

PIELES. EL CUERPO COMO TERRITORIO DE LA IDENTIDAD

ANDREA ISABEL PEDRAZA BARRAGÁN

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

ARTES PLÁSTICAS

BUCARAMANGA

2023

PIELES. EL CUERPO COMO TERRITORIO DE LA IDENTIDAD

ANDREA ISABEL PEDRAZA BARRAGÁN

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de:

Maestra en Artes Plásticas

Director:

Martín Alonso Camargo Flórez

Doctor en Filosofía de la Universidad Industrial de Santander

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

ARTES PLÁSTICAS

BUCARAMANGA

2023

*“Descubra todo lo que usted no es —el cuerpo, los sentimientos,
los pensamientos, el tiempo, el espacio, esto o eso— nada,
concreto o abstracto, que usted perciba puede ser usted.
El acto mismo de percibir muestra que usted
no es lo que usted percibe”*

Sri Nisargadatta Maharaj

Resumen

Este proyecto explora la relación de la identidad con el cuerpo, a través de una pieza de instalación escultórica que, lleva por nombre *Pieles*. La obra está compuesta en su mayoría de papel seda, resultado de un proceso de plastificación, dirigido, enteramente por los planteamientos conceptuales del proyecto, que se basan en diversas interpretaciones sobre la obra de Carl Jung, la experiencia con el desarrollo y reconocimiento de mi identidad, mis ideas sobre el cuerpo como territorio, y reflexiones sobre cine y espiritualidad, vinculadas a las ideas centrales del proyecto. *Pieles*, es una obra plástica que abre la posibilidad del diálogo sobre la identidad personal, el objetivo de este proyecto, es generar una experiencia estética significativa para el espectador, usando la obra como un puente para su propio cuestionamiento.

Abstract

This project explores the relationship between identity and the body through a sculptural installation piece called *Pieles* (Skins). The work is composed mostly of tissue paper, the result of a process of plasticization, directed entirely by the conceptual approaches of the project, which are based on various interpretations of the work of Carl Jung, the experience with the development and recognition of my identity, my ideas about the body as a territory, and reflections on film and spirituality, linked to the central ideas of the project. *Skins*, is a plastic work that opens the possibility of dialogue on personal identity, the objective of this project is to generate a meaningful aesthetic experience for the viewer, using the work as a bridge for their own questioning.

CONTENIDO

	Pág.
LISTA DE FIGURAS.....	6
INTRODUCCIÒN.....	8
Descripción Conceptual.....	10
1. Capítulo 1. Meditaciones sobre la Identidad: una aproximación conceptual	10
1.1. Parte I. Ensayo confesionario y conceptual.....	10
1.2. Parte II. Jung y la negación de mi propia máscara.....	17
2. Capítulo 2. Referentes Artísticos.....	36
2.1. Juan Pablo Echeverri.....	37
2.2. Fanny Alloing.....	42
2.3. Magdalena Abakanowicz	44
Descripción Formal.....	46
3. Proceso.....	46
3.1. Formato y antecedentes.....	46
3.2. Bocetación, pruebas y nombre del proyecto.	51
3.3. Resolución material.....	54
3.4. Montaje y conclusiones sobre el trabajo del material	61
CONCLUSIONES.....	67
LISTA DE REFERENCIAS.....	69

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Fragmento del artículo: Nace la revista "Cine sin sala" de Vanguardia, 2020....	13
Figura 2. Ilustración sobre el cortometraje «Interior design» de Michel Gondry, 2021	27
Figura 3. Foto, exposición “Aproximaciones Identitarias”, Exposición colectiva, 2019....	30
Figura 4. “Miss Fotojapón”, Juan Pablo Echeverri, fotografía, 1998 – 2022.....	38
Figura 5. “Carigato”, Juan Pablo Echeverri, video, 2015.....	39
Figura 6. “MascuLady”, Juan Pablo Echeverri, impresión, 2006.....	40
Figura 7. “futuroSEXtraños.”, Juan Pablo Echeverri, impresiones, 2016.	41
Figura 8. “PRES.O.S.”, Juan Pablo Echeverri, impresiones, 2017.	41
Figura 9. “Frágiles”, Fanny Alloing, instalación escultórica, 2009.....	43
Figura 10. “Figuras de pie”, Magdalena Abakanowicz, escultura, 2000.....	45
Figura 11. “Escultura de papel”, Polly Verity, 2010	47
Figura 12. Fotografía, Pewen, I. Carichi, Sala Rafael Prada Ardila, 2019.....	49
Figura 13. Fotografía. Instalación <i>Pewen</i> , I. Carichi, Sala Rafael Prada Ardila, 2019.	49
Figura 14. Fotografía Detalle, Pewen, I. Carichi, Sala Rafael Prada Ardila, 2019... ..	50
Figura 15. “Primeros bocetos”, 2023.....	51
Figura 16. “Primer boceto modelado”, 2023.	52
Figura 17. “Pruebas del papel en dedos”, 2023.. ..	53
Figura 18. “Pruebas del papel en manos”, 2023.	53
Figura 19. “Papel seda, antes del tratamiento”, 2023.....	55
Figura 20. “Colbón, Vaselina y Papel Seda”, 2023.....	55
Figura 21. “Extracción de la forma de mi cuerpo”, 2023	56

Figura 22. “Extracción de la forma de mi cuerpo”, 2023	56
Figura 23. “Primeras piezas finales”, 2023.....	57
Figura 24. “Dedos de los pies”, 2023..	57
Figura 25. “Primer pie”, 2023.....	58
Figura 26. “Primeras piezas”, 2023.	58
Figura 27. “Pie y pantorrilla”, 2023.....	59
Figura 28. “Estudio de la forma de mi cuerpo”, 2023.....	59
Figura 29. “Diferentes vistas de la cabeza final”, 2023.....	60
Figura 30. “Evolución de la cabeza”, 2023.....	60
Figura 31. “Evolución de los Glúteos y muslos”, 2023.....	61
Figura 32. “Primera idea de montaje”, 2022..	62
Figura 33. “Base en acrílico blanco. Diseño”, 2023.....	63
Figura 34. “Base en acrílico blanco”, 2023..	63
Figura 35. “Boceto montaje final”, 2023.....	64
Figura 36. “Detalle montaje final”, 2023.....	64
Figura 37. “Detalle. Piernas. Montaje final”, 2023....	65
Figura 38. “Cuerpo Lateral. Montaje final”, 2023.....	65
Figura 39. “Cuerpo. Montaje final”, 2023.	66

INTRODUCCIÓN

Pieles, es un proyecto que parte de una búsqueda personal por el entendimiento de la identidad, revisando mi experiencia, desde edades tempranas, hasta mi tiempo presente, y pone todas estas reflexiones en relación al trabajo del psiquiatra, psicólogo y ensayista, Carl Gustav Jung (1875 -1961) comparándoles con el desarrollo de mi identidad. El proyecto se enmarca por el interés de procurar una resolución formal vinculada a todas estas revisiones, dentro del arte contemporáneo. La obra invita a los espectadores a reflexionar sobre el cuerpo e identidad.

Las diferentes ideas de Jung, como *sincronicidad*, *inconsciente colectivo*, *psique*, *arquetipos* e *individuación*, están comentadas en la descripción conceptual del proyecto, soportado por la ardua investigación del divulgador y escritor Jorge Benito, hallada en documentos audiovisuales muy bien elaborados, que fueron claves para la comprensión del pensamiento de Jung, entre otros autores.

El hilo conductor que se expresa a lo largo del documento es mi experiencia, porque para el tratamiento de la identidad, es lo que mejor conozco, también hago diferentes menciones a obras cinematográficas y mi experiencia con la espiritualidad, que me permitió, entre tantas cosas, resolver la pregunta de *quién soy*, como primer y más importante hallazgo del proyecto, en medio de mis aspiraciones formales, como estudiante de Artes.

De ese modo, el proyecto traslada una serie de inspecciones a una indagación formal, que se resuelve por medio de la instalación escultórica, construida, principalmente, por papel seda, de la que nace una “piel” residual de mi propia transformación.

Descripción Conceptual

1. Capítulo 1. Meditaciones sobre la Identidad: una aproximación conceptual

1.1. Parte I. Ensayo confesionario y conceptual

El arte se presentó a mi vida como una herramienta que usaría para conocerme y como recurso frente a la búsqueda sobre *quién soy*. Durante todo mi desarrollo como artista he impreso esfuerzos en esta única pregunta que me permitió crear caminos alternos entre mi concepción de la vida y mi entendimiento artístico, comparándoles incansablemente hasta encontrar una armonía entre sí. Es decir, mis avances en el conocimiento sobre la creación plástica, se alternaron siempre en la reconstrucción de mi propia vida y persona. Principalmente, esa consciencia, motiva una de las intenciones de este proyecto, que es, cuestionar mi identidad y poner de manifiesto el cómo llegué a la negación de mi propia máscara, donde la incoherencia como señal, me indicaba que, los planteamientos que no terminaban de encajar en mi vida personal, entorpecían al mismo tiempo mis decisiones en el arte, situación habitual en la actividad creativa¹.

¹ Rememoro el caso de Tracey Emin, en su obra reconocida como “autobiográfica y confesional”, particularmente en “Exorcism of the Last Painting I Ever Made” de 1996, donde se encierra durante dos semanas en una habitación (dentro de una galería), con la excusa de superar su bloqueo creativo, por el que duró seis años sin pintar. Véase: Jones, A. (2006). El cuerpo del artista. Phaidon Press.

Sabía que podía interpretar toda clase de relatos personales y ajustarme a ellos, hasta que todo se sentía tan falso que terminaba por descartar algunos planteamientos que al final no me convencían, porque en cierto punto, las falacias podían obsesionarme, hasta el descarte y adopción de otra forma que me aliviara. Este examen lo realicé en varios momentos de mi vida, pero destaco la exploración de mi identidad durante la adolescencia, cuando me inserté en algunas subculturas que, por separado, aliaban gente según sus intereses musicales. Fui un poco rockera, un poco gótica, por lo que, tuve un par de piercings en la cara, alcancé a tener una pequeña *dreadlock* en mi cabello y también, aprendí a meditar. Es decir, que cambiaba de aspecto físico e intereses, según el grupo al que quisiera pertenecer. Al final de mi adolescencia, nada me gustaba y terminé rompiendo las fronteras entre estas subculturas, para convertirme en alguien que tempranamente empezaba a cuestionar la identidad. Decidí que no iba a definirme más bajo los parámetros de otras personas, por lo menos no de esa manera y por el acto mismo de pertenecer. Todas estas versiones de mí las interpreté con elegancia en cuestión de tres agitados años desde los 14. Para mi mala fortuna, no tengo fotografías sobre aquellos tiempos, porque alguna vez, también, explorando mi identidad, terminé “borrando mi pasado”.

Esta época coincidió con el divorcio de mis padres, cuando me arrancaron de mi ecosistema en esta ciudad y me llevaron a vivir a un lejano pueblo de Santander -cuyo nombre no importa, porque la experiencia es la misma en todos los pueblos alejados de la urbe-. Me quedé a vivir con mi madre y en medio de las montañas, tuve que aprender otra manera de experimentar la vida. Las dinámicas entre ciudad y pueblo eran muy

distintas, pues la gente tenía un acento diferente -aparecieron nuevas palabras en mi diccionario personal-, tenía aspiraciones que yo nunca había escuchado, sobre la vida en el campo. Esto, contrastaba abruptamente, con lo que se me había enseñado que era la vida, hasta ese momento. Pude preguntarme si el hecho de que una persona se desarrolle en ciertos ambientes y bajo ciertas condiciones tiene incidencia en su identidad. Esto es como si me hubiese transformado completamente y fue la primera vez en la vida, que tuve una crisis de identidad.

Pasaron los años y esta búsqueda no se detenía. Íntimamente, seguía buscando responder a la pregunta de *quién soy*, hasta que decidí abordarlo desde el arte. Cuando inicié estudiando la carrera de Artes Plásticas, seguí jugando un poco con mi identidad e hice que todo el mundo me llamara por mi segundo nombre, que es Isabel, con el que tenía un conflicto especial, porque no me gustaba tener el nombre de una señora. Ahora, era un nuevo personaje, uno que se iba a convertir en artista. Luego, fui un poco más lejos y adapté mi nombre, con el que firmaba mis caricaturas desde los 18 años e hice que me llamaran “Isabel Carichi²”. Soy consciente de que aún las personas me recuerdan por aquel nombre, en gran medida porque conseguí exponerlo un par de veces, en publicaciones impresas y exposiciones colectivas. Era, un pseudónimo que, no obstante, muchas personas confundían con mi nombre *real*. Para dar un ejemplo, cabe señalar una publicación en Vanguardia Liberal (Junio, 2020) donde se hablaba de mí, con ese nombre, cuando participé en una Revista de Cine, durante la pandemia:

² Este ajuste a mi nombre, nace de la expresión “*ritratti carichi*” que traduce *retratos cargados* o *sobrecargados*, término atribuido a Annibale Carracci, del que integro la palabra “Carichi” como un falso apellido.

Figura 1. Fragmento del artículo: Nace la revista "Cine sin sala" de Vanguardia, 2020.

“Cine sin Sala” cuenta con la colaboración, entre otros, de Milton Afanador e Isabel Carichi para esta primera edición.

