

Trabajo Final de Graduación

Licenciatura en Artes Plásticas con Orientación en Muralismo y Arte Público Monumental

“Las marcas que nos habitan”

**El cuerpo como territorio político y espacio poético. Registros
de una historia colectiva.**

2020

Alumno: Vigliano Relva Micaela

Mail: mica.vigliano@gmail.com

DNI: 39865946

Legajo: 76463/2

Tel: 2944215672

Profesora titular: Irene Ester Castro

“Las marcas que nos habitan”

El cuerpo como territorio político y espacio poético. Registros de una historia colectiva

“Considero mi cuerpo como el territorio político que en este espacio-tiempo puedo realmente habitar, a partir de mi decisión de repensarme y de construir una historia propia desde una postura reflexiva, crítica y constructiva”
Dorotea Gómez Grijalva, *Mi cuerpo es político*

Resumen

Los estudios de la corporalidad como motivo de creación y acción artística, social y política generan un campo emergente para el análisis de los procesos y problemáticas contemporáneas que nos atraviesan. El presente trabajo, “Las marcas que nos habitan” es una producción audiovisual que involucra herramientas de pintura digital y fotografía e invita a la reflexión de la corporalidad como soporte artístico y lugar de lo colectivo.

Palabras clave

Espacio público – Cuerpo – Cicatrices – Memoria – Registro – dibujo digital

Fundamentación

El cuerpo humano puede ser abordado como un espacio simbólico que nos devela aspectos de nuestra propia realidad. Al observarlo e interpretarlo podemos generar múltiples reflexiones del mundo en que habitamos. Las marcas que lo atraviesan, esas cicatrices, funcionan como registro de una historia individual; en él se pone en evidencia un complejo mapa de relaciones que expresa también el relato de una memoria en común colectiva. Sabernos juntos, como parte del mismo cuerpo social, es la clave para construir y entender nuestra propia historia (Laura Bianchi Zaffaroni, 2020). Es por eso que, para la realización de este trabajo, me propuse plantear el cuerpo como un espacio para la producción de significados. Lo que más me interesa es

aquello que pareciera estar oculto, lo que a simple vista no se ve, pero existe. Los cuerpos nos hablan y nos cuentan su historia, la mayoría de las veces, escondida en lo no dicho.

¿Qué nos dicen nuestros cuerpos? ¿Sabemos de dónde vienen todas nuestras cicatrices? ¿Bajo qué circunstancias aparecieron? ¿Cuáles nos hablan de un “nosotros” colectivo? Si un cuerpo es la manifestación de su vida, entonces en la corporalidad se hacen presentes dimensiones de lo político; donde se evidencia las formas culturales de habitar el mundo y los procesos que atravesamos como sociedad. Me interesan particularmente los territorios discordantes con los discursos opresores, los cuerpos migrantes y en tránsito. Aquellos espacios que se resisten a ser conquistados por la lógica hegemónica occidental; que se gestan como todos y que nos desafían a repensarnos constantemente. Tomo de referencia las reflexiones del documental *Meu Corpo É Político* donde se expresa que *“un cuerpo es la geografía de su vida, los protagonistas lo saben, y por ello se aferran a eso, lo único que tienen. A esa precariedad, a esa forma, a sus deseos y cuerpos marginados. A la transformación de sí mismos que es, a su vez, una declaración de posesión de su propia identidad. Un lugar de desobediencia y resistencia. La historia que los habita nos habla también de nuestras luchas para ser más libres”* (2017). Nuestros cuerpos nos hablan del dolor que dejan en nosotros las opresiones de este sistema, pero también de cómo pueden ser contestadas, resistidas y superadas desde un transfeminismo, anti-patriarcal, decolonial, antirracista, anticapitalista y rebelde.

Con este trabajo final de graduación se pretende producir conocimiento crítico y la apertura a nuevos interrogantes a través de una obra interdisciplinar. La misma involucra programas de dibujo digital en vinculación con fotografía, proyecciones y edición de videos. Además, se realizaron múltiples llamados a la comunidad para que interactúen con el trabajo. El resultado de este proceso creativo de experimentación fue la realización de un video final en donde se registran una serie de ilustraciones, proyectadas sobre cuerpos reales de algunos colaboradores. Los dibujos digitales realizados, fueron también obtenidos gracias a los participantes, quienes proporcionaron fotografías de partes de sus cuerpos.

Al haber realizado numerosas convocatorias, es importante reconocer a los participantes como sujetos situados. Esto es, siguiendo las líneas de pensamiento de Mario Casalla, pensarlos desde el horizonte cultural de su propia realidad, desde sus propias problemáticas y desde “la realidad que han producido, pero también desde la que han heredado” (Mario Casalla, 2009). Comprender que cada colaborador, se relaciona con el entorno a través de un determinado universo simbólico cultural que le permite elaborar distintas estrategias y respuestas para vivir. Por lo cual, las fotografías elegidas, así como sus reflexiones tienen estricta relación con su identidad, su cultura y forma de ver el mundo.

En cuanto a la elaboración de las ilustraciones, se trabajaron todas bajo el mismo tratamiento plástico a partir de herramientas digitales como Adobe Photoshop. Se utilizaron distintos tipos de pinceles, para formar variadas texturas, manchas, cicatrices, imperfecciones, etc. Se hizo especial hincapié en las formas, sombras y planos de los cuerpos; y sobre todo en la colorimetría general de toda la producción. Se tomaron de referencia nociones de encuadre y composición de distintos artistas como Luz Aramburu, Aryz y Patty Yeah entre otros. Además, se profundizó sobre la forma que tiene el artista Dourone de realizar sus pinturas. En la serie SPACE<TIME, las personas pintadas se componen a partir de distintos fragmentos corpóreos enmarcados por formas geométricas. La decisión de utilizar herramientas digitales, fue hecha en base a previos trabajos realizados. Hace varios años, que tengo la oportunidad de trabajar para un estudio de animación, el cual requiere la necesidad de trabajar con un ordenador y medios digitales. Lo cual provocó un gran interés por aprender a utilizarlos e intentar emular, aunque con poco éxito, el trabajo analógico. No obstante, los medios digitales tienen ciertas practicidades que inciden positivamente en el trabajo creador. Por ejemplo, la facilidad para elegir paletas de colores, o lograr distintos tipos de pinceles y texturas. Los programas utilizados, suelen ser bastante accesibles y contienen una cantidad de herramientas que permiten desarrollar todo tipo de técnicas y estilos gráficos.

Modos de realización

Tras una convocatoria abierta realizada a la comunidad, se registraron una gran cantidad de fotografías anónimas de distintos fragmentos corpóreos. Cada una de estas fotografías fue ilustrada con programas de dibujo y pintura digital, todas bajo el mismo tratamiento plástico [ver Figura 01 y 02]. Luego se realizó un video en donde las distintas ilustraciones se componen a modo de loop. Las mismas, se arman y desarman, combinando y transformando las diversas corporalidades que van apareciendo [ver Figura 03 y 04]. Además, se les pidió a los participantes, que relataran alguna reflexión, anécdota o situación relacionada a la idea de este trabajo y la fotografía enviada. Una vez obtenido todo el material visual, se volvió a llamar a la comunidad para que participasen de la proyección del video de las ilustraciones.

Ante la situación particular de este año, se vio imposible realizar la proyección del video de las ilustraciones en dónde y cómo originalmente fue pensado. Por eso, se decidió romper con la idea del muro como soporte tradicional de proyección y se planteó realizarla sobre el mismo cuerpo de los colaboradores. El resultado de esta convocatoria fue una serie de videos y fotografías [ver Figura 05, 06, 07, 08, 09 y 10]. En esta experimentación, las marcas de las ilustraciones comenzaron a dialogar, con las marcas de los cuerpos sobre los que se proyectaba.

Finalmente, con el registro obtenido se realizó el video final en donde se da cuenta del trabajo realizado. En conjunto con las imágenes y videos de las proyecciones, se editaron algunas reflexiones y preguntas disparadoras que fueron surgiendo durante este año. Además, paralelamente se generó un sitio web donde se muestra todo el proceso de trabajo (<https://micavigliano.wixsite.com/trabajofinal>). Allí se puede encontrar, el video final, algunos bocetos, pruebas de estilo y cada ilustración obtenida de los primeros registros fotográficos. La página web busca dar cuenta del proceso y búsqueda creativa desarrollados para este trabajo final de graduación.

Algunas conclusiones

El espacio público dejó hace tiempo de ser el lugar donde solo se instala la obra de arte, para convertirse en el propio soporte artístico. Entendido como el área que superpone una locación pública con la recepción más o menos masiva de espectadores-participantes, el espacio público se reconfiguró en el arte contemporáneo y sobre todo en Latinoamérica como el territorio predilecto de los activismos artísticos. Ahora bien, en este trabajo, el soporte es el propio cuerpo y en él se disputan los sentidos de lo artístico. Entendiendo el cuerpo individual de los participantes como lugar de lo colectivo, como expresión y manifestación de un “nosotros” que se hace presente. Lo público, por otro lado, se da a través de la virtualidad en la realización de una página web en donde se puede acceder a todo el contenido del proyecto de manera gratuita. También fue gracias a las redes sociales, que las convocatorias abiertas realizadas, tuvieron tanta visibilidad y se pudo llegar a un público más diverso y de diferentes lugares del país. Probablemente, sin la intensificación e incremento del uso de la web, sin esa sociabilización masificada, la participación en este trabajo hubiese sido distinta. La virtualidad permitió y permite el acceso libre y gratuito de cualquier persona a esta producción, desde la comodidad de su casa. Es extraño pensar las formas en que se adapta lo público y lo colectivo ante la nueva situación global provocada por el virus de COVID-19.

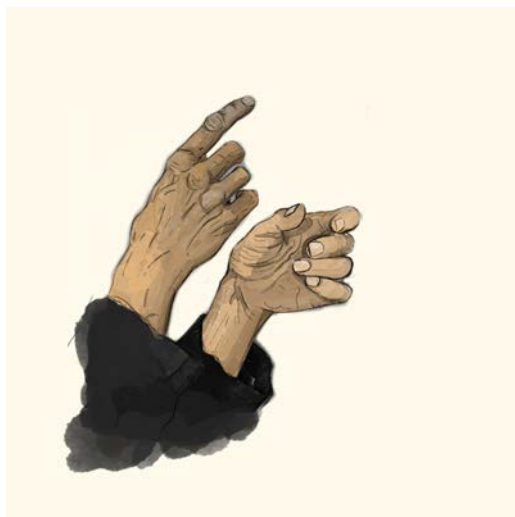
Por otro lado, quizás lo más difícil y también necesario al observar el video, es develar aquello que no quiere ser visto, pero está. Entrenar la mirada y lo sentidos para “ver más”. Pareciera ser que la oscuridad lo envuelve todo, pero las imágenes sugieren un relato compartido, que contiene diversidad y una narración en común. Constantemente existe un dialogo entre las cicatrices de las ilustraciones y lo cuerpos, es en esta vinculación que hay que prestar especial atención. En ella, se devuelven los fragmentos corpóreos dibujados a cuerpos reales, existentes. Un ida y vuelta necesario, que termina involucrando distintos cuerpos a través del color, las manchas, las líneas y marcas. La secuencia de imágenes en conjunto con los videos y los audios, intentan crear o al menos implican nuevas formas de percepción, que permiten reflexionar sobre el cuerpo como territorio de intersección entre arte y vida.

Por último, la realización de este trabajo significó para mí romper con estructuras establecidas sobre el desarrollo de una producción propia. Entender que, en el proceso artístico, las problemáticas e interrogantes mutan y eso es justamente lo que enriquece el quehacer artístico. Al igual que los cuerpos, el trabajo creador es un proceso en constante cambio, permeable a los procesos y contextos que nos rodean. Intentar mantener la obra bajo una estructura formal y pretender que ésta no esté sujeta a cambios, es irreal y un ideal utópico que termina por encasillar el desarrollo plástico. Es interesante la función que cumple el azar, las imprecisiones, lo no calculado y las problemáticas que van surgiendo en la producción de un proyecto de esta índole. Las maneras que tenemos de adaptarnos, pensarnos y transformarnos frente a distintos inconvenientes, también son un modo de manifestación de los procesos que nos suceden.

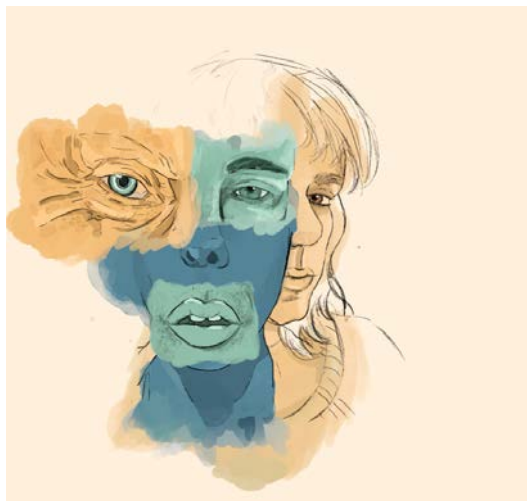
Anexo

Figura 01

Figura 02

Figura 03

Figura 04

Figura 05

Figura 06

Figura 07

Figura 08

Figura 09

Figura 10

Bibliografía

- Caputa, M. Año 2018. La producción de sentidos en Susy Shock multiplicidades y monstruosidades. Tesina de grado Universidad Nacional de Rosario. 118 pp.
- Casalla, M. Año 2009. El banquete tecnológico universal y los hijos pobres del sur. Identidad cultural, ciencia y tecnología. Aportes para un debate latinoamericano. Rosario, Fundación Ross.
- Grijalva Gómez, D. Año 2012. Mi cuerpo es un territorio político. Ed. Brecha Lesvica. 36 pp.

- Jimenez Garces, C.M. ¿Es el cuerpo, lugar de lo político? Reflexiones sobre el movimiento social de piernas cruzadas. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. N°18. Año 7. agosto-noviembre 2015. Argentina. ISSN: 1852-8759. 56-65.

- Shock, S. Año 2017. Hojarasca. Ed. Muchas Nueces. 32 pp.

- Silva, L.J. Año 2018. Del cuerpo poético al cuerpo político. Figuras de la memoria en los cuerpos del teatro contemporáneo Bogotano. Revista Corpo-grafías: Estudios críticos de y desde los cuerpos, 5(5). ISSN 2390-0288. 70-87

-Wayar, M. Año 2018. Travesti / una teoría lo suficientemente buena. Ed. Muchas Nueces. 128 pp.

-Yagüe, P. Año 2018. Engendros. Ed. Hecho Atómico. ISBN: 9789872939267. 96 pp.