

REMINISCENCIA

PAOLA CAROLINA AGUILAR JARAMILLO

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2017**

REMINISCENCIA

PAOLA CAROLINA AGUILAR JARAMILLO

Trabajo de grado para optar el título de Maestra en Artes

Directora:

ÁNGELA MARÍA PEÑA M.

**Artista Plástica y Especialista en Medios y Tecnologías para la Producción
Pictórica**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2017**

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
2. JUSTIFICACIÓN.....	12
3. OBJETIVOS.....	21
3.1 OBJETIVO GENERAL	21
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	21
4. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	22
5. DESCRIPCIÓN FORMAL	33
6. PROCESO	35
7. ANTECEDENTES.....	44
8. CONCLUSIONES	48
BIBLIOGRAFÍA.....	49
ANEXOS	51

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Orden de la Radiografía, San Cristóbal- Venezuela. Año: 2005.....	14
Figura 2. Autorretrato según los relatos familiares. 2016.....	14
Figura 3. Radiografía de cadera. 1995 (2 años de edad) Táchira- Venezuela	15
Figura 4. Radiografía, Bucaramanga-Colombia. Año: 2003	16
Figura 5. Registro fotográfico, Férula.....	16
Figura 6. Registro fotográfico, San Cristóbal Venezuela, casa quinta Santa de Ubijes N° 4. 1993.....	17
Figura 7. Registro fotográfico, Cirugía N° 2. Bucaramanga-Colombia.....	18
Figura 8. Registro Fotográfico “Carta escrita a mano”. 2001 (Bucaramanga-Colombia)	19
Figura 9. Muñecas de Madera, Papel Y Cera	23
Figura 10. Muñeca de Trapo, origen desconocido.....	25
Figura 11. Muñecas de Trapo, origen desconocido	25
Figura 12. Louise Bourgeois, Celda: In And Out, 1995.....	28
Figura 13. Frida Kahlo, La columna rota, óleo sobre lienzo montado sobre fibra dura 43 x 33 cm. Año: 1994	31
Figura 14. Wendy Tsao, Representación de la artista Frida kalho.....	32
Figura 15. Proceso. 2016 (exploración de muñecas en distintos materiales como: lona costeña, tela y tela galleta).....	35
Figura 16. Proceso de creación de una de las muñecas	35
Figura 17. Proceso. 2016 (acabados en torsos)	36
Figura 18. Proceso del vestuario de una de las muñecas. 2016	36
Figura 19. Registro fotográfico de una de las muñecas. 2016	37
Figura 20. Elaboración de las botas ortopédicas representativas.....	38
Figura 21. Elaboración de las botas ortopédicas de una de las muñecas con porcelana fría. 2016	39
Figura 22. Bocetos digital y medidas de la estructura de la cama	40
Figura 23. Montaje digital de la obra final	40
Figura 24. Montaje final	41
Figura 25. Una map, para mi mesita de luz	42
Figura 26. Obra sin título.	43
Figura 27. Mi otro yo. 2015. Performance.....	44
Figura 28. “Mi otro yo”. - Enemigo íntimo. 2015. Performance	45
Figura 29. Instalación. Dimensión: 160 x 70 cm	46

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO A. Historia de Muñecas	51
ANEXO B. Taller de Muñecas Autobiográficas	55

RESUMEN

TÍTULO: REMINISCENCIA*

AUTORA: AGUILAR JARAMILLO, Paola Carolina**

PALABRAS CLAVES: Arte, trauma, muñecas, displasia de cadera, instalación.

DESCRIPCIÓN:

Reminiscencia es una propuesta plástica que parte de experiencias traumáticas transcurridas durante el crecimiento de la artista. De manera narrativa habla de su historia de vida, haciendo énfasis en traumas y enfermedades transcurridos especialmente en su infancia y pubertad; Hechos que se han gestado durante toda su vida para convertirse en el motivo principal de su investigación y proceso de un lenguaje visual. Así es como la obra se desarrolla a partir de una instalación escénica que asemeja el sentido de acercamiento de la realidad de las historias plasmadas dentro de las instalaciones, aportan una estructura visual poética donde se vea reflejado en un espacio, una historia por contar.

La propuesta artística consiste en una instalación escénica de muñecas autobiográficas que evidencia una carga simbólica referenciada por hechos reales como la inestabilidad corporal, cirugías, cicatrices, férulas, zapatos ortopédicos, y como otros hechos dolorosos que han sido rememorativos en la vida de la autora en el cual representa la carga simbólica de éstas vivencias traumáticas y dolorosas, las cuáles la artista las lleva plasmadas en su cuerpo y en su memoria. Recurriendo al campo del arte, que permitió acceder a la representación artística y formal. En el cual la autora inicia su propia búsqueda hacia su pasado, hechos más significativos e inspiradores para la creación de su obra de arte; convirtiéndolos en una rememoración de hechos traumáticos, que a lo largo de su vida han dejado cicatrices tanto físicas como psicológicas, representado su historia en espacio escénico que han sido referenciados por artistas como Louise Bourgeois, Frida Kahlo que con vigorosidad han mostrado sus historias al mundo.

Durante este proceso de creación y exploración artística se concretó la idea de recordar y mostrar una historia de vida que involucra a una sociedad que con fortuna estos hechos genere una reflexión dirigida a personas favorecidas.

* Trabajo de grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Directora: Ángela María Peña, Artista Plástica y Especialista en Medios y Tecnologías para la Producción Pictórica

ABSTRACT

TITLE: REMINISCENCE*

AUTHOR: PAOLA CAROLINA AGUILAR JARAMILLO**

KEY WORDS: Art, trauma, dolls, hip dysplasia, installation.

DESCRIPTION

Reminiscence is a plastic proposal that parted from some of author's traumatic experiences from her past. The proposal her very own life history narrates life story, emphasizing on the previously mentioned traumatic experiences as well as her childhood and puberty illnesses.

Facts that have been formed throughout the artist's life become the main reason for your research and processing of the visual language. This is how the work is developed from a stage installation that resembles approaching the reality of the stories embodied within the installations, which provide a visual poetic structure where it is reflected in a space, a story to tell.

The artistic proposal consists of a scenic installation of autobiographical dolls that shows a symbolic weight referenced by real events such as bodily instability, surgeries, scars, splints, orthopedic shoes, and other painful events that are reminiscent of the author's life, which represent the symbolic burden of these traumatic and painful experiences, and which the artist carries in her body and memory.

Returning to the field of art, which allowed access to artistic and formal representation. In which the author begins her own search for her past, more significant and inspiring facts for the creation of her work of art; Turning them into a remembrance of traumatic events, which throughout their lives have left both physical and psychological scars, depicting their history in a space that have been referenced by other artists such as Louise Bourgeois, artists like Frida Kahlo have vigorously shown their stories to the world.

During this process of artistic creation and exploration, the idea of remembering and showing a life story formed, that involves a society whose facts fortunately generates a reflection directed to favored people.

* Work degree

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes. Director: Ángela María Peña, Plastic Artist and Specialist in Media and Technologies for the Pictorial Production

INTRODUCCIÓN

REMINISCENCIA, como concepto se relaciona con la capacidad de recordar, evocar o recordar una situación que se manifestó en el pasado.¹ Reminiscencia es el título adoptado para esta propuesta artística. En su esencia es una obra autobiográfica, donde se expone el dolor físico y emocional de la autora en un periodo particular en la vida de la artista, en la cual se desencadenaron traumas por causa de ciertas condiciones clínicas inevitables al momento de su nacimiento en su edad temprana y media. Dichos Hechos han gestado poderosamente para convertirse en el motivo principal de su investigación, recordando experiencias personales con el fin de resaltar que si hubo un cambio durante su vida cotidiana, no con la intención de generar conciencia con las personas desfavorecidas, sino para crear un escape de superación y purificación de su pasado. Dicha instalación hace un acercamiento a una realidad cotidiana, que por medio del campo artístico aporta una mirada hacia lo visual, poético y expresivo.

En el presente documento se encontrará un marco conceptual sobre la historia de las muñecas; arte y juego; arte y trauma; documentación familiar y recopilación clínica de los hechos y escritos de la infancia. Una investigación formal sobre diversos referentes artísticos históricos y la recopilación de antecedentes personales que condujeron a desarrollar la obra artística, dicha obra, consiste en una instalación de 24 muñecas autobiográficas donde las muñecas representan la edad actual de la artista ya que estas van mostrando al pasar de los “años” cambios físicos que sus piernas.

¹ COLLINS. Diccionario de español –completo e integrado 8th Edición 2005 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publicado: Año: 2005. Consultado: el 02 de mayo, 2017.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Centrando la mirada en el proceso de creación artística donde pueden aparecer en circunstancias críticas de la vida, una realidad inevitable que se envuelve en un pasado. Esta mirada se dirige a momentos específicos del pasado no muy lejano desde que la autora estaba en el vientre de su madre hasta su infancia. Nació a los 7 meses con piel transparente y una malformación en la cadera, condiciones que afectaron dramáticamente su crecimiento y desarrollo, así como la forma de relacionarme con sus familiares, allegados, amigos y compañeros. Este tipo de enfermedad se le llama displasia de cadera, no sólo lo he padecido en carne propia, se estima que unas de cada diez niñas de raza mestiza sufren esta enfermedad, dichas características impulsaron a la artista a inclinarse por el campo del arte para poder captar y expresar sus males. No con el fin de ser la víctima de su propia historia sino para resaltar un hecho importante durante su vida, algo con lo cual ella se identificó, utilizándolo como arma de fortaleza en el campo del arte.