El primer número está dedicado a un maestro del cine de animación: Sylvain Chomet, director, guionista, compositor y animador francés, nacido en 1963 y reconocido por sus cintas “Las trillizas de Belleville” y “El Ilusionista”, de 2004 y 2011 respectivamente. Ambas estuvieron nominadas al Oscar como mejor película de animación.

Nota: El primer número de la revista retrató la vida y obra de Sylvain Chomet. Yo me encargué del diseño editorial de todo el primer número y eso fue relevante, porque le dio una dirección al proyecto de la revista.

El ejercicio de pertenecer a esta revista documentó el momento donde mi nombre públicamente mutó a mis verdaderos apellidos -aunque abreviando el segundo, así: *Isabel Pedraza Bgan-*. Esto puede consultarse al paso de los números de la revista, entre los que muté y desaparecí. En ese periodo, murió también el personaje de Isabel Carichi, ya que me generaba mucho conflicto por el aspecto eurocentrista de esa palabra que acompañaba mi nombre y que funcionaba perfectamente como apellido. Confieso que al usar el apellido “Carichi”, que me permitió modificar algunos rasgos de mi identidad, hizo que algunas personas tuvieran un trato especial conmigo, cuando creían que mi familia venía de otro país, porque un apellido tan raro no puede pertenecer al “tercer mundo”. Por este motivo, lo descarté de mi vida y ahora sólo es una anécdota, revivida de vez en cuando, por personas que no se actualizaron y desconocen el desenlace.

Ahora bien, hace algunos años, cuando leí en la universidad, los textos que me aproximaron a comprender algo sobre el *performance*³, entendí que era muy probable que todos estos ejercicios se inscribieran en ese ámbito, porque con mucha seriedad los encarnaba y los padecía. Fue evidente para mí que, la vida se podía “performativizar” desde entonces todo se sintió muy pesado, como un ruido de fondo en mi cabeza, al afirmar mi sospecha de que nada se sentía lo suficientemente *real*.

Desde ese momento, se intensificó mi sentimiento de pérdida (de mí misma) y, durante todos esos años, padecí de depresiones porque las bases de mi identidad tambalearon y no sabía cómo repararlas. Años después y para este proyecto, decidí valientemente, reconocer el aspecto camaleónico de mi personalidad⁴ y, resolver aquella sombra que, yacía en mí, como un proceso, a fuerzas ignorado. Terminé por aceptar que todo lo que se pudiera decir sobre mí y sobre el sentido de la vida, correspondía a narrativas ficcionales, que sólo me divertían, como en una gran obra de teatro, en la cual yo era la protagonista, de esta actuación con consecuencias. Curiosamente, la única explicación que sobrevivió a este periodo de mi vida, es aquella donde lo único para defender, era el hecho de que no había mayor cosa que defender.

³ Para aquellos tiempos, leí algunos fragmentos de los libros: *El arte de la performance* de Bartolomé Ferrando y *¿Qué Es Lo Virtual?* de Pierre Lévy.

⁴ Al mejor estilo de la *ecdysis* o la muda de piel de un reptil. Como en el caso del artista multidisciplinar Grayson Perry, cuyo interés en la identidad se despliega por su obra. Véase. The Guardian. (2023, 3 de febrero). *Outfits designed for Grayson Perry's alter ego Claire up for auction*.

Luego de extensas conversaciones sobre este proyecto, con diferentes figuras como amistades, maestros y conocidos, pude replantear los juicios entorno a mi identidad que, aún resistían al tiempo, es crucial destacar que, una de las premisas que ha dictaminado mi vida, es que *nada* que no sobreviva al tiempo es real⁵.

No lo mencioné antes, pero hacia el final de mi adolescencia y en mi juventud temprana, me acerqué a la filosofía. Entre los 17 y los 18 años, conocí a algunos Maestros y Doctores que me dieron clases universitarias⁶. estoy segura que ellos fueron una influencia vital, para la construcción de mi persona, reconozco que me motivaron a buscar mi propia postura del mundo, como en un interés por elaborar mi propia verdad, más allá de lo que me contaban –si algo así es posible-. Ahora constato que de ese lugar viene mi marcado pavor al dogma y mi curiosidad sobre quién soy, quiénes son los otros o en últimas, mi deseo de entender los diferentes valores de la identidad.

Cabe destacar que, tras una larga búsqueda, aún no me atrevo a afirmar mucho sobre mí y debo reconocer a la fuerza que, el silencio se convirtió en una herramienta valiosa

⁵ Como bien afirmaba Bersong en *La evolución creadora*: “Degradad las ideas inmutables: obtenéis con ello el flujo perpetuo de las cosas. Las Ideas o Formas son sin duda el todo de la realidad inteligible, es decir, de la verdad...” (p. 710)

⁶ Ellos me enseñaron a estructurar un pensamiento lógico y desarrollarlo, durante el tiempo que me educaron, escribimos mucho y corregíamos aquellas páginas hasta el cansancio. Recuerdo que para ese tiempo se programaron clases enteras con filósofos que venían de afuera del país y estas personas nos enseñaban sus hallazgos, en retrospectiva, hay algo en mi memoria sobre un poema de Parménides que alguien estudió por 20 años y una clase sobre virtualización, en donde se profundizaba sobre este concepto. Curiosamente, estudiando Artes Plásticas, antiguas ideas revivieron, en la clase de Performance.

donde me sentía cómoda. Su presencia, ponía fin a la palabra y a mi mente, esto le daba un descanso.

El silencio para mi es el lugar, de mayor expresión, de conocimiento sobre una misma. Acá quisiera hacer mía la reflexión de Byung-Chul Han (1959) que en su texto *En el enjambre (2014)* señala que “El medio del espíritu es el silencio. Sin duda, la comunicación digital destruye el silencio. Lo aditivo, que engendra el ruido comunicativo, no es el modo de andar del espíritu.” (p. 26)

Aunque, es cierto que sin la lógica de la palabra jamás habría llegado a esa conclusión, ni podría transmitir ese sentir a otros⁷. Por este motivo, asumo que las únicas estructuras que merecen romper el silencio, son aquellas que cada quién considere valiosas, en mi caso particular me interesan las narrativas artísticas que, en su manera de ser, pueden señalar estas ficciones desde la forma⁸, considerando el hecho de que este proyecto, está dirigido por una metodología de investigación⁹ que recoge antecedentes autobiográficos, produce el estudio de un caso, y observa a la identidad como tema central, por medio de datos, historias e interpretaciones. A este respecto hay

⁷ Según Elisa Fernández, en su artículo: *Identidad y personalidad: o como sabemos que somos diferentes de los demás (2012)*: “El lenguaje (...) un vínculo de símbolos que aglutina a la comunidad que comparte el mismo código. No sólo es un método de comunicación, lo trasciende porque es una institución social, lazo incuestionable que nos une al pasado, que lo mantiene gravitando sobre nuestra actualidad, que aglutina y es un motor de identificación.”

⁸ Aunque me gusta pensar que el arte tiene una capacidad reveladora, concuerdo con Guy Debord, en “La Sociedad del Espectáculo” donde señala que incluso las representaciones del arte también contribuyen a la ilusión de la vida.

⁹ Véase: Leavy, P. (2020). *El método se encuentra con el arte: práctica de investigación basada en las artes*.

Publicaciones Guilford. (p. 47)

una gran cantidad de artistas, con los que empatizo porque han explorado de manera formal y discursiva la personificación, que es por donde empieza este trabajo, cuando me tomo el atrevimiento de señalar la primera afirmación importante al decir que, *la identidad es una patraña*. Algunos ejemplos son: Gillian Wearing, *Secrets and Lies* (2009); Cindy Sherman fotografía y performance; Kirsten Geisler, *Who are you?* (1996); Bruce Nauman en *Art Make-Up* (1967); Thomas Ruff, *Interiors* o retratos; El caso de Valie Export; Orlan, *Operation-surgical-performance* (1986 – 1993); Carlos Pazos, *Voy a hacer de mí una estrella* (1975); Juan Pablo Echeverri, *Miss fotojapón*¹⁰.

1.2. Parte II. Jung y la negación de mi propia máscara.

Había condensado por primera vez, en una frase, mi inconformismo con la identidad, soy consciente de que pasaron muchos años, para llegar a allí y para reunir la experiencia que argumentaba semejante afirmación. Aún hoy en día lo considero un atrevimiento de mi parte, porque la identidad¹¹ podrá ser una patraña, pero es una patraña necesaria, que empleamos para el diálogo, la conservación de la cultura y la creación de comunidades¹². Así que, es un proceso con el que hice las paces. Pero antes

¹⁰ Los nombres y proyectos mencionados, fueron rescatados de las notas físicas del proyecto, recolectados durante conversaciones con otros artistas.

¹¹ Según la psicóloga Elisa Fernández: “*Identidad y Personalidad son dos conceptos que van unidos (...) La identidad se correspondería a quién es, como se ve esa persona como diferente del resto; la personalidad se correspondería a cómo se comporta.*”

¹² Del mismo modo Fernández explica: “*Freud y Jung estudiaron también ese "yo" en sociedad y así, el concepto de "identidad" comenzó a estudiarse más ligado al estudio de "la masa", o los grupos sociales (Psicología de las masas y análisis del yo, Freud 1921). Se entendía que cuando el ser humano se unía y formaba grupos, emergía una*

de llegar a esa conclusión y por medio de este proyecto, tuve que estructurar y solidificar las bases de mi propia identidad que, para ese momento, estaban *destruidas*. En otras palabras, me comprometí con adentrarme a las profundidades de mi *psique*¹³, con el laborioso objetivo de responder a la pregunta de *quién soy* y no sólo tuve que sobrevivir a eso, sino también a la búsqueda de una solución formal, como artista.

Uno de los autores que más me han influenciado para la resolución de mis objetivos aquí, ha sido Carl Jung (1875-1961), dentro de su obra, destacan varios conceptos, como el de *sincronicidad*, que se refiere a las conexiones que, la racionalidad científica no explica, desde los eventos casuales (Benito, 2022)¹⁴. Es importante mencionar la cercanía de Jung, con Albert Einstein¹⁵ y el hecho de que, muchas de sus conversaciones orientan, inevitablemente, sus consideraciones. Por lo tanto, no es para menos, poner atención a lo que entre ellos concluyen¹⁶, y que, en últimas, son las

"identidad" nueva que los cohesionaba, y la Psicología Social y de las Organizaciones, comenzó a emerger como una nueva realidad (K. Lewin, 1935)."

¹³ Jorge Benito, en su proyecto de divulgación audiovisual-del que me sirvo para la realización de este proyecto-desentraña los conceptos de Carl Jung, entre ellos el de la *Psique*, en su interpretación de Jung, expresa: *"El concepto fundamental que subyace a todo el trabajo de Jung y toda la psicología es el de la Psique, un término que deriva del concepto griego de alma y que se refiere a la mente humana en el sentido más general y completo"*.

¹⁴ Véase: Jorge Benito. (2022). *Carl Jung y la Sincronicidad* [Las casualidades imposibles y su significado psíquico]. YouTube. <https://youtu.be/W6O5fOImtVI>

¹⁵ En el libro *Sincronicidad como principio de conexiones acausales. Carl Gustav Jung, La dinámica de lo inconsciente* de 1952, Jung expresa: *"El profesor Einstein fue mi invitado en varias ocasiones en las que cenamos juntos... En aquellos días Einstein estaba desarrollando su teoría de la relatividad, y fue él quien me hizo pensar por primera vez en una posible relatividad del tiempo y el espacio, y su condicionalidad psíquica."*

¹⁶Es ese mismo libro, Jung admite: *"Lo que encontré fueron "coincidencias" que estaban conectadas de manera tan significativa que su concurrencia "casual" representaría tal grado de improbabilidad que tendría que expresarse (estadísticamente) mediante una cifra astronómica."*

alianzas de dos mentes brillantes¹⁷, es necesario declarar que, las sincronicidades son algo habitual en la vida humana, aunque, en principio, exista una resistencia frente a ellas, por la explicación materialista que se nos inculcó¹⁸ de la realidad, a muchos. Resulta relevante, atender a las sincronicidades como un fenómeno que también trastoca mi proceso, desde la manera en que llega la información a mí, por mera casualidad muchas veces, o como cuando descubrí que Carl Jung ya habitaba las reflexiones de mis antiguas influencias artísticas, en el caso del artista visual Alex Gray¹⁹, que es diseñador de varias de las portadas de los álbumes musicales²⁰ de una banda que escucho hace años, llamada *Tool*²¹, ambos, desde sus diferentes exploraciones estéticas, ya usaban el trabajo de Jung, como un elemento determinante

¹⁷ En lo que respecta al desarrollo de sus materias particulares, sin desconocer los escándalos de la vida privada de Einstein que, para la ocasión, voy a considerar como aspectos de su *sombra* que sobresalen. Véase: Montero, R. (2019, 2 de junio). Ella también. *El País*. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2019/05/27/eps/1558955111_252877.html

¹⁸ Frente al interés de la discusión sobre los valores de la visión postmaterialista. *Ronald Inglehart "The Silent Revolution", (1977)*.

