

IMAGINARIOS DEL CUERPO

Nicolás Alvarado Castro

Universidad de Caldas
Artes Plásticas, Departamento de Humanidades
Manizales, Colombia
2021

IMAGINARIOS DEL CUERPO

Nicolás Alvarado Castro

trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de:
Maestro en Artes Plásticas

Directora:
Magister Alejandra Paola Murcia Santafé

Línea de Investigación:
Residencia Artística

Universidad de Caldas
Artes Plásticas, Departamento de Humanidades
Manizales, Colombia
2021

Tabla de contenido

- 1. Resumen**
- 2. Introducción**
- 3. Justificación**
- 4. Marco Teórico**
- 5. Propuesta de Creación**
- 6. Marco Metodológico**
- 7. Referencias Bibliográficas**

1.Resumen

Este proyecto es el resultado de una Residencia Artística que realicé en el Retiro, Antioquia; donde el cuerpo y los diferentes imaginarios de este eran las principales imágenes a explorar. Durante esos meses de exploración, estuve completamente solo, fue para mí casi que un momento de desconexión. El estar conmigo todo el tiempo, con mi propio cuerpo, desencadenó muchas preguntas sobre lo estético, lo divino, la identidad, la construcción y destrucción de cuerpos en relación con objetos que también son cuerpo y espacio.

De esta manera desarrollé este proyecto con la realización de un libro de artista cuyo objeto sea no solo la finalización de un producto reconocido como “obra de arte”, sino que funcione también como metodología. Utilizo la modalidad “libro de artista” como el soporte que contendrá una acción por mi parte regresiva, desde mis expresiones artísticas actuales, las que han tomado forma hasta convertirse en preguntas recurrentes y aquellas normalmente aisladas en mi infancia que parecen ser conclusiones de mi pensamiento actual atrapado en mi subconsciente. Este libro será una compilación de imágenes que he producido a lo largo de mi carrera, clasificadas y posteriormente reinterpretadas según lo que su producción me revele. La organización de mi recorrido artístico funciona como un prelude para confirmar las motivaciones estéticas que surgen de mi vida, con la intención de archivar, transformar, superponer, comparar y jugar con los diferentes tiempos que ofrece el salto de una página a otra, pretendo llevar a cabo un ejercicio sobre todo metodológico, una lectura que me cuente sobre memoria al tiempo que sea manifiesto de los hallazgos que aún no percibo.

Palabras clave Libroarte, cuerpo, archivo, fotografía, auto-etnografía.

Abstract

This project is the result of an Artistic Residency that I did in El Retiro, Antioquia; where the body and its different imaginaries were the main images to explore. During those months of investigation, I was completely alone; for me, it was a moment of disconnection with my life. Being me, myself and I in the loneliness, with my own body, I began to wonder about the aesthetic, the divine, the identity, the construction and destruction of bodies in between the objects that are also body and space.

In this way, I developed this project integrating an artist's book which is not only a product recognized as a "piece of art", it is also a methodology.

I use the "artist's book" modality supporting a performance about myself in regressive, from my current artistic expressions, those that have achieved to become a recurrent question and those that are isolated in my childhood that seem to be conclusions of my thoughts currently enclosed in my subconscious.

This book will be a compilation of images that I produced throughout my career, classified and later reinterpreted according to the process that has been shown to me. The organization of my artistic journey works as a prelude to confirm the aesthetic motivations that arise from my life, with the intention of filing, transforming, superimposing, comparing and playing with the different times offered page by page. I intend to take a methodological approach with it and all the readings that tell me about memory while being manifested of the findings that I still do not perceive.

Keywords Art Book, body, File, photography, auto-ethnography.

2.Introducción

La necesidad de este proyecto surge luego de observar mis acercamientos a las cuestiones estéticas que he ido reforzando, en las que he evidenciado una línea ascendente donde la claridad plástica de mis obras toma más fuerza, esta línea en cuestiones de motivos conceptuales se vuelve circular, imagen que le doy al principal cuestionamiento sobre mi trabajo, pues parto de una idea y de algún modo llego a los mismos elementos o mismas nociones que al parecer me acompañan etéreamente desde la infancia.