La elaboración de la obra REMINISCENCIA cobra sentido cuando la autora comparte sus vivencias con personas ajenas a la obra plástica, para mostrarles uno de los distintos alcances del arte, en este caso de cómo el arte se manifiesta por medio de lo cotidiano y elementos intermediadores entre la obra y su propia historia de vida, ya que estos hechos son efímeros, sin embargo la artista los que mantiene presente en su memoria. Desde un acto creativo busca tocar fronteras entre el mundo real con el fin de incluir los cánones estéticos impuestos por la sociedad.

La materialización surge con la elaboración de la muñeca como la representación autobiográfica del trauma a través de la infancia, la muñeca como un símbolo de juego, de compañía, de alter ego; nace como un motor inspirador en el proceso inicial de la obra porque la muñeca siempre ha sido una representación del humano y que por medio de estos se han creado distintas historias ya que es un elemento intermediador de hechos y emociones que están ligadas a la vida cotidiana, imitando situaciones que ven en su alrededor, dependiendo de la cultura y sus creencias.

A partir de esto se comienza a desarrollar una propuesta plástica que gire en torno a estas inquietudes, con lo cual me conduce al siguiente cuestionamiento:

¿Cómo poder generar una propuesta artística utilizando una instalación que pueda evocar experiencias traumáticas a partir de 24 muñecas autobiográficas?

2. JUSTIFICACIÓN

En el presente proyecto se pretende representar de un momento específico de la vida de la autora, que hace referencia a experiencias traumáticas durante el transcurso de su vida. Teniendo en cuenta estas experiencias, se dio la tarea de buscar objetos cotidianos que alcanzaran sus expectativas formales y conceptuales, adoptando elementos tangibles que pudieran direccionar sus ideas, en este caso se encontró: peluches, ropa, objetos personales, fotografías entre y también registros fotográficos de muñecos. Es así como surgió la idea de crear un objeto, en este caso la muñeca, que es y ha sido objeto importante en la vida infantil, que según la apropiación personal de la autora: las muñecas son un contenedor de emociones que le permitió llegar al punto de encuentro entre lo que la autora es y lo que fue.

Este proyecto expone la integración entre dos objetos que son las 24 muñecas y la cama, ambos poseen el mismo fin de representación, la cama tiene unas características formales que hacen referencia a una hibridación entre cama y mesa con el fin de darle una apreciación visual más llamativa. Las 24 muñecas cumplen el papel de mostrar simbólicamente lo que autora es y lo que fue, durante sus 24 años de vida, ya que ella tiene el control de su propia historia.

La propuesta inicial no fue el mismo inicialmente, sino que existieron distintas maneras de representación, sin embargo se rescataron puntos importantes en el de estos trabajos por lo que se considera que el análisis de estas propuestas formó una serie de repeticiones simbólicas e ideas que direccionaron de una forma más precisa la obra.

REMINISCENCIA es una propuesta basada en experiencias reales que involucra la rememoración de problemas clínicos, al haber experimentado en carne propia el dolor físico y emocional a muy temprana edad. Causado de una displasia de cadera.

Esta enfermedad se manifestó desde el proceso de gestación, con lo cual imposibilitó el desarrollo del feto en su totalidad, dado a esta anomalía el proceso de gestación tuvo severas complicaciones según cuentan las anécdotas familiares el líquido amniótico se derramó antes de tiempo y por consecuencia mi madre tuvo que permanecer acostada con las piernas levantadas durante 2 meses antes de ser intervenida quirúrgicamente para lograr mantenerme con vida a los 7 meses fuera del útero.

Es importante aclarar que estas fallas genéticas, también han afectado y marcado la vida de muchas personas en esta sociedad, y han tenido que sufrir las consecuencias por no cumplir el estereotipo de belleza predominante. Personas con esta condición vivimos siendo seres dependientes bajo constantes cuidados familiares. Veinticuatro años después y durante el proceso artístico que desarrolló en la programa de artes, permitió descubrir y apropiarse de recursos plásticos a través de objetos encontrados y la elaboración de personajes propios mezclando distintos tipos de técnicas. Desde allí parte el interés por trabajar temáticas personales que, según los antecedentes artísticos, han ayudado a discernir tanto en lo formal como en lo conceptual de la obra artística.

A continuación, un fragmento de mi diario donde expreso la situación que intento describir:

Las esperanzas de vida no son muy favorables, porque la niña presenta un leve soplo en el corazón, su peso es de 1.860 gramos y su piel es frágil y transparente debido a que no se ha desarrollado en su totalidad; a raíz de esto la paciente tiene que estar en observación constante y cuidados intensivos, bajo luces ultravioletas para poder recuperarse, sin embargo la displasia de cadera es un proceso largo de tratar y se va a ver reflejada con el tiempo ya que sus frágiles extremidades no se han desarrollado en su totalidad, ocasionando un desnivel de cadera en 5 grados de diferencia de una pierna a la otra; por consecuente tendría que utilizar férulas para mantener las extremidades constantemente abiertas, zapatos ortopédicos, plantillas y cuatro intervenciones quirúrgicas para conseguir una vida normal.²

Durante el proceso de crecimiento esta condición médica comenzó a ocasionar fuertes traumas que se manifestaron a lo largo de la infancia en especial desde el intento de dar sus primeros pasos.

Años más adelante, la relación cotidiana en el contexto familiar y el contacto con la sociedad era más complicado, durante la escolarización tuve algunos inconvenientes con compañeros que no entendían mi condición, por tal motivo no socializaba y teniendo algunos problemas con el desarrollo de capacidades físicas pues debido a un problema de cadera que afectaba la motricidad de su pierna derecha al no poder caminar establemente y no poder desenvolverme de igual manera que los demás compañeros. Ellos no entendían el grado de complejidad en que se encontraba emocionalmente afectaba y no quería exponerse a nada, no hablaba con nadie y no quería que nadie preguntara sobre su situación física, porque sentía miedo a ser excluida.

² AGUILAR JARAMILLO, Paola Carolina. Relatos familiares: Bitácora de artista. 2017

Figura 1. Orden de la Radiografía, San Cristóbal- Venezuela. Año: 2005

SERVICIOS RADIOLÓGICOS TÁCHIRA S.R.L
AVENIDA 19 DE ABRIL Teléfono 445611 Ext. 220
SAN CRISTOBAL Edo. TACHIRA VENEZUELA

RIF: J - 70042702

UNIDAD DE RADIODIAGNOSTICO

Paciente: Paola Aguilar

Estudio: Tachira 2P Nº _____
Columba

Fecha: 14-02-95 Dr: _____

Figura 2. Autorretrato según los relatos familiares. 2016

Figura 3. Radiografía de cadera. 1995 (2 años de edad) Táchira- Venezuela

Figura 4. Radiografía, Bucaramanga-Colombia. Año: 2003

Figura 5. Registro fotográfico, Férula

Figura 6. Registro fotográfico, San Cristóbal Venezuela, casa quinta Santa de Ubijes N° 4. 1993

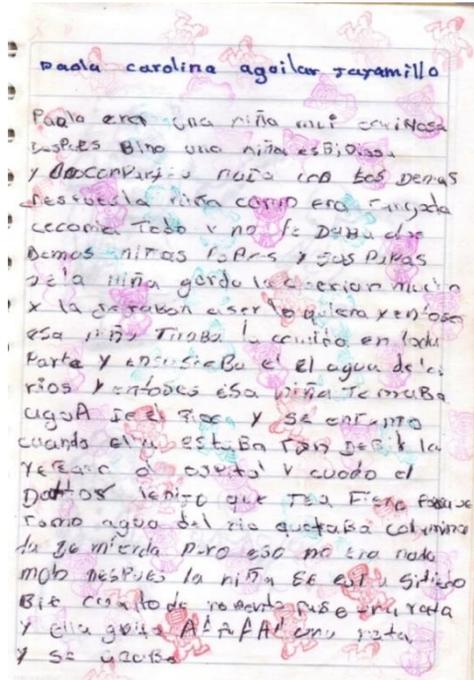

Figura 7. Registro fotográfico, Cirugía N° 2. Bucaramanga-Colombia.

Esta nota hace referencia a la cirugía donde se muestran el estudio del corte del fémur y la instalación de la primera platina que durante mi recuperación dio inicio a mis primeros dibujos para mantenerme ocupada, escribiendo, inventando, representando todo lo que veía a mi alrededor, era un modo de jugar mi propio juego.

Figura 8. Registro Fotográfico “Carta escrita a mano”. 2001 (Bucaramanga-Colombia)

Transcripción de la carta:

Paola Carolina Aguilar Jaramillo

Paola era una niña muy cariñosa, pero después se volvió envidiosa porque no compartía nada con los demás, se comía todo y no le daba nada a las demás niñas y los papas de la niña gorda que la querían mucho pero la dejaban hacer lo que quiera y entonces esa niña tiraba la comida en todas partes y ensuciaba el agua de los ríos, luego tomaba el agua contaminada llena de popo, se sentía tan débil que se enfermó y la llevaron al hospital, el doctor le dijo que tenía fiebre y después vio una rata y ella grito: haaaaa... una rata! Y se fue.