¹⁹ Uno de los trabajos que me permitieron reconocer a la *identidad*, como el mayor de mis intereses artísticos, fue justamente un performance de Alex Gray. Durante septiembre de 1974 y febrero de 1975, el artista realizó una actuación en Massachusetts, narrado por él mismo de la siguiente forma: *Me afeité la cabeza para alinearla con la división entre los hemisferios cerebrales izquierdo lógico e intuitivo derecho. Durante medio año hice performances examinando el tema de las polaridades a través de mi propia imagen*. Véase: Grey, A. (2023). Sitio web oficial de Alex Grey. Recuperado de <https://www.alexgrey.com/art/performances/polarity-works>

Este proyecto siempre me interesó, porque Alex Gray salió a las calles y experimentó su vida, modificando un aspecto de su figura (similar a como yo experimentaba mi imagen, siendo más joven, aunque no de una manera tan extrema) la mitad de su cabeza rapada. Entiendo que experimentó ser un transeúnte extraño, en aquella ciudad, es decir, una parte de mí se reconoce en Alex Gray, por el tratamiento inicial que ambos le otorgamos a la identidad.

²⁰ *Lateralus* (2001), *10,000 Days* (2006).

²¹ Para conocer sobre esta banda, el lector puede remitirse a la base de datos AllMusic, en la que la banda Tool es descrita como un “cuarteto estadounidense que elevó sus sonidos de metal de principios de los 90 con un toque sofisticado y progresivo.”: <https://www.allmusic.com/artist/tool-mn0000790820>

en sus exploraciones conceptuales y, yo vine a descubrirlo, hasta ahora. Entonces, llamaremos a eso una *sincronicidad*.

A propósito de las sincronicidades, Jung las involucra con algo que denominó: el *inconsciente colectivo*. Resulta que estas se manifiestan en los acontecimientos de la *psique*, dentro de sus siguientes capas (Benito, 2022):

1. La *consciencia del ego*, es decir, la identificación consciente en el estado de vigilia como: Contenidos personales, memorias enterradas, miedos, traumas, deseos, tabúes.
2. El *inconsciente personal*, que apunta a lo que NO percibimos con facilidad, pero que influye sobre nosotros.
3. El *inconsciente colectivo* o, lo que existía “desde antes”²² y cuyos contenidos no son observables directamente, pero que, influyen en nosotros de forma aún más intensa e impredecible (Benito, 2022)

En el ejercicio de explorar mi identidad, me hacían eco algunas interpretaciones²³ sobre el pensamiento de Jung; “no debe sorprender que tengan lugar sincronicidades, acontecimientos que relacionan un específico estado de ánimo, pensamiento o intuición con un hecho concreto que ocurre en el mundo de la materia — siempre

²² Similar al concepto de *Lattice*, en las ideas del, también psicólogo, Jacobo Grinberg, con su Teoría Sintérgica de 1991.

²³ La lectura de un autor como Carl Jung, tiende a ser muy difícil para alguien sin estudios especializados en psicología o sin suficiente tiempo para desentrañarle. Es un autor complejo, cuyo estudio podría tardar varios años. Por lo anterior, me sirvo de aquellos que, a mi consideración, depuran muy bien su pensamiento.

cargado de simbolismo y de significado” (Teodorani, 2011, p. 33). Yo misma llevaba años tratando de entender a mi propio *inconsciente* y afilé mi observación para desentrañarles, al punto de entender que, *no había nada que la gente pudiera decir de mí, que yo misma, ya no hubiera pensado*. Claramente, es una exageración, siempre aparece alguien a interpretar sobre nosotros, o sobre la vida, cosas que no se nos hubieran ocurrido, ya sean incoherencias, prejuicios que, nos descolocan o sentidos y consideraciones profundas de la propia existencia, que nos maravillan, como me sucedió con algunas ideas de Jung. Diferente es el caso, para intentar hurgar en el llamado *inconsciente colectivo*, cuyos valores son difíciles de verificar, pero que yo he experimentado en carne propia, como la intuición.²⁴

En mi proceso como artista, la intuición ha sido determinante, porque la vida creativa, siempre la pensé, como un proceso similar a la gestación de la vida, donde el artista, es la entidad de la que emerge la obra, es de sus ideas que se nutre, es de sus rituales y de su propia maquinaria corpórea de la que nace la obra de arte.

Esta vida, a la que me refiero, se siembra en el imaginario de su creador e incontables veces, la intuición es la herramienta primera, que usamos para materializar la obra, independientemente de su formato. La intuición se dibuja de símbolos²⁵ e

²⁴ En relación a los *arquetipos* de Jung, que Benito explica de la siguiente manera: “*Son patrones innatos de actividad psíquica. Son modelos primordiales que todos tenemos incorporados y que, escapan por completo al control de la voluntad deliberada. Al formar parte del inconsciente colectivo no podemos llegar a ellos conscientemente ni podemos ejercer ningún tipo de influencia sobre ellos.*”. Véase: Jorge Benito. (2022). *La Metafísica de Carl Jung [Inconsciente colectivo, arquetipos y el sueño simbólico de Dios]*. YouTube. <https://youtu.be/PkJWhxHKzYU>

²⁵ Benito habla de uno de los conceptos esenciales de Jung, *los símbolos*. Para esta ocasión, vinculo su comentario a mi experiencia artística e interpretación.

imágenes que le muestran a la conciencia del “yo” lo que está sucediendo más abajo en el inconsciente (Benito, 2022).

Ahora bien, hay un evento fundamental, en las enunciaciones de Carl Jung, denominado el proceso de *individuación*, que consiste en la posibilidad de “llegar a ser uno mismo²⁶” (Jung, 1957) integrando la mente consciente y la mente inconsciente. Esta es una extensa dinámica que, explica un complejo método para alcanzar algo tan ambicioso como la *plenitud personal*.

No niego que, resulta un objetivo verdaderamente utópico, respecto a los problemas de la identidad, pero, si existe algún proceso que pueda llamarse efectivo, desde mi propia experiencia, es muy probable que sea este de la Individuación²⁷, y Jung lo sabía muy bien, por la cantidad de estudios que realizó en sus pacientes²⁸, entre los que puso a prueba este procedimiento, que consiste en tres factores esenciales²⁹: la *aceptación*

²⁶ Véase: Jorge Benito. (2022). *La individuación VS el “hombre-masa”* [CARL JUNG: Cómo descubrir quién eres y escapar del rebaño]. YouTube. <https://youtu.be/cUraZSG9dX4>.

²⁷ En palabras de Massimo Teodorani: “*Se trata de un proceso que permite ser intuitivamente consciente y actuar en armonía con las leyes ocultas del universo, leyes cuyo objetivo no es actuar como una «fuerza» sobre el individuo, sino «informarle» acerca de cuál es el mejor camino que puede elegir, de forma tal que vuelva a estar en armonía con el todo.*” Véase: Teodorani, M. (2011). *Sincronicidad: el vínculo entre la física y la psique desde Pauli y Jung hasta Chopra*. Sirio. (p.35)

²⁸ Dice uno de los pacientes de Jung, en una carta documentada en *Estudios sobre representaciones alquímicas* (2015): “*En medio de tanto mal, mucho bien ha surgido de mí, al mantenerme sereno, dejar de reprimirme. permanecer cortés y aceptar la realidad, tomando las cosas como son y no como yo quisiera que fueran, al hacer todo esto un conocimiento inusual ha llegado a mí y, también capacidades inusuales que antes no hubiera podido imaginar*”.

²⁹ Véase: Jorge Benito. (2022). *El proceso de la INDIVIDUACIÓN de Carl G. Jung* [Cómo alcanzar la plenitud psicológica]. YouTube. <https://youtu.be/mR6hC8OfAi0>.

de sí mismos, la *aceptación de los otros* y la claridad en la *misión de vida* (Benito, 2022).

En el *primer caso*³⁰, aceptarse en toda la extensión de nuestro ser, implica revisar con brutal honestidad, nuestras maneras de proceder en la vida, admitir nuestros errores, aceptar los propios defectos y fracasos. En el *segundo caso*, aceptar a los otros, teniendo a la familia como primer objetivo, deshaciéndonos de los dramas, el victimismo y la culpa que nos atan a ellos (Benito, 2022), es decir, reconciliándonos con esta primera comunidad. Y para el *tercer caso*, tener en la mira un objetivo personal, llena la vida de propósito y la organiza, aliviando nuestra incertidumbre y creando nuevas posibilidades de experiencia vital³¹. Visto de ese modo, parece fácil, Jung, nos presenta en su obra un método insinuado, pero la sola aplicación de estos tres pasos, podrían tardar muchos años; reconocer nuestros defectos, abrigarlos y trascenderlos, mirarnos al espejo, es enteramente difícil, requiere de una valentía particular. Luego, la reconciliarnos con los vínculos familiares, cuando están fracturados, en medio de la dificultad de los hogares disfuncionales, no es tarea fácil. Y ni hablar, de la búsqueda del propósito, ante la explosión de posibilidades de nuestra época, cuyo resultado es que, cada vez es más difícil armarse a una vida.

³⁰ Carl Jung en *Psicología y Religión* (2020): "Si resumen todo lo que la gente dice acerca de sus experiencias en el camino de la individuación, podrías resumirlo de esta forma: Regresaron a ellos mismos, se aceptaron a ellos mismos, pudieron reconciliarse con ellos mismos, y con ello pudieron también reconciliarse con sus circunstancias adversas."

³¹ "He observado que una vida dirigida hacia un objetivo, es en general mejor, más rica y más saludable que una vida sin propósito" Carl Jung. Véase: Jorge Benito. (2022). *El proceso de la INDIVIDUACIÓN de Carl G. Jung [Cómo alcanzar la plenitud psicológica]*. YouTube. <https://youtu.be/mR6hC8OfAi0>.

Poner en palabras todo lo que me significó este proceso (que bien resume Jorge Benito, en sus videos de divulgación), y ejemplificarlo con lujo de detalles, me resulta tedioso, para la utilidad de este proyecto. Asumo que, se puede entender de buena manera, el pensamiento de Jung aquí comentado, como es un buen punto de partida, para el cuestionamiento de la propia identidad. Pero, sobre lo que desencadene tales circunstancias, no me hago responsable. Sobre todo, porque en seguida, voy a hablar del último concepto que me interesa de Carl Jung (hasta ahora), que es, la *integración de la sombra* y para mí percepción particular, la reunión de conceptos más peligrosa de Jung, que podría enfrentar a cualquier ser humano, a su estado más vulnerable y del que se desencadenan, varias de las decodificaciones conceptuales, que aplico a mi interpretación plástica, situación que, al final, es lo que nos reúne aquí.

Para empezar, según menciona Benito, en sus estudios sobre Jung, la sombra “es un conjunto de aspectos oscuros que todos y cada uno de nosotros sin excepción cargamos dentro, pero que, resultan socialmente inaceptables. Así que, los reprimimos para evitar que se expresen”³². La característica principal de la sombra³³, es que reúne

³² “*Todas aquellas cualidades, capacidades y tendencias que no armonizan con los valores colectivos (todo lo que rehúye la luz de la opinión pública), se juntan para formar la sombra.*” Véase: Jorge Benito. (2022). *Carl Jung y la SOMBRA* [Cómo integrar tu lado oscuro y convertirlo en tu mayor fortaleza]. YouTube. <https://youtu.be/p6zw1vXvUI4>

³³ “*Cuando uno trata desesperadamente de ser bueno, maravilloso y perfecto, la sombra desarrolla aún más una voluntad definida de ser oscura, malvada y destructiva. (...) La gente no puede ver eso; siempre se esfuerzan por ser maravillosos, y luego descubren que suceden cosas terribles y destructivas que no pueden comprender, y niegan que tales hechos tengan algo que ver con ellos, o si los admiten, los toman como aflicciones naturales, o tratan de minimizarlos y trasladar la responsabilidad a otra parte. (...)*” Véase: Jorge Benito. (2022). *Carl Jung y la SOMBRA* [Cómo integrar tu lado oscuro y convertirlo en tu mayor fortaleza]. YouTube. <https://youtu.be/p6zw1vXvUI4>

a todos aquellos contenidos reprimidos, que por sí solos no desaparecen y que se encuentran ubicados en el inconsciente (Benito, 2022).

Uno de los fenómenos más despreciables que experimenté a lo largo de mi vida, fue tener adherida a mi personalidad, algo de lo que sufren muchas personas en este mundo del arte y que los condena y ridiculiza constantemente. Una de mis cárceles fue la *superioridad moral*. Hago memoria de tantos días aleccionando gente, lanzando juicios y consejos que hoy no significan nada y que corresponden al pasado de un carácter duro, que fue ablandándose con el tiempo, haciéndose cargo de su peligrosidad. Qué suerte que, la identidad es mutable³⁴. Este fenómeno, me resulta natural, en la cultura de la cancelación, donde cualquier error es altamente condenable³⁵, confieso que ahora mi propia sombra, burlona, me motiva a aleccionar gente sólo por el mero gusto de fastidiarles y desestabilizarles, pero nada más, porque como lo mencioné al principio, hay una parte de mí que, entiende que no hay mucho para defender, son, por el contrario, bien pocas, las cosas que me motivan a manifestar algún inconformismo *real*. Hice las paces, con esa versión de mí, que me trajo tantas

³⁴ Evoco el caso de la famosa artista de la performance colombiana, conocida como Lady Zunga, cuando decide cambiarse el nombre por “A-B-C-D-E-F-G... H-I-J-K-L-M-N...” y los apellidos por “O-P-Q-R-S-T... U-V-W-X-Y-Z”. Recuerdo perfectamente cuando esta noticia se popularizó en todos los medios y jamás la olvidé. Esta clase de situaciones fueron parte de las semillas sobre el cuestionamiento a la identidad. Y hoy considero que, si Lady Zunga puede cambiarse el nombre, yo puedo mutar cualquier cosa que me parezca.

