

ISBN-13: 978-987-27772-2-5

Título: Actas del I Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre Cuerpos y Corporalidades en las Culturas

Editorial: Investigaciones en Artes Escénicas y Performáticas

Edición: 1a Ed.

Fecha publicación: 8/2012

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

GRUPO DE TRABAJO: CORPORALIDAD, GÉNERO Y SEXUALIDAD

PONENCIA: INVESTIGACIÓN-CREACIÓN RECRE-ANDRO, INDAGACIÓN TEÓRICA Y SENSIBLE ACERCA DEL PROCESO CREADOR EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

Investigadora – creadora: NATALIA ISABEL AMAYA GARCÍA

Como artista y mujer latinoamericana presento la investigación-creación sobre mi condición corporal femenina, en un proceso de creación plástica y visual basado en el performance en el cual he asumido mi corporeidad como objeto de estudio.

En este proceso surgieron interrogantes respecto a la ambigüedad en el género y la doble identidad a partir de diferentes inquietudes que tengo acerca de mi cuerpo.

Se puede decir que esta investigación está dividida en cuatro partes una en donde se realiza una indagación teórica con respecto a cómo surge el proceso creador, otra como la temática de lo trans que surge como mi inquietud personal se entrelaza con el proceso creador, otra con la conceptualización teórica acerca de la temática de lo trans y otra como la realización de el proceso creador en sí mismo.

Al hacer el proceso de auto-reflexión, y de autoconciencia, afloró en mí cierta sensibilidad por las relaciones de género y sexo, por las contradicciones que acompañan este hecho en la vida cotidiana, en cómo me afectaban, a partir de este proceso surge el proceso de investigación creación *Recre – Andro*

En la actualidad el cuerpo se convierte y presenta como un artefacto canjeable, armable y desarmable lleno de múltiples posibilidades visuales, corporales e intervenibles, siendo todos estos elementos característicos de una sociedad dominada por la apariencia. En el cuerpo están presentes las diversas dinámicas urbanas que evidencian los hábitos y prácticas sociales de las diversas culturas y subculturas, como lo afirma Lucrecia Piedrahita

Orrego: “Para el hombre contemporáneo el cuerpo se ha convertido en algo provisional, en el lugar ideal para proponer toda una escenografía y puesta en escena de lo que le ofrece la nueva cultura: perforaciones, mutaciones prácticas radicales. El cuerpo aparece como una construcción, un objeto transitorio manipulable, es el mejor soporte para el arte, el arte como lugar de denuncia y protesta”¹

RECRE – ANDRO

Al indagar sobre mi misma, decidí trabajar el proceso creador acerca de lo “trans” en el género y en el sexo a partir de la condición que me acompaña y el resultado fue e proceso creador titulado **RECRE – ANDRO**

RECRE – ANDRO es una obra que busca generar un espacio de reflexión frente a las diversas miradas sobre el cuerpo y el sujeto femenino utilizando la piel del animal “pollo” para referenciar la propia piel, sirviendo de herramienta para evidenciar prácticas genéticas y corporales a las que estamos siendo sometidos, la piel de pollo como símbolo hormonizado de nuestra cultura de consumo, es la piel de un animal que devela afanes de la sociedad; ya que sobre éste se realizan toda clase de experimentos hormonales, en busca de “estereotipos” de tamaño, color y crecimiento veloz; la piel de los seres humanos es uno de los órganos que se ve involucrado en procesos de intervención y marcación ritual, social y cultural que están asociados con la identidad sexual y de género.

El cuerpo del sujeto femenino es leído en la actualidad como un objeto modificable e intervenible por medio no solo de cirugías, sino también a través de su alimentación, ejercicios físicos, tratamientos estéticos y tratamientos hormonales; como lo afirma Lucrecia Piedrahita Orrego: “El cuerpo actualmente aparece como materia plástica, como elemento maleable susceptible de ser transformado por medio del ejercicio, el maquillaje,

¹ PIEDRHITA O., Lucrecia. *El cuerpo como territorio*.
<http://www.eafit.edu.piedrahitaorrego.co/nexos/articulo/117/66379>

las cirugías estéticas y las manipulaciones genéticas, todas con un fin claro: rediseñar el cuerpo.”²

En este trabajo lo *trans* es leído y entendido como una serie de signos que apuntan a una *transformación* cultural del cuerpo, como un espacio que resignifica, interviene y critica los cánones y estereotipos de belleza establecidos permitiendo redescubrir el propio cuerpo.

En esta serie de fotografías se plantea la piel como un artefacto y órgano dueño de la imagen del cuerpo y la piel de pollo como referencia contemporánea y urbana al sentido de “piel” como material vivo intervenible y modificable ya que es sobre esta donde ocurren varias acciones de género como el maquillaje. En este trabajo realizo acciones sobre la piel de pollo que no le son naturales a ella como el planchar, lavar, enjuagar y desengrasar, acciones que en la actualidad hacen parte de procesos quirúrgicos de embellecimiento este tipo de prácticas son mas comunes en el sujeto femenino.

RECRE-ANDRO, habla de la piel como un artefacto, artificio, materia y órgano dueño de la imagen al que le pertenece el cuerpo. Para hablar de él utilice como material *piel de pollo* como referencia contemporánea y urbana al sentido de “piel” como material vivo intervenible y modificable a través de algunas acciones de género como el maquillaje, ya que el cuerpo del sujeto femenino es leído en la actualidad como un objeto modificable e intervenible por medio no solo de cirugías, sino también a través de su alimentación, ejercicios físicos y tratamientos estéticos como la depilación

CONCEPTUALIZACION TEORICA PROCESO CREADOR EN ARTES

² PIEDRHITA O., Lucrecia. *El cuerpo como territorio*.
<http://www.eafit.edu.piedrahitaorrego.co/nexos/articulo/117/66379>

En el caso de la presente investigación, el interés por los procesos de creación se delimita de manera teórica y práctica por el lenguaje plástico en el campo artístico también se centra en el estudio y desarrollo del proceso creador en el lenguaje de las artes plásticas y visuales, teniendo en cuenta las actividades propias del campo artístico como son el proceso creador de la obra, la concepción de la obra, la socialización, la circulación de la obra y el proceso de recepción de la obra; dichas actividades descritas por autores como Juan Acha en su investigación “Introducción a la creatividad plástica”.

El proceso creador que da origen a la obra artística no es precisamente una de las actividades más estudiadas en el campo educativo ni en el artístico, esto se debe a que la consolidación del campo artístico a lo largo de la historia, se ha realizado a partir de importantes aportes de disciplinas como la filosofía, la psicología, la anatomía, la historia, etcétera. “Ha sido común estudiar el arte como un fenómeno cuya accesibilidad está dada únicamente por el estudio de sus elementos formales”³

La necesidad de indagar acerca del proceso creador que puede desarrollar una educadora artística tal como lo he expuesto, tiene una justificación social para fomentar el mejor desarrollo del campo artístico y cultural en nuestro contexto; también tiene justificaciones pedagógicas en tanto es necesario implementar la educación artística, desde la pedagogía de la creación más que desde la aplicación de procesos técnicos; por esta razón, la pregunta de investigación queda demarcada de la siguiente manera:

¿Qué aspectos configuran un proceso creador llevado a cabo por la presente investigadora, en el área de las artes plásticas y visuales?

Una vez acotada la pregunta fue necesario indagar frente a la subjetividad como cualidad sensible y primordial en el proceso creador. Reconocer el hecho investigativo como una

³

<http://www.catedras.tsoc.uba.ar/lorenzano>

experiencia de tipo subjetivo inscribe esta investigación en el planteamiento del autor Salvador Aburto referente a la inclusión de elementos de tipo subjetivo en la investigación, específicamente en la investigación-creación artística. La presente es una investigación que parte de indagar en un proceso personal lleno de elementos y miradas subjetivas.

Salvador Aburto en su texto acerca de la psicología del arte, reconoce cómo en la investigación artística en procesos de creación prima el reconocimiento del investigador como un ser sensible, sus percepciones, sentimientos y afectos como material vivo y activo del proceso investigativo, reconoce al investigador como un ser sensible capaz de ser afectado por su entorno visual, sonoro, corporal, etcétera, lo reconoce como un ser multidimensional y multimedial que reflexiona y se deja permear por estos hechos.

MARCO TEÓRICO PARA INDAGAR REFERENTES CONCEPTUALES ACERCA DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Bases conceptuales para indagar acerca de la creación artística

En el trabajo sobre psicología del arte realizado por Salvador Aburto, titulado *Psicología del arte, la interacción sensible: teoría método y técnicas*, se rescatan como piezas fundamentales del proceso de creación e investigación en artes la percepción, la sensibilidad y la afectividad como motivantes para la toma de conciencia estética y artística en el ser humano a través del acto creador.

Para comprender el proceso creador en artes, Aburto crea una ruta donde aclara desde dónde nace la experiencia estética y artística en los seres humanos, dividiéndola de esta manera: la primera parte de la ruta de este tipo de experiencias se origina con la percepción, seguido de la relación que se crea entre la misma, la afectividad y la emoción, estos procesos se hacen manifiestos en la sensibilidad, y esta a su vez se materializa en la

experiencia estética y artística por medio del acto creativo.

Bases conceptuales acerca del proceso creador

Una vez reconocidos los elementos de tipo sensible, perceptual y afectivo que hacen parte del proceso creador, se hizo necesario explorar y profundizar cómo este tipo de elementos intervienen de forma directa en el proceso creador, y cuál es la evolución de dicho proceso. Para esta profundización fue necesaria la indagación de dos textos, el primero de ellos escrito por Juan Acha, *Introducción a la creatividad plástica*, y el segundo el texto escrito por Didier Anzieu, *El cuerpo de la obra, ensayos psicoanalíticos sobre el trabajo creador*.

El proceso creador según Juan Acha

El proceso creativo, denominado de esta forma por Acha, es un hecho nombrado así porque comprende fases previas a la creación; este proceso en los artistas plásticos comienza desde el trazo, color, vaga idea o imagen difusa, desde el esbozo, como una herramienta utilizada por el artista para aclarar sus ideas.

Acha reconoce tres etapas en el proceso creativo: la concepción – ejecución, ésta etapa consiste en la relación que existe entre las operaciones manuales del artista y su relación con la sensibilidad, la mente y la fantasía, los materiales y sus procesos; la concepción y la ejecución son procesos simultáneos que se superponen y contraponen. La segunda etapa es la maduración con los proyectos concebidos por el sujeto creador para la siguiente obra, y la tercera etapa es la denominada solución mayor, que se limita a recopilar el logro, la imagen o la innovación esperada por el sujeto.

El proceso creador según Didier Anzieu

Otro autor referencial para esta investigación artística es Didier Anzieu con su libro “*El cuerpo de la obra, ensayos psicoanalíticos sobre el trabajo creador*”, quien también

afirma y reconoce estados del proceso creador, pero a diferencia de Acha quien clasifica en tres partes este proceso, la concepción-ejecución, la maduración y la solución mayor, y lo hace específicamente hablando de las artes plásticas, Anzieu por su parte reconoce que el proceso creador recorre cinco fases, y aunque su experiencia hace que él hable sobre el proceso creador en literatura, amplía el estudio de este proceso a los diversos lenguajes del arte; las cinco fases que especifica este autor son: experimentar un estado de sobrecogimiento, tomar conