 La dama de Shalott, John William Waterhouse	19
Figura 9 Clara Bow, Actriz.....	19
Figura 10 Bettie Page, "Miss Pinup Girl of the World"	20
Figura 11 Brigitte Bardot, Actriz/modelo	20
Figura 12 Audrey Hepburn, Desayuno con diamantes.	21
Figura 13 Marilyn Monroe	21
Figura 14 Catherine Deneuve, Belle de Jour, 1967	22
Figura 15 Dame Lesley Lawson, conocida como Twiggy	22
Figura 16 Madonna, ícono de los 80	23
Figura 17 Kate Moss fotografiada por Mario Sorrenti	23
Figura 18 Britney spears y Christina Aguilera en los premios MTV 2000	25
Figura 19 Janice dickinson.....	30
Figura 20 Portada Karol G, revista GQ.....	33
Figura 21 Poses, Yolanda Dominguez	34
Figura 22 La sociedad tiene una percepción distorsionada de la belleza 2022	35
Figura 23 Vulnicura 2022	36
Figura 24 Liberté 2022	36
Figura 25 Reflejo performance 2020	38
Figura 26 Pique-nique performance 2022	38
Figura 27 Pique-nique performance 2022	39
Figura 28 Resultados entrevista 1	41
Figura 29 Resultados entrevista 2.....	42
Figura 30 Kylie Jenner utilizando filtros en historias de Instagram	44
Figura 31 Resistencia Nika López.....	46
Figura 32 Vitrina Maria Teresa Hincapié	48
Figura 33 Íntimo y personal Esther Ferrer	49
Figura 34 Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters) Pipilotti Rist.....	51
Figura 35 Acuérdate de acordarte María José Arjona	55

Figura 36 Negrohumo Nika López.....	56
Figura 37 Fase Anne Teresa De Keersmaeker	56
Figura 38 Light/dark, Marina Abramovic.....	57
Figura 39 Vires María José Arjona	58
Figura 40 Scarlett Johansson as Marilyn Monroe.....	60
Figura 41 La geisha	61
Figura 42 Los geerwol.....	62
Figura 43 Belleza y juventud. Esclavitud contemporánea	64
Figura 44 Cirugía plástica	65
Figura 45 Registros personales 2018-2020.....	65
Figura 46 Registro personal 2023	66
Figura 47 Gran X, Antoni Tàpies	68
Figura 48 Registros personales de yoga	69
Figura 49 Esquema escrito guía.....	70
Figura 50 Boceto 1.....	71
Figura 51 Boceto 2.....	72
Figura 52 Boceto 3.....	72
Figura 53 Boceto 4.....	73
Figura 54 Boceto 5.....	74
Figura 55 Montaje de la grabación, telas.....	75
Figura 56 Montaje de la grabación, luces.....	76
Figura 57 Obra en proceso, cámaras.....	76
Figura 58 Obra en proceso.	77
Figura 59 Obra en proceso.	78
Figura 60 Obra en proceso.	78
Figura 61 Sala de exposición Cuatro colectivo artístico	79
Figura 62 Sala de exposición Cuatro colectivo artístico	80
Figura 63 Boceto de medidas de la sala de exposición.....	80
Figura 64 Boceto vista cenital	81
Figura 65 Boceto vista externa.....	81
Figura 66 Boceto del montaje de la obra.....	82
Figura 67 Montaje de la obra	83
Figura 68 Montaje de la obra	83
Figura 69 Montaje de la obra	84
Figura 70 Obra final en cuatro colectivo artístico.....	85
Figura 71 Obra final en cuatro colectivo artístico.....	86

Lista de apéndices

Apéndice A	90
Apéndice B	90

Resumen

Título: Realidad Distorsionada*

Autor: Maria Juliana Arenas Giraldo**

Palabras claves: Estereotipos, cuerpo, cánones de belleza, video performance, sociedad.

Descripción: Este trabajo tiene como eje conceptual los estereotipos del cuerpo de la mujer en la sociedad y tiene como fin mostrar y reflexionar una realidad sobre los estereotipos que sufrimos las mujeres en la sociedad actual. Como la belleza y el cuerpo de la mujer ha venido cambiando su concepto a través de los tiempos, siglos atrás.

A partir de algunas vivencias personales relacionadas con los cánones de belleza impuestos por la sociedad y los estereotipos que esta misma impone, surge mi interés de indagar cómo me percibo, como me defino a mí misma, y también cómo me perciben y catalogan en el contexto de una sociedad mediatizada, generadora de estereotipos que aún se instalan en nuestras mentes.

Es entonces cuando decido desarrollar una propuesta de video performance para generar una reflexión sobre estos cánones de belleza que la sociedad impone y como estos han impactado sobre mí.

* Trabajo de Grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Artes Plásticas. Director: José Germán Toloza Hernández. Doctor en Artes.

Abstract

Title: Distorted Reality*

Author: Maria Juliana Arenas Giraldo**

Keywords: Stereotypes, body, beauty canons, video performance, society.

Description: This work has as its conceptual axis the stereotypes of the woman's body in society and its purpose is to show and reflect on a reality about the stereotypes that women suffer in today's society. As the beauty and the body of the woman has been changing its concept through the times, centuries ago.

From some personal experiences related to the canons of beauty imposed by society and the stereotypes that it imposes, my interest arises to investigate how I perceive myself, how I define myself, and also how I am perceived and classified in the context of a mediatized society, generator of stereotypes that are still installed in our minds.

It is then that I decide to develop a video performance proposal to generate a reflection on these canons of beauty that society imposes and how they have impacted me.

* Trabajo de Grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Artes Plásticas. Director: José Germán Toloza Hernández. Doctor en Artes.

Introducción

A partir de algunas vivencias personales relacionadas con los cánones de belleza impuestos por la sociedad y los estereotipos que esta misma impone, surge mi interés de indagar cómo me percibo, cómo me defino a mí misma, y también cómo me perciben y catalogan en el contexto de una sociedad mediatizada, generadora de estereotipos que aún se instalan en nuestras mentes.

La definición de “belleza” ha venido cambiando, pero la obsesión por alcanzarla se ha mantenido constante a lo largo de los siglos. Esto define lo que es bello y atractivo para una sociedad, encargándose de catalogar a una persona en función de si poseen estas “cualidades” o no. Seguir un canon de belleza establecido por la sociedad facilita la aceptación de los demás.

En lo personal, la existencia de estos estereotipos ha causado muchas afectaciones en mi vida y seguramente en la vida de muchas otras y otros, al no sentirse cómodos en sus mismos cuerpos y querer encajar en lo que según la sociedad es el cuerpo “perfecto” y aceptado.

Es aquí cuando decido desarrollar una propuesta de video performance para generar una reflexión sobre estos cánones de belleza que la sociedad impone y cómo estos, han impactado en mi vida.

El arte como medio de expresión, y catalizador de emociones, que si no permite el análisis a partir de las intenciones estéticas y reflexivas, me ha permitido plantearme en este trabajo la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar un video performance que contemple en su ejecución, el uso de mi cuerpo, entre otros elementos, para hacer una reflexión respecto a la forma en cómo me estoy percibiendo, y cómo me han afectado o influenciado los estereotipos femeninos que la sociedad impone?

1. Capítulo 1: Construyendo(me)

En el diccionario de la lengua española se define estereotipo como “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad, con carácter inmutable”. Gisele Cázares conceptúa el término bifurcándolo en dos categorías: Los estereotipos perpetúan los roles que la sociedad ha conferido a las mujeres: madres, diosas, musas, prostitutas o brujas, de los cuales unos deben servir de modelo, (vírgen, madre, esposa) y otros para ser rechazados totalmente. (Cázares, 2013)

Durante siglos, alcanzar la belleza se ha convertido en un requisito imprescindible que se ha impuesto para nosotras las mujeres, pero realmente fue en la sociedad contemporánea cuando estos ideales se popularizaron a través del sistemático bombardeo de las imágenes inalcanzables de actrices, modelos y cantantes. En la actualidad, la belleza se organiza en torno a criterios sexistas, racistas, gordofóbicos y se nos exige a las mujeres responder a cada uno de estos cánones de belleza demandantes por la sociedad.

“Desde Atenea y Cleopatra hasta las hermanas Kardashian y Kate Moss, pasando por Marilyn Monroe, las concepciones acerca de qué debemos tener las mujeres para ser bellas se fueron modificando. Lo que nunca cambió fue la presión hacia nosotras para alcanzar estos cánones imposibles.” (G Pineda, 2015)

La belleza, es un adjetivo que utilizamos siempre para calificar algo que nos gusta, algo que visualmente es agradable a las personas, algo que todos quisiéramos conseguir, que nos gustaría poseer, ese ideal que queremos alcanzar y que ha venido cambiando a lo largo de los tiempos.

En cada época, en cada cultura, la definición de belleza ha venido cambiando desde la venus de Willendorf, de senos abundantes y caderas amplias, tallada hace 30.000 años (ver figura 1). El uso del corsé para lograr una figura curvilínea, el ideal de belleza de la época del siglo XVI y XVII (ver figura 2). Hasta las modelos que vemos como super estrellas con

cuerpos muy delgados "perfectos" y sufriendo de problemas de alimentación y ansiedad por lograr esto. Kate Moss, una de las supermodelos más icónicas de la moda en los 90, acusada de fomentar la anorexia por su figura increíblemente delgada, dijo a la revista Rolling Stone "Nunca fui anoréxica, nunca lo he sido y jamás he probado la heroína. Era delgada porque no me alimentaban en las sesiones de fotos o en las pasarelas, y además siempre he sido delgada" (ver figura 3). También comenta para la misma revista, que sufría de mucha ansiedad y que tomaba "Valium" para calmarla. "La ansiedad se manifestaba como náuseas y no podía levantarme de la cama". (Stone, 2022)

Figura 1

Venus de Willendorf

Nota. Tomado de *Qué sabemos de la Venus de Willendorf: la enigmática figurilla prehistórica de la fertilidad*, por A. Fischer, 2022, National Geographic (<https://www.ngenespanol.com/historia/venus-de-willendorf-de-donde-viene-y-cual-es-su-significado/>)

Figura 2

Marilyn Monroe utilizando uno de sus famosos corsé

Nota. Tomado de Marilyn Monroe's Girdle: Why Modern Ladies Should Embrace Wearing Shapewear, por E, Jimenez, 2021, Evie Magazine (<https://www.eviemagazine.com/post/marilyn-monroes-girdle-why-modern-ladies-should-embrace-wearing-shapewear>).

Figura 3

Kate Moss campaña para Calvin Klein años 90

Nota. Tomado de *Kate Moss, la reina de la polémica*, por M, Claire, 2021, Marie Claire (<https://www.marie-claire.es/moda/14685.html>).

La obra *Historia de la belleza* de Umberto Eco, es un estudio exhaustivo sobre la evolución del concepto de belleza a través de la historia del arte, desde la antigüedad hasta la época contemporánea.

El libro se centra en la belleza del arte, la literatura, y la belleza de la naturaleza y en la vida cotidiana. El autor analiza diferentes épocas y movimientos artísticos desde la Grecia clásica hasta el modernismo del siglo XX. También examina la idea de la belleza en la antigua Grecia y Roma donde la belleza era un alma bella y un cuerpo armónico por las cualidades que los dioses poseían y se extendían a los mortales (ver figura 4).

La Edad Media, el renacimiento donde se propone una belleza clásica, serena enfatizada por la horizontalidad y verticalidad de las composiciones en los rostros de

expresiones tranquilas, no dramáticas (ver figura 5). En el barroco que destaca la piel clara y un cuerpo más voluptuoso (ver figura 6).

El rococó y el romanticismo se caracterizaba por la piel de tez blanca, las formas son más redondeadas, las caderas más anchas. (ver figura 7).

En la época victoriana (1837 – 1901), se empieza a promover una vida sana, y fomentar actividades al aire libre. La mujer se veía frágil, delicada, de piel clara, mejillas rosadas y cabello recogido. (Ver figura 8). En los años 20 imperó un nuevo modelo, un cuerpo femenino con menos curvas y senos pocos prominentes. (Ver figura 9). En los años 30 triunfa la palidez y para conseguirlo las mujeres utilizaban base de maquillaje más claro que su piel, se ven las cejas finas y arqueadas. En esta época llega el concepto de pin up girl con sus pañoletas, rizos, labios rojos y prendas de vestir de puntos o cuadros. (Ver figura 10).

En los 40 y 50 la belleza se basa en caderas anchas, curvilínea, muy voluptuosa y muy femeninas. (Ver figura 11, 12 y 13). En los 60 la tendencia fue la imagen de muñeca, delgada, con mucho volumen en el cabello. (Ver figura 14). En los 70 el ideal de belleza se regía por un cuerpo muy delgado y la estética de figura recta con pocos senos y caderas (Ver figura 15). En estos años 60 y 70 llega una revolución sexual. Mientras que para los varones esta revolución significaba la posibilidad de usar su sexualidad fuera del matrimonio con total libertad, para las mujeres la revolución sexual tuvo otro significado: su disponibilidad sexual para sus compañeros. En los 70 aparece el feminismo radical, quien corregiría este concepto de libertad sexual, Sin embargo, esta nueva cultura de la sexualidad se articula entorno a la idea de que el placer erótico es un derecho masculino.

En los años 80 llega la época de los excesos y la excentricidad. Se dio importancia a los cuerpos fitness y el ejercicio se presentaba como una alternativa para lograr el cuerpo deseado (Ver figura 16).

En los años 90 fue la era de la delgadez más extrema, surge la obsesión con las dietas imposibles, y empezó un problema de salud: la anorexia nerviosa. Como se mencionó anteriormente una de las modelos más importantes de esta época, Kate Moss, quién ha sido señalada de fomentar esta tendencia (Ver figura 17).

En cada período, Eco explora cómo el concepto de belleza ha cambiado y evolucionado, y cómo los artistas y escritores de cada época han respondido a esta idea.

También se adentra en la belleza de la naturaleza y de la cotidiana, examinando cómo la belleza se puede encontrar en lugares inesperados, como la geometría y la matemática, la moda, la publicidad y la arquitectura moderna. Umberto Eco argumenta que la belleza es un concepto subjetivo y cambiante que ha sido influenciado por factores culturales, históricos y políticos. También señala que la belleza puede ser un medio para entender el mundo y para conectarnos con él, y que su estudio puede ayudarnos a comprender mejor la naturaleza humana y la sociedad. (Eco, 2004)

Figura 4

La venus de cnido 360 a.c

Nota. Tomado de *Grecia, la civilización de la belleza. Historia del maquillaje*, por Beauty Across the Art, 2017, Beauty Across the Art (<https://beautyacrosstheart.wordpress.com/2017/01/17/grecia-la-civilizacion-de-la-belleza-historia-del-maquillaje/>).

Figura 5

El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli

Nota. Tomado de Sandro Botticelli, "El nacimiento de Venus". Temple sobre lienzo, 1482-1484, por J. Gonzáles, s.f., Universidad Francisco Marroquín (<https://educacion.ufm.edu/sandro-botticelli-el-nacimiento-de-venus-temple-sobre-lienzo-1482-1484/>).

Figura 6

Las tres Gracias, Pedro Pablo Rubbens

Nota. Tomado de *Los ideales de belleza cambian: así ha visto el arte el cuerpo femenino a lo largo de la historia*, por Chloe, 2019, Tendencias (<https://www.tendencias.com/arte/ideales-belleza-cambian-asi-ha-visto-arte-cuerpo-femenino-a-largo-historia>).

Figura 7

Madame Moitessier, Jean-Auguste-Dominique

Nota. Tomado de Madame Moitessier, Jean-Auguste-Dominique Ingres, por The National Gallery, s.f., The National Gallery (<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jean-auguste-dominique-ingres-madame-moitessier>).

Figura 8

La dama de Shalott, John William Waterhouse

Nota. Tomado de las 5 obras más emblemáticas de la época victoriana, por La cámara del arte, 2022. <https://lacamaradelarte.com/las-5-obras-mas-emblematicas-de-la-epoca-victoriana/>

Figura 9

Clara Bow, Actriz

Nota. Tomado de Clara Bow memorabilia unearthed / Treasure trove of star's mementos up for auction, por Edward Guthmann, 2022, SFGATE, <https://www.sfgate.com/entertainment/article/Clara-Bow-memorabilia-unearthed-Treasure-trove-2827830.php>

Figura 10

Bettie Page, "Miss Pinup Girl of the World"

Nota. Tomado de #MujeresconHistoria Betty Page, de la libertad sensual femenina, por El Rincon De Ika, 2020, <https://elrincondeika.es/mujeresconhistoria-betty-page-de-la-libertad-sensual-femenina/>

Figura 11

Brigitte Bardot, Actriz/modelo

Nota. Tomado de Brigitte Bardot , por Vogue España, Vogue, <https://www.vogue.es/moda/modapedia/personajes/brigitte-bardot/876>

Figura 12

Audrey Hepburn, Desayuno con diamantes.

Nota. Tomado de The Audrey Hepburn Fashion Challenge: 30-Days of Audrey, Etsy, <https://www.etsy.com/listing/976096753/the-audrey-hepburn-fashion-challenge-30>

Figura 13

Marilyn Monroe

Nota. Tomado de 9 Things To Know About Marilyn Monroe's Beauty Regime, por Hannah Coates, 2023, British Vogue, <https://www.vogue.co.uk/beauty/article/marilyn-monroe-beauty-routine>

Figura 14

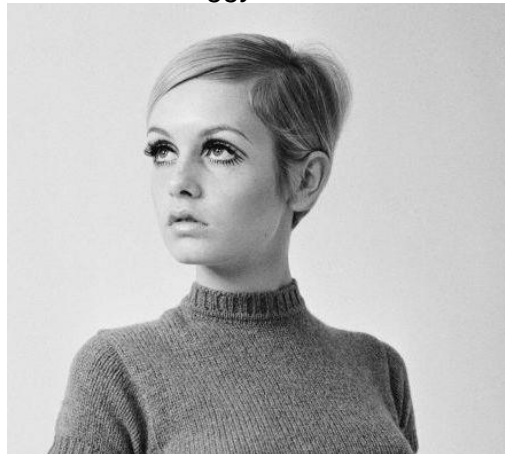
Catherine Deneuve, Belle de Jour, 1967

Nota. Tomado de Trailer For Luis Bunuel's Newly Restored Classic 'Belle De Jour' Starring Catherine Deneuve, por Kevin Jagernauth, 2017, The Playlist, <https://theplaylist.net/trailer-luis-bunuels-newly-restored-classic-belle-de-jour-starring-catherine-deneuve-20170728/>

Figura 15

Dame Lesley Lawson, conocida como Twiggy.

Nota. Tomado de Twiggy on her iconic signature beauty look, por Bridget March, 2022, BAZAAR, <https://www.harpersbazaar.com/uk/beauty/make-up-nails/a39593826/twiggy-make-up/>

Figura 16

Madonna, ícono de los 80

Nota. Tomado de Madonna, por Glamour, 2002, GLAMOUR, <https://www.glamour.es/celebrities/noticias/galerias/madonna-1/4051>

Figura 17

Kate Moss fotografiada por Mario Sorrenti.

Nota. Tomado de 1686477. MARIO SORRENTI. offset photography, "Kate Moss", auctionnet.com, <https://auctionnet.com/en/1686477-mario-sorrenti-offset-photography-kate-moss>

Durante los años 2000, los estereotipos de belleza estuvieron influenciados por la cultura popular, los medios de comunicación y la tecnología. En general, se esperaba que las mujeres fueran delgadas, altas, mientras que los hombres debían tener cuerpos musculosos y definidos.

Uno de los principales impulsores de estos estereotipos fue la moda y la industria del entretenimiento. Las supermodelos delgadas y altas eran el ideal de belleza femenina en la pasarela, mientras que las actrices y cantantes famosas, como Britney Spears y Christina Aguilera (ver figura 18), establecieron la tendencia de tener cuerpos esculpidos.

“La sobresexualización de las mujeres es un hecho social que ocupa un lugar relevante tanto en el imaginario colectivo como en la estructura social. Para que ese objetivo, la sobrecarga de sexualidad, adquiera presencia estable en el imaginario colectivo, las instancias de socialización deben crear permanentemente discursos y representaciones con la finalidad de fabricar modelos normativos femeninos articulados en torno a la sexualidad como eje de la identidad de las mujeres. y, sin embargo, esto sería insuficiente si, al mismo tiempo, las estructuras sociales y los entramados institucionales no proporcionasen las bases materiales para el desarrollo de esos procesos simbólicos de sexualización”. (Bedia, 2015)

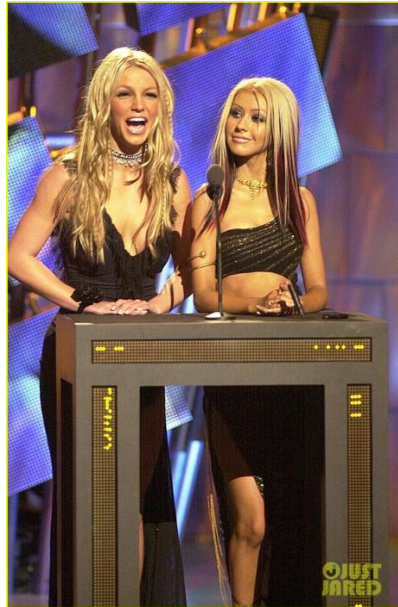
José Germán Toloza Hernández, pintor, docente y curador; amante de la poesía, la fotografía y la escultura, realiza obras como cuerpos seductores, desnudos o semidesnudos, tratando de hacer visibles esos estereotipos que se manejan sobre la mujer cotidianamente. Para Germán, lo más importante en la interpretación del espectador es generar identificación y sobre todo, una oportunidad de goce estético en la reflexión. (Radio, 2021).

En su tesis doctoral, *Apropiaciones y usos de la figura femenina en la pintura contemporánea un estudio a partir de pinturas y muestras propias*, aborda el tema de los estereotipos femeninos y sus usos y apropiaciones alrededor de la figura femenina en el arte. También estudia los diferentes estereotipos sobre la iconografía femenina generados por la literatura y el arte europeo que han nutrido el imaginario universal proyectados en la publicidad, el cine y las artes plásticas. El artista cuenta que en la cultura contemporánea han cohabitado los usos exacerbados y sobreexplotados de la figura femenina en los medios de comunicación y en el arte pero en su tesis comprueba que en el campo de las artes plásticas

ha habido un gran cambio en los enfoques temáticos de la mujer y la construcción de las representaciones mediado por una ética de la responsabilidad y el respeto, y asociado con la lucha contra las desigualdades y las violencias de género. (Tolozá Hernández, 2022).

Figura 18

Britney Spears y Christina Aguilera en los premios MTV 2000

Nota. Tomado de *Britney Spears Calls Out Christina Aguilera for Refusing to Answer Question About Her*, por Just Jared, 2021, Just Jared (<https://www.justjared.com/photo-gallery/4663985/christina-aguilera-comments-on-britney-spears-03/>).

1.1. Medios de comunicación y estereotipos

Los medios de comunicación han desempeñado un papel significativo en la forma en que se representa y se percibe el cuerpo de las mujeres. A menudo, los medios han promovido estándares de belleza poco realistas, enfocados en cuerpos delgados, jóvenes, perfectamente proporcionados y con características específicas.

El tema de los medios de comunicación y la mujer ha sido tratado desde los años setenta con una clara intención: promover la reformulación de los contenidos y mensajes de

los medios, de modo tal que reflejen una realidad coincidente con la cotidianidad, la trayectoria y los roles profesionales y personales en las mujeres.

En los últimos treinta años la presencia femenina en los medios de comunicación ha crecido, sin embargo esto no ha significado un cambio fundamental en el contenido y enfoque de la información que estos transmiten. Los estereotipos e imágenes que transmiten los medios de comunicación se arraigan profundamente en nuestras mentalidades y perduran en el tiempo. Estos estereotipos tienen la característica de pasar inadvertidos, y por ello resultan potentes y eficaces; se nos imponen sin que nos demos cuenta, y así van forjando nuestras mentalidades.

Un claro ejemplo es la forma y el contenido que implementan los medios de comunicación para informar a la ciudadanía respecto a la violencia contra las mujeres; los estereotipos culturales dicotómicos construidos acerca de las mujeres las representan como mentirosas, caprichosas, pasivas, manipuladoras, tontas. No es de extrañar que todavía haya periodistas que directa o indirectamente culpan a las mujeres de la violencia de género que padecen: “en ese momento la víctima se encontraba en actitud cariñosa con el vecino de la localidad”.

Para la audiencia de los medios de comunicación la realidad toma significado a través de las palabras que se utilizan, de las imágenes que se eligen, de cómo se cuenta la historia del asesinato o el maltrato. (Lopez Diez , 2007).

1.2. El cuerpo de la mujer en el cine

El cine plantea cuestiones relativas a la manera en la que el inconsciente (formado por el orden dominante) estructura las formas de ver y el placer en la mirada. El cine ha cambiado en las últimas décadas. Ya no es el sistema monolítico basado en grandes inversiones de capital tal y como lo ejemplifica inmejorablemente el Hollywood de los años 30,40 Y 50. Los adelantos tecnológicos (16 mm., etc) han cambiado las condiciones

económicas de la producción cinematográfica, que ahora puede ser artesanal o capitalista. Y así ha sido posible el desarrollo de un cine alternativo. Este proporciona espacio para el nacimiento de un cine que sea radical tanto en un sentido político como estético y que desafíe las asunciones básicas del cine mayoritario.