³⁵ "La negación de la propia sombra conduce a la proyección del mal no reconocido en el "otro". Esta proyección lleva el miedo que involuntariamente y en secreto sentimos por nuestro propio mal hacia el otro lado y lo vuelve más amenazante." (...) "Y lo que es aún peor, nuestra falta de perspicacia nos priva de la capacidad de lidiar con el mal." (...) "El reconocimiento de la sombra conduce a la modestia que necesitamos para reconocer la imperfección. Y es justamente este reconocimiento y consideración conscientes los que se necesitan dondequiera que se establezca una relación humana." Jung, C. G. (2012). *The undiscovered self: With symbols and the interpretation of dreams*. Princeton University Press.

dificultades y la expongo ahora, porque justamente Jung, consideró el problema de la superioridad moral³⁶ y, resumo, la definió como inconveniente, si los impulsos de la persona son alcanzar la plenitud o algún estado de tranquilidad. Y confieso que sí, se aprecia una vida muy diferente, deshaciéndose de esto que, en última instancia, son ejercicios de reconocimiento de la sombra y su integración, que es la búsqueda final de la individuación.

Esta experiencia fue enteramente problemática para mí, porque ver a los ojos a mi sombra y aceptar toda la oscuridad que residía adentro mío, me dejó llorando como una niña, en esos berrinches de la adultez, que hay que probar de vez en cuando, al no quedar más remedio. La vida se siente muy vulnerable cuando se reconoce el peso de toda esa oscuridad individual, que recae aplastante sobre una, reconocer el vacío, el sin sentido, la ideación suicida que le acompaña a este proceso, donde una persona preferiría huir, a soportar tanto dolor, para los días más difíciles. Tuve que enfrentar al monstruo de mi depresión, mirarlo a los ojos e incontables veces, sobrevivir a él. Y si esa no es la valentía, no sé qué otra cosa la podría representar.

Eso es justamente lo que hace el Arte, tiene la habilidad de transformar las profundidades de quién lo ha tomado como medio para expresarse, es el precio que hay que pagar algunas veces, cuando como artistas decidimos involucrarnos en la generación de obras honestas y no acomodadas a los compromisos que se adquieren.

³⁶ “Para Jung esto solo acentúa el problema, porque todo lo que no vemos en nosotros mismos, lo proyectamos en otros, nuestros enemigos a menudo son seres cuya monstruosidad es la misma que nosotros escondemos y nos negamos a reconocer.” Dice Benito. Véase: Jorge Benito. (2022). *La individuación VS el “hombre-masa”* [CARL JUNG: Cómo descubrir quién eres y escapar del rebaño]. YouTube. <https://youtu.be/cUraZSG9dX4>.

El dolor no es algo que yo haya querido representar para esta ocasión, pero, sí está documentado en varios de mis trabajos anteriores a este. Por mostrar sólo un ejemplo:

Figura 2. Ilustración sobre el cortometraje «Interior design» de Michel Gondry, 2021

Esta ilustración digital la creé para una exposición virtual, que organizó la *Galería Casa Digital BGA* en tiempos de pandemia, en el año 2021. La construí en fechas cercanas a la muerte de dos de mis primos, cuya causa fue el cáncer y no el COVID,

como pudiera pensarse. Recuerdo que, cada vez que los visitaba, me golpeaba verlos agonizando hasta que, finalmente, presencié (como toda mi familia), su deceso. Mis primos no tenían más de 37 años (sus edades eran muy cercanas, entre ellos) y la separación de su muerte, fue en el espacio de contados días, menos de una semana. Si la sincronización puede manifestarse de maneras dolorosas, esta sería una de sus representaciones. Esta situación, me golpeó de muchas formas, frente a mis ideas sobre la fragilidad de la vida, reflexión que ya había tenido antes, en situaciones similares, y esto es importante, para dos propósitos, el primero, poner de manifiesto y a la manera de Carl Jung su visión de que: "No es posible despertar a la conciencia, sin dolor"³⁷. Y el segundo propósito, mostrar cómo mi singular gusto por el cine, ha permitido que me exprese y que, ejemplifique situaciones relevantes para mí vida personal y artística. La ilustración está basada en el cortometraje de Michel Gondry, llamado "Diseño Interior" (2008)³⁸ y expresa el sentimiento de vacío que me acompañó durante algún tiempo. Es la escena crucial donde Hiroko, (la chica protagonista del cortometraje), se transforma en una silla, es un cambio doloroso (como la mayoría de los cambios), donde las partes de su cuerpo sufren bruscas alteraciones, y este ser femenino, no tiene otra opción que declararse sin *ánima* y se convierte en un objeto.³⁹

³⁷ Véase: Jorge Benito. (2022). Carl Jung y la SOMBRA [Cómo integrar tu lado oscuro y convertirlo en tu mayor fortaleza]. YouTube. <https://youtu.be/p6zw1vXvUI4>

³⁸ Este cortometraje se encuentra en la película Tokyo (2008), que reúne a otros grandes directores y cortometrajes: Leos Carax dirige «Merde», y Bong Joon-ho que dirigió «Shaking Tokyo»

³⁹ No tengo que explicar mucho más, sobre la sensación de anhedonia que padecí durante varios años y que está representada ampliamente en varios de mis proyectos.

Cabe aclarar que otra película que, no me cansé de referenciar, en mis conversaciones sobre la identidad, fue *Martyrs (2015)*⁴⁰: La escena final es extremadamente potente.⁴¹ La historia, es sobre una joven torturada, hasta el despellejamiento de su *piel*, algunas figuras de poder (de hombres y mujeres en edad avanzada) se reúnen para escuchar el eco de los testimonios, sobre lo que significa el “verdadero martirio corporal”⁴², una especie de revelación divina, experimentada en el éxtasis de su consciencia. Al final, la mujer que lleva el recado, sobre este testimonio, se suicida y acaba la película. Lo que intento expresar, es que, en torno al dolor, hay un reconocimiento a la liberación del mismo, como si tuviéramos, inevitablemente, que pasar un “valle de espinas” antes de alcanzar algo como la plenitud o la tranquilidad, y este proceso está referenciado, en toda la vida humana.

A principios del proyecto y antes de llegar a la idea de “la identidad es una patraña”, tuve otra *sincronicidad*. Una tarde, estaba encendido el televisor, en la sala vacía de mi casa, quizá alguien lo dejó así y se fue, pasé de largo a la cocina a buscar algo de comer, pero cuando me devolví -por el mismo camino-, había una escena de la película *The Jackal (1997)* cuyo protagonista es Bruce Willis, y mientras fui a la cocina, Willis tenía un aspecto, pero cuando volví a ver el televisor, de regreso y con un pan en la mano, me di cuenta que Bruce Willis, había cambiado, completamente, su aspecto físico. En ese momento, sentencíé, “ya sé de lo que quiero hablar en mi tesis, quiero hablar de la identidad”. Hice memoria de todas las veces en que la identidad, fue

⁴⁰ A propósito del dolor.

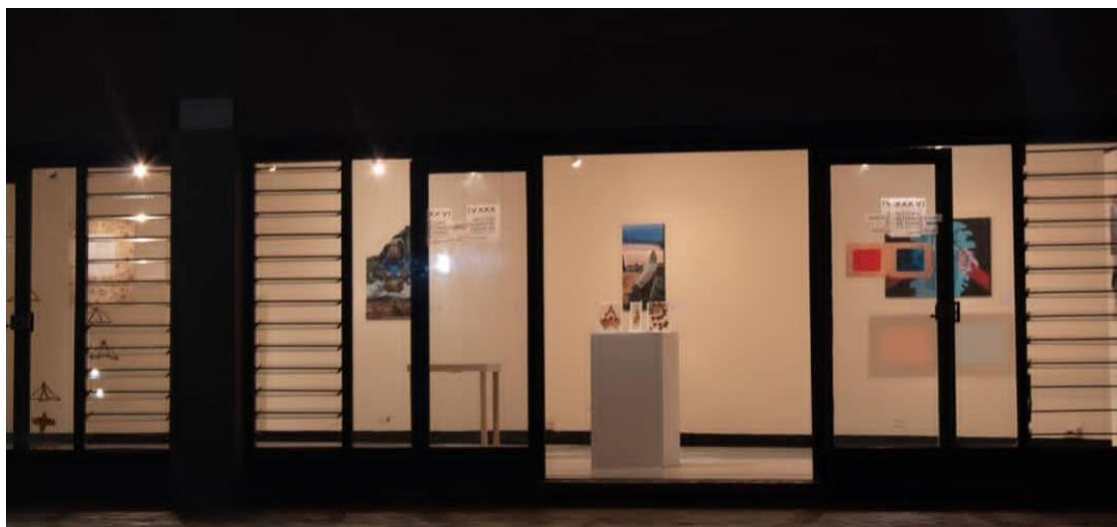
⁴¹ Alerta de spoiler.

⁴² Dicho así en la película.

protagonista de mis preocupaciones, una y otra vez, era el tema que había estado rondando en mi cabeza, era la cosa que veía siempre, a donde dirigía mi mirada, pero no lo había entendido, sino hasta ese momento.

Muy sabiamente, la Maestra Lina Quintero, hizo un ejercicio conmigo que, fue un antes y un después en mi percepción del arte y por el que siempre le estaré muy agradecida. Teníamos una exposición en la Sala Rafael Ardila Prada, dentro de las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, eso fue en el 2019 y la exposición colectiva se llamaba “Aproximaciones Identitarias”:

Figura 3. Foto, exposición “Aproximaciones Identitarias”, Exposición colectiva, 2019

Resulta que, luego de montar la exposición, se nos “enredó” un destornillador, del que yo era responsable, porque la Maestra Lina me lo había prestado a mí. Luego de recuperarlo, me escapé de una clase de Serigrafía (cuyo salón en ese momento, quedaba muy cerca de la sala de exposición), y se lo llevé. Esa tarde no volví más a clase, porque me quedé conversando de cosas bastante trascendentales con la Maestra. Aquella vez, ella respondió a una pregunta que me “martirizaba” la cabeza, desde hacía

varios meses, le pregunté cómo podía descubrir, lo que yo quería comunicar en el Arte, para ese entonces, ya había desarrollado algunas técnicas y ya me “defendía”, pero no sabía qué hacer con ese desarrollo técnico, no sabía qué comunicar. Así pues, la Maestra Lina hizo conmigo, dos ejercicios muy importantes, la sala estaba vacía y frente a nosotros, estaban todos los trabajos de la exposición, la Maestra hizo una lectura detallada, de cómo la forma, revelaba algunos rasgos de las personalidades de mis compañeros, en ese momento, era como si la obra, la conclusión formal, no dejara por fuera, nada, sobre los rasgos dominantes de sus creadores, y vi, de primera mano, como una exposición de Arte, es primero una exposición del Artista. El siguiente ejercicio, no fue menos interesante, la Maestra me indicó qué hacer, frente a mi afán para decidir qué comunicar en el Arte, me dijo: “Isabel, reúna todos los trabajos que ha hecho hasta la fecha, póngalos cerquita e intente descubrir qué es lo que tienen en común”. Pasó mucho tiempo, luego de eso, la búsqueda se extendió, meses y meses, por eso me parece sorprendente, que yo haya descubierto mi tema, con la película de Bruce Willis, hasta ese momento, entendí, lo que la Maestra Lina trataba de explicarme, la inquietud que yo tenía como persona, estaba referenciada, en todos los trabajos que había construido. Desde muy joven, desde mis 14 años, lo que siempre me interesó, fue la identidad, desentrañar el comportamiento de la gente, el mío, responder a mis propias preguntas sobre eso y tantas cosas que, me gastarían la vida explicando. Siempre fue la identidad.

Antes de retirarme de estos comentarios donde, entre tantas cosas, el cine es protagonista, me gustaría referenciar un par de películas más, En la trilogía de *The Matrix*, que tiene una serie de implicaciones muy complejas y que ha sido analizada,

extensamente, desde muchos bandos. Lo que me motiva a señalarla, son mis percepciones, sobre la identidad. En el 2021, sucedió que los cines estaban llenos, por la cuarta película de la saga: *The Matrix Resurrections*. Independientemente, de las críticas a esa película que, en muchos casos, no le favorecía, al igual que mucha gente, volví a ver toda la saga de *The Matrix*. Estaba viendo pasar el tiempo, frente a *The Matrix Reloaded* (2003) y apareció una escena que, es clave, sobre mis ideas de la identidad. Resulta que, en la conversación de Neo (Keanu Reeves) con el arquitecto (Helmut Bakaitis) donde muchas cuestiones sobre el diseño de la Matrix, se revelan, y en medio del caos, de muchos “Neos” conversando al mismo tiempo⁴³, proyectados en un jardín de televisores antiguos. El Neo, presente en la habitación, junto al arquitecto expresa: “La elección, el problema es la elección”, seguido de un silencio muy bien elaborado, por los entonces, hermanos Wachowski. De esos silencios, en el cine que, le quitan el aliento a cualquiera. Entendí muchas cosas, en ese momento, *The Matrix*, muy probablemente, sea una saga de películas, sobre el encarcelamiento y la esclavitud, de algo tan complicado como la identidad, cada vez que pienso, en esas películas es lo único que leo. La elección es un problema entero, porque atraviesa, desde su raíz, a la identidad, es la constante en todas las decisiones de la vida, porque implica de qué vamos a vestirnos, en la construcción de nuestra persona, en los valores que adoptamos, en toda la extensión de nuestra pura representación simbólica. No es de extrañar, que luego de la inicial trilogía, los Hermanos Wachowski, en conjunto y tiempo después, transaccionaran a las Hermanas Wachowski. Para mí, esa es la

⁴³ Donde se aseveran cosas como: “No puedes controlarme”, “estás muerto”, “te haré pedazos” y “no puedes obligarme a hacer nada”, a causa de la revelación de la esclavitud de Neo, frente a la Matrix.

evidencia más seria de que el problema en *The Matrix*, es sobre la identidad, desde el lugar, de sus creadoras. Pone de manifiesto, los alcances del cuestionamiento a la identidad, es un tema muy delicado, porque siempre despierta cosas en aquellos artistas que se atreven a tratarlo, de frente. El desengaño, es un proceso muy doloroso, poner sobre la mesa, que las cosas que creíamos de nosotros mismos y que nos ayudaron a sobrevivir hasta ese momento, son una patraña, asumir algo así, implica un dolor profundo e inexplicable, la llamada crisis de la identidad, que viene varias veces a la vida, cuando la mentira se vuelve algo insostenible. Tantas narraciones, de las que insisto, nos vestimos, tantas cosas para defender, tanta sangre derramada por las ideas, tantas vidas vulneradas, sin una causa *real*, para mí. Este fue el motivo de mi dolor más profundo, una y otra vez, recaía en el sin sentido, de mi propia experiencia, cuando los discursos se me hacían insostenibles. Durante más de 10 años, he viajado a las montañas en donde reside mi madre, aún, me he quedado largos periodos en silencio, a reflexionar sobre todo esto de la identidad, los viajes, son un recurso muy valioso, para escapar del ecosistema que nos absorbe, en el que representamos un algo, en el que somos el símbolo de algo, me repetía en el deseo de arrancarme de esta ciudad y los otros lugares en donde he vivido. Frente a las montañas, no hay que representar nada, no hay que justificar nada, nadie espera nada y sólo nos valemos de la contemplación, la vida acontece y eso es suficiente.

Qué alivio fue para mí, durante años, poder acceder a esa experiencia, a mi antojo y cuando el dolor me ganaba las batallas frente al sin sentido, porque es una verdad aterradora, para la que elaboré una identidad que me permite sobrevivir, que me da paz, en mi estado más consciente, para este momento, la vida es algo hermoso de

experimentar, es algo que protejo y que me inspira, es el resultado quizás, de mi propio proceso de individuación, pero esa verdad atemorizante, se esconde en medio de las afirmaciones de Jung, casi imperceptible. Entonces, a la historia de mi identidad, le faltaba un pedazo⁴⁴, conseguí estructurar una gran cantidad de ideas que sostienen mi cordura, que me permiten sobrevivir cada día, en medio de mucha tranquilidad. Pero que al final, no deja de sentirse demasiado elaborado.

A propósito de los viajes, hubo un libro muy importante, sobre el que resalté algunas notas, entre ellas la cita inicial de este proyecto⁴⁵. El libro se llama *Yo soy eso* (2000), y reúne una serie de conversaciones con Sri Nisargadatta Maharaj, un Maestro espiritual (Gurú) de la India, la historia de Nisargadatta, es muy interesante, pero básicamente es sobre un hombre que tiene una revelación, mucho antes de sus 40 años, entonces, en búsqueda de su verdad, se retira de su comunidad y familia, para varios viajes, pero vuelve, ocasionalmente, a insertarse en lo que a mí me gusta llamar, su ecosistema. Su libro, expresa una búsqueda adornada y poética, sobre la no-

⁴⁴ El de la *espiritualidad*. Carl Jung afirmaba sobre esto: "*Me gustaría que se tuvieran en cuenta los siguientes hechos: llevo treinta años ocupándome de una clientela procedente de todas las naciones civilizadas, y por mis manos han pasado varios centenares de pacientes.*" (...) "*Entre los que habían superado la mitad de la vida, es decir, los treinta y cinco años de edad, no había uno solo para el que el verdadero problema no radicara en su postura ante la religión.*" (...) "*De hecho, en último término los padecimientos de todos y cada uno de ellos obedecían a que habían perdido lo que toda religión viva ha procurado, desde tiempo inmemorial a sus fieles, y ninguno se sintió realmente curado hasta no haberse recuperado de esa pérdida.*" "Lo que el Alma Humana, necesita según Jung es:

"Fe, esperanza, amor y sabiduría" Que es lo que tradicionalmente nos proporcionó la religión. Según Benito (2022)

⁴⁵ "Descubra todo lo que usted no es —el cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, el tiempo, el espacio, esto o eso— nada, concreto o abstracto, que usted perciba puede ser usted. El acto mismo de percibir muestra que usted no es lo que usted percibe" Sri Nisargadatta Maharaj. *Veáse*: Maharaj, S. N. (2000). *Yo soy eso*. Sirio. (p. 26)

identificación o la negación de la máscara, es sobre despojarse de la identidad enteramente. En mi caso personal y por herencia de esta clase de cosas, cuando no son los viajes, donde me pierdo de todo el mundo, por un mes y me quedo experimentando la vida en el campo, uso la meditación, para retirarme de mi identidad y aseguro que, este recurso, es igual de efectivo, que sentarse frente a las montañas. Los pensamientos sólo pasan y no hay que interpretar nada, ante nadie. Es la mera existencia la que se manifiesta, no hay preocupaciones reales y sólo existe la presencia de los individuos.

Hasta aquí fueron largas páginas, explicando el largo camino sobre la elaboración de mi identidad y sobre mi proceso frente a la no- identificación. Es decir que, si tuviera que explicar algo sobre mí que, sobrevive al tiempo, como mi apreciación más real, es mi cualidad, como entidad observadora⁴⁶ y no hay más que pudiera decir sobre mí y, esa es la verdad⁴⁷.

⁴⁶ Luis Alberto Spinetta, una de las grandes mentes que me influyen, señalaba que se mantenía “expectante” frente a la vida y, yo me tomé el atrevimiento de reformularlo, y apropiarme del hecho, de que la única cosa que puedo afirmar sobre mí, es que soy una *espectadora*. En relación al concepto de “presenciación” de Sri Nisargadatta Maharaj.

⁴⁷ “La verdad tiene que deslumbrar gradualmente o todo hombre será ciego”, decía Emily Dickinson.

2. Capítulo 2. Referentes Artísticos.

La historia del cuerpo en el arte es extensa y ha sido bien registrada en obras como "El cuerpo del Artista" (2006) de Amelia Jones. Este libro examina en detalle la percepción del cuerpo en el arte contemporáneo y ha sido una fuente de inspiración para este proyecto. Aborda las dinámicas en torno a la percepción del cuerpo, desde su uso como medio de aproximación al lienzo hasta su papel en la construcción de la obra⁴⁸. Además, revisa las acciones de artistas que reflexionaron sobre la guerra y establecieron una relación con el cuerpo, a partir de esto⁴⁹, también analiza el estado del fluxus en los años 60⁵⁰, diferentes discursos del cuerpo representado, por ejemplo, la feminidad, la objetualización, el cuerpo como lenguaje, el exhibicionismo, el poder, la identidad corporal, el cuerpo tecnológico⁵¹ y el performance, como parte esencial del involucramiento del cuerpo en el arte. A partir de la revisión de esta obra, realizo un examen histórico que me permite entender de mejor manera, la posición del cuerpo en el arte. Sin embargo, el hallazgo de mis referentes, los encuentro fuera del largo listado de artistas del cuerpo que proporciona Amelia Jones, en el texto. Me refiero a Juan Pablo Echeverri, el artista colombiano que exploró ampliamente la identidad, también me interesé por el trabajo escultórico de Fanny Alloing y de Magdalena Abakanowicz.

⁴⁸ Como en el caso de Yves Klein y Jackson Pollock

⁴⁹ Günter Brus. Herman Nitsch y Otto Mühl

⁵⁰ Entre los que figuran Hi Red Center. George Maciunas y Yoko Ono.

⁵¹ En Stelarc

2.1. Juan Pablo Echeverri

Juan Pablo Echeverri (1978-2022) fue un artista contemporáneo originario de Bogotá, cuya obra puede ser interpretada como un autorretrato en constante desarrollo. Echeverri fue un destacado exponente del arte colombiano centrado en la identidad. Previo a su lamentable fallecimiento, se concentró en cuestionar la lectura simplista y esencialista de la identidad en el arte, ya que, a través de un estilo lúdico e hipercontemporáneo, desafiaba la representación de una identidad latinoamericana.

Desde temprana edad, Juan Pablo Echeverri se sumergió en la experimentación, explorando su apariencia, las expresiones de género y la documentación personal. Este proceso creativo encontró su expresión más significativa en su obra cumbre, titulada "miss fotojapón" (1998-2022), un proyecto en el que diariamente plasmó su imagen en un fotomatón a lo largo de 22 años, acumulando así una impresionante colección de más de 8,000 autorretratos. Este ritual se entrelazó con otras series fotográficas y obras en video que profundizaron en la performatividad de la identidad y las fantasías del yo en la visión propuesta por Echeverri.

Figura 4. “Miss Fotojapón”, Juan Pablo Echeverri, fotografía, 1998 – 2022.

El trabajo de Echeverri se inscribe en la tradición de artistas que utilizan el autorretrato en serie para desafiar las identificaciones fijas, así como en aquellos que adoptan una estética y política híbrida, visual y narrativa que navega la cultura dominante desde una posición ambigua de pertenencia y no pertenencia. Esto último es importante porque, la vida cotidiana conserva cierto rasgo de performatividad, de ficción y la obra de Echeverri me recuerda a las exploraciones de la identidad que hice durante mi adolescencia, sobre interpretar estereotipos, como en el caso de *Around the World in 80 Gays* (2007-2015), una serie de videos caseros grabados en diferentes partes del mundo, donde Echeverri se transforma configurando para sí, personalidades de la cultura popular.

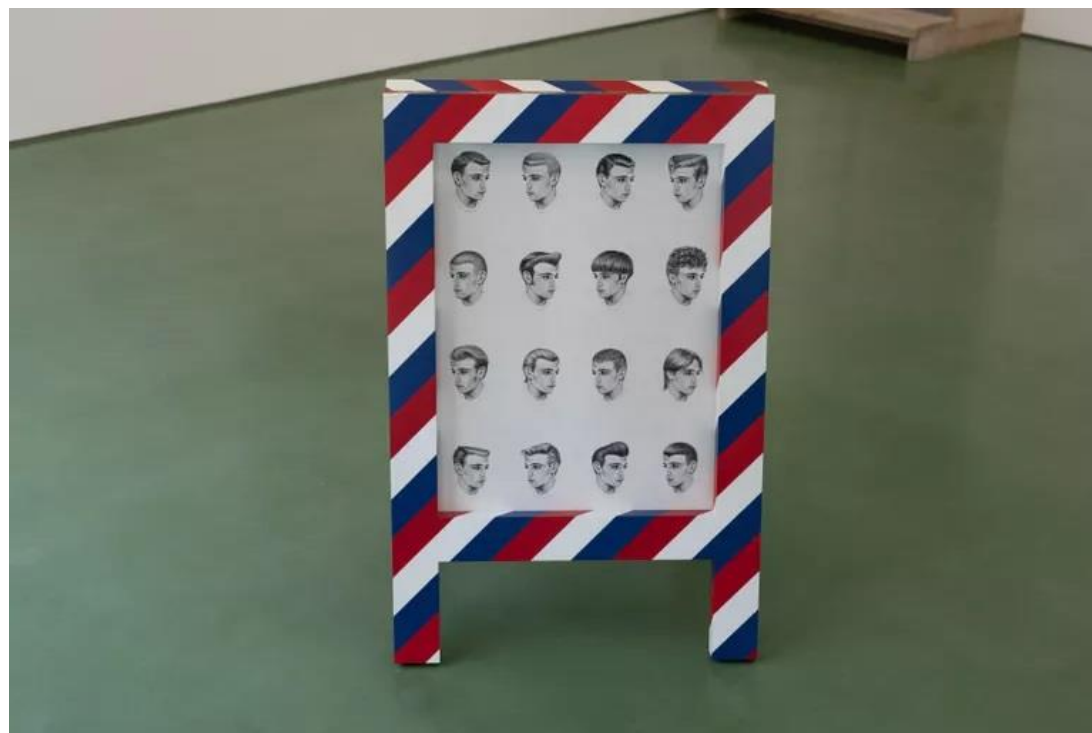
Figura 5. “Carigato”, Juan Pablo Echeverri, video, 2015.