Partiendo de esta experiencia, realicé una búsqueda de fotografías en las casas de mis familiares, dibujos, elaboración de personajes con diversos materiales y objetos encontrados que me ayudaran a evidenciar estos hechos.

En este momento se iniciaron mis primeras aproximaciones al mundo del arte, donde no encontraba un acercamiento concreto de lo que quería hacer, lo que conlleva a tener la necesidad de representar algo específico y recurrir directamente a indagar sobre el arte y el juego: según el Filósofo Alemán:

Eugen Fink: *“El problema de ser adulto es que no sabe jugar ingenuamente, lo hace como una técnica rutinaria. En cambio, el niño sabe jugar “es el centro de su existencia”.*³

Al utilizar las muñecas, se aprende a imitar modelos sociales porque jugar no es una fuga de la realidad sino es traspasar a lo real, a se vive y cómo se ve el entorno, donde el juego trasborda los sentidos hacia lo imaginario del mundo. Al hacer diferentes actividades como andar, comer, dormir, conversar con la muñeca y responderse a sí misma, *“el hecho de hablarle al juguete es también conversar con el álgter ego porque no se basa de un algo figurativo como tal sino en pensamientos que abren un portal hacia la humanización.”*⁴

El presente proyecto intenta evocar experiencias traumáticas. Así bien, construir un lenguaje que se ha venido desarrollando durante el proceso de formación artística propio, por medio de un objeto intermediario remoto llamado títere, objeto mágico, Juguete, contenedor de los afectos y defectos de su dueño. En este caso la muñeca puede representar cualquier persona y puede ser el resultado de una metamorfosis, puede protestar y defenderse como si estuviese viva por medio de sus características simbólicas y bajo las propias pretensiones de su dueño, en este proyecto de mis propias pretensiones es evocar experiencias traumáticas generando nexos de identidad y espacios creativos entre el recuerdo y la vivencia personal.

³ RÍOS ESPINOSA, María Cristina. El juego del arte como liberación. Consultada: 18 de octubre 2016. México. Año 2008, p. 25

⁴ BERMHEDEN, Christer. Juego de Muñecas. Lundus university. 2014, p. 13. Disponible en: <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4466618&fileOId=4466627>. Consultada: 20 de octubre 2016.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta artística utilizando como medio una instalación que evoque experiencias traumáticas a partir de muñecas postradas en una cama que representen una historia de vida.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una investigación en obra de artistas interesados en el juguete como fuente de reflexión y exploración estética apropiando los elementos conceptuales y formales.
- Realizar una indagación en testimonios familiares con el fin de rastrear los símbolos personales que me lleven a crear vínculos de memoria relacionados con las muñecas
- Experimentar y construir con muñecas para lograr la materialización simbólica en la estructura física de las muñecas.
- Realizar una estructura instalativa que soporte la carga simbólica de las muñecas en este caso es la cama, la lámpara y la iluminación que remiten a una habitación,

4. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

A continuación se aborda la historia de las muñecas como medio para la elaboración y objeto simbólico en este proyecto. Posteriormente se describe el concepto sobre traumas, Arte y el Juego, y por último los referentes artísticos.

LAS MUÑECAS

Los primeros rastros sobre la existencia de las muñecas aparecieron durante el antiguo Egipto, con la muñeca (pupa), donde su calidad y precio variaba en relación directa con la clase social de la niña, era, y es, toda una institución en el mundo de los juguetes ya que dependiendo de la cultura, estas figuras tenían diferentes significados y tabúes por ejemplo: Las niñas romanas iniciaban su formación de damas entreteniéndose con sus muñecas, como un modelo a seguir, de las que se han encontrado varios ejemplares, incluso de brazos, cabezas y piernas articuladas; frágiles por lo general, se hacían de cera coloreada, barro, hueso o madera. Las niñas egipcias tenían casas de muñecas en las que desarrollaban las escenas que veían en su vida cotidiana y en su ciudad. Conservadas en sepulcros infantiles como una tradición cultural.⁵

Durante varias generaciones las muñecas, han ocupado un lugar representativo y simbólico hasta la fecha; siendo uno de los objetos con mayor relevancia en el mundo infantil, que ha servido para crear mundos imaginarios y desarrollar sus capacidades creadoras influenciadas por la vida cotidiana. Este artefacto sin vida que representa a una persona por su fisionomía, elaborado por personas adultas reflejando las visiones del mundo según los adultos, tales como: gustos, ideologías, moda, cultura factores que han contribuido a los distintos modelos sociales de lo cotidiano.

Este proceso creativo ha generado fascinación en el proceso de creación artística ya que la idea de tomar una muñeca y crear una representación de arte en sí misma, generó una iniciativa muy sustancial para la autora, tomando como base una de las más antiguas representaciones del hombre, inspirados en juguetes primitivos y modernos para así crear una línea de trabajo propia, que sirva para expresar ideas y emociones. Cuando era niña, jugaba al (juego de muñecas), pero al ser adulto el interés se fue alejando hasta ahora, intentando crear una línea artística personal. Dicha propuesta, continuara evolucionando con el propósito de

⁵ DELGADO ACOSTA, Gerardo. Efdportes, juguetes en la filatelia: muñecas. Universidad Pablo Olavide. España. Disponible en: <http://www.efdeportes.com/efd141/juguetes-en-la-filatelia-las-munecas.htm>. Citado: 24 octubre 2016.

crear composiciones en diferentes tipos de materiales, siempre y cuando no pierda su esencia y carácter simbólico.

Figura 9. Muñecas de Madera, Papel Y Cera

Fuente: MIRA, Francisco. La muñeca en Onil. Disponible en: <http://mixta2000.blogspot.com.co/2013/08/la-muneca-en-onil.html>

A lo largo de la historia se han encontrado enterramientos egipcios, griegos y romanos en los que al lado de los huesos de la que era una niña, aparece una muñeca. “*En la antigua Grecia, las muñecas se fabricaron de barro cocido, con miembros articulados unidos al cuerpo con pequeñas y finas tiras de cuero*”.⁶

Según parece, las niñas llevaban estas muñecas a los templos para ofrecérselas a las diosas. Incluso las jóvenes romanas, una vez alcanzada la pubertad, ofrecían como votos pequeñas figurillas pintadas en los altares de Venus. De nuevo la inevitable función religiosa de las muñecas y su relación con la fertilidad.

En Roma debieron de utilizarse, además de las muñecas de barro, las de marfil y las muñecas de trapo ya que estas tenían un alcance más flexible para las niñas de clase media y baja, pero particularmente las muñecas de trapo eran más asequibles, duraderas y acogedoras.

⁶ MOLINA CASTRO, Inés Dolores. Historia de muñecas de trapo. Venezuela. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos91/historia-munecas-trapo/historia-munecas-trapo.shtml>

En época medieval, algunas ciudades comenzaron a destacarse como centro de producción de muñecas y de juguetes en general. Especialmente Europa donde las muñecas inicialmente, no fueron fabricadas para el juego de las niñas sino, que eran fabricadas para grandes y poderosas señoras de la alta sociedad con el único propósito de imitar a los reyes, con vestidos costosos y representaciones basadas a la perfección de la belleza, lo más notable posible.

El siglo XIX supuso un gran avance en el mundo de los juguetes, y de las muñecas en particular. Las nuevas técnicas y materiales aplicados en la fabricación de muñecas hicieron que estas se perfeccionasen. En la primera década del siglo comienza a utilizarse en Alemania la pasta de papel.⁷ Así, comienzan poco a poco a aparecer en el mercado, diferentes tipos de representaciones como: muñecas blancas, muñecas negras, bebés en distintos tamaños y materiales como: muñecas de trapo, goma o materiales duros más industrializados, siendo este uno de los juguetes más populares de la historia, que a partir de 1824 las muñecas fueron capaces de pronunciar sus dos primeras palabras: papá y mamá. En 1826 aparecen las primeras muñecas que abren y cierran los ojos por medios de unos hilos, aunque después, lo harán con unos contrapesos de plomo.⁸

⁷ DELGADO ACOSTA. Óp. Cit.

⁸ *Ibíd.*

MUÑECAS DE TRAPO

Figura 10. Muñeca de Trapo, origen desconocido

Fuente: Muñeca Lency Trapo. Disponible en: <http://www.todocoleccion.net/munecas-extranjeras/muneca-lency-trapo-completa-todo-origen-med-38-cm~x46309875>

Figura 11. Muñecas de Trapo, origen desconocido

Fuente: La muñeca de trapo. Disponible en: <http://codigoguere.blogspot.com.co/2012/10/la-muneca-de-trapo.html>

RELLENO, VESTUARIO Y CARACTERIZACIÓN

Las muñecas de trapo surgieron durante la civilización egipcia, los primeros vestigios de estas muñecas eran elaboradas con distintos materiales como, por ejemplo: retazos, piel de animales, tela o algodón. Al pasar el tiempo, las muñecas de trapo fueron cambiando su forma y eran construidas a partir de restos de telas y ropas viejas, el tipo de relleno que se utilizaba inicialmente era de paja, hojas, plumas, retales de tela, hilos, algodón, lana y más... La ropa de las muñecas se hacía de los retazos de ropa que sobraban de las familias. La ropa reflejaría la vestimenta de la gente de la época en la que fue hecha la muñeca. Los rasgos faciales eran bordados o pintados con tinta o tintes naturales como cerezas, hojas, flores, té. En algunos casos las muñecas más antiguas no tenían cara o únicamente tenían ojos.

Las características más representativas de las muñecas de trapo, consiste en manejo del arte textil por medio texturas, patrones y colores, abren un portal hacia la creación artística y artesanal, ya que las muñecas de trapo tienen una sutileza encantadora por su fisionomía y calidad que durante décadas ha sido de gran influencia en la vida de los niños. Según la propuesta planteada las características tienen un interés por resaltar la belleza de muñeca, sino en mostrar una representación simbólica de una historia de vida

LAS MUÑECAS COMO INSTRUMENTO EN EL ARTE

Las muñecas siempre han sido un intermedio para canalizar los sentimientos infantiles donde se les permite ensayar los diferentes papeles que esperan desempeñar cuando sean mayores, dependiendo de sus costumbres culturales o de la situación donde vivan, las muñecas siempre han estado presentes en todos los estratos sociales. Muñecas de porcelana, tela, papel, madera, plástico o cualquier otro tipo de material, son algo más que un simple juguete, siendo su compañía y su confidente. A partir de este elementito didáctico surgió un interés inicial por explorar, en términos formales el mundo del arte, desde niña creaba e inventaba historias que me identificaban temporalmente, sin tener conciencia de lo que hacía, por lo que considero necesario acudir directamente al psicoanálisis y el papel que juegan el psiquis con en el proceso creativo:

Desde la perspectiva psicoanalítica según Sigmund Freud: "Más allá de principio del placer, *Reconoce que el juego es un incentivo hacia la creación y de cómo el niño logra la ordenación del mundo a partir de él*".⁹

⁹ DE VALDENEBRO, Ximena. Arte y el juego red de revistas científicas de América latina, el Caribe, España y Portugal, Valledupar-Colombia, Proyecto académico sin ánimos de lucro, Universidad de la Sabana. 2001, p 2. Consultado: 19 de octubre 2016.

Entonces a partir de estas motivaciones, el juego ha sido el motor de la creación artística ya que por medio de lo imaginario un portal de construir para hacer liberación y expresión. El juego y el arte también aparecen en todas las culturas y las generaciones, adoptando sus propias formas y representaciones de hacer arte, revelando en los juguetes sus propias historias, culturas y tradiciones.

Todo esto a costa de diferentes episodios cotidianos o espacios temporales, una de las características más comunes es que el juego tiene la capacidad de estimular por medio de las ideas imaginarias a evocar hechos reales que en cuanto Arte y Juego pueden materializarse y convertirse en formas tangibles para materializar una idea artística.

HERMANDAD ENTRE ARTE Y JUEGO:

El juego y el arte están relacionados con el mismo interés explicativo hacia lo imaginario y el reconocimiento.

- El juego es un estímulo hacia las ideas y pensamientos, y el arte es el incentivo hacia la creación y materialización de formas tangibles que ha permitido mostrar la importancia de las muñecas como intermediador simbólico en el campo del arte, donde muchos artistas como: Wendy Tsao, Christine Alvarado, María Penagos, han acudido directamente al arte con el fin de para sustentar sus ideas a partir de diferentes tipos de representación de las muñecas, porque es un soporte que se puede reformar dependiendo de los intereses de las artistas.
- El juego y el arte brindan la posibilidad de hacer catarsis, dicha labor es pertinente posibilitando desencadenar miedos, traumas y preocupaciones que surgen a través del mundo cotidiano. Entonces el arte y el juego crearon una estimulación recíproca para evadir de algún modo el círculo social donde la autora se encontraba. Ya que siendo artista adulta, este proyecto posibilitó hacer arte en cualquier tipo situación o elementos que puedan servir para desarrollar la obra, empezando por una idea, y por consecuente la exploración de la plástica.

REFERENTES CONCEPTUALES

LOUISE BOURGEOIS

Figura 12. Louise Bourgeois, Celda: In And Out, 1995

Materiales: Acero, bronce, hierro fundido y tela. 302,2 x 368,3 x 304,8 cm.

Fuente: LOUISE, Bourgeois – Intensiv und emotional. Disponible en: <http://www.sculpture-network.org/index.php?id=1532>

Para comprender mejor la relación entre arte y trauma se recurrió a la tesis doctoral de Amaida Zurbano, donde trata de ver qué valores tiene el arte como mediador entre el artista y sus experiencias traumáticas dolorosas por medio del psicoanálisis, concretamente en el estudio de la artista de origen francés Loise Bourgeois.

En los últimos tiempos, las teorías del psicoanálisis y el arte moderno comparten intereses como la fascinación por lo sueños, fantasías, sexualidad los verdaderos deseos conservados en el inconsciente y enfermedades mentales. Durante los primeros años del siglo xx; muchos artistas han acudido directamente al psicoanálisis con el propósito de sustentar sus ideas y así reproducirlas en sus obras como por ejemplo: la artista francesa Louise bourgeois que acudió directamente al psicoanálisis para darle una dirección a sus obras ya que expone Fragmentos de su vida, basados en experiencias traumáticos de su infancia por el hecho de:

- Nacer en el seno de una familia burguesa de buen nivel cultural que la situaba en un contexto privilegiado para desarrollarse como artista.

- Sus distintos cambios de domicilio a causa del trabajo de sus padres.
- La pérdida de seres queridos a muy temprana edad.¹⁰

Todos estos hechos han influido poderosamente en su postura frente al mundo y su extensión en campo del arte. Siendo una de las artistas más influyentes del arte contemporáneo por la esencia melancólica que trasmite a través de sus obras como: la casa encendida, en especial las celdas. Cada una de estas obras se caracteriza por mostrar tanto lo exterior como lo interior, reflejado en lo externo e interno a la vez. De ahí parte la multiplicación obsesiva en sus contenidos escultóricos utilizando diferentes partes del cuerpo humano: manos, piernas, cabezas, dorsos, brazos, ojos, vaginas, penes... sus esculturas. Que para la artista es una lucha por definirse a través del arte, para así llegar a conocerse y expresar sus emociones, miedos generados por los traumas de su infancia. Según la artista Louise Bourgeois: "*Me hice artista a partir de una situación familiar*",¹¹ Manteniendo siempre presente que un artista tiene que transmitir lo que siente a través de su obra. Esta una de las artistas más influyentes en este proyecto de grado llamado: Reminiscencia, es una propuesta plástica que también parte de experiencias traumáticas pero que busca encontrarse a través del arte, enfrentado miedos y fantasmas del pasado. El gran aporte de Loise Bourgeois al proyecto Reminiscencia se manifiesta bajo la acción de repetición, de rememoración del pasado donde reconstruye estas experiencias en figuras tangibles, que al mismo tiempo se crean para olvidar el pasado al reproducir historias coleccionadas en la memoria con el fin de purgar y derrotarlo, por medio de la creación artística que se complementa a una capacidad de exteriorizar lo oculto, considerando que lo traumático tiene un carácter terapéutico de emancipar lo que realmente nos inquieta y permanece dentro de nosotros.

En cuanto a las características formales de cada una de sus obras, hacen referencia a las sensaciones que provoca cada una de las piezas, a los datos de vida que se expone en cada una de las obras.

La obra de Loise Bourgeois responde a su lucha por definirse a través del arte, llegar a conocerse y expresar sus emociones y miedos generados por los traumas de su infancia. Ella concibe el arte como medio de supervivencia, como una necesidad absoluta y vital para aceptarse a sí misma y reelaborar sus miedos. Su escultura se nutre de su experiencia personal. Utiliza sus obras como arma y

¹⁰ PROA, revista noticias. 24 de marzo del 2011. Disponible: <http://proa.org/esp/news-nota.php?id=167>. Consultado el 20 de mayo 2017.

¹¹ *Ibíd.*

herramienta de catarsis personal, declarando que su arte es su modo de psicoanalizarse.¹²

Siendo Loise Bourgeois una de las artistas coleccionistas de memoria y espacios, que especialmente se ocupa por trabajar con sus propias historias, que para ella han sido dolorosas y que tienen una gran carga simbólica hacia el mundo. Freud dice: El arte libera al artista de sus fantasías y le permite domesticar sus fantasmas. Aquel contenido reprimido en el artista halla su expresión en la obra de arte, que lleva sus huellas, aquellas que permitirán al psicoanalista reconstruir el proceso generador.¹³

En este caso, la artista crea una relación entre el arte y el trauma aceptando su pasado como forma de evocación, donde se percata de cada una de sus emociones que son influyentes en ella y en base a eso reconstruye sus vivencias reprimidas para hacer su catarsis, recargando en ello su energía creadora donde utiliza conceptos de encierros, objetos de memoria, recuerdos personales, tonos fríos y elementos rememorativos para la artista.

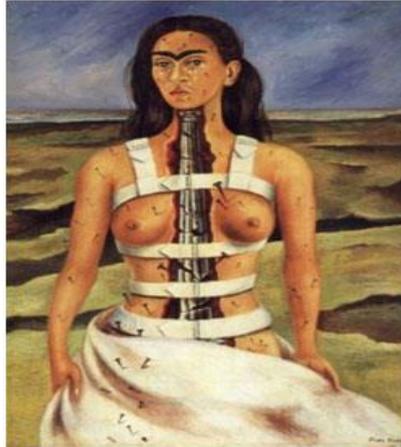
Estos acontecimientos de infancia, hacen referencia al término que la propia artista ha utilizado para recordar sus vivencias: es la palabra trauma, que abarca tanto el estrés que ha vivido en su infancia y que ha logrado manifestar en sus obras escultóricas, aspectos concretos de su vida como ansiedades, miedos, dolor, compulsión y repetición que son características del trauma y que por medio del arte ha intentado renegociar con sus propios miedos.