El cine ofrece una variedad de posibles placeres, satisface un deseo primordial hacia un mirar placentero. En un mundo ordenado por la desigualdad sexual, el placer de mirar se encuentra dividido entre activo/masculino y pasivo/femenino. La mirada masculina determinante proyecta sus fantasías sobre la figura femenina que se organiza de acuerdo con aquélla. En su tradicional papel exhibicionista las mujeres son a la vez miradas y exhibidas, con su apariencia fuertemente codificada para causar un fuerte impacto visual y erótico por lo que puede decirse que connotan una "ser-mirada-idad" (to-be-looked-at-ness). La mujer exhibida como objeto sexual es el leit-motif del espectáculo erótico: de las pin-ups al strip-tease, de Ziegfeld a Busby Berkeley, la mujer sostiene la mirada, representa y significa el deseo masculino. La presencia de la mujer es un elemento indispensable del espectáculo en los films narrativos corrientes, aunque su presencia visual tiende a funcionar contra el desarrollo de una línea argumental, congelando el flujo de la acción en momentos de contemplación erótica. Esta presencia extraña debe de ser integrada coherentemente con la narrativa. Como lo ha expresado Bud Boetticher: Lo que importa es lo que la heroína provoca, o más bien lo que representa. Es ella, o el amor o miedo que inspira en el héroe, o la atracción que él siente hacia ella, la que le hace actuar en el sentido en que lo hace. En sí misma la mujer no tiene la menor importancia.

Tradicionalmente, la mujer exhibida ha funcionado en dos niveles: como objeto erótico para los personajes de la historia que se desarrolla en la pantalla, y como objeto erótico para el espectador en la sala, con una tensión movедiza entre las miradas que se despliegan a cada lado de la pantalla. (Mulvey, 1975)

1.3. Momentos personales

Estos cánones empezaron a afectarme directamente, se estaban encargando de alimentar esta obsesión por entender y tratar de tener este cuerpo “ideal”, sino también mi propia familia paterna, quienes recomendaban las mejores dietas para bajar “esas piernas tan gruesas”.

¿Por qué mi cuerpo era diferente al de estas chicas “perfectas”?, me cuestionaba esto todos los días de mi vida, desde mi época escolar.

Desde ese entonces empecé a construir las ideas sobre mi cuerpo, influenciadas por los medios, la sociedad y los comentarios mal intencionados. Empecé a obsesionarme con este tema. Comencé a tener una batalla interna conmigo y mi cuerpo, un amor/odio porque no cumplía con estos ideales.

Así fui construyéndome, construyendo la idea de lo que me gustaba, o lo que le gustaba a la sociedad, que fuera mi cuerpo, esas ganas de encajar en la “perfección”, en lo que era ese ideal de belleza, que me iba a llevar a ser feliz, a sentirme plena y aceptada. Pero donde realmente fui muy infeliz al sentir que nunca iba a poder encajar ni ser aceptada por tener estos pensamientos obsesivos en los que tenía que lograr ese cuerpo tonificado “perfecto”.

Guiada siempre por estándares absurdos que imponía, e impone la sociedad. Estos criterios y valores que se utilizan para definir y evaluar la belleza física de una persona. Estándares que solo me generaban ansiedad, baja autoestima, a tal punto que medirme un jean en un almacén de ropa, terminaba en una escena caótica de rabia, llanto y depresión porque no me quedaba exactamente igual a la modelo que lo promocionaba. Escena que se repetía una y mil veces en cada lugar donde iba a medirme un traje de baño, un vestido, un short. Mi vida se volvió eso, era una esclava de los estereotipos, quería desesperadamente tener ese cuerpo que era socialmente aceptado, una parte quería ser aceptada por los demás, y otra quería ser aceptada por mí misma y romper con estos ideales, que no me importara

nunca más. Sin embargo la realidad estaba muy lejos, soñaba con algún día tener las medidas perfectas, pero, ¿Cuáles son esas medidas perfectas? Hay una estrofa de canción que siempre ronda en mi mente “Noventa, sesenta, noventa suman doscientas cuarenta cifras que no hay que tener en cuenta”. (Aterciopelados, 2004).

Incontables han sido las veces que me pesé, me medí, tomé registros fotográficos de mis “progresos”, haciendo dietas absurdas en las cuales terminaba comiendo todo lo que me restringía y odiándome por eso.

En algún momento llegué a ser prisionera de estos estándares, a tener un lavado de cabeza de este desespero por ser “delgada” y en esta búsqueda del cuerpo perfecto, después de lágrimas, de rabia, de odio, de buscarle un sentido a todo esto, entendí que la cultura en la que estamos, hemos sido fuertemente influenciados por estos estereotipos durante años, tenemos una percepción distorsionada de la belleza. Nos está matando lentamente por alcanzar esta absurda perfección. Las redes, la familia, los amigos, la sociedad, los medios, nos están construyendo a su peso, medida, gusto. Y nosotras... Nosotras estamos cediendo ante esta presión y están destruyendo lo que queda de cada una.

Como lo mencioné anteriormente los avances tecnológicos también tuvieron un impacto significativo en los estereotipos de belleza, para ser más exactos durante los años 2000. Las cirugías plásticas y los tratamientos de belleza, como el botox y el relleno de labios, se convirtieron en algo común (ver figura 19), ya que este significó una nueva era de los tratamientos estéticos sin bisturí, utilizado para “rejuvenecer” los rasgos y permanecer en el mundo del cine y las pasarelas. Las redes sociales permitieron a las personas compararse con imágenes editadas y perfeccionadas de otras personas.

Figura 19*Janice dickinson*

Nota. Janice Dickinson, de las primeras supermodelos, antes y después de cirugías estéticas y botox. Tomado de *ADDICTED Janice Dickinson young: What did she look like before surgery?*, por C, Peacock, 2023, The Sun (<https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/22162389/janice-dickinson-young-before-surgery/>).

1.4. Retoques: manipulación digital en la belleza de la mujer

La iconografía y los estereotipos femeninos se han visto afectados significativamente por los programas de retoque fotográfico en la era digital. En muchas imágenes, las mujeres son retocadas para cumplir con los estándares de belleza y perfección establecidos por la sociedad.

Estos programas de retoque fotográfico permiten alterar la forma y el tamaño del cuerpo, suavizar las imperfecciones de la piel, aclarar y blanquear los dientes, cambiar el color de los ojos y modificar la apariencia general de una persona. La mayoría de las veces, estos cambios se hacen en las mujeres para hacerlas ver más delgadas y altas.

Como resultado, se han creado estereotipos femeninos poco realistas y poco saludables. Las mujeres jóvenes, en particular, se ven afectadas por estas imágenes perfeccionadas que promueven la delgadez extrema y los rasgos faciales poco realistas. Esto ha llevado a un aumento en la presión social y a la creación de un ideal de belleza imposible

de alcanzar. Además, la iconografía femenina en los medios de comunicación también ha sido afectada por estos programas de retoque fotográfico. Las mujeres son retratadas de manera constante como objetos sexuales y seductores, lo que ha llevado a la creación de una imagen estereotipada y poco realista de la feminidad. Como resultado, las mujeres a menudo se sienten presionadas para cumplir con estos estándares poco realistas de belleza y comportamiento, lo que ha llevado a problemas de autoestima y otros problemas de salud mental.

La sociedad visual ha estandarizado un canon de belleza femenino, mantenido y difundido a través de los medios de comunicación, y cómo no de la publicidad. La creación de una belleza ideal femenina desde una perspectiva androcéntrica es constante a lo largo de la historia, donde la mujer ha representado el rol de maniquí en el que representar el ideal estético de los artistas masculinos quienes idealizaron a una mujer objeto de sus deseos, de sus fantasías sexuales, lo cual se puede observar tras analizar diversas obras consagradas o no, de la Historia del arte. El Arte a lo largo de los siglos ha establecido distintos conceptos de belleza femeninos, con los que la mujer fue cruelmente reprimida, no olvidemos los dolorosos corsés, fajas, y otras muchas barbaridades a las cuales las mujeres fueron y son sometidas para intentar convertirse en el ideal de belleza de otro imaginario cuyo antecedente se pueden encontrar en el desarrollo de los aparatos correctores como corsés, fajas, rellenos y correas para modificar el cuerpo femenino, incrementando su artificialidad.

La publicidad actúa como espejo deformante en el cual se mira la población, en el caso concreto de la femenina quienes principalmente son vistas por los más jóvenes como débiles y enfermas, mientras que los hombres se relacionan con los héroes. Se ejerce desde la edad infantil una cruel manipulación silenciosa que crea insatisfacción y frustración, y con ello se fomenta un perenne consumo, que no sólo se relaciona con la estética, sino también

con un tipo de vida cuya finalidad de ambas es la consecución de la obligada felicidad. Adobe Photoshop es uno de los programas de retoque digital más usados para realizar correcciones y mejoras fotográficas, aunque también existen otros. Los programas de retoque digital permiten modificar no solamente los ajustes de color para mejorar la calidad de las fotos, aplicar filtros, etc., sino que también transforman/modifican las características físicas de las personas representadas, es entonces cuando se comente una manipulación, un engaño visual que en la mayoría de ocasiones por su cotidianidad pasa inadvertido por la sociedad que contempla el anuncio. las consumidoras de la publicidad reciben una imagen estética femenina retocada, pero no son informadas de la manipulación realizada a la imagen, pudiéndose hablar de ¿publicidad engañosa?, en diversos países se han censurado anuncios por abusar del Photoshop, de la manipulación digital.

Existe un ideal de belleza femenino relacionado con las características estéticas de la mujer de raza caucásica, con la mujer occidental. En la mayoría de los anuncios predomina una mujer joven y blanca como prototipo de belleza, cuando aparecen protagonistas de otras razas son personas conocidas, famosas actrices o cantantes cuyo rasgos físicos se han retocado presentando una belleza occidentalizada. Los tres pilares básicos de la belleza actual son juventud, belleza y delgadez. (Martinez Oña, 2015)

Un ejemplo muy claro sobre este tema de retoques digitales lo ha mostrado la artista colombiana Carolina Giraldo, más conocida como “Karol G” quien en sus redes ella misma hace una crítica a la revista “GQ” que edito de forma exagerada sus rasgos físicos.

No sé ni por dónde empezar este mensaje ... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien

necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad. (Giraldo Navarro, Carolina [karolg], 2023) (Ver figura 20).

Figura 20

Portada Karol G, revista GQ

Nota. Tomado de Instagram por K, G, 2023, Instagram (<https://www.instagram.com/p/Cqs-cYWOuFw/>).

En la actualidad no solamente estamos sufriendo con los retoques digitales realizados con Photoshop y otras herramientas de edición, sino que también en las redes, como Instagram, vemos un sinfín de filtros que perfeccionan nuestros rostros: suavizan la piel, blanquean los dientes, modifican la nariz, aumentan los labios, cambian el color de ojos, de cabello, incluso el tono de piel. Filtros poco realistas que podrían promover una imagen distorsionada de la realidad.

El arte puede cambiar el mundo y ese es uno de los motivos que mueven a Yolanda Domínguez, artista visual experta en comunicación para la igualdad, a utilizarlo para despertar la conciencia social y empoderar a las personas. Lleva más de 11 años creando trabajos de participación colectiva y piezas audiovisuales cuyo objetivo es desenmascarar el machismo normalizado en nuestra cultura. (Dominguez, 2017)

Ha realizado diferentes trabajos respecto al tema de los estereotipos de la mujer, especialmente sobre el tema de modelos, y tallas. En ellos quiere mostrar la diversidad de las mujeres en editoriales y campañas para que todos los cuerpos sean aceptados y no haya discriminación por tallas o rasgos. Y es que hay un bombardeo de diferentes requisitos de belleza para encajar en ese molde década época; ser flaca pero saludable, ser voluptuosa, pero tener un vientre plano.

Figura 21

Poses, Yolanda Domínguez

Nota. Tomado de *Poses*, por Y, Domínguez, 2011, Yolanda Domínguez (<https://yolandadominguez.com/portfolio/poses/>).

¿Estaba buscando mi aceptación? O ¿Estaba buscando la aceptación de los demás?

Para Judith Romero, fotógrafa y diseñadora mexicana, es importante explorar en las obras temáticas contemporáneas y sociales con perspectiva de género vinculados al cuerpo, las identidades y decisiones que asumen las mujeres frente a los mandatos y la presión social.

Todos queremos la aprobación de los demás. Todos queremos ser y tener esa perfección. Estamos buscando tan desesperadamente ser aprobados que en el camino vamos perdiendo la esencia de quienes somos.