Nota: Esta pieza es parte de la serie *Around the World in 80 Gays* (2007-2015),

El artista creó personajes fantásticos y empleó estrategias exageradas para subvertir las normas establecidas. A través de imitaciones meticulosas de estereotipos cotidianos, combinadas con una representación afectuosa y paródica, se apropió tanto de la normatividad como de su negación para sabotear la rigidez de las normas. Por ejemplo, en su obra *MascuLady* (2006), parodió los letreros informativos de barberías en Colombia y otros países de las Américas, explorando las políticas relacionadas con los peinados y la estética metrosexual.

Figura 6. “MascuLady”, Juan Pablo Echeverri, impresión, 2006.

En obras posteriores, Echeverri examinó las dimensiones afectivas de la tecnología digital y la relación interpersonal. Su serie *futuroSEXtraños* (2016) reflexiona melancólicamente sobre las siluetas anónimas en blanco y negro presentes en perfiles de aplicaciones de citas en redes sociales, donde personas deciden no revelar su identidad por diversas razones. La serie *PRES.O.S.* (2017) muestra fotografías de 37 personas cautivas de la interacción con sus teléfonos móviles, presentadas en una estructura en forma de panel.

Figura 7. “futuroSEXtraños.”, Juan Pablo Echeverri, impresiones, 2016.

Figura 8. “PRES.O.S.”, Juan Pablo Echeverri, impresiones, 2017.

En consecuencia, Echeverri se adentra en la exploración de la identidad corporal y performativa a través de su obra, la cual encuentro constantemente conectada con mi experiencia personal al conformar mi propia identidad. Es este aspecto, mencionado anteriormente, el origen del proyecto que establece las bases, de allí que, Echeverri sea el primero de mis referentes.

2.2. Fanny Alloing

Fanny Alloing es una artista francesa que manifiesta una fascinación por el cuerpo desde que era niña. Siendo muy joven, se dedicó apasionadamente a la danza. En sus esculturas, busca expresar el alma a través del cuerpo. De manera poética, logra transmitir el momento, la vida y la presencia que experimenta en su proceso creativo complejo y profundo. Suele trabajar con modelos, especialmente bailarinas, y durante las sesiones de trabajo también toma fotos y dibuja. Utiliza el yeso como principal material para crear sus crisálidas humanas a tamaño real, donde encuentra la intención del gesto y los detalles de la carne. Sus esculturas, hechas de materiales y vacíos, son impresionantes y reflejan la humanidad. También experimenta con papel seda y resina en sus trabajos, por tal motivo, esto me influenció a explorar el papel seda que, pese a tener un principio orgánico, en mi caso se redirigió hacia la plastificación, haciendo referencia a la connotación superficial del término sobre lo “aparente” y no natural, que es como considero la identidad.

Figura 9. “Frágiles”, Fanny Alloing, instalación escultórica, 2009.

Fanny Alloing toma como influencias a Piero Della Francesca, Miguel Ángel y Rodin, así como el arte de la danza BUTO, una forma de danza japonesa que explora la expresión interna. En los últimos cinco años, ha estado trabajando con arcilla y ha desarrollado un proceso creativo más largo y delicado utilizando la técnica Raku, que le permite evocar una gran fuerza en sus esculturas.⁵²

En sus exposiciones, Fanny Alloing combina diferentes formas de expresión, como grabados, fotografías y videos. Ella no solo muestra sus esculturas, sino que también las coloca en el espacio de manera significativa, contando así su propia historia y la

⁵² Bastante de esta información es extraída de la página de la propia artista, específicamente de las apreciaciones escritas por Elisabeth Picot Le-ROY, galerista que analiza el trabajo de Alloing.

de quienes intervienen en sus creaciones. Sus obras han sido seleccionadas en exposiciones como PULS' ART y MAC PARIS, y forman parte de las colecciones del Fonds d'Art Contemporain de la Ville du Mans y FIAA.

2.3. Magdalena Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz, fue una renombrada artista polaca, dejó una huella imborrable en el mundo del arte contemporáneo. Nacida en 1930, su infancia estuvo marcada por los desafíos y adversidades que enfrentó durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su vida, Abakanowicz demostró una valentía y determinación inquebrantables, canalizando sus experiencias personales en una obra artística profundamente conmovedora.

La escultura fue el medio principal en el que Abakanowicz se destacó, y su estilo distintivo la hizo destacar en el ámbito artístico. Sus esculturas monumentales, confeccionadas en materiales como fibra de vidrio y bronce, se caracterizaban por la representación abstracta y a veces figurativa de figuras humanas sin rostro. Estas creaciones evocaban una sensación de vulnerabilidad y profundidad en la exploración de la experiencia humana.

A lo largo de su carrera, Abakanowicz fue reconocida a nivel internacional y recibió numerosos premios y honores, incluyendo el prestigioso Premio Príncipe de

Asturias de las Artes en 2003. Su impacto en el arte contemporáneo perdura hasta el día de hoy, y sus obras se exhiben en museos y galerías alrededor del mundo.

Figura 10. “Figuras de pie”, Magdalena Abakanowicz, escultura, 2000.

La importancia de esta artista para mi proyecto es el gesto y el desinterés en retratar una escultura realista, aunque en el caso de Fanny Alloing, artista de la que hablé anteriormente y que toma como referente a Auguste Rodin, es notable que

Abakanowicz resuelve la libertad escultórica de mejor manera. La relación del artista con la aceptación del error es evidente y la percibo como el despojo y emancipación artística de la aceptación popular, manifestada en la obra de arte, justo como en el famoso caso del monumento a Balzac (1898) de Rodin que, para mí, fue una declaración de libertad luego de tanto perfeccionismo escultórico o en mi caso, una emancipación de las reglas impuestas por mis maestros, alrededor de posturas academicistas.

Descripción Formal

A continuación, voy a explicar de manera detallada el formato, las técnicas, los materiales y la justificación de las decisiones formales y estéticas tomadas para la realización del proyecto, en relación al desarrollo conceptual.

3. Proceso

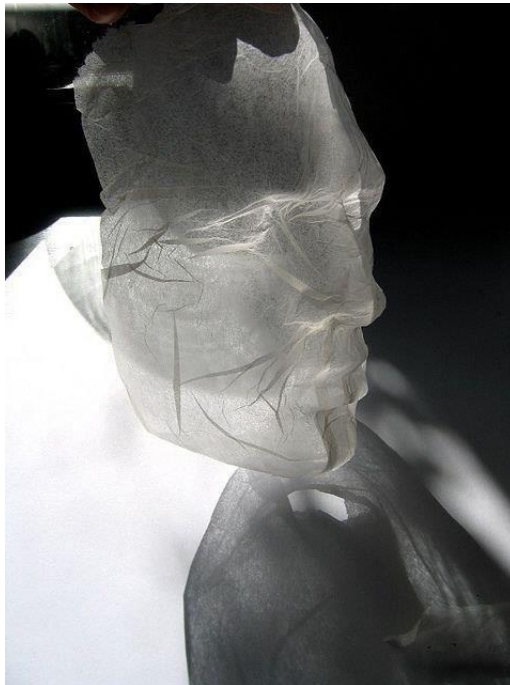
3.1. Formato y antecedentes.

Para el caso de *Pieles*, elegí la instalación escultórica de una forma muy natural, estuve por meses tratando de responder a la pregunta de *cómo llevar el cuerpo al lugar de exposición* sin perder de vista, la coherencia entre lo conceptual y lo formal, esta pregunta fue muy problemática, durante largo tiempo. Pasé por muchas cosas, antes de llegar a la instalación escultórica. De entrada, cuando se piensa en la identidad, el cuerpo del artista, es el lugar a dónde va la mente, como la misma Amelia Jones

experimenta en la mayoría de obras que revisa sobre el cuerpo. Este es el territorio primero de exploración del artista, entonces, casi como regla, es inevitable pensar en el performance. Sin embargo, ya había hecho suficientes exploraciones sobre la identidad, en mi propia carne y ya estaba hastiada de experimentar y resistir. Entonces, a medida que pasó el tiempo, descarté estas primeras ideas de resolución formal.

Seguí revisando muchos artistas en internet (en toda clase de plataformas) y armaba listados enteros, sobre el cuerpo “instalado”, hago cuentas de que tengo en Pinterest más de 100 obras revisadas sobre el cuerpo, con toda clase de materiales. Pero entre tanto, encontré una pequeña pieza de papel, que fue clave para la realización del proyecto:

Figura 11. “Escultura de papel”, Polly Verity, 2010.

Polly Verity es una artista que se centra en la ingeniería de papel por medio del origami, la aplicación y estudio de variados gramajes de papel, sin embargo, para las

piezas que construye, utiliza estructuras internas para sostener la forma, una técnica muy usada en la elaboración de esculturas de papel. Y resulta que este procedimiento fue descartado mientras avanzaba mi escultura, porque pude sostenerla sin un esqueleto de otro material, es decir, mi escultura, se sostiene y toma forma, únicamente de la fuerza de sus propios pliegues.

Aquí encontré algo que me llamaba mucho la atención, la fragilidad de la pieza, tenía todo que ver con mis ideas, sobre la *fragilidad de la vida*, que, es algo que manifiesto durante el desarrollo conceptual y el motivo por el que me gustan tanto los materiales frágiles y delicados, las cosas que parecen a punto de caerse, o que podrían quebrarse en cualquier momento. Ya había realizado una instalación antes, bajo el estudio de un material frágil, específicamente, la hoja de araucaria, cuyos árboles se encuentran dentro de la Universidad Industrial de Santander. Supe que este material alargado, se trataba de hojas de pino, por las apreciaciones de un estudiante de Biología que conocí en ese momento y del que, honestamente, no recuerdo su nombre, pero conversamos alguna vez de eso, porque ya se habían recolectado estudios sobre ese árbol en esta zona. Esta pieza artística a la que me refiero, es la misma que hizo parte de la exposición “Aproximaciones Identitarias” (2019), mencionada con anterioridad:

Figura 12. Fotografía, *Pewen*, I. Carichi, Sala Rafael Prada Ardila, 2019.

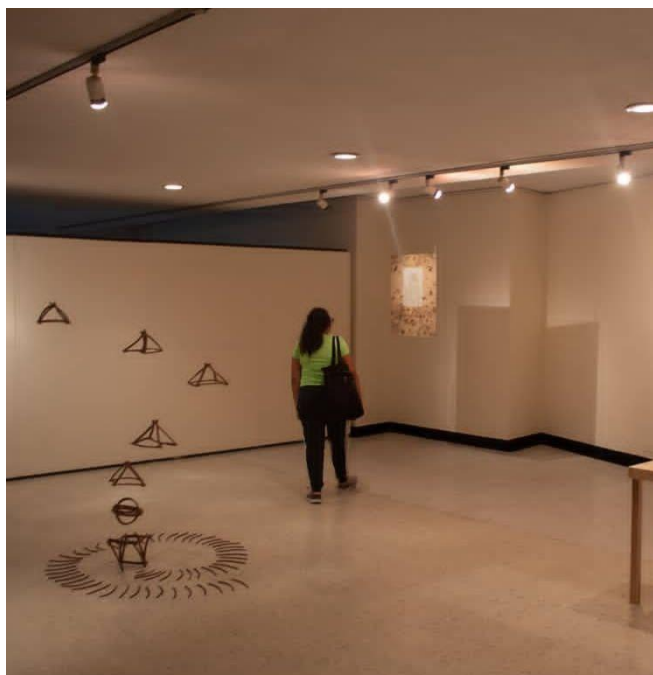

Figura 13. Fotografía. Instalación *Pewen*, I. Carichi, Sala Rafael Prada Ardila, 2019.

Figura 14. Fotografía Detalle, *Pewen*, I. Carichi, Sala Rafael Prada Ardila, 2019.

Después de tantas búsquedas y consideraciones, el papel parecía la mejor alternativa, cumplía con los *tres* requisitos que estaba buscando en el material, era *frágil*, se *adaptaba* a las superficies y tomaba la forma de ellas, al mejor estilo de la identidad (cuando el sujeto se adapta al ambiente), es decir, el papel podía tomar la forma de mi cuerpo. Y aparte, era un material que, trabajado de cierta manera, permitía las *transparencias*, yo quería esta cualidad en el material, porque el concepto principal del proyecto señala “una mirada adentro mía”.

Para finalizar, quiero esclarecer los conceptos de *escultura*, *instalación* e *instalación escultórica*, que es como defino mi trabajo. La escultura se refiere a aquellas obras tridimensionales, donde interviene un trabajo de modelado, talla u otros procesos de manipulación directa con el material y se presentan como objetos individuales o en unidad. La instalación. se refiere a la manera del arte contemporáneo

para intervenir los espacios, con variados elementos que, pueden ser encontrados o intervenidos por los artistas, pero en general no hay un extenso estudio de material. De eso modo, mi proyecto reúne a estas dos expresiones, porque sí hay un largo estudio de material y modelado, pero al mismo tiempo hay una reflexión sobre el espacio. Donde mi escultura se levanta, se sostiene e ilumina. Por este motivo, me refiero a *Pieles*, como una instalación escultórica.

3.2. Bocetación, pruebas y nombre del proyecto.

Todo lo anterior, me inspiró a crear las primeras líneas de los bocetos. Estuve durante varias horas viendo imágenes, tratando de visualizar un posible montaje, para iniciar la ejecución del proyecto, estos primeros bocetos se extendían como líneas inconexas por el papel, pero más adelante, se revelarían con algún sentido.