¹² ZURBANO CAMINO, Amaida. Arte como mediador del trauma. Vizcaya, facultad de bella artes de la Universidad del País Vasco/EHU. Año 2007, p 10-11. Consultado 19 octubre 2016.

¹³ ARTESTETICA, Estela; OCAMPO, Martí Perán. Octubre 15. Disponible en: <http://artestetica20.blogspot.com.co/2014/06/psicoanalisis-artistico.html>

FRIDA KAHLO

Figura 13. Frida Kahlo, La columna rota, óleo sobre lienzo montado sobre fibra dura 43 x 33 cm. Año: 1994

Colección de Dolores Olmedo Patiño año: 1944, Ciudad de México, México

Fuente: Mi Nacimiento. Disponible en: <http://users.wpi.edu/~arivera/jessica/arte.html>

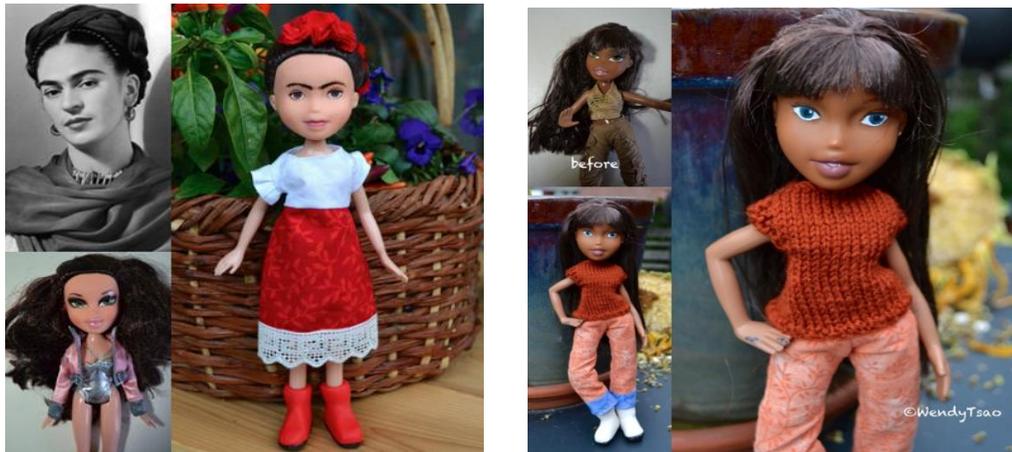
Una de las características más importantes de esta artista, se manifiesta a través de la representación de sus retratos, llenos de dolor y simbología, pero a la vez llenos de coraje, valentía y tenacidad. Aspectos destacables de esta importante artista mexicana que por medio de sus obras exterioriza sus momentos más traumáticos. La obra "*La Columna Rota*" está influenciada por un desgarrador testimonio de salud que ha marcado su vida, por lo tanto, aborda esta temática en toda su producción artística creando un importante movimiento en el que ofrece una visión íntima de sus experiencias traumáticas, esto hace entender que la raíz de este hecho traumático: la columna fracturada donde tuvo que padecer atada a correas en su cuerpo, hace sencillo imaginar la sensación de incomodidad y dificultad en cuanto a las funciones fisiológicas vitales como: (drenaje, aseo personal, comunicación social, movilidad corporal). Que hacen recordar los momentos de angustia al estar postrado en una cama o en un lugar específico, siendo un ser dependiente de la familia, sin embargo la artista, pudo enfrentar estos hechos, exponiéndolo en sus obras de arte.

La obra de Frida Kahlo es motivante para seguir adelante en la ejecución del proyecto y crear un mundo de muñecas autobiográficas que exponen una historia de vida muy peculiar, basadas en vivencias, donde el carácter estético pasa a un segundo plano.

WENDY TSAO

Esta artista estadounidense, se dedica a transformar las muñecas de la línea Bratz. Sus creaciones, incluyen por el momento, a la escritora J. K. Rowling; a la ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala; a la pintora mexicana Frida Kahlo; a Roberta Bondar, la primera astronauta canadiense; a Jane Goodall, primatóloga y mensajera de la paz de la ONU; y a Waris Dirie, modelo y activista contra la mutilación genital femenina en mujeres inspiradoras y originales que han puesto lo suyo para cambiar el mundo y que por medio de su trabajo artístico me ha aportado una importante referenciación ya que por medio de estas muñecas ha logrado sostener una carga simbólica con mujeres importantes y así recordar los hechos más emblemáticos de la historia en cada una de ellas.

Figura 14. Wendy Tsao, Representación de la artista Frida kahlo.

Fuente: TsaoA, Wendy. Ballet dancer. December 15 de 2015. Disponible en: <https://wendytsao.wordpress.com/>

Esta artista ha transformado otras muñecas para darles un aspecto más natural. Con agua caliente, jabón o removedor de esmalte les ha quitado parte del maquillaje, también las ha vestido de manera diferente ya que las reconocidas muñecas Bratz exageran sus facciones físicas como una señal de identidad, sobre todo en sus labios de gran volumen y “siliconados”, preocupadas sólo por la moda, con una mentalidad más promiscua, el principal problema se manifiesta cuando esa imagen se presenta en las manos de los más pequeños de la casa. Suelen verlas como un modelo a seguir y para intentar parecerse a ellas con una imagen artificial y equivocada de la realidad.

5. DESCRIPCIÓN FORMAL

REMINISCENCIA consiste en una instalación escénica de 24 muñecas hechas a mano, que estarán acostadas en una cama como una rememoración simbólica de los hechos vividos en mi infancia. La estructura de la cama está hecha en pino sus medidas son 1.80 centímetros de largo, 90 centímetros de alto, y 1.10 centímetros de alto que asemeja una hibridación entre cama y mesa, pretendiendo lograr un impacto visual más llamativo. Cada una de las 24 muñecas remite a la edad actual de la autora, como parte de la evolución personal y física.

Las características más representativas de la muñeca se ven reflejadas por su fisionomía, con sus piernas dispares e inestables usando zapatos ortopédicos hechos en porcelana fría y color negro. El tipo de tela refleja una realidad clínica, pálida y fría. La mirada expresiva con ojos grandes, cabello cosido y pegado, hecho en hilo. Sus medidas son 38 cm de largo, Vestuario transparente remitiendo la transparencia de su piel cuando era niña y las costuras bruscas en hilo están hechas intencionalmente para resaltar sus Cicatrices más predominantes.

Para la realización de este proyecto indagué la manera de experimentar e involucrar los conceptos contemporáneos del arte como la instalación, involucrando indirectamente la serialidad y pensando en formas de romper lo bidimensional.

La idea de este proyecto surge a partir de un análisis de vida personal que durante el programa fue influenciado por artistas que dieron un impulso de cómo involucrar acontecimientos cargados de una grotesca realidad y manifestarlos por medio del arte, como por ejemplo Loise Bougeois con sus celdas y obras autobiográficas, Frida Kahlo y sus autorretratos.

INSTALACIÓN

Es intervención artística de espacios es una manifestación propia del arte contemporáneo, que surgió en la década de los 60's como un movimiento donde la idea de la obra se sobre sus aspectos físicos y formales.¹⁴ El artista propone el concepto dentro de un contexto deseado, sin embargo el arte ha llegado a un momento evolutivo, donde ni la pintura, ni la escultura satisfacían las necesidades del artista, donde las últimas décadas ha sobresalido exitosamente por cada una de las experiencias representadas. Las instalaciones pueden presentarse en

¹⁴ MORALES, Sara. Instalación artística, 9 de Agosto de 2009. Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/18302004/Instalacion-Artistica>. Consultado el: 2 mayo, 2017.

cualquier espacio y ser realizadas con los más variados materiales, medios físicos, visuales o sonoros que han conseguido un nivel protagónico por el hecho de incentivar al espectador a participar en estas obras.