En el año 2017 realicé una residencia artística, los imaginarios del cuerpo eran las principales imágenes a explorar, el acercamiento a diferentes técnicas y a mi propio cuerpo desencadenó muchas preguntas sobre lo estético, lo divino, la identidad, la construcción y destrucción de cuerpos en relación con objetos que también son cuerpo y espacio. Considero importante el resultado de esta residencia por el gran banco de efectos y premisas que me ha dejado para observar cómo en mis expresiones suelen conversar elementos similares, en situaciones que se sienten muy conocidas, una especie de déjà vu, una alarma instintiva que me despierta asuntos pendientes.

Un detonante importante para la existencia de estas preguntas es un dibujo de mi infancia que mi mamá me mostró, hecho en mis primeros años de vida, la imagen me sorprende por cómo desde una edad tan temprana empiezo a reconocer el cuerpo y otros elementos que entre mis sesiones de escenografía, fotografía y edición se han convertido en personajes populares con su propio storyline. Este dibujo es una clara representación de muchos momentos en mi vida que se han repetido una y otra vez o de un problemática estética que escolta en esencia mis formas de ser y ver.

¿Mis dibujos de la niñez tienen relación con mis estéticas actuales?

Creo en la existencia de serendipias que broten de este archivo que deseo materializar, que funcione como un anfitrión al show que será editar mis procesos, categorizar mi trabajo y clasificar mis pedacitos de memoria, como un detective, con la misma necesidad de Sophie Calle por ejemplo, espiándose a sí misma, quiero experimentar un formato que me permita desglosar mi creación, dilatar el tiempo y las formas de leer para crear todo tipo de relación existente.

Observo que la realización de estas imágenes infantiles desligadas a una creación pensada, no son únicamente una manifestación de las fuerzas del cuerpo sobre papel sin control ni dirección, pues existe un poco de liberación que funciona atada al pensamiento. El subconsciente también se encuentra en el mundo de los significados, los símbolos, los íconos que son en materia conceptual muy recurrentes en mi trabajo, siempre he buscado desarrollar un lenguaje donde las imágenes se comuniquen, como lo han hecho muchas que han sido moldeadas y ahora moldean el mundo. Como niño a pesar de estar dibujando por pasatiempo y no guiado por construir pensamiento, seguía sujeto al mundo de los símbolos, racional y consciente del significado de estos objetos, muchas preguntas son las que llegan con este proceso; ¿Por qué estos objetos específicos?, ¿cómo los defino?, ¿qué relación tienen conmigo?, ¿para qué son necesarios en mi estética?, por lo que considero este archivo expuesto en un libro arte, donde se encuentren mis taxonomías, mis pensamientos rizomáticos, mi ejercicio de orden, el soporte perfecto para mi actividad “perfográfica” o las constantes performance que encuentran su apariencia de forma gráfica.

3. Justificación

“El libro-arte o libro de artista es una pieza de arte creada por un artista visual cuyo concepto implica que la obra tiene que mantener alguna conexión de ideas, como es la presentación del material con relación a una secuencia que dé acceso a sus contenidos. Esta definición entre flexible o imprecisa y amplia o rica entorno el formato hacia una caracterización de piezas concisas y limitadas conceptualmente hacia lo que quiera reflejar el artista.” (Bibiana Crespo, 2011)

Como expresa esta autora y artista en sus múltiples investigaciones sobre el libro arte, esta herramienta es un método de presentación que da un carácter súper amplio a la obra, pues no solo propone secuencias, perspectivas y una compleja personalización de un objeto, sino que estas acciones pueden ser modificadas con la forma en que cada espectador asuma el acto de leer, no solo eso, siento que plásticamente ofrece mucha variedad de resultados a la hora de designar una o más secuencias al libro o formas de manipularlo, el artista está en un ejercicio curatorial donde se intenta prever el ritmo con el que el lector va a navegar el objeto, que normalmente en los libros académicos convencionales suele ser lineal, con check points como en un juego de plataformas horizontales, esta nueva modalidad que dota al cuadernillo de un carácter artístico obliga al creador a pensar en el material, la densidad de cada página, las imágenes, el texto, los espacios blancos, los desprendibles, agujeros, intervenciones, piezas móviles etc. que ayuden a ralentizar, a detener, acelerar o dilatar el tiempo y espacio en la experiencia de enfrentarse a la obra portátil, en otras

palabras como artistas nos retamos a que el contenido no sea algo accidental oprimido por la forma o estructura física del libro convencional.