1.5. Antecedentes

A lo largo de mi carrera artística he abordado este tema del cuerpo de la mujer, de los estereotipos que nos impone la sociedad, desde mi perspectiva personal a una colectiva, generando una especie de liberación y catarsis en cada uno de mis trabajos. Me interesa abordar lo autobiográfico, incluso si debo traer momentos de dolor, como este tema del cuerpo (ver figuras 22, 23, 24)

Figura 22

La sociedad tiene una percepción distorsionada de la belleza 2022

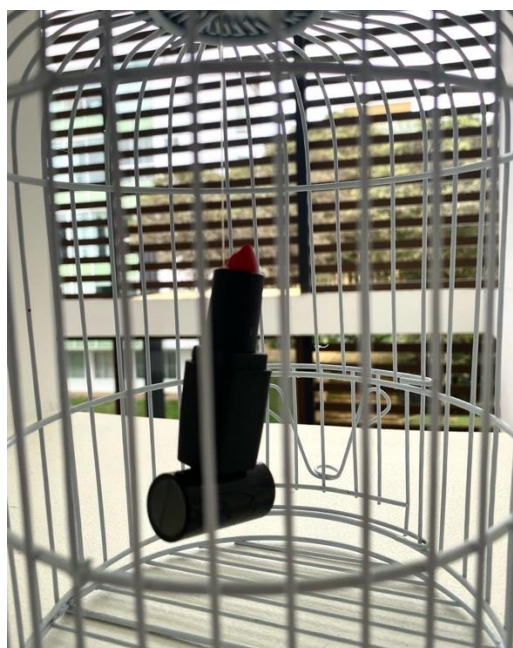
Figura 23

Vulnicura 2022

Figura 24

Liberté 2022

1.6. El performance

El performance abarca hoy una extensa gama de modos de hacer, de actuar o de intervenir que dan forma a manifestaciones muy diferentes entre si e incluso divergentes. En un performance podemos hacer uso de un material que sea nuevo o viejo, buscado o encontrado al azar, artificial o natural, atractivo o desagradable a la vista, al oído o al tacto. El cuerpo del performer intervendrá como un elemento más, como una más de las materias o útiles de las que se rodea y con las que se relaciona. En un performance, a veces, una simple acción, un simple gesto son mostrados como acontecimientos artísticos.

Para la creación y construcción de un performance se debería considerar algunos componentes básicos como: el espacio, el tiempo, el cuerpo, la presencia de la idea, la energía, el hecho comunicativo, la participación del otro y la consideración del contexto. La intención de un performance no es decir sino hacer sentir. (Ferrando, 2009)

El performance llega a mi como una forma de liberación, esta acción artística donde mi cuerpo es el lienzo y el medio de expresión a lo que quiero mostrar. Pero no solo me interesa que sea una obra que quede perdida en el tiempo, me interesa una acción donde el espacio y yo tengamos interacción con el público, rompiendo estas barreras interpersonales y que los espectadores puedan experimentarla. Por medio de estos performance quiero generar esas reflexiones sobre lo caótico y desgastante que ha sido vivir con esta lucha constante de llegar al ideal del cuerpo perfecto que la sociedad nos impone.

En el tiempo que he estado en la universidad he podido trabajar y plantear algunos performances, donde el tema y eje central es la mujer, y todos los estereotipos que hay alrededor pudiendo así explorar mi propio cuerpo, pues este, en mi concepto, es el mejor medio de expresión.

No tengo interés en mostrar lo “bonito” del cuerpo, o lo perfecto. En mis performances me interesa mostrar una realidad, esa parte que es considerada fea, de la que no se habla, a

veces con sarcasmo, ironía, para mostrar una cruda realidad, que muchos no quieren ver, o ignoran pero que nos ha acompañado por siglos. (ver Figuras 25 y 26).

Figura 25

Reflejo performance 2020

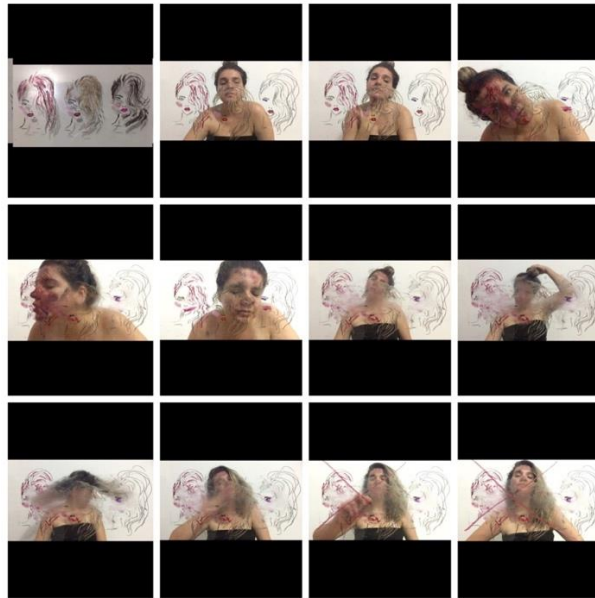

Figura 26

Pique-nique performance 2022

Figura 27

Pique-nique performance 2022

Nota. Pique-nique, exposición de clase de la universidad industrial de Santander.

2. Capítulo 2: Entendiendo(me)

Los estereotipos de género en relación a las mujeres han tenido un gran impacto en la forma en que se perciben y se tratan a las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. A lo largo de la historia, se han construido y reforzado estereotipos sobre las mujeres que han limitado sus oportunidades y han afectado su bienestar físico, psicológico y social.

Según la ONU, de 75 países que comprenden a un 80% de la población mundial, destaca que, pese a décadas de progreso hacia la igualdad entre hombres y mujeres, cerca del 90% de la población mantiene algún tipo de prejuicio contra las mujeres. (Mujeres, 2020).

Kantar, agencia líder mundial de consultoría e insights, realizó un estudio global "What Women Want" aplicado en diferentes países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, México y Brasil) que revela que la autoimagen de la mujer todavía es considerablemente más baja que la del hombre. Un 13% de las mujeres se sienten con baja autoestima y solo un 9% de los hombres afirman lo mismo.

Sobre los factores determinantes, vemos que el de mayor importancia para los latinoamericanos es la autonomía corporal y sexual, siendo las mujeres mexicanas y chilenas (27% en ambos casos) las que más importancia le dan junto con el hombre colombiano (25%). (youngnetworkgroup.com, 2021).

En torno a estos estereotipos he creado muchas expectativas personales, pues han repercutido en mi autoestima y mi salud mental. Con el paso de los años he entendido que no soy la única persona que ha venido viviendo y sufriendo en silencio este estigma, sino que son muchísimas más. Como parte de un estudio personal, decidí generar dos entrevistas, una por la red social Instagram (que llegaba a la gente que tengo en mi lista de seguidores) y la segunda un Form de Google Forms la cual compartí en chats familiares, de amigas y les pedí a esas amigas que las compartieran con sus conocidas.

La primera entrevista de Instagram se preguntaba ¿Alguna vez se han sentido mal con alguna parte de su cuerpo?” En total respondieron 25 mujeres, de las cuales 23 mujeres respondieron “SI”, y 2 respondieron “NO” como se muestra a continuación:

Figura 28

Resultados entrevista 1

De esas dos mujeres que respondieron “No”, pude preguntarle a una específicamente el por qué de su respuesta, a lo cual ella me dijo únicamente que *“Jamás me he sentido mal con nada en mi cuerpo, porque nunca me he puesto a pensar en esas cosas.”*

Este resultado me pareció bastante interesante, si bien según eso somos un porcentaje bastante mayor las mujeres que estamos sintiéndonos abatidas, o que en algún momento nos sentimos abatidas por los estereotipos de belleza, también está claro que hay un pequeño porcentaje que realmente no sufre por esto.

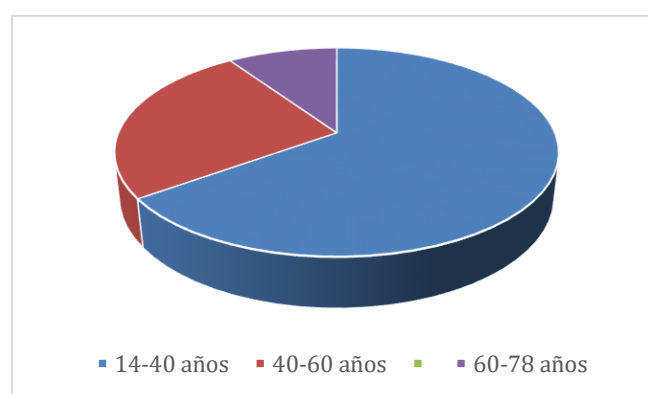
Después de obtener estos resultados, quise indagar un poco más a fondo, si bien mi pregunta siempre ha sido la misma, *“¿Alguna vez te has sentido mal con alguna parte de tu cuerpo?”*, me interesé en saber a qué edades afecta este tema. Lo siguiente que realicé fue un documento en Google form, en donde de manera anónima para la comodidad de las entrevistadas, pregunté lo mismo, pero esta vez incluyendo la edad y *“¿Qué o quiénes te han hecho sentir mal sobre tu cuerpo? (redes sociales, familiares, parej@s, amig@s, TV, otros).*

De 30 entrevistadas, el 100% respondió “Si”, lo interesante de los resultados fueron algunos rangos de edad, pues desde los 14 hasta los 78 años estas mujeres se han sentido mal consigo mismas.

A continuación, una gráfica más detallada de la entrevista:

Figura 29

Resultados entrevista 2

Entre las respuestas sobre que las ha hecho sentir mal con su cuerpo se encontró: *“Familiares en el pasado insinuando que estaba enferma”, “Yo misma era mi peor enemiga”, “Familiares”, “El espejo”, “Pareja”, “Redes sociales”, “Las influencers de moda”, “Las series de televisión”, “La gente en general”, “La sociedad”, “Los filtros de las redes sociales”.*

Para mí es claro, que la mayoría de mujeres que me rodea, sean familiares, amigas conocidas, realmente han sentido o aún sienten que los estereotipos de belleza nos persiguen.

2.1. Redes sociales: perfeccionando nuestra belleza

Un factor bastante grande son las redes sociales, especialmente Instagram, que ahora cuenta con filtros que, como anteriormente lo había hablado, “perfeccionan” cada detalle de nuestro rostro: ojos, nariz, boca, cabello. *“Ya no me gusta subir fotos a mis redes sociales si*

no les pongo filtros". *"Amo que los filtros de Instagram me tapan las ojeras"*, *"Con los filtros puedo quitarme todas las imperfecciones"*. Estos han sido algunos de los comentarios que he escuchado a amigas y familiares que han sido también influenciadas por famosas que abusan de estos filtros, como Kylie Jenner una instagramer estadounidense, quien cuenta con 380 millones de seguidores en su red social (ver Figura 30).

Estos pueden llegar a tener un impacto negativo en la autoestima de las personas, especialmente de aquellas que son más susceptibles a la comparación social y a la presión de cumplir con ciertos estándares de belleza. Los filtros de belleza pueden crear una imagen idealizada y perfeccionada de la apariencia física, lo que puede hacer que las personas se sientan insatisfechas con su propio aspecto y se comparen constantemente con los estándares irreales que ven en las redes sociales.

Los usuarios más jóvenes se valen de las redes sociales para definir sus características personales y determinar sus pensamientos, en la medida que son validados y aceptados por otras personas que sienten que las representan o que son su arquetipo de referencia, a esta cuestión también ayuda el que reciban apoyo social de aquellos con los que interactúan y desarrollan vínculos emocionales. (Vanderhoven, Schellens, & Valcke , 2014)

Figura 30

Kylie Jenner utilizando filtros en historias de Instagram

Nota. Tomado de *La lista definitiva de los filtros de Instagram que mejor cara te hacen*, por N, Panicello, 2020, Cosmopolitan (<https://www.cosmopolitan.com/es/consejos-planes/familia-amigos/g32930854/mejores-filtros-instagram/>).

Estas entrevistas e investigaciones han aportado bastante a mi trabajo y proceso de creación final, pues una parte importante de este proyecto es generar una reflexión, ¿Cómo nos han afectado los estereotipos de belleza?, ¿cómo nos estamos percibiendo realmente a nosotras mismas? Hay una realidad muy distorsionada en lo que la sociedad cree que es la belleza.

El cuerpo como herramienta, es la principal característica de un performance. Este es el protagonista en esta acción, es el lienzo, es el que se roba las miradas.

El arte del performance es una forma de expresión libre y surge como una alternativa más de manifestarse en el arte.

En el libro “El arte de la performance” de Glusberg, se explora cómo el performance se convirtió en una forma de arte muy influyente y en constante evolución, y cómo ha sido utilizada por los artistas para explorar temas sociales y políticos, así como para desafiar las convenciones artísticas tradicionales.

En la historia de la performance, desde sus inicios en los años 60 hasta su consolidación en los años 70 y 80. Se analiza cómo el performance se ha utilizado para explorar temas como la identidad, el género, la sexualidad y la política.