Figura 15. “Primeros bocetos”, 2023.

En mi caso, soy una persona extremadamente meditativa, así que antes de pasar a involucrarme con cualquier material, tiendo a armar primero el proyecto en mi cabeza y hasta no sentirme conforme con ello, no voy a la práctica. En ese sentido y tras hallar el papel seda como una posibilidad, compré una hoja de este material he hice pruebas, con una de mis manos, este fue el resultado:

Figura 16. “Primer boceto modelado”, 2023.

Sucedó que, el material se veía muy bello, conservaba una poética relacionada a su propia fragilidad, pero era demasiada. Si me descuidaba la pieza se aplastaba, mientras intentaba sumarle más formas. Entonces terminé por sacrificar esa cualidad de la pieza y, sin embargo, descubrí más cosas en el camino. Empecé a hacer pruebas, para el endurecimiento del material y el reto era que aún conservara las transparencias, fallé muchísimo en esta parte y, experimenté con mis dedos y manos:

Figura 17. “Pruebas del papel en dedos”, 2023.

Figura 18. “Pruebas del papel en manos”, 2023.

Con este ejercicio descubrí algo muy importante, el papel venía de una forma muy débil, pero yo lo devolvía endurecido para cuando acababa las pruebas del material. Consideré que, este proceso era similar a lo que le sucede a una persona, en el transcurso de su vida, se endurece. Y yo era el medio, para ese endurecimiento de esa piel que, como un camaleón, iba retirando de mi cuerpo, dejando pedazos por todo lado y transformándome con este proyecto hacia una nueva piel. De allí el nombre del trabajo, *Pieles*⁵³.

3.3. Resolución material.

Al final lo conseguí, encontré una forma de trabajar el papel, donde no se desarmaba con mi manipulación y hasta resistía bastante bien a las inconveniencias del transporte. El proceso consiste en la plastificación del papel, en varias capas. Primero, aplico vaselina, para darle una característica transparente, tuve que encontrar la medida exacta, porque demasiada vaselina, engrasaba el papel y esto era un desastre; luego, aplicaba colbón y esto endurecía y plastificaba el material, sin que el papel perdiera su capacidad adaptativa, repetía este proceso una y otra vez, lo dejaba secar por varias horas, y luego lo recortaba y manipulaba, para construir las diferentes partes de mi cuerpo, fue fundamental estudiar los diferentes pliegues de la piel e intentar trasladarlas al material que estaba estudiando:

⁵³ Hay una película del director español, Eduardo Casanova que se llama *Pieles (2017)* y, es un largometraje sobre la identidad, también. Esto también influenció el título del proyecto.

Figura 19. "Papel seda, antes del tratamiento", 2023.

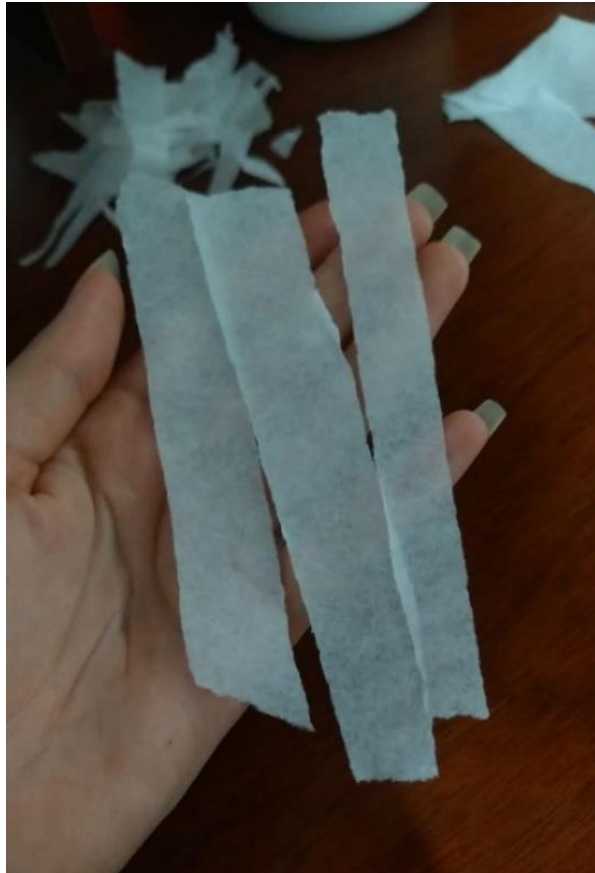

Figura 20. "Colbón, Vaselina y Papel Seda", 2023.

Figura 21. “Extracción de la forma de mi cuerpo”, 2023.

Figura 22. “Extracción de la forma de mi cuerpo”, 2023.

Figura 23. “Primeras piezas finales”, 2023.

Figura 24. “Dedos de los pies”, 2023.

Figura 25. "Primer pie", 2023.

Figura 26. "Primeras piezas", 2023.

Figura 27. “Pie y pantorrilla”, 2023.

Figura 28. “Estudio de la forma de mi cuerpo”, 2023.

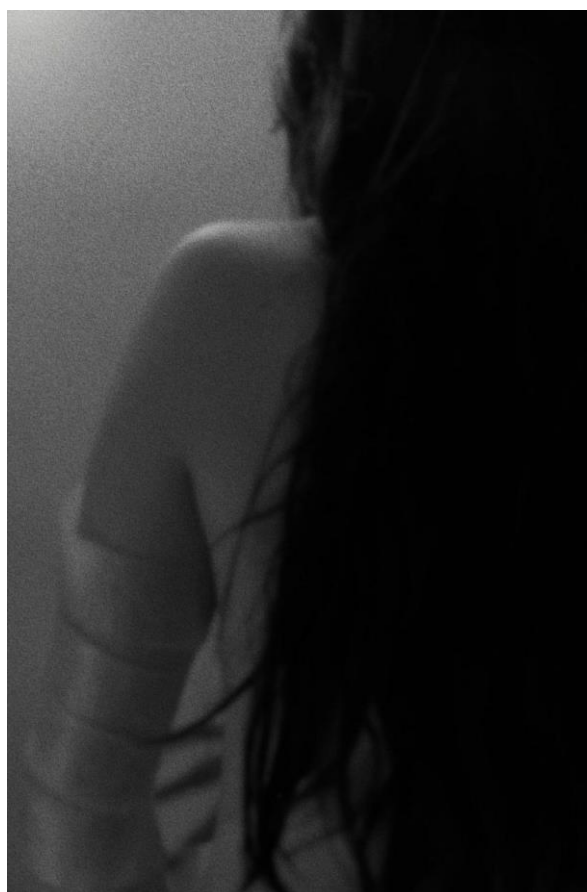

Figura 29. “Diferentes vistas de la cabeza final”, 2023.

Figura 30. “Evolución de la cabeza”, 2023.

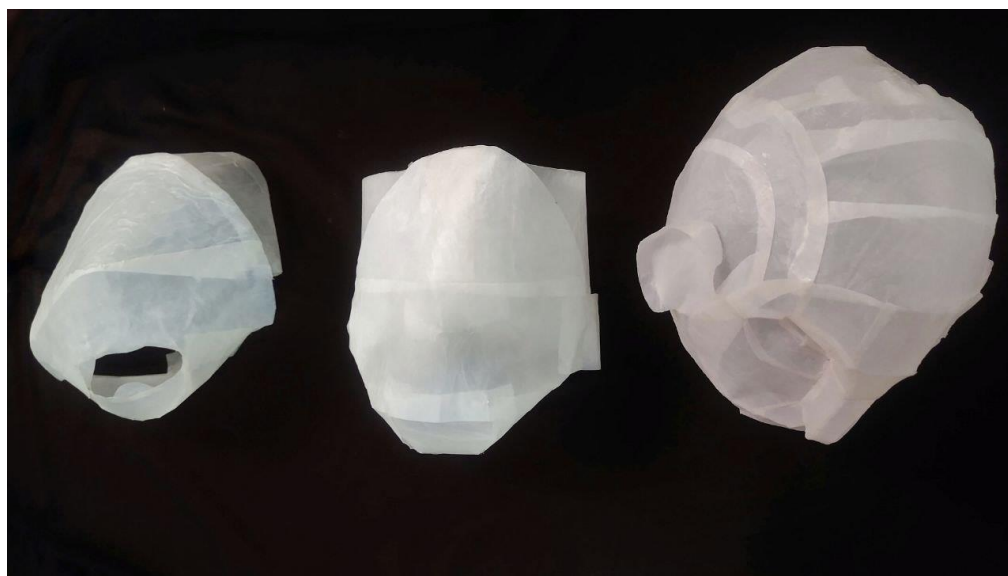

Figura 31. “Evolución de los Glúteos y muslos”, 2023.

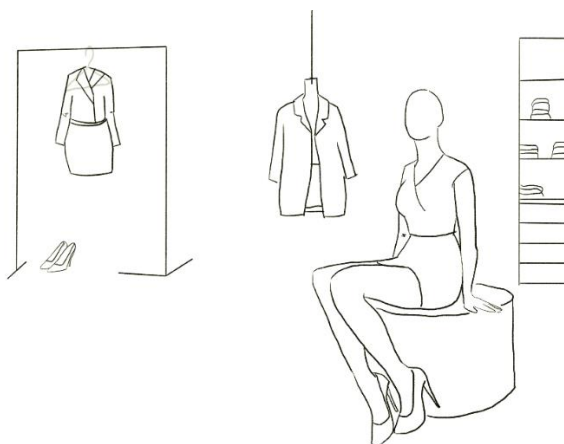

3.4. Montaje y conclusiones sobre el trabajo del material

El proyecto parte de la figura del maniquí. En un primer momento iba a comprar uno e instalar una falsa tienda de ropa, diseñar alguna e instalarlo en la sala de exposición. Pero el proyecto no terminaba de gustarme y a principio de año lo descarté, de ello quedó un primer boceto, seguidamente, me determiné por usar una base de acrílico con 150 cm de circunferencia, similar a la de las tiendas de ropa y esto funcionaba porque me permitía delimitar el espacio del cuerpo y levantar la obra de mejor manera. El cuerpo se sostiene del techo con múltiples hilos de nylon transparente grueso.

Parte de los retos de material, fue que la estructura pudiera conservar una forma y que esa forma fuera cercana a la de mi cuerpo, es más una representación y no un negativo, puesto que en la manipulación y reinterpretación hay múltiples variaciones, entre lo que entiendo los pliegues, la unión de las piezas, el secado del material y en general la configuración del cuerpo. Este aspecto de representación no me molestaba porque esta piel es una vestimenta de la que desprendo, que como las pieles de los reptiles es imperfecta cuando se encuentra completamente separada, es el vestigio de que allí habitó alguien, es una ausencia. Es decir que, mientras sucedía la manipulación y aspiraba a un resultado, yo lidié con la aceptación del error, con mi *sombra* si se relaciona con este concepto tan esencial en el pensamiento de Jung. Del mismo, modo la reflexión constante sobre mi construcción está presente en todo el proceso, porque tomo consciencia de que estoy construyendo un cuerpo y manipulando una realidad dentro de la que me construyo, justo como sucede con la identidad, que es el motivo, por el cual encuentro este, como el medio más acertado, para unir el universo entre toda la elaboración conceptual y formal.

Figura 32. “Primera idea de montaje”, 2022.

Sobre este boceto, vuelvo al hecho de que, este primer acercamiento fue bastante significativo frente a mis ideas sobre la identidad, una parte de mi quería mostrar este escenario ficticio, pero, en definitiva, era muy fácil comprar un maniquí y exponerlo. Y yo no tenía nada que ver con ese cuerpo. Por eso, en seguida descubrí, que el cuerpo que tenía que estar instalado era el mío, porque es el cascarón que me corresponde, no el de un maniquí.

Figura 33. “Base en acrílico blanco. Diseño”, 2023.

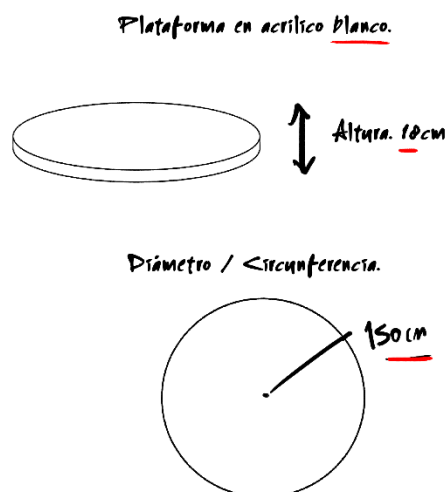

Figura 34. “Base en acrílico blanco”, 2023.

Figura 35. “Boceto montaje final”, 2023.

Figura 36. “Detalle montaje final”, 2023.