Ahora bien si hablamos de la doble experiencia que ofrece la edición de un libro de artista cabe señalar la principal razón que me lleva a la experimentación con este soporte, el componente investigativo que hay detrás de la elección meticulosa y organizada de mi estética, es un proceso metódico que se trabaja y se filtra por capas, por diferentes aspectos del documento; pasa por apuntes, bitácora, taxonomías y archivos hasta pulirse a libro que se pueda considerar obra, tener la oportunidad de armar esta instalación con el mismo juicio con el que por ejemplo solíamos disponer un álbum de fotos, me parece una estrategia importante, para aislar por un momento la individualidad y autonomía de cada práctica y tenerla asequible dentro de un todo, donde pueda ir de particular a general y viceversa sin problemas, saltando páginas según las asociaciones de memoria que cree, como empezar a ver el álbum de fotos desde el matrimonio de mis padres y saltar directamente a mi primer día de escuela, por el puro goce de imaginar todo lo transcurrido en ese salto y el shock de contemplar dos situaciones aisladas conectadas por un todo, de mismo modo me parece importante esta sensación autobiográfica de mis conceptos, mis experimentos e imágenes para conectar saltos dentro de lo total que se va desarrollando en mi estética.

Impacto en el circuito artístico:

Las ediciones de artista son un fenómeno que en los últimos años me parece ha tomado una fuerza interesante, pues se han transformado en objetos que responden mucho mejor a la demanda social de cómo debe ser repartido y usado el arte, su edición, divulgación y hasta reproducción en formatos digitales o impresos funciona como una rebelión contra los galerismos y elitismos del arte que ponen las obras fuera del alcance de la gran mayoría, diferenciándose bastante de los procesos de fotografía y evidencia de las obras expuestas en estos lugares, pues al no ser pensadas para ser apreciadas desde este medio, sino más bien como una sencilla demostración de su existencia, no suelen generar la experiencia estética que si lo haría estar en ese lugar. El libro artista en este caso es el lugar en sí, móvil, mutable, íntimo, interactivo y portátil, una obra como tal, pensada para entregar una experiencia precisamente en estos medios menos privatizados.

4. Marco Teórico

El psicoanálisis y las teorías en distintos campos han sembrado la fascinación e incógnita por el subconsciente, el arte parece ser uno de esos enfoques donde este se presenta con fuerte evidencia, principalmente por el acto de dar una imagen a aquello que nos persigue de un modo u otro, la idea de los primeros trazos como representaciones puras de un estado mental profundamente conectado con las preocupaciones existenciales me resulta sorprendente, y el hecho de que en un principio estos dibujos infantiles no estén ligados a una carrera en las artes y aun así encuentre en ellos elementos que constantemente problematizan mis expresiones, es lo que considero fascinante y aterrador, me recuerda a los juegos y experimentaciones surrealistas en tiempos de vanguardia, sedientos de espontaneidad, trance y fluidez; “El dibujo automático” cómo definiría André Breton que busca desenredar las preocupaciones del subconsciente con la proyección gráfica mediante la libertad de las capas en la mente.

“Todo lo importante que he hecho podría entrar en una pequeña valija”, afirmó el artista francés de Marcel Duchamp al haber presentando su mini museo portátil, este momento en el arte me parece especialmente importante, pues es en las vanguardias del siglo XX, con los surrealistas, el Fluxus y el arte conceptual que se empieza a configurar el agrado por un arte que sea fácilmente entregado al público en general y que al mismo tiempo cuente con una esencia procesual que la llena de un intelectualismo que se disfruta, como táctica de una metodología orientada a la creación plástica que obliga al artista a poner en crisis sus juicios anteriores, para evaluar y abordar nuevas problemáticas con actitudes alternativas y propositivas, esto permitió y sigue permitiendo una expansión del lenguaje artístico, sobretodo en el desarrollo de acciones proactivas por parte de los artistas, pues se generan nuevos modelos de asimilar conocimientos y formas de producir.