Glusberg nos ayuda a comprender la evolución y el impacto de esta forma de arte en el mundo del arte contemporáneo. (Glusberg, 1986)

“El performance es una forma de arte que permite al artista explorar su propia identidad y su relación con el mundo que le rodea es un medio para hacer visible lo invisible, y expresar lo que de otra manera sería inaccesible a través de los medios tradicionales del arte.” (Alcazar, 2014)

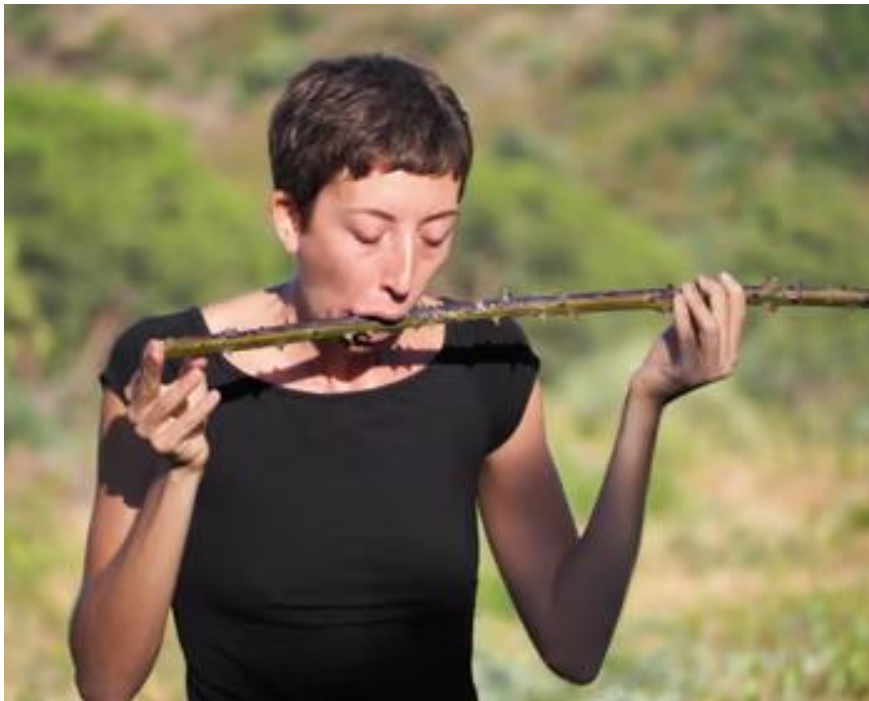
Como referente de acción en performance, Nika López en su obra “Resistencia” ha empleado su cuerpo en relación con la tierra, en concreto, haciendo uso de una larga rama seca de zarza llena de espinas. Con el fin de compartir un intenso intervalo a través del paso de la resistencia a la conciliación.

La conexión más íntima con la naturaleza, haciendo uso de su cuerpo para conectar con ella. También el uso que hace de la cámara, al momento de registrar la acción, utilizando

planos generales y acercamientos para dar visibilidad a ciertos detalles de la acción y sus gestos.

Figura 31

Resistencia Nika López

Nota. Tomado de *Acción Nika López «Resistencia»*, por ARBAR, 2019, ARBAR Centre D'Articultura (<https://www.arbar.cat/es/ciclos-acciones-aa-aa/2019-cantos-tragicos-en-la-vina/accion-nika-lopez-resistencia/>).

La conexión con el cuerpo es un elemento fundamental en el performance, ya que el cuerpo es el medio a través del cual el artista se comunica y crea su obra. En este sentido, el cuerpo en el performance no es simplemente un objeto de observación, sino que es un medio activo y expresivo.

Esta conexión también implica una comprensión profunda de la relación entre el cuerpo del artista y el público. A menudo, el público es invitado a interactuar con el artista y su cuerpo, creando una relación única y cercana entre el performer y el espectador.

María Teresa Hincapié, artista colombiana, se caracterizó por explorar temas como la identidad, la sexualidad, la violencia y la relación entre el cuerpo y el espacio. Se centraba en la relación entre su propio cuerpo y el cuerpo del espectador, y utilizaba su propio cuerpo para explorar temas como la vulnerabilidad, la intimidad y la confrontación.

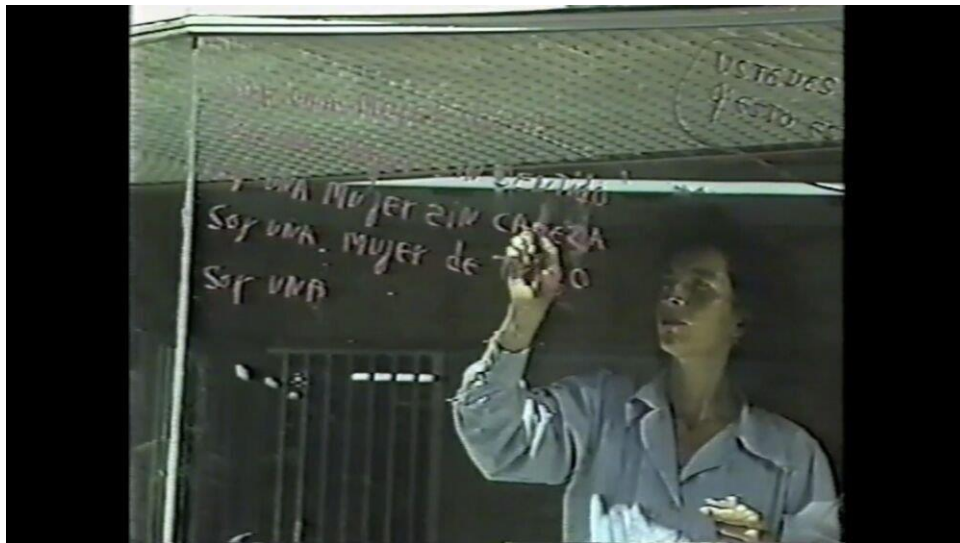
Una de las obras más conocidas de María Teresa Hincapié es "Vitrina", una serie de performances que realizó en diferentes ciudades de Colombia y otros países entre 1981 y 1993.

En esta obra, María Teresa se coloca dentro de una vitrina de cristal transparente, como si fuera un objeto de exhibición en una tienda o museo. Durante horas, la artista se mueve lentamente dentro de la vitrina, interactuando con el público a través del vidrio. Los espectadores pueden observarla y escucharla, pero no pueden tocarla ni interactuar con ella directamente. A través de esta obra, exploró temas como la vulnerabilidad, la soledad y la relación entre el cuerpo y el espacio público. La vitrina funcionaba como una metáfora de la forma en que las personas son observadas y juzgadas en la sociedad moderna, María Teresa se convirtió en una especie de "objeto humano" dentro de la vitrina. (MACBA, s.f.)

En lo personal considero esta obra, "vitrina", como una de las obras más influyentes del arte contemporáneo en Colombia y como referente de este trabajo artístico, pues hace uso de su cuerpo, y logra conectar al público con la acción.

Figura 32

Vitrina Maria Teresa Hincapié

Nota. Tomado de *Vitrina*, 1989, por MACBA, 2022, MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (<https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/hincapie-maria-teresa/vitrina>).

“Sus performances tienen estructura, nunca son improvisadas al cien por cien, las piensa, las estructura en su cabeza, las escribe y es a partir de ahí que puede improvisar y que la obra se transforme in situ. La performance posibilita la presencia corporal del artista, lo cual constituye un factor des alienante, y la transformación de lo creado a partir del contacto con el espacio público. Lo que acontece en la acción es más importante que lo planeado, ya que es la vida en sí misma pasando y permitiendo ese riesgo.” (Vaquero Diaz, 2020).

Esther Ferrer realiza acciones desde mediados de los años 60. interesada en sacar el cuerpo femenino del espacio de cosificación para convertirlo en un cuerpo vivo, en un cuerpo de acción, investiga su cuerpo en relación con el tiempo y el espacio, y trabaja con la desnudez del mismo para provocar la reflexión del que mira, y de esta manera poner su propio cuerpo como espacio de arte acción para subvertir la mirada. Sus performances tienen

estructura, nunca son improvisadas al cien por cien, las piensa, las estructura en su cabeza, las escribe y es a partir de ahí que puede improvisar y que la obra se transforme in situ.

"Íntimo y personal" es una obra de la artista, en donde Ferrer mide su cuerpo, toma nota de las mismas y las lee en voz alta. Cuestiona la construcción del cuerpo femenino, buscando tomar conciencia de sí mismas, del ser mujer, y su sexualidad. Donde también dice "yo no correspondo en lo absoluto con las medidas impuestas en los estereotipos de belleza, pero tengo derecho a tener este cuerpo y de hacer con él lo que quiera."

Figura 33

Íntimo y personal Esther Ferrer

Nota. Tomado de *Esther Ferrer: el cuerpo de las mujeres en el arte*, por R, Vaquero, 2020, Mundo Performance (<https://mundoperformance.net/2020/05/08/esther-ferrer-el-cuerpo-de-las-mujeres-en-el-arte/>).

Avanzando en este tema de los performances, Nick Kaye, crítico y teórico del arte contemporáneo. En su libro "Multi-media: Video, Installation, Performance" explora cómo las tecnologías de los medios digitales han transformado el arte y la cultura. Se centra en el videoarte y la performance multimedia, analizando cómo estos medios han ampliado las posibilidades de la creación artística.

Kaye argumenta que el videoarte y la performance multimedia tienen un potencial único para desafiar las convenciones estéticas y las estructuras sociales. Estas formas de arte permiten a los artistas explorar temas como la identidad, la política, la tecnología y la cultura popular de una manera que no es posible con otras formas de arte. **(Kaye, 2007)**

Una videoinstalación es una forma de arte contemporáneo que combina elementos de video, sonidos, cuerpo, en una instalación multimedia. Se trata de una experiencia inmersiva en la que el espectador es parte de la obra de arte y no solo un observador pasivo.

Pueden variar en tamaño y complejidad, desde una pantalla única en una pared hasta una instalación compleja que ocupa todo un espacio. La obra de arte puede incluir una o varias pantallas de video, elementos de sonido, iluminación, proyecciones y objetos escénicos. Las videoinstalaciones pueden abordar temas variados, desde la política y la cultura hasta la exploración de los sentidos y la percepción humana. Su objetivo es crear una experiencia única y transformadora para el espectador, que se involucre en el proceso creativo y en la interpretación de la obra de arte.

Los orígenes de las videoinstalaciones se remontan a la década de los años 60, y desde entonces se ha ido progresando y perfeccionando la técnica.

Entre los artistas que se destacan actualmente podemos encontrar a Pipilotti Rist, artista visual reconocida por sus instalaciones de video y su trabajo multimedia. Es considerada una de las artistas más influyentes en el campo del videoarte contemporáneo.

“Con el transcurso del tiempo, las obras se han hecho cada vez más sofisticadas. Enriquecimiento personal, unido a los avances tecnológicos, han dado lugar a cortos indudablemente bellos y envolventes. Una cosa no cambia, ella sigue interpretando el papel de protagonista. Se produce un cambio sustancial cuando Pipilotti decide añadir una nueva dimensión a sus creaciones. Deja atrás el formato plano y comienza a crear instalaciones en las cuales integra vídeo creaciones que proyecta directamente sobre muebles de cocina, bañeras y sillones. O simplemente sobre suelos y paredes de museos.” (Trilnick, s.f.)

Una de sus obras destacadas es "Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)", una instalación de video en la que se proyectan imágenes en movimiento en el techo y las paredes de un espacio de 7354 metros cúbicos. Los espectadores pueden acostarse en camas y almohadas colocadas en el suelo, mientras las imágenes se mueven a su alrededor, creando una experiencia envolvente y única.

Figura 34

Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters) Pipilotti Rist

Nota. Tomado de *Pipilotti Rist: Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters)*, por MoMA, 2008-2009, MoMA Museum of Modern Art (<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/307>).

Estas tres artistas mencionadas anteriormente, han sido de gran inspiración para poder desarrollar gran parte de mi trabajo de grado. El uso que hace cada una de su cuerpo

y como logran capturar al público en ellos es lo que más me ha parecido interesante de sus obras, especialmente la artista Pipilotti Rist con sus videoinstalaciones coloridas que invitan al público a ser parte de ellas.

“Las videoinstalaciones interactivas son capaces de desarrollar verdades narrativas, por lo que muchas veces no se siguen los patrones tradicionales como: introducción, nudo y desenlace. El objetivo para que el espectador sea capaz de abandonar su “cuerpo” hablando metafóricamente, es conseguir que sostenga una linealidad narrativa completamente coherente, necesitando el apoyo de la simultaneidad, estímulos sonoros, visuales, especiales consiguiendo una plena interacción.” (Garcia Paradinas, Gomez Perez, Gomez Tavera Ariznavarreta, & Piñedo Carracedo, 2018).