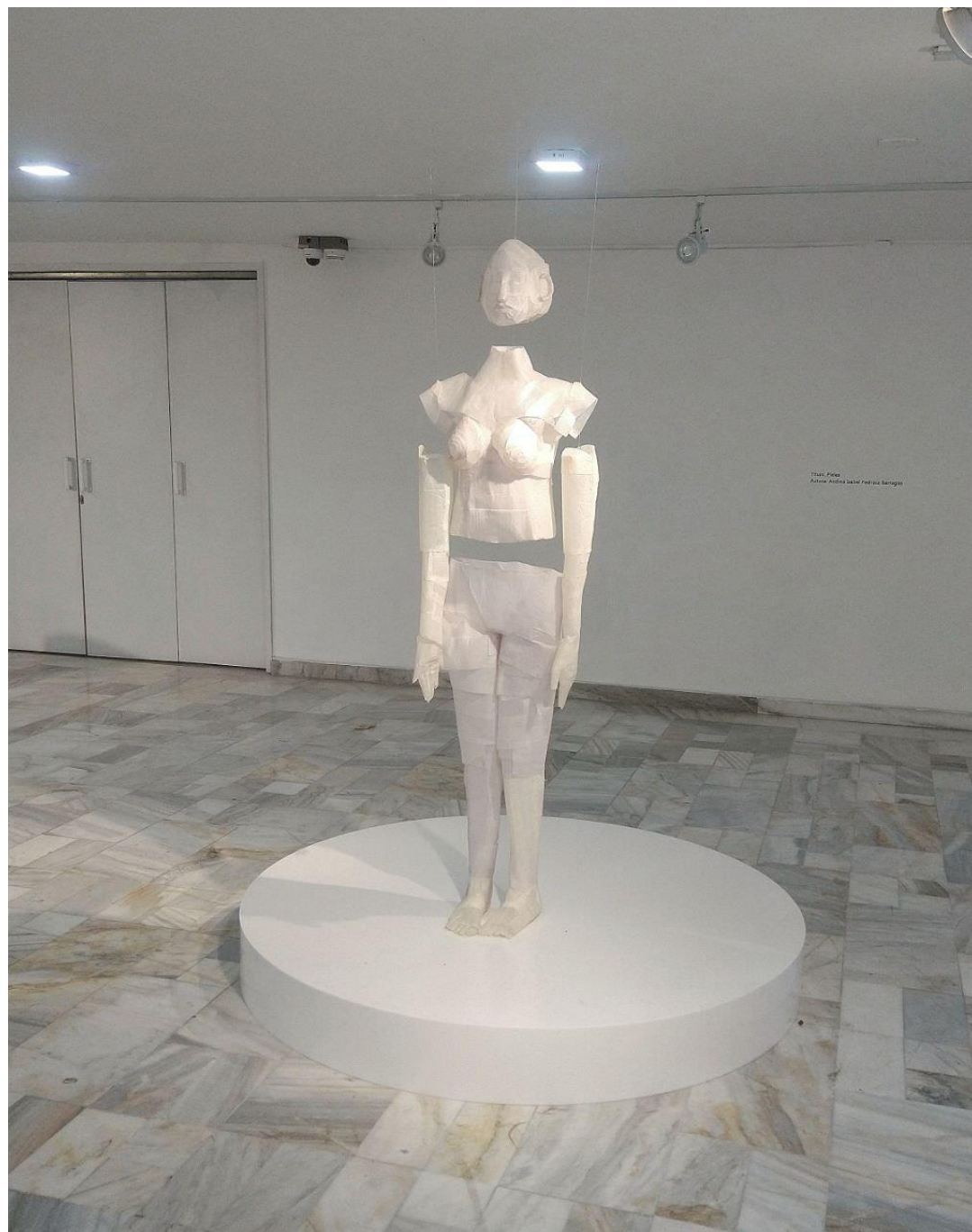
Figura 37. “Detalle. Piernas. Montaje final”, 2023.

Figura 38. “Cuerpo Lateral. Montaje final”, 2023.

Figura 39. "Cuerpo. Montaje final", 2023.

CONCLUSIONES

En conclusión, este estudio conceptual y formal, exploró el impacto de amplias reflexiones sobre la identidad, que parten de mi experiencia y esta se vincula a la visión general del pensamiento de Carl Jung, desencadenando una coherencia natural, entre los mismos. Los resultados del proyecto son significativos para mi experiencia personal, al remover y reestructurar la visión de mi identidad, con plena consciencia de ello y redirigiendo mi producción plástica hacia un enfoque conceptual muy claro, reconociendo el hecho de que, desde muy joven, la identidad fue el tema que más me inquietaba, en lo que respecta a los dilemas de la humanidad y que atraviesa todas mis experiencias.

Estos hallazgos se encuentran vinculados al objetivo principal del proyecto, sobre mantener una coherencia conceptual y formal, de manera rigurosa y honesta. Además, de motivar toda una serie de exploraciones plásticas, muy nuevas para mí, sobre el estudio del papel, que es un material complejo y delicado.

Destaco el hecho de que este trabajo, se basó en hallazgos, que sirven como punto de partida, para otros investigadores interesados en un caso donde se vincula el arte y la identidad. Del mismo modo, este proyecto puede ser consultado como un documento para las personas que se interesen en mi trabajo, por lo que, es una realización esencialista que corresponde a la depuración de un pensamiento complejo capaz de materializarse.

Así las cosas, *Pieles*, va más allá de un proyecto universitario, y se convierte en un dilema personal resuelto, frente a mi necesidad humana de explicarme la vida, de ese modo, la apariencia minimalista del proyecto, esconde múltiples capas de decisiones, alteraciones, engaños y declaraciones que me construyen como persona. Mi propia identidad es un misterio que esperaba comunicarse por medio de las palabras y la forma, que no son, sino algunos de los múltiples lenguajes a los que tengo acceso. Terminar mi proceso universitario, habiendo descifrado el núcleo de mis pensamientos y obsequiándome el entendimiento de saber *quién soy*, es algo que considero invaluable y el resultado de un trabajo difícil y consciente en relación al arte y a mi propia vida.

Pese a la dificultad del montaje, donde algunas piezas del proceso no pudieron llegar a término y donde la iluminación de la sala no benefició los detalles de la obra, estimo que es un proyecto interesante, para quién sabe apreciar el hecho de extraer un cuerpo del espacio vacío, sin mayor guía y valiéndose enteramente de la intuición, dando lugar a la construcción de un material que imita y representa la piel humana blanca y ausente de vida que, coincide con la transmutación hacia un nuevo estado corpóreo y vital. Por consiguiente, *Pieles*, concluye como una pieza artística contemporánea, inacaba y mutable como el proyecto mismo de la identidad humana.

4. Lista de Referentes

Alloin, F. (2023). Sitio web oficial de Fanny Alloing. Recuperado de <https://www.fannyalloing.fr/en/portfolio/>

Artishock. (2023, 9 de junio). Juan Pablo Echeverri: Identidad Perdida. *Artishock Revista*. Recuperado de <https://artishockrevista.com/2023/06/09/juan-pablo-echeverri-identidad-perdida/>

Bergson, H. (1973). *La evolución creadora*. Espasa-Calpe.

Bong, J., Carax, L., & Gondry, M. (Directores). (2008). *Tokyo*. [Película]. Arte France Cinéma, Bitters End, Coin Film, Comme des Cinémas, Liberation Entertainment.

Campbell, J. (2021). *En busca de la felicidad: mitología y transformación personal*. Editorial Kairós.

Debord, G. (2003). *La sociedad del espectáculo*. 1967. Pre-textos.

Dickinson, E. (1886). *60 poemas*. Titivillus.

Echeverri, J. P. (2023). Sitio web oficial de Juan Pablo Echeverri. Recuperado de: <https://www.juanpabloecheverri.com/work>

Fernández, E. (2012). Identidad y personalidad: o como sabemos que somos diferentes de los demás. *Revista digital de medicina psicosomática y psicoterapia*. Recuperado de: https://www.psicociencias.org/pdf_noticias/Identidad_y_personalidad.pdf

Ferrando, B. (2009). *El arte de la performance: elementos de creación*. Mahali.

Gecsoyler, S. (2023, 3 de febrero). Outfits designed for Grayson Perry's alter ego Claire up for auction. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2023/feb/03/outfits-designed-for-grayson-perrys-alter-ego-claire-up-for-auction>

Grey, A. (2023). Sitio web oficial de Alex Grey. Recuperado de: <https://www.alexgrey.com/art/performances/polarity-works>

Grinberg Zylberbaum, J. (1991). *La teoría sintérgica*. INPEC

Han, B. C. (2014). *En el enjambre*. Herder Editorial.

HJCK. (2023, 20 de junio). Magdalena Abakanowicz, la escultora del cuerpo. HJCK. Recuperado de <https://hjck.com/cine-y-arte/magdalena-abakanowicz-la-escultora-del-cuerpo-rg10>

Inglehart, R. (1977). *The silent revolution: Changing values and political styles among Western publics*. Princeton University Press.

Jones, A. (2006). *El cuerpo del artista*. Phaidon Press.

Jones, M. (Director). (1997). *The Jackal*. [Película]. Alphaville Films, Mutual Film Company, Universal Pictures.

Jorge Benito. (2022). *Carl Jung y la Sincronicidad* [Las casualidades imposibles y su significado psíquico]. YouTube. <https://youtu.be/W6O5fOImtVI>

Jorge Benito. (2022). *Carl Jung y la SOMBRA* [Cómo integrar tu lado oscuro y convertirlo en tu mayor fortaleza]. YouTube. <https://youtu.be/p6zw1vXvUI4>

Jorge Benito. (2022). *El proceso de la INDIVIDUACIÓN de Carl G. Jung* [Cómo alcanzar la plenitud psicológica]. YouTube. <https://youtu.be/mR6hC8OfAi0>.

Jorge Benito. (2022). *La individuación VS el “hombre-masa”* [CARL JUNG: Cómo descubrir quién eres y escapar del rebaño]. YouTube. <https://youtu.be/cUraZSG9dX4>.

Jorge Benito. (2022). *La Metafísica de Carl Jung* [Inconsciente colectivo, arquetipos y el sueño simbólico de Dios]. YouTube. <https://youtu.be/PkJWhxHKzYU>

Jones, M. (Director). (1997). *The Jackal*. [Película]. Alphaville Films, Mutual Film Company, Universal Pictures.

Juan Pablo Echeverri: Identidad perdida. (2023, junio 9). *Artishock*. Recuperado de: <https://artishockrevista.com/2023/06/09/juan-pablo-echeverri-identidad-perdida/#search>

Jung, C. G. (2015). *Estudios sobre representaciones alquímicas*. Editorial Trotta.

Jung, C. G. (1963). *Recuerdos, sueños, pensamientos*. Nueva York, NY: Vintage Books.

Jung, C. G. (2011). *La dinámica de lo inconsciente*. Editorial Trotta, SA.

Jung, C. G. (2011). *Psicología y religión*. Ediciones Paidós.

Jung, C. G. (2012). *The undiscovered self: With symbols and the interpretation of dreams*. Princeton University Press.

Kirk, G. S., Raven, J. E., & Schofield, M. (2014). *Los filósofos presocráticos. Historia crítica con selección de textos*. Editorial Gredos

Laugier P. (Director). (2008). *Martyrs*. [Película]. Canal Horizons, The Weinstein Company, Wild Bunch Studio.

Leavy, P. (2020). *El método se encuentra con el arte: práctica de investigación basada en las artes*. Publicaciones Guilford.

Lévy, P. (1999). *¿Qué es lo virtual?* Paidós Iberica.

Lewin, K. (1935). Problemas psicosociológicos de un grupo minoritario. carácter y personalidad; *A Quarterly for Psychodiagnostic & Allied Studies*. Duke University Press.

Langley, L. (2021, 6 de septiembre). Por qué las serpientes, los insectos y otras criaturas se mudan de piel. *National Geographic*. Recuperado a partir de: <https://www.nationalgeographic.es/animales/por-que-las-serpientes-los-insectos-y-otras-criaturas-mudan-de-piel>

Medina García, E., Sánchez Matos, Y., Rey, W., & Naung, Y. (2012). La identidad cultural en la obra de arte. Aproximaciones a su estudio. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*. www.eumed.net/rev/cccss/20/

Montero, R. (2019, 2 de junio). Ella también. *El País*. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2019/05/27/eps/1558955111_252877.html

Murcia, J. (2022, 17 de noviembre). Una exploración sonora por la vida de Ladyzunga. *Vice*. Recuperado de: <https://www.vice.com/es/article/a37bek/noise-co-lady-zunga-vida-tributo-muerte>

Nace la revista "Cine sin sala". (2020, junio 3). *Vanguardia Liberal*. Recuperado de: <https://www.vanguardia.com/entretenimiento/cultura/nace-la-revista-cine-sin-sala-AD2432604>

Maharaj, S. N. (2000). *Yo soy eso*. Sirio.

Paraiso, I. (1997). Teoría psicoanalítica de la caricatura. Monteagudo. *Revista de Literatura Española, Hispanoamericana y Teoría de la Literatura*, (2), 95–104. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/monteagudo/article/view/76991>

Pinillos Costa, M. (2011). Cultura postmaterialista y variaciones en el espíritu emprendedor. *Revista de investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*.

Smith, J. (2023, julio 30). Cómo proteger el medio ambiente: un enfoque práctico. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/ejemplo-articulo>

Teodorani, M. (2011). *Sincronicidad: el vínculo entre la física y la psique desde Pauli y Jung hasta Chopra*. Sirio.

Wachowski, L., & Wachowski, L., (Directoras). (2003). *The Matrix Reloaded*. [Película]. Warner Bros Pictures.

Wachowski, L., & Wachowski, L., (Directoras). (2021). *The Matrix Resurrections*. [Película]. Warner Bros Pictures.