Los libros de artistas se inspiran en la forma tradicional del libro, siendo este la metáfora o el soporte, pues hay quienes reciclan el libro para solo hacerlo contenedor de su obra como quienes utilizan

directamente el libro como una analogía al lenguaje y el poseedor de conocimientos, por lo que también es común ver como algunos objetos son la intervención y pastiche de obras literarias o documentos de incumbencia, situación que complica la definición de qué es un libro de artista, incluso los artistas y teóricos que se dedican casi enteramente a la investigación de este objeto concuerdan en que partir del libro como base hace de este producto artístico tan variado y flexible por sobre cualquier característica material que pueda identificarlos.

Utilizo este ejemplo de Duchamp a pesar de que la historia del libro de artista se extiende a mucho antes de esta aparición, porque así como existen infinidad de características físicas que no nos permiten hablar de algo en común que represente la actividad del libro arte, esta obra específica tiene el enfoque que me interesa sobre las posibilidades que ofrece este objeto para compaginar, comunicar y brindar una experiencia, también para evaluar como artista el total de nuestros procesos.

Bibiana Crespo Martín de Barcelona es otra artista y teórica en la que me apoyo para llevar este trabajo, pues tiene una carrera muy completa y dedicada a la creación e investigación del libro arte, desde estudios minuciosos de tipos de estructuras que han influenciado las diferentes formas del mismo. Su impacto en el circuito artístico, sus técnicas o más bien formatos para la creación de libros y la parte teórica de esta autora, es lo que más me interesa, pues cuestiona mucho sobre lo que es una narrativa, una secuencia, el espacio, el tiempo bajo la simbología del libro como tal y esto es de vital importancia a la hora de comprender este compendio como un ente viviente capaz de comunicar, que creo que es de lo más especial que tiene este soporte, porque a pesar de ser cómodo y de fácil acceso, es bastante activa la acción cognitiva y las discusiones artísticas que genera el hecho de partir de un libro.

Mi otra referente fuerte e importante es una fotógrafa de Maracaibo llamada Florencia Alvarado quien trabaja con discursos desde el autorretrato, lo íntimo y el libro objeto, esta artista aborda problemáticas que yo también tengo presente en mis trabajos; cómo hacemos de la imagen un cuerpo, cómo la sociedad convierte el cuerpo en una imagen y nuestro propio cuerpo en un simulacro, en sus fotografías lo primordial es la intervención, el acto de modificar, borrar, rasguñar, recortar, cubrir, suprimir elementos de ellas, genera mucho asombro observar estos cuerpos que realmente reciben el mismo trato en el plano terrenal, gracias a las imágenes que se imponen sobre nosotros cada día, como lo demuestra en su obra CORTE/CRUDO, aludiendo a la censura del pezón femenino en las redes sociales, desintegrando ese elemento al estado mental con el que lo censuramos y dejando físicamente un evidente glitch donde algo no se ve cómo debería ser, un juego extraño cuando por naturaleza tenemos una imagen de cómo se ve un cuerpo desnudo pero culturalmente se pretende también en nuestras mentes poner borroso lo abyecto del mismo.

5. Propuesta de Creación

Teniendo en cuenta que la creación artística por lo menos para mí se resuelve en gran mayoría sobre la marcha, puedo hablar del acercamiento que he tenido con algunas técnicas que deseo implementar en la realización de este proyecto. Algo recurrente en cuanto a lenguaje plástico que he abordado son los procesos de impresión y sublimación, así como la presencia del hilo y la costura como conector y suturador de las imágenes, en este orden de ideas tengo en mente un proceso técnico en el que me encargo de la edición individual de cada página, posteriormente analizando el contenido de esa página implementaré texto ya sea como parte de la obra o como acompañamiento que dé cuenta de mi investigación, seguiría un proceso de impresión de estas imágenes terminadas donde yo procedería a intervenirlas análogamente con la costura que antes mencioné, es necesario que este hilo sea el protagonista de la intervención y que de la sensación de estar físicamente presente en las páginas, para incitar al tacto.

Por ahora en cuanto a materiales para soporte tengo planeado una encuadernación de mínimo 40 páginas, papel procalcote 300 gr o posiblemente papel fotográfico.

Soportes y medio de contexto material de residencia e inclusión de nuevos proyectos derivados de la residencia.