A modo personal, opino que las videoinstalaciones permiten al espectador interactuar y sumergirse en el espacio creado por el artista. A través de la combinación de imágenes en movimiento, sonidos, y elementos que buscan evocar diferentes emociones.

3. Capítulo 3: Reconociendo(me)

“Realidad distorsionada” viene desde lo más profundo de mis miedos, pero también de mis anhelos. Viene de una memoria individual que termina en una colectiva. De momentos de dolor, pero también de sobrevivencia. De heridas profundas. Es un periplo a través de las emociones más sombrías y búsqueda catártica de sanación para una mente trastornada por la sociedad.

La construcción de esta obra viene de experiencias personales vividas, de momentos de dolor, desesperación y muchas emociones. En esta busco explorar y representar mis memorias, mi historia, y algunos aspectos íntimos de mi vida.

” («recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las que recordamos nos define en el presente»)” (Guasch, 2005).

3.1. Proceso personal

El proceso de creación de esta obra empieza con un análisis y una introspección de buscar en mi interior y en mis propios pensamientos cómo iba a lograr una pieza artística que pudiera reflejar todo este dolor y caos que ha venido pasando desde hace muchos años de mi vida, cómo podría mostrar algo tan íntimo, personal, lleno de muchas emociones y sentimientos en una pieza visual.

3.2. Resiliente

La resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para adaptarse y recuperarse frente a situaciones difíciles, adversidades o traumas. Es la capacidad de enfrentar y superar desafíos, seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas.

Según la RAE es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. (RAE, s.f.)

Ser una persona resiliente no implica que sea una persona vulnerable o inmune al estrés o las dificultades, sino que se tiene la capacidad de manejar eficazmente las situaciones difíciles y recuperarse de ellas. Este ha sido un proceso dinámico para hacer frente a las situaciones adversas. Ha sido una parte importante en el proceso de mi trabajo, pues en el quiero reflejar esta fortaleza que he desarrollado durante años ante esta búsqueda incansable del cuerpo “perfecto”.

3.3. Referentes artísticos

Como lo hablé en capítulos anteriores, desde que empecé a profundizar en el performance he sentido que en él he podido explorar nuevas formas de expresión utilizando mi propio cuerpo como medio para poder comunicar mis ideas y emociones.

María José Arjona, artista colombiana, bailarina de danza contemporánea y una referente dentro del ámbito del performance, une lo visual con lo sonoro, lo corporal con lo social, lo performático y lo poético. “*Nada permanece igual cuando el cuerpo irrumpe en el espacio... Este introduce vida.*” (Arjona, 2018).

“Tal vez soy extremadamente romántica, pero para mí, el arte debe conmover”. Dice Arjona para la revista “Art Nexus”, frase con la que estoy totalmente de acuerdo, ya que es lo que quiero lograr con mi trabajo pues en él quiero mostrar partes de mis vivencias entorno a los estereotipos del cuerpo de la mujer.

Figura 35

Acuérdate de acordarte María José Arjona

Nota. Tomado de *María José Arjona, por Rolf, 2018, Rolf Art* (<https://rolfart.com.ar/artists/maria-jose-arjona/maria-jose-arjona-rolf-art-40/>).

En el proceso creativo de mi obra, todo debe jugar a favor de lo que quiero mostrar. Tomando consciencia de cada elemento, de mi rostro, de mi cuerpo. Para esto estudié dos artistas del performance, Nika López quién en capítulos anteriores fue presentada y Anne Teresa De Keesmaesker. Dos artistas donde la primera lleva su cuerpo y rostro a tiempos más suaves, para contemplar a detalle y la segunda es más explosiva, con movimientos mas fuertes y contundentes (ver figuras 36 y 37).

Figura 36

Negrohumo Nika López

Nota. Tomado de *Nika López*, por *Nika López*, 2017, (<https://www.nikalopez.com/negrohumo>).

Figura 37

Fase Anne Teresa De Keersmaeker

Nota. Tomado de *Anne Teresa De Keersmaeker Fase: Four Movements To The Music Of Steve Reich*, 2012, Tate Modern Exhibition (<https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/anne-teresa-de-keersmaeker-0>).

Siguiendo con los aspectos importantes para el proceso de mi obra, el escenario también es un tema importante, pues sabía que debía jugar a mi favor. Es una parte contundente de la construcción y materialización de la obra, al ser un tema sensible y de

mensaje fuerte, el escenario debe ser limpio visualmente, adecuado. Si voy hablar del cuerpo de la mujer, y voy a ser yo la protagonista, este escenario no puede contaminar la vista del público así como tampoco debe distraerlo.

Estudié diferentes referentes, y definitivamente me cautivó el escenario de dos artistas: Marina Abramovic, quien en su performance “Light/dark”, utilizó un escenario oscuro, donde había una luz bastante fuerte sobre ella y acompañante.

Figura 38

Light/dark, Marina Abramovic

Nota. Tomado de *Light / Dark (compilation version)*, por LIMA, 2018, LIMA (<https://www.lima.nl/lima/catalogue/art/ulay-marina-abramovic/light-dark-compilation-version/735#>).

La segunda artista que me ayudo como referente para recrear un escenario es Maria Jose Arjona, quien utiliza una estética en la relectura del cuerpo.

“Al convertirse en instrumento y en lugar de reconocimiento, el cuerpo de María José Arjona se transforma en un espacio epistemológico y por lo tanto, se hace accesible para el espectador. Su cuerpo, la matanza de los signos (Baudrillard), se convierte en una pantalla en la que se proyectan imágenes del yo y del resto del mundo, en una empatía conmovedora,

a veces es incómoda, pero que siempre está presente en la investigación y la práctica de esta artista colombiana.” (Viola, 2011)

Figura 39

Vires María José Arjona

Nota. Tomado de *Vires, un proyecto de María José Arjona*, por E, Viola, 2011, NC ARTE (<http://nc-arte.com/vires-un-proyecto-de-maria-jose-arjona/>).

3.4. Proceso de construcción

En el proceso de la construcción de esta obra, como parte fundamental de un performance, es importante utilizar un símbolo, un objeto que sea muy visible y que denote un lenguaje que sea claro para el público. Uno con el cual pueda interactuar.

Los símbolos son herramientas muy poderosas para la comunicación ya que nos permiten transmitir significados complejos de manera muy eficiente. En esta obra quiero utilizar un símbolo que sea fácilmente reconocido por el espectador pero que al mismo tiempo pueden ser interpretados de diferentes maneras dependiendo del contexto en el que se utilicen.

3.5. El labial y el maquillaje: símbolo personal

El labial, ha sido históricamente un símbolo de feminidad y belleza femenina. A lo largo de los años, se ha utilizado para realzar los labios de las mujeres y resaltar su belleza. De esta manera, se ha convertido en un símbolo de feminidad y atractivo femenino. También tiene una carga política y social importante. En algunos casos, se ha utilizado como un acto de rebelión contra las normas de género y los estereotipos de belleza impuestos a las mujeres. En otros casos, ha sido visto como un objeto de opresión, ya que algunas mujeres se sienten obligadas a usarlo para ajustarse a las expectativas sociales.

Así como el color rojo del labial, que ha sido interpretado como símbolo de poder. Pero también este color rojo es asociado simbólicamente con sangre, pasión, peligro. (Ver figura 40)

El labial tiene una carga personal, muy íntima en mi vida. Desde pequeña me inculcaron que las mujeres siempre debíamos usar labial, pues era un símbolo de delicadeza, de empoderamiento. Era un objeto que para mí empezó a tener un significado de ser mujer. Todas las mujeres en mi familia lo usaban y el día que lo olvidaban decían “me siento muy pálida sin labial”. Desde muy joven empecé a usarlo porque según lo que aprendí en mi entorno resaltaba mis ojos y mi piel, me hacía ver más “bonita”. Era una obligación no un gusto.

El labial también es un elemento de ritual, en algunas culturas y prácticas espirituales o religiosas, se utilizan rituales que involucran el uso del labial como parte de la ceremonia. Por ejemplo las geishas, quienes cuando ya son jóvenes pueden pintarse los dos labios casi en su totalidad. (Laura, 2022) (Ver figura 41)

En Sierra de Puebla, región en México, utilizan máscaras para una danza en la cuál la máscara de las mujeres está con los labios pintados, estas danzantes enmascaradas son muertas resucitadas. (Stresser-pean, 2013).

Los nómadas wodaabe celebran una serie de bailes conocidos como geerwol. Durante siete días, hasta mil hombres participan en un concurso de baile donde los jueces son únicamente mujeres. En ella multitud de jóvenes apuestos se disputan el honor de ser elegidos como los más encantadores y guapos, con lo que queda demostrada su notable capacidad de atraer a las mujeres.

Para realzar la belleza los jóvenes buscan camaleones, con cuya piel seca y pulverizada, preparan un cosmético de color verde que se aplican en la cara. Creen, de un modo algo poético, que así como el camaleón cambia de color, este maquillaje transforma su rostro del hombre que se lo pone. Le quita el aspecto tirante y quemado de la estación seca y pone de manifiesto su belleza natural. (Beckwith, 1992) (Ver figura 42)

Figura 40

Scarlett Johansson as Marilyn Monroe

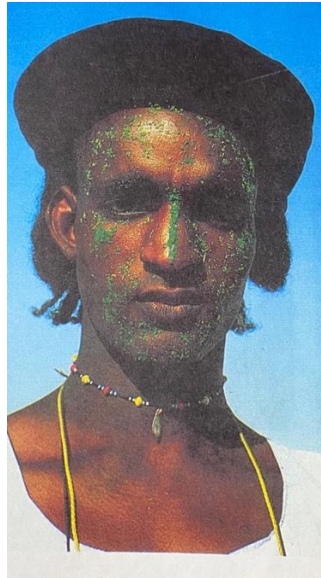
Nota. Tomado de *Scarlett Johansson as Marilyn Monroe*, s.f., reddit (https://www.reddit.com/r/gentlemanboners/comments/36xkmi/scarlett_johansson_as_marilyn_monroe/).

Figura 41

La geisha

Nota. Tomado de geisha female entertainer, 2023, Britannica, <https://www.britannica.com/art/geisha>

Figura 42*Los geerwol*

Nota. Tomado de Geerwol: el arte de la seducción, por Carol Beckwith, 1992, Fragmento para una historia del cuerpo humano, página 201.

La construcción de mi performance se basa en el análisis que he hecho sobre todos los estereotipos, especialmente los retoques digitales, y la cirugía plástica.

3.6. La cirugía plástica

Las intervenciones quirúrgicas con fines estéticos son procedimientos médicos que se realizan personas que no padecen ningún tipo de enfermedad física pero que si pueden tener algún tipo de sufrimiento psicológico. En la actualidad, se ha convertido en una práctica cada día más común y que incrementa sus números año tras año. En el año 2015 hubo un aumento en el mundo de más de un millón de procedimientos con respecto al año 2014, según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps). Los tratamientos de cirugía plástica más practicados a nivel mundial son: el aumento de senos (15,8%), la Liposucción (14%), la Cirugía de Párpados (12.9%), la Rinoplastia (7,6%) y la Abdominoplastía (7,4%). En términos de género, las mujeres continúan siendo las que más acuden a las consultas de cirujanos plásticos 18 certificados en el mundo, representando el 86,2% del total de

procedimientos (El mostrador vida, 2017). Cabe aclarar que son cifras mundiales las cuales no representan los gustos de una cultura o un país en específico, pero si resaltan hacia donde está yendo el estereotipo mundial en general. (Mejia Calle, 2018)

Siempre he estado en contra de esta práctica, pues pienso que la mayoría de veces nos han vendido que si cortamos y configuramos partes de nuestro cuerpo vamos a lograr la tan anhelada perfección, incluso si puede costarnos la vida.

La modificación del cuerpo a la carta, que incomoda tanto como seduce, desbarata el sentido de lo bello, el artificio y la naturalidad; y pone en tela de juicio nuestras motivaciones y los límites de nuestra propia libertad. Todo es contradicción. La búsqueda de la belleza, tras el velo del placer y la fascinación, oculta la verdad de lo que nos condena: como señalaba Proust, el tiempo, *para hacerse visible, busca los cuerpos*. El cirujano plástico Ricardo Marujo expone unas fotografías de todo aquello que más nos esforzamos en ocultar porque no se atiene a los cánones de belleza imperantes. Cánones que ejemplifican actores, cantantes y toda esa élite estética de nuestra sociedad que encarna la imagen arquetípica del éxito, la belleza y la (eterna) juventud y cuyas imágenes también aparecen en la muestra gracias a las fotografías de Jorge Fuembuena. (Modernitat, 2018). (Ver figura 43)

Figura 43

Belleza y juventud. Esclavitud contemporánea

Nota. Tomado de Belleza y juventud. Esclavitud contemporánea, por Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, 2018, MuVIM, <http://muvim.es/es/content/belleza-juventud-esclavitud-contemporanea>

Algo que me genera mucha curiosidad son las marcaciones que se hacen antes de dichas cirugías. En estos “milagrosos” procedimientos se marcan a las pacientes las partes que quieren cambiar a modo de guía de los cirujanos para saber donde cortar. Marcadas como si fueran objetos que partes de ellas se podían cambiar, como si fueran cosas.