DISPLASIA DE CADERA

Según el artículo de medicina ortopédica mexicana:

La displasia implica un trastorno en el desarrollo de los elementos de la cadera, ya sea por falta del desarrollo de acetábulo o un retraso importante en la osificación en la cabeza femoral, aquí se refiere la displasia como una alteración en la morfología del acetábulo y sólo se puede demostrar mediante radiografías.¹⁵

La displasia en el desarrollo de la cadera (DDC) es una entidad clínica; donde el espectro de deformidades varía desde una ligera incongruencia entre las superficies articulares del ilíaco y fémur, que traerá un desgaste prematuro de dicha articulación, hasta la situación más grave cuando la cabeza femoral está afuera del acetábulo, provocando un sinfín de alteraciones colaterales como desviación de la columna, acortamiento importante de dicha extremidad, deformidades en rodilla y en la cadera; además de provocar dolor y pérdida de movilidad de la articulación mencionada. Todo este espectro de alteraciones convierte al individuo en un ser discapacitado con una carga social y económica para su familia y la sociedad.¹⁶

¹⁵ Displasia de cadera, Acta Ortopédica Mexicana, Sep.-Oct. 2011, p. 314 Disponible en: <http://www.medigraphic.com/pdfs/ortope/or-2011/or115j.pdf>. Consultado 28 octubre 2016

¹⁶ *Ibíd.* p. 313

6. PROCESO

EXPLORACIONES DE TELAS EN LA ELABORACIÓN DE LA MUÑECA

Figura 15. Proceso. 2016 (exploración de muñecas en distintos materiales como: lona costeña, tela y tela galleta)

PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA DE LAS MUÑECAS

Figura 16. Proceso de creación de una de las muñecas

Figura 17. Proceso. 2016 (acabados en torsos)

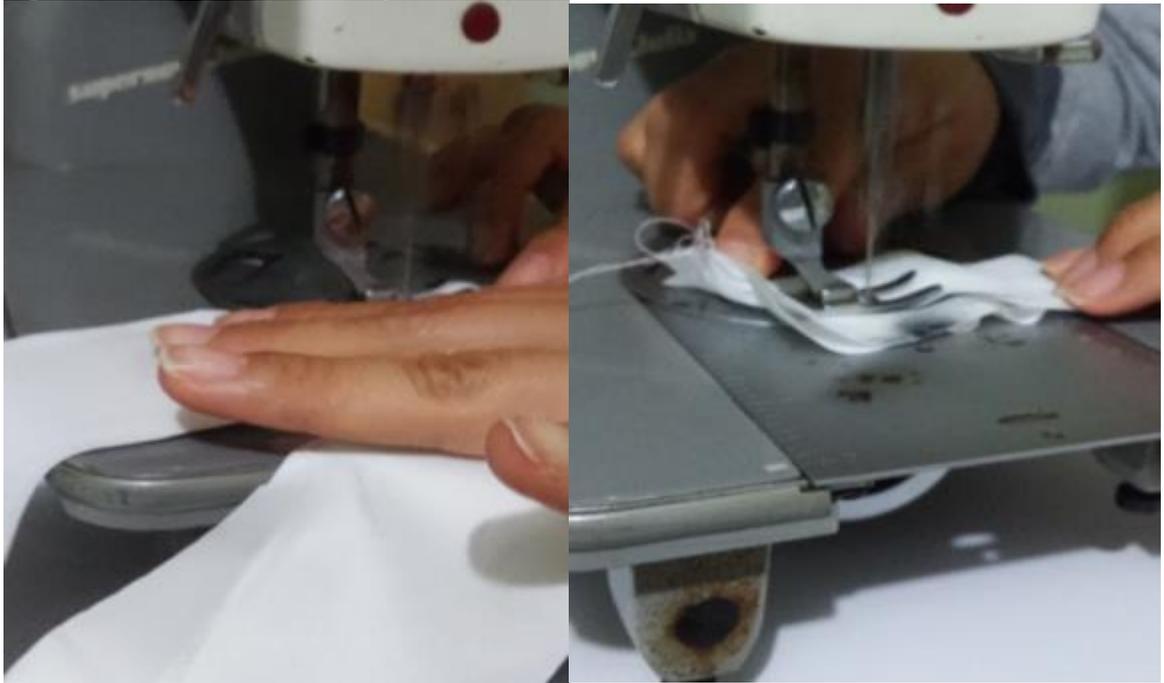

Figura 18. Proceso del vestuario de una de las muñecas. 2016

Figura 19. Registro fotográfico de una de las muñecas. 2016

Figura 20. Elaboración de las botas ortopédicas representativas

Figura 21. Elaboración de las botas ortopédicas de una de las muñecas con porcelana fría. 2016

MONTAJE

Figura 22. Boceto digital y medidas de la estructura de la cama

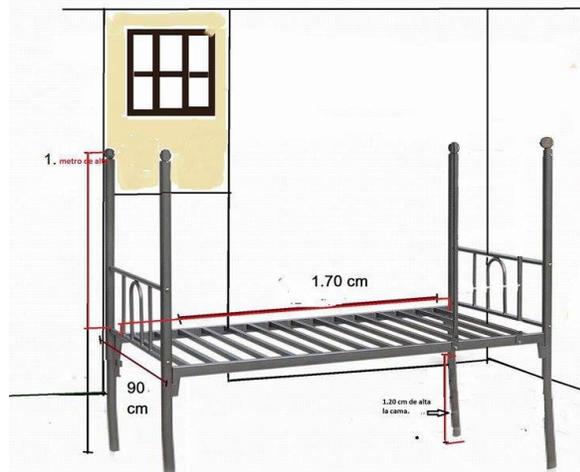

Figura 23. Montaje digital de la obra final

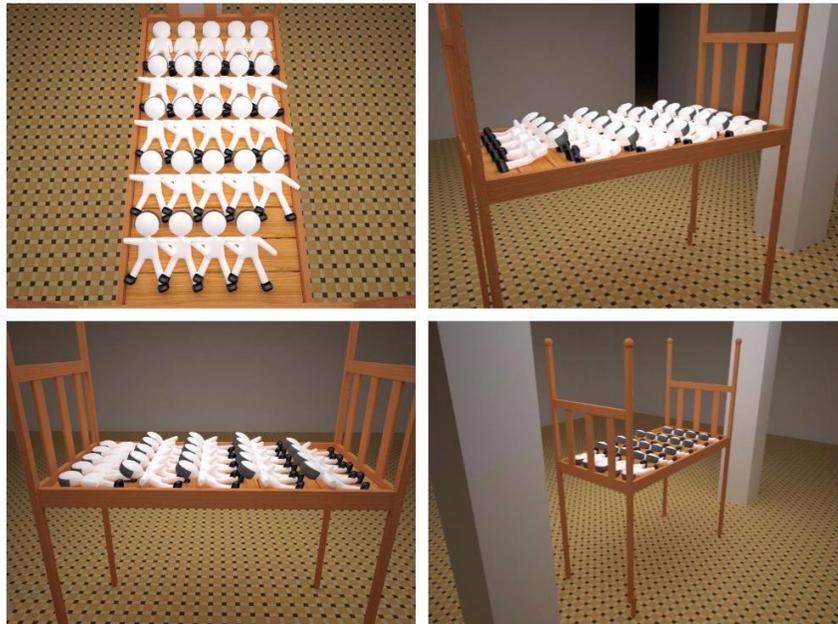

Figura 24. Montaje final

REFERENTE FORMAL

Figura 25. Una map, para mi mesita de luz

Fuente: Penagos, María Adelaida. Una map, para mi mesita de luz. 2015. Disponible en: <https://es.pinterest.com/pin/293226625707864500/>

MARÍA ADELAIDA PENAGOS

Es una diseñadora de modas de origen colombiano que también ha incursionado en el tema del arte por medio de una instalación de muñecas autobiográficas La exhibición titulada “una MAP para mi mesita de luz”. Consta de treinta y tres muñecas intervenidas por la artista.

De consumismo, deseo, trivialización y posesión, habla entre otras cosas la muestra-instalación de la artista colombiana María Adelaida Penagos, es la demostración contundente de una fuerza interior que fluye, con convicción de lo más profundo de su ser, tan elegante, fuerte y femenino como ella misma. De este modo y disfrazado de muñecas tan tiernas como queribles, la artista genera un importante punto de inflexión, en el cual se niega a seguir viviendo la versión del amor que la vida le mostró hasta ahora para comenzar a vivir la versión del amor. Cada una de estas muñecas Map, son una pieza del rompecabezas que conforman a María Adelaida, artista, pero principalmente mujer, donde con total ironía elige desdoblarse en treinta y tres pedazos para que todos aquel que quiera poseerla , la artista logra crear una metáfora tan aguda como inocente sobre su propia versión del amor.¹⁷

¹⁷ Plant, pensamiento lateral, Disponible en: <http://www.plat.com.ar/disenio-interior/> Consultado: Octubre 18.

ÁNGELA DE LA CRUZ

Figura 26. Obra sin título.

Fuente: DE LA CRUZ, Ángela. Una artista gallega en la antesala del premio Turner. Disponible en: <http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101005/cultura/artista-gallega-antesala-premio-20101005.html>

Ángela de la Cruz interrumpe la galería con obras indisciplinadas que se sitúan entre la pintura y la escultura. Ella se enfoca en temas como el "problema" dirigiéndose a su anatomía por su discapacidad física. De la Cruz rompe la convención, literalmente, derribando, perforando, Cortado, retorcido y reformado en algo que se acerca a la escultura sus obras parecen imitar aspectos de la conducta humana o estados de ánimo en sus obras incorporando muebles domésticos como sillas y mesas. Prostrados en el suelo o colgados en la pared como trofeos macabros, son evidencia de un proceso violento y, como tal, lo confrontan como algo emocionante, temible ya sea manchado o resbaladizo, justo debajo de la superficie interviene sus piezas para liberar sus emociones.

7. ANTECEDENTES

Durante el inicio del programa de Artes Plásticas, el proceso artístico comenzó de una manera desubicada, ya que en lo que se exploraba pictóricamente no encontraba una dirección propia, sin embargo comencé a trabajar con cuestiones personales donde me he podido desenvolver artísticamente ya que me he guiado por artistas referentes que también trabajan temas como lo cotidiano y lo traumático.

Performance “MI OTRO YO”

Fue uno de mis primeros acercamientos que me permitió exteriorizar mis miedos por medio de una acción, un ejercicio de clase donde metafóricamente sacaba mis sentimientos más vacíos por medio del movimiento corporal para intentar hacer una catarsis y al final limpiar todo el desorden emocional que me atormentaba.

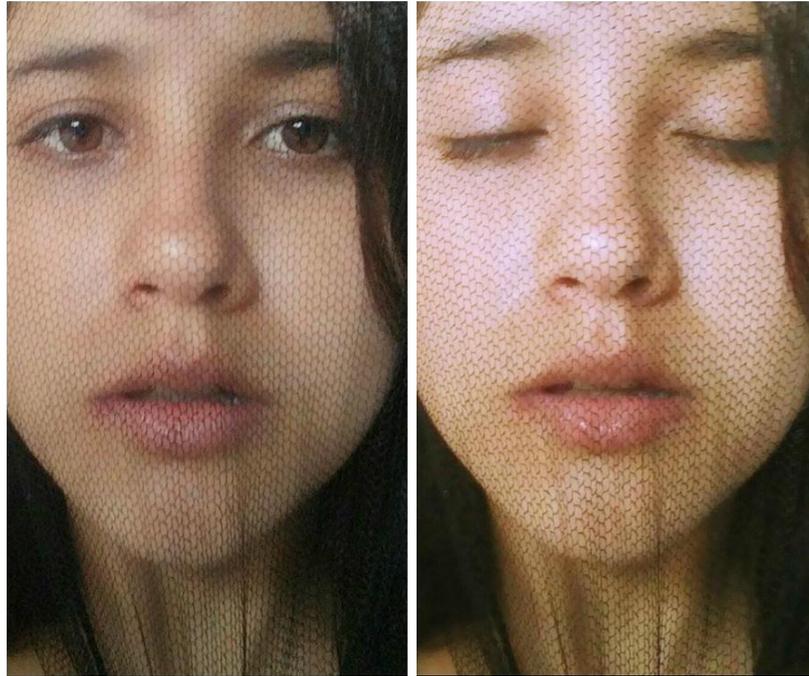
Figura 27. Mi otro yo. 2015. Performance

ENEMIGO ÍNTIMO

Archivo personal

Figura 28. “Mi otro yo”. - Enemigo íntimo. 2015. Performance

Para el desarrollo de este performance lo concentré en una barrera entre la pared, el dibujo y mi otro yo, que en este caso la tinta negra simbolizaba mi interior, intentando exteriorizar metafóricamente ese enemigo íntimo que me asechaba, por medio de objetos personales del hogar me permitieron poder hacer parte de un proceso y despojarme de esas secuelas que habían quedado por la enfermedad.

Una acción de abrir y cerrar los ojos donde la maya negra representaba metafóricamente una barrera entre mi enemigo íntimo y yo, que es el pasado y yo. Evocando fotografías de memoria que llegaban a mi mente creyendo que era sólo un sueño y no una realidad porque desde muy temprana edad creía que mi enfermedad era normal en las niñas, hasta que mi familia me envió a convivir con personas ajenas a mi condición corporal, creando un choque personal de sentimientos encontrados como: la inseguridad, el miedo, la angustia y la soledad.

ARTE POVERA: instalación

- Colectivo

Figura 29. Instalación. Dimensión: 160 x 70 cm

Fuente: AGUILAR, Paola Carolina; ARMERO, Jennifer; FLÓREZ, Sergio; PALOMINO, Zulma; VALERO, Mireya. Instalación.

Esta es una instalación donde los elementos minimalistas tienen un contenido simbólico, en este caso la cama que, con su tendido de madera, refleja un acercamiento a la inmovilidad de las personas enfermas que tienen que permanecer por meses y años acostados en una cama.

Durante este ejercicio, se desarrolló con la intención de auto reflejar el dolor simbólico de una persona parapléjica o enferma, por esta razón los palos de madera hacen la simulación del colchón y la cantidad refleja la temporalidad de la enfermedad, lo duro, tosco e incómodo que reflejan los nudillos de la madera, es una aproximación del sentir ajeno, por eso cada uno de los estudiantes tenían que auto reflejarse en esa cama, como un ejercicio psicológico donde nadie quería estar.

8. CONCLUSIONES

- ❖ Gracias al proceso investigativo acerca de los artistas y temas recurrentes en propuestas que anteceden a ésta, se lograron definir conceptos puntuales para el planteamiento y el desarrollo de esta propuesta. Artistas que han sido de gran influencia para mi proceso de formación ya que por medio de sus obras he encontrado cercamiento más tangible de lo planteado.
- ❖ La indagación acerca lo propuesto dieron como resultado una nueva línea figurativa de muñecas hechas a mano y con una carga simbólica basada en una historia real de experiencias traumáticas que fortalecieron la fascinación por la creación artística, permitiendo evolucionar plásticamente la propuesta para crear nuevas formas de interpretación.
- ❖ A partir del proceso personal se han abierto muchas puertas con las personas que durante el transcurso de sus vidas han tenido acercamientos similares con relación a mi experiencia personal y de cierta manera Intentan exorcizar su pasado. En este proyecto también he encontrado una forma de servir a las demás personas, como por ejemplo: el taller de muñecas que se desarrolló durante el proceso, fue una experiencia muy gratificante para mí, ya que por medio de la creación de estas muñecas he podido ampliar las fronteras de este proyecto hacia comunidades con la misma vulnerabilidad. Siendo ésta una profesión que depende de los sentidos, y que por medio de ellos podemos crear y auto reflejar las impresiones del alma, por esta razón he decidido seguir la línea temática autobiográfica, ya que es una de las que me hacen crear y recrear ideas, basadas en sucesos de la memoria.

BIBLIOGRAFÍA

Acta Ortopédica Mexicana. Displasia de cadera. Sep.-Oct. 2011: Disponible:<http://www.medigraphic.com/pdfs/ortope/or-2011/or115j.pdf> Consultado el 28 Octubre de 2016.

CHRISTER, Bermheden. Juego de Muñecas. Lundus University. 2014, p. 13, Consultado el 20 de Octubre de 2016. Disponible en: <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=4466618&fileId=4466627>

COLLINS. Diccionario de español – completo e integrado 8th Edición 2005 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publicado: Año: 2005. Consultado el 02 de Mayo de 2017.

DE VALDENEbro, Ximena. Arte y el juego red de revistas científicas de América latina, el Caribe, España y Portugal, Valledupar-Colombia, año 2001, P 2, proyecto académico sin ánimos de lucro, Universidad de la Sabana. Consultado el 19 de octubre 2016.

DELGADO ACOSTA, Gerardo. Efdeportes, juguetes en la filatelia: muñecas. Universidad pablo Olavide- España. Consultado el 24-26 Octubre de 2016. Disponible en: <http://www.efdeportes.com/efd141/juguetes-en-la-filatelia-las-munecas.htm>.

MOLINA CASTRO, Inés Dolores. Historia de muñecas de trapo. Venezuela. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos91/historia-munecas-trapo/historia-munecas-trapo.shtml>

OCAMPO, Estella. Artestetica, Martí Perán. Octubre 15. Disponible en: <http://artestetica20.blogspot.com.co/2014/06/psicoanalisis-artistico.html>

PANT, pensamiento lateral, revista artística, consultado el 19 Noviembre de 2016, Disponible en: <http://www.plat.com.ar/novedades?pg=12>.

PROA, Revista noticias. 24 de marzo del 2011. Consultado el 20 de Mayo de 2017. Disponible: <http://proa.org/esp/news-nota.php?id=167>.

RÍOS ESPINOSA, María Cristina. El juego del arte como liberación. México. Año 2008, p. 25, Consultado el 18 de Octubre de 2016.

TIRADO, Mónica. Artista transforma muñecas inspiradoras, hola. Usa. Consultado el 23 de Octubre de 2016. Disponible:<http://us.hola.com/actualidad/201510232360/artista-wendy-tsao-crea-munecas-malala/>

ZURBANO CAMINO, Amaida, título: Arte como mediador del trauma. Vizcaya, Año 2007, P. 10-11, tesis doctoral, facultad de bella artes de la Universidad del País Vasco/EHU. Consultado el 19-22 de Octubre 2016.

ANEXOS

ANEXO A. Historia de Muñecas

HISTORIAS DE MUÑECAS

Por muchas generaciones las muñecas han sido protagonistas de muchas historias, en cuanto al papel que desempeñan y el significado simbólico. He citado la presente historia donde la escritora intenta atacar y resaltar un orden social que hace referencia a una realidad psicológica por medio de este cuento.

LA MUÑECA MENOR: La ideología dominante

Publicado en, 1972, en la revista Zona, es el primero de los cuentos escritos por la puertorriqueña Rosario Ferré:

Figura 15. Rosario Ferré "La Muñeca Menor", Año: 2012 (ilustración para Editorial Alfaguara)

Fuente: La Muñeca Menor ", de Rosario Ferré. Ilustración para Editorial Alfaguara. Lápiz grafito y acuarela. año 2012. Disponible en: <http://www.alejandrortiz.cl/fotos/ilustraciones/Alejandro%20ortiz.la%20muneca.html>

Al bañarse en el río, una bella y joven mujer fue mordida por una chágara, una especie de cangrejo que se le instaló en su pierna y causa una herida terrible, la chágara se había introducido dentro de la carne blanda de la pantorrilla, donde evidentemente había comenzado a engordar. El médico, indicó que le aplicarían un sinapismo (parche) para que el calor la obligara a salir. La tía estuvo una semana con la pierna rígida, cubierta de mostaza desde el tobillo hasta el muslo, pero al

finalizar el tratamiento, descubrió que la llaga se había abultado aún más, recubriéndose de una sustancia pétrea y limosa que era imposible tratar de remover sin que peligrara toda la pierna. Entonces se resignó a vivir para siempre con la chágara enroscada dentro de la gruta de su pantorrilla.

Debido a que el médico no le cura, está condenada a una vida de inmovilidad, y en vez de casarse y tener hijos dedica su tiempo a sus nueve sobrinas. Haciendo muñecas cada vez más parecidas a ellas, Cuando las niñas fueron creciendo la tía se dedicó a hacerles muñecas para jugar. Al principio eran sólo muñecas comunes, con carne de guata de higüera y ojos de botones perdidos. Pero con el pasar del tiempo fue refinando su arte hasta ganarse el respeto y la reverencia de toda la familia. El nacimiento de una muñeca era siempre motivo de regocijo sagrado, lo cual explicaba el que jamás se les hubiese ocurrido vender una de ellas, ni siquiera cuando las niñas eran ya grandes y la familia comenzaba a pasar necesidad. La tía había ido agrandando el tamaño de las muñecas de manera que correspondieran a la estatura y a las medidas de cada una de las niñas. Las niñas adoraban a la tía. Ella las peinaba, las bañaba y les daba de comer. Cuando les leía cuentos se sentaban a su alrededor y levantaban con disimulo el volante almidonado de su falda para oler el perfume de guanábana madura que supuraba la pierna en estado de quietud, Como eran nueve y la tía hacía una muñeca de cada niña por año, tuvo que separar una pieza de la casa para que la habitasen exclusivamente las muñecas. Cuando la mayor cumplió diez y ocho años había ciento veintiséis muñecas de todas las edades en la habitación, Sin embargo, la tía no entraba en la habitación por ninguno de estos placeres, sino que echaba el pestillo a la puerta e iba levantando amorosamente cada una de las muñecas canturreándoles mientras las mecía: Así eras cuando tenías un año, así cuando tenías dos, así cuando tenías tres, reviviendo la vida de cada una de ellas por la dimensión del hueco que le dejaban entre los brazos, el vestido de las muñecas no variaba nunca, a pesar de que las niñas iban creciendo siempre les hacia los mismos bordados. A cada una. Y se despedía dándoles un beso en la frente y diciéndoles con una sonrisa: “Aquí tienes tu Pascua de Resurrección.” A los novios los tranquilizaba asegurándoles que la muñeca era sólo una decoración sentimental que solía colocarse sentada, en las casas de antes, sobre la cola del piano. Ya se habían casado todas las niñas y en la casa quedaba sólo la más joven cuando el doctor hizo a la tía la visita mensual acompañado de su hijo que acababa de regresar de sus estudios de medicina en el norte. El joven levantó el volante de la falda almidonada y se quedó mirando aquella inmensa vejiga abotagada que manaba una esperma perfumada por la punta de sus escamas verdes. El joven dejó caer la falda y miró fijamente su Padre y dijo: Usted hubiese podido haber curado esto en sus comienzos, le dijo. Es cierto, contestó el padre, pero yo sólo quería que vinieras a ver la chágara que te había pagado los estudios durante veinte años.

En adelante fue el joven médico quien visitó mensualmente a la tía vieja. Era evidente su interés por la menor y la tía pudo comenzar su última muñeca con amplia anticipación. Se presentaba siempre con el cuello almidonado, los zapatos brillantes y el ostentoso alfiler de corbata oriental del que no tiene donde caerse muerto. Decidió casarse con él porque le intrigaba su perfil dormido, y porque ya tenía ganas de saber cómo era por dentro la carne de delfín. El día de la boda la menor se sorprendió al coger la muñeca por la cintura y encontrarla tibia, pero lo olvidó en seguida, asombrada ante su excelencia artística. Las manos y la cara estaban confeccionadas con delicadísima porcelana. Reconoció en la sonrisa entreabierta y un poco triste la colección completa de sus dientes de leche. Había, además, otro detalle particular: la tía había incrustado en el fondo de las pupilas de los ojos sus dormilonas de brillantes.

El joven médico se la llevó a vivir al pueblo en una casa de cemento acalorada, La obligaba todos los días a sentarse en el balcón, para que los que pasaban por la calle supiesen que él se había casado en sociedad. Inmóvil dentro de su cubo de calor, la menor comenzó a sospechar que su marido no sólo tenía el perfil de silueta de papel sino también el alma. Confirmó sus sospechas al poco tiempo. Un día él le sacó los ojos a la muñeca con la punta del bisturí y los empeñó por un lujoso reloj de cebolla con una larga leontina. Desde entonces la muñeca siguió sentada sobre la cola del piano, pero con los ojos bajos. Con el tiempo el joven médico notó la ausencia de la muñeca y le preguntó a la menor qué había hecho con ella. Una cofradía de señoras piadosas le había ofrecido una buena suma por la cara y las manos de porcelana para hacerle un retablo a la Verónica en la próxima procesión de Cuaresma. La menor le contestó que las hormigas habían descubierto por fin que la muñeca estaba rellena de miel y en una sola noche se la habían devorado. Como las manos y la cara eran de porcelana, dijo, seguramente las hormigas las creyeron hechas de azúcar, y en este preciso momento deben de estar quebrándose los dientes, Esa noche el médico cavó toda la tierra alrededor de la casa sin encontrar nada. Pasaron los años y el médico se hizo millonario. Se había quedado con toda la clientela del pueblo, a quienes no les importaba pagar honorarios exorbitantes para poder ver de cerca de un miembro legítimo de la extinta aristocracia cañera. La menor seguía sentada en el balcón, inmóvil dentro de sus gasas y encajes, siempre con los ojos bajos. Una sola cosa perturbaba la felicidad del médico. Notaba que mientras él se iba poniendo viejo, la menor guardaba la misma piel de porcelana y dura que tenía cuando la iba a visitar a la casa del cañaveral. Una noche decidió entrar en su habitación para observarla durmiendo. Notó que su pecho no se movía. Colocó delicadamente el estetoscopio sobre su corazón y oyó un lejano rumor de agua. Entonces la muñeca levantó los párpados y por las cuencas vacías de los ojos comenzaron a salir las antenas furibundas de las chágaras.

“*La muñeca menor*” es una historia fantástica de una figura femenina que se basa en la narración de un personaje que marca su evolución. Donde la protagonista padece las consecuencias del no encajar, pero también de seguir las normas sociales a través de su trabajo, creando muñecas autobiográficas y guardándolas como sus preciados tesoros.

Inicialmente este cuento es una manifestación feminista que se encarga de hacer una reflexión crítica hacia la ideología predominante del matrimonio, que la convierte en una presa más de esa sociedad, siendo una historia fantástica, pero con una cruda realidad porque la autora hace referencia a ¿cómo puede ser la vida después del matrimonio? La autora Intenta demostrar lo que los cuentos de Disney no cuentan en realidad, desafiando todas las historias que tienen un papel decisivo en nuestra formación para que nuestras vidas no terminen como un cuento.

ANEXO B. Taller de Muñecas Autobiográficas

TALLER DE MUÑECAS AUTOBIOGRÁFICAS

TITULO: JUEGO Y MUÑECAS

Este proyecto propone la creación autobiográfica, dirigida a personas con discapacidades tanto físico, como intelectuales. Abordando el tema de memoria, siendo una propuesta colectiva que intenta crear una conexión entre el objeto intermediador, en este caso la muñeca y la persona, generando a través del juego un vínculo donde confluyen historias personales.

Juego y Muñecas brinda la posibilidad de desarmar y volver a armar esa memoria, descubrir vivencias y recuerdos, para encontrarnos y jugar con nuestras propias reglas. Cada proceso individual contribuyó a la elaboración colectiva y a la elección de la muñeca como objeto para reelaborar y re significar su carga simbólica.

Esta propuesta se desarrolló en la Asociación de discapacitados de Piedecuesta - ASODISPIE; el proyecto juegos y muñecas, puede plantearse como acción participativa, en el que se plantea la exploración y creación artística colectiva como un ejercicio de liberación, a partir de la intervención de la muñeca, se busca que el participante exteriorice sus emociones en un ambiente compartido que le genere confianza.

Teniendo en cuenta el lenguaje individual en el proceso de creación colectiva, cada participante elige de manera libre la muñeca sin intervenir y procederá a explorar con los materiales con los que se sienta atraído, de manera espontánea, como un juego, realizará el ejercicio de intervención del objeto, partiendo de sus recuerdos, con ellos podrá dar vida de forma simbólica a la muñeca, como una manera de identificarse con el objeto, logrando con la experiencia un ejercicio de catarsis.

La propuesta vincula el juego por la estrecha relación entre la memoria y la imaginación, características que se manifiestan en el arte, llevando a una estrecha relación de hermandad.

Figura 16. Paola Carolina Aguilar Jaramillo. 2016 (registro fotográfico de las muñecas para el desarrollo del taller)

Figura 175. Paola Carolina Aguilar Jaramillo. 2016 (Registro fotográfico del taller de las muñecas en la asociación de discapacitados de Piedecuesta. Año: 2016)

Figura 186. Paola carolina Aguilar Jaramillo. (Muestra fotográfica del Taller autobiográfico). Año: 2016