6. Marco Metodologico

En Las palabras y las cosas, Michael Foucault define la taxonomía como el “proyecto de una ciencia general del orden, teoría de los signos que analiza la representación, disposición en cuadros ordenados de identidades y diferencias”

Ordenar, pensar en una taxonomía de mis elementos es una metodología que considero necesaria, pues podría ser un tejido o costura de categorías que dialogan entre ellas, como líneas de hilos que se interseccionan y conectan, suena como un ejercicio rígido y arcaico, pero el interés que tengo por clasificar lo ambiguo y subjetivo o más bien lo indeterminado de mi pensamiento, no es solo por evidenciar la obvia existencia de nuestras constantes transformaciones y regresiones, sino también en agilizar la aparición de anomalías, multiplicidades que me motiven más oportunidades de experimentación, algo como mirar atrás para poder avanzar. En un primer momento seleccionaré aquellas imágenes con elementos repetidos, las clasificaré y posteriormente las reinterpretaré como un producto totalmente nuevo que andaba escondido, camuflado en ámbitos pasados.

Entre las obras de las cuales haré mi proceso de selección se encuentran el resultado directo de la residencia antes mencionadas, series de fotografías en donde ya había dispuesto tres subgrupos de forma muy instintiva:

DEL CUERPO Y LA DIVINIDAD

Las imágenes fueron manipuladas para dar una espacialidad infinita, para que los personajes no pertenezcan a un contexto reconocible, nada los contamina, logrando un diálogo horizontal e íntimo con la sensación de perpetua abruma, viéndose más humano que divino. La frustración recae en la ausencia de un espacio que este bajo su control, se interroga con sus consideraciones sobre qué es una divinidad, concepto imaginario y de imaginaria, pensando en la cantidad de posibilidades donde puede representar algo que es inmaterial. Se resume en una unión de lo forzado, artificial y lo efímero, creciente que en sus choques parecen dar un sentido (muy conflictivo) a la naturaleza del hombre.

DEL CUERPO Y LOS IMAGINARIOS

Algunas están diseñadas para crear ambientes surrealistas partiendo de las formas orgánicas del cuerpo y la cotidianidad del individuo. Hacen parte de un proceso de exploración, proponiendo en cada imagen un imaginario distinto del cuerpo que instintivamente referenciamos.

El reconocer el cuerpo como un artefacto independiente del propio imaginario del individuo, nos da las posibilidades de construirlo, minimizarlo, descomponerlo y multiplicarlo etc. Esta serie pretende crear precedentes para liberar las manifestaciones del cuerpo a través del reconocimiento del mismo, somos conscientes que por derecho nos corresponde y es lo único tangible que puede crear nuevos lenguajes.

DEL CUERPO Y EL OBJETO

Cuando creemos que nuestro cuerpo quiere otras cosas decimos que está enfermo, por eso entablar nuevos diálogos con el cuerpo permite nuevas formas de entender lo bello y lo siniestro, al saber que es vulnerable, comienza a encontrar refugio y hacer parte de escenarios que no son contruidos por su naturaleza, pero que a su vez le enseñan muchas posibilidades para estar completo, el cuerpo se niega a hacer parte de un solo molde y de esta forma le da sentido a la presentación de un humano tan perverso y defectuoso , pero a su vez tan inocente que no termina de convencerse por lo entregado en naturaleza.

Los resultados de esta residencia como mencioné anteriormente no solo serán seleccionados sino reinterpretados, y de mismo modo tienen cabida en esta selección ejercicios posteriores donde literalmente el hilo conector, la costura y el tejido tomaron protagonismo al reinterpretar una y otra vez mis asuntos inconclusos.

7.Referencias bibliográficas

BIBIANA CRESPO. “EL LIBRO-ARTE / LIBRO DE ARTISTA: TIPOLOGÍAS SECUENCIALES, NARRATIVAS Y ESTRUCTURAS”.

BIBIANA CRESPO. “EL LIBRO-ARTE: CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TERMINOLOGÍA DESARROLLADA ALREDEDOR DEL LIBRO-ARTE”.

BIBIANA CRESPO. “EL LIBRO-ARTE/LIBRO DE ARTISTA EN SU DIMENSIÓN DIGITAL: EL E-LIBRO-ARTE Y EL HIPERLIBRO-ARTE”.

JOHANNA DRUCKER. “EL LIBRO DE ARTISTA COMO IDEA Y FORMA”. REVISTA MIL PIEDRAS (<http://www.milpedras.com/>)

MICHAEL FOUCAULT. “LAS PALABRAS Y LAS COSAS”.