Según el doctor Alberto Calvo, cirujano plástico peruano, el fin de estas marcaciones es dibujar cómo se quiere que sea la persona, las modificaciones que se van hacer antes de operar. En una lipoescultura, “marcamos los acúmulos de grasa, marcamos cómo queremos que sea la persona”. (Medicina Extraordinaria, 2021). (Ver figura 44)

Figura 44*Cirugía plástica*

Nota. Tomado de *Abdominoplastia en Bogotá*, por Franco Lina s.f, Dra Lina Franco, <https://dralinafranco.com/abdominoplastia-en-bogota/>

Como proceso de mi obra, y también a experimento personal desde 2018 y de 2023, registré momentos en los que estoy mirándome al espejo o a la cámara del celular, siempre analizando en ellos cada parte de mi cuerpo. El resultado final de este experimento fue devastador, pues mi cara tiene siempre una expresión muy abatida.

Figura 45*Registros personales 2018-2020*

Figura 46*Registro personal 2023*

Después de ver y analizar todo este tema de cirugía plástica, estereotipos de belleza, registro de peso y medidas, que toco partes muy profundas de mi ser pues siempre quise cambiar muchas partes de mi cuerpo, decido enfocar mi obra en ello.

Tantos años pasé queriendo modificar muchas partes como mi papada, los “gordos” de mis brazos, de mis piernas, mi abdomen, mis senos, mis cachetes quería que las quitaran, que fueran cambiadas.

3.7. Orientaciones para el desarrollo del performance

Para el desarrollo de este performance se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: primero analizar el tema que iba a tratar y tomar consciencia de cada elemento que iba haber en la obra. Segundo tuve que hacer un ensayo de mi rostro que fuera memorable (gestos, movimientos). También lograr una expresión corporal empática o desesperante para poder comunicar con el mi obra Tercero, el escenario, debía ser contundente, limpio, definido tener una estetica y ser coherente y favorable para mí. Cuarto, el vestuario, debía tener una intención, pensarlo a profundidad pues es un elemento importante en este performance. También se debía tener en cuenta los colores. Sexto pensar en un objeto, uno muy visible en la escena, que tuviera una carga personal muy fuerte. Y para finalizar el tiempo, si se dilata o se comprime.

3.8 El uso de la X

La letra X es empleada para marcar límites de terrenos o indicar donde estaban las referencias para encontrar un tesoro oculto. En álgebra es usada para representar la incognita que hay que resolver, incluso para indicar a una persona donde debería su nombre. (RICARDO DELATORRE, s.f.).

Antoni Tàpies, escultor y artista plástico, incluyó la "X" en sus obras entre los años cuarenta y su último periodo creativo de distintas maneras. En su obra "Gran X" Antoni Tàpies consolida el reconocimiento internacional y la notoriedad dentro del mundo del arte que ya no le abandonarán. Las interpretaciones sobre ella han sido tan variadas como numerosas debido a su importante carga de simbolismo, que recorre el conjunto de su trabajo perteneciente a la denominada corriente informalista.

Al situarse enfrente, el espectador se halla ante un lienzo de altas dimensiones verticales (1,95 m.) coincidentes con la altura real de una puerta tapiada –Tàpies. La negación del paso se impone al sentido mismo de tránsito, que coincide con otra posible lectura: la crucifixión, que las cuatro señales afines a cuatro clavos en las cuatro esquinas del lienzo revelan. (Vega Manrique, 2017). (Ver figura 47)

Figura 47

Gran X, Antoni Tàpies

Nota. Tomado de Gran equis, el abstracto simbolista. El espiritual matérico, por Miguel Vega Manrique, 2017, Historia Arte, <https://historia-arte.com/obras/gran-equis-tapiés>

A modo personal, la X siempre ha tenido un símbolo de negación para mí. En época escolar cuando algo estaba mal lo señalaban con una X enorme. Para mí es algo incorrecto, es una negación, pero también es una forma de marcar, de señalar. En mi opinión la X es un símbolo de revolución y resistencia, pues ha sido utilizada en el contexto de protestas y es por esto que decidí hacer uso simbólico y personal de esta en mi obra.

Así como para los cirujanos plásticos es necesario realizar unas marcaciones, como se mencionó anteriormente, para mí también es importante señalar con este símbolo, que en mi memoria es algo que está “mal”, cada parte que quiero cambiar de mi cuerpo pero que a la vez lucho con aceptarlo tal cual es.

3.8. Corporalidad, preparación y bocetos.

Sobre las mujeres artistas cae el lastre de los estereotipos sobre qué y cómo debe pintar o esculpir una mujer, de las representaciones visuales sobre la mujer creadas por artistas varones a lo largo de la historia del arte. Si hasta el siglo XX las mujeres habían sido generalmente objeto del arte, modelos o compañeras de artistas, si sobre todo habían sido representadas, en el siglo XX las artistas y sus obras empiezan a

ocupar un lugar cada vez más visible. los movimientos feministas posibilitaron la toma de

conciencia de cuál es el carácter de las relaciones sociales entre los géneros, y algunas artistas iniciarán un proceso de creación en el que intervinieron reflexiones sobre la situación de las mujeres y opciones estilísticas en las que el cuerpo sexuado ocupó un lugar central: las artistas insistieron en la exploración del propio cuerpo. (Campas Montaner, s.f.)

La conciencia del cuerpo es fundamental para esta obra, ya que el cuerpo es el medio de expresión de la propuesta y, por tanto, debe ser conscientemente utilizado para transmitir el mensaje deseado. Mi práctica de yoga me ha ayudado a tener una conciencia de los movimientos y la fuerza de mi cuerpo, así como una conexión con el cuerpo y el alma que ha sido muy útil en este proceso de creación y reflexión personal de mi obra.

Figura 48

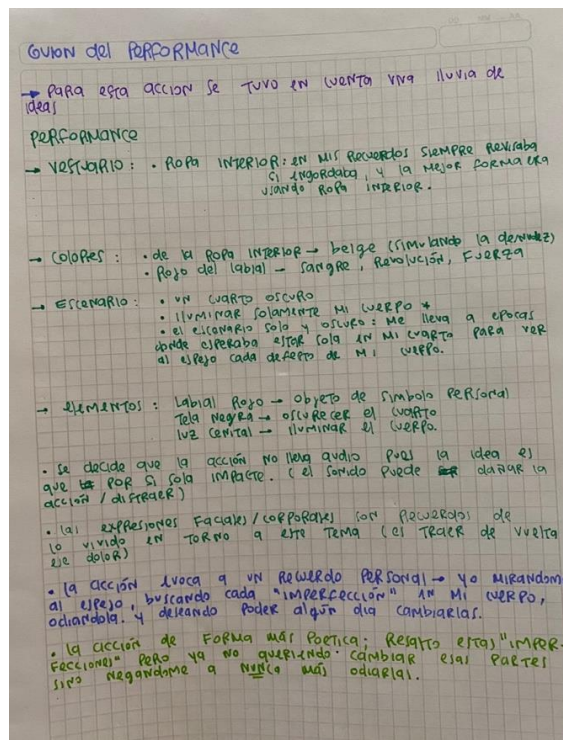
Registros personales de yoga

Para la preparación de este performance realicé un esquema escrito como guía en la construcción de la obra. (Ver figura 49)

Figura 49

Esquema escrito guía

Además a realicé algunos videos experimentales como bocetos, para tomar conciencia de mi propio cuerpo, de mis movimientos, gestos posturas y sensaciones corporales. para poder comunicar de manera efectiva al público.

A continuación los primeros bocetos de la obra:

Figura 50

Boceto 1

Figura 51

Boceto 2

A medida que hice estos videos de experimento, fui tomando más conciencia de los movimientos, las marcas, de lo estético como recogerme el cabello.

Figura 52

Boceto 3

Figura 53*Boceto 4*

Para mi proceso experimental fue positivo que las marcas de labial en ningún momento se corrieron con el sudor, o al roce con la piel. También al momento de frotarla intencionalmente y con fuerza el rojo se difumina dando un resultado deseado de heridas. Una herida es una lesión física que resulta de un trauma o un daño en el cuerpo. En este caso al difuminar el rojo del labial quiero representar mis heridas, algunas provocadas por mi misma en momentos de desespero frente al espejo. Y otras heridas exploradas a modo de símbolo. “Heridas del alma” término utilizado metafóricamente para referirme a esta experiencia emocional y psicológica que me ha afectado.

Figura 54*Boceto 5***3.9. Descripción y desarrollo de la obra**

Este performance se realiza en un cuarto oscuro, donde una única luz me ilumina a mi y mi cuerpo, con el fin de darle protagonismo a mi silueta, a mi persona y exponer lo que para mí son todas estas “imperfecciones” que tengo. Aparezco yo, con ropa interior color piel, para dar esa alusión a una “desnudez” o lo que para mi personalmente era, mi vestuario para verme al espejo y buscarme todas los “defectos”. Se utiliza un labial rojo, símbolo de mujer y con una carga personal comentada anteriormente, con el cual comienzo a marcar las partes de mi cuerpo que no me gustan. Lentamente, recorro de la cara a los brazos, de los brazos al abdomen, del abdomen a las piernas. Todo se irá marcando con una X, utilizada como símbolo de oposición, de un “no” a modo personal. Cuando se van completando estas marcas, momento bastante fuerte emocionalmente para mí, empiezo a frotarme estas marcas, pues en la acción voy entendiendo que no quiero ser otra más que va a perder o cambiar partes de si misma. Cuando empiezo a frotar las marcas, de forma fuerte, con mucha

angustia el rojo del labial se difunde por mi piel, como sangre, como peligro, como advertencia, con la que han pagado muchas mujeres al sufrir de esta presión social por alcanzar la belleza a toda costa, esto como un símbolo de liberación, no quiero ser una esclava de los estereotipos que la sociedad nos ha impuesto.

“Una de las primeras formas de este color rojo proviene de la arcilla. Se han encontrado evidencias de que las personas de la Edad de Piedra molían ocre rojo para usarlo como pintura corporal. Se puede encontrar este color rojo desde el 15.000 a.C en pinturas rupestres como las de las cuevas de Altamira” (Totenart, s.f.).

Para lograr el escenario de la obra, se utilizaron telas negras con el fin de oscurecer. También se utilizaron luces cenitales, las cuales se dirigen desde arriba hacia abajo por encima de mi cuerpo. (Ver figura 55)

Conté con un equipo de grabación para el registro de este performance: dos cámaras, una fija para hacer tomas de plano general y otra para hacer primeros planos y grabar a detalle la acción. (Ver figuras 56, 57)

Figura 55

Montaje de la grabación, telas

Figura 56

Montaje de la grabación, luces

Figura 57

Obra en proceso, cámaras

4. Capítulo 4: Realidad distorsionada

La acción se pudo realizar con éxito, mientras yo estaba realizandola las cámaras pudieron captarla toda. Las telas cumplieron su función al oscurecer más el lugar donde estábamos. La luz también logro dar el toque emotivo y fuerte que se quería para poder realizar esta acción performática. (Ver figuras 58, 59 y 60)

Todos los movimientos de mi cuerpo fluyeron con naturalidad, nada en ningún momento fue actuado o forzado. El boceto de video que realicé previo a esta acción, como se mencionó anteriormente, fueron pruebas para revisar las marcas de labial en el cuerpo, como reaccionaban al sudor, como funcionaban algunas pruebas de luces. (Ver **Apéndice A**).

Para así llegar a la realización del performance, sabiendo estas experiencias y experimentos.(Ver apéndice B)

Figura 58

Obra en proceso.

Figura 59

Obra en proceso.

Figura 60

Obra en proceso.

4.1. Montaje en la sala de exposición

Al ser un video performance que va a ser proyectado, decidí exponer mi obra en la sala de “Cuatro colectivo artístico” en Girón pues es la más adecuada para ello ya que la sala es bastante oscura y silenciosa. (ver Figuras 61, 62, 63, y 64)

Utilizaré uno de los pedestales que esta en la sala de 48 cms x 46 cms y 63 cms de alto, donde irá el video beam. Los demás pedestales los sacaré y en la mitad de la sala irán situados cojines negros que inviten al público a sentarse, acostarse en estas superficies acolchadas, pues la intención de la obra es que el público pueda interactuar, sentirla y que se pongan cómodos viendo una realidad incómoda. (ver Figura 65).

Figura 61

Sala de exposición Cuatro colectivo artístico

Figura 62

Sala de exposición Cuatro colectivo artístico

Figura 63

Boceto de medidas de la sala de exposición

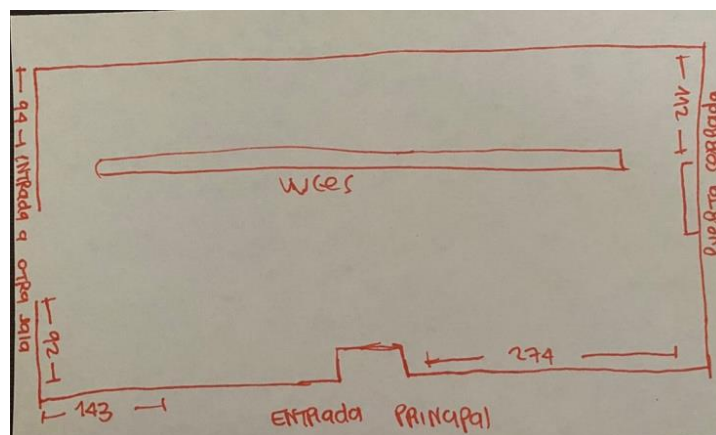

Figura 64

Boceto vista cenital

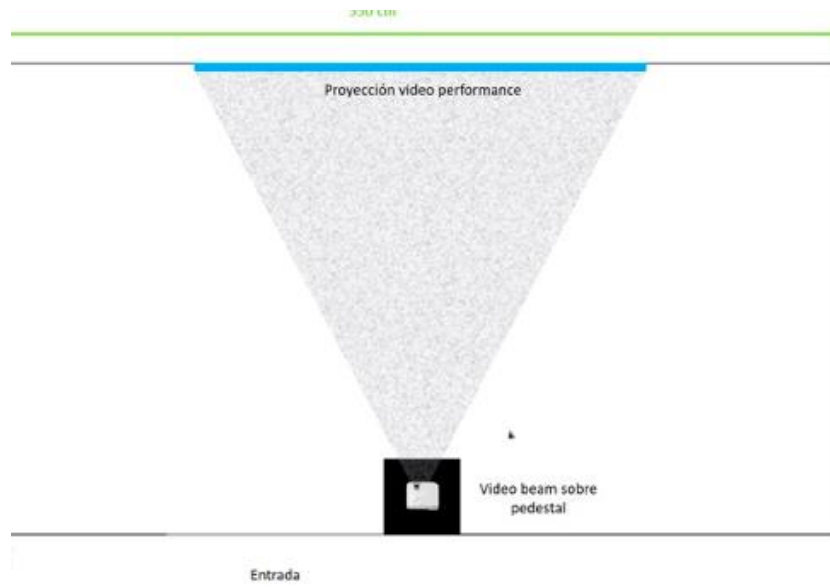

Figura 65

Boceto vista externa

Figura 66

Boceto del montaje de la obra

Figura 67

Montaje de la obra

Figura 68

Montaje de la obra

Figura 69

Montaje de la obra

A continuación se muestran registros de las fotografías del montaje final de la obra en cuatro colectivo artístico en Giron.

Figura 70

Obra final en cuatro colectivo artístico.

Figura 71

Obra final en cuatro colectivo artístico

Conclusiones

A través de este trabajo yo encauso una intención de ayudar, aportar y proponer la necesidad de cambio de estos estereotipos que afectan niñas, juventudes, mujeres adultas, ya que el poder de los medios de comunicación y las redes han venido afectándonos fuertemente.

Este trabajo quería lograr, por medio de un videoperformance, una reflexión sobre los estereotipos de belleza que la sociedad impone y como han impactado sobre mí. Al momento que realizaba la acción, sentí como todo el dolor, del pasado, y del presente se manifestaban en cada trazo que realizaba en mi cuerpo. Como llegué a odiarlo y a vivir en constante batalla con el, reviví dolores, que entendí que aún siguen estando en el presente. Con este performance doy cierre a una etapa de dolor del pasado.

También se puede concluir que a partir de la investigación y experiencias vividas, los estereotipos del cuerpo de la mujer han venido atormentando desde siglos atrás, y como nosotras estamos en constante preocupación por encajar en ellos y ser socialmente aceptadas, como esta sociedad nos esta amoldando a lo que, según ellos, es la belleza ideal de una mujer. Como estamos dispuestas incluso a sacrificar nuestra propia vida con tal de llegar a esta anhelada “perfección”.

Como un resultado no planeado, mi performance me recuerda a la Venus de Willendorf, del cuál hablé en capítulos anteriores, que resalta sus atributos femeninos y la asocian a la fertilidad y abundancia.

Se que estoy dando un paso importante al decidir trabajar un performance pues quiero aportarle más de este medio visual a la región, llevar un mensaje. Esta lucha sigue, incansable de poder liberar nuestra alma y mente aprisionados a esta cruel sociedad superficial.

Referencias Bibliográficas

- Alcazar, J. (2014). *Performance: un arte del yo*.
- Alcázar, J. (2014). *Performance: un arte del yo*.
- Arjona, M. J. (2018). *MAMBO*. Obtenido de Hay que saberse infinito:
<https://www.mambogota.com/exposicion/hay-que-saberse-infinito/>
- Aterciopelados (2004). *Estuche*.
- Beckwith, C. (1992). Geerewol: el arte de la seducción. En M. Feher, R. Nadaff, & Nadia, *Fragmentos para una historia del cuerpo humano parte segunda* (págs. 200-216).
- Bedia, R. C. (2015). El cuerpo de la mujer y la sobrecarga de sexualidad. *Investigaciones feministas*, 13.
- Campas Montaner, J. (s.f.). *El cuerpo: interfaz de prácticas artísticas*.
- Cázares. (2013).
- Cázares. (2013).
- Dominguez, Y. (2017). *Yolanda Dominguez, sobre mi*. Obtenido de Yolanda Dominguez:
<https://yolandadominguez.com/bio/>
- Eco, U. (2004).
- Eco, U. (2004). *Historia de la belleza*.
- Ferrando, B. (2009). *El arte de la performance*.
- G Pineda, E. (11 de Junio de 2015). *Afrofeminas: nuestra sola existencia es resistencia*.
 Obtenido de Bellas para morir: <https://afrofeminas.com/2015/06/11/bellas-para-morir/>
- G, K. (06 de 04 de 2023). <https://www.instagram.com/p/Cqs-cYWOuFw/>.
- G, K. (6 de Abril de 2023). *Instagram*. Obtenido de Instagram:
<https://www.instagram.com/p/Cqs-cYWOuFw/>
- Garcia Paradinas, P., Gomez Perez, J., Gomez Tavira Ariznavarreta, J., & Piñedo Carracedo, A. M. (29 de Noviembre de 2018). *Generación dos puntos cero: periodico universitario UCM*. Obtenido de Videoinstalaciones: innovación en el arte vía las tecnologías: <https://generaciondospuntocero.com/videoinstalaciones-innovacion-arte-tecnologias/#:~:text=Los%20or%C3%ADgenes%20de%20las%20videoinstalaciones, en%20las%20exposiciones%20de%20arte>
- Giraldo Navarro, Carolina [karolg]. (6 de Abril de 2023). *No se ni por donde empezar este mensaje ... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco*. Obtenido de Instagram: <https://www.instagram.com/p/Cqs-cYWOuFw/>
- Glusberg, J. (1986). *El arte de la performance*.
- Guasch, A. M. (2005). Los lugares de la memoria. En A. M. Guasch.
- Kaye, N. (2007). *Multi-media: Video installation performance*.
- Laura. (2022). *Geishas*. Obtenido de Japonesa: <https://japonismo.com/blog/la-geisha>
- Lopez Diez , P. (2007). ¿Cómo tratan la violencia de género los medios? En J. F.Plaza, & C. Delgado, *Género y comunicación* (págs. 73 - 79).
- MACBA. (s.f.). *MACBA*. Obtenido de Hincapié, María Teresa Vitrina, 1989:
<https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/hincapie-maria-teresa/vitrina>
- MACBA. (s.f.). Obtenido de MACBA: <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/hincapie-maria-teresa/vitrina>

- Martinez Oña, M. (Diciembre de 2015). *Iconografía y estereotipos femeninos a través de programas de retoque fotográfico*. Obtenido de Iconografía y estereotipos femeninos a través de programas de retoque fotográfico.
- Medicina Extraordinaria. (14 de Marzo de 2021). *MARCACIÓN en CIRUGÍA PLÁSTICA ¿Por qué los cirujanos marcan antes de operar? Dr ALBERTO CALVO [archivo video]*. Obtenido de MARCACIÓN en CIRUGÍA PLÁSTICA ¿Por qué los cirujanos marcan antes de operar? Dr ALBERTO CALVO [archivo de video]: <https://www.youtube.com/watch?v=-W5haWuq5YY>
- Mejia Calle, D. (2018). *REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE IDEALES DE BELLEZA EN REDES SOCIALES Y SU RELACION CON EL AUTOCONCEPTO FISICO: ESTUDIO DE CASO CON JÓVENES UNIVERSITARIAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN*. Obtenido de REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE IDEALES DE BELLEZA EN REDES SOCIALES Y SU RELACION CON EL AUTOCONCEPTO FISICO: ESTUDIO DE CASO CON JÓVENES UNIVERSITARIAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/13816/Daniela_MejiaCalle_2018.pdf
- Modernitat, M. V.-I. (2018). *Belleza y juventud. Esclavitud contemporánea*. Obtenido de MuVIM Museu Valeciá de la Il·lustració i de la Modernitat: <http://muvim.es/es/content/belleza-juventud-esclavitud-contemporanea>
- Mujeres, O. (5 de Marzo de 2020). *Noticias ONU, mirada global historias humanas*. Obtenido de Naciones Unidas: <https://news.un.org/es/story/2020/03/1470611>
- Mulvey, L. (1975). Placer visual y cine narrativo. *Screen*, 2-8.
- Pineda, E. (11 de June de 2015). *Bellas para morir*. Recuperado el 3 de March de 2023, de Afroféminas: <https://afrofeminas.com/2015/06/11/bellas-para-morir/>
- Radio, U. (22 de Noviembre de 2021). *Entrevista José Germán Toloza Hernández*. Obtenido de Unab Radio: <https://unabradio.com/entrevista-jose-german-toloza-hernandez/>
- RAE. (s.f.). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de Diccionario de la lengua española: <https://dle.rae.es/resiliencia>
- RICARDO DELATORRE. (s.f.). *Origen de la letra X*. Obtenido de Etimologías: <https://etimologias.dechile.net/?X#:~:text=La%20letra%20X%20deriva%20de,la%20escritura%20r%C3%A1pida%20en%20CE%BE.>
- Stone, R. (25 de Julio de 2022). *Rolling Stone En Español*. Obtenido de Kate Moss relata cómo se descubrió el lado oscuro del modelaje siendo adolescente: <https://es.rollingstone.com/kate-moss-relata-como-se-descubrio-el-lado-oscuro-del-modelaje-siendo-adolescente/>
- Stresser-pean, G. (2013). X. Elementos y accesorios de las ceremonias indígenas tradicionales. En *El sol-dios y Cristo* (págs. 215-234).
- Toloza Hernandez, J. G. (Marzo de 2022). *Apropiaciones y sus usos de la figura femenina en la pintura contemporánea*. Obtenido de Apropiaciones y sus usos de la figura femenina en la pintura contemporánea.
- Totenart. (s.f.). *El color rojo en la historia*. Obtenido de Totenart Noticias: <https://totenart.com/noticias/color-rojo-la-historia/>
- Trilnick, C. (s.f.). *Proyecto Idis*. Obtenido de Pipilotti Rist: <https://proyectoidis.org/pipilotti-rist/>
- Umberto, E. (2004). *Historia de la belleza*.
- Vanderhoven, E., Schellens, T., & Valcke, M. (2014). Enseñar a los adolescentes los riesgos de las redes sociales: una propuesta de intervención en Secundaria.

Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, 123-132.

Vaquero Diaz, R. (8 de Mayo de 2020). *Mundo Performance*. Obtenido de Esther Ferrer: el cuerpo de las mujeres en el arte: <https://mundoperformance.net/2020/05/08/esther-ferrer-el-cuerpo-de-las-mujeres-en-el-arte/>

Vega Manrique, M. (9 de Septiembre de 2017). *Gran Equis El abstracto simbolista. El espiritual matérico*. Obtenido de HA historia arte.

Viola, E. (Septiembre de 2011). *NC-ARTE*. Obtenido de <http://nc-arte.com/vires-un-proyecto-de-maria-jose-arjona/>

youngnetworkgroup.com. (2021). *Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas*. Obtenido de ACIS: <https://acis.org.co/portal/content/noticiasdelsector/6-de-cada-10-colombianas-tienen-alta-autoestima>

Apéndices

Apéndice A

Boceto experimental

Link: <https://youtu.be/dH4NIDev0zA>

Apéndice B

Realidad Distorsionada

Link: <https://youtu.be/i60sou9WSuo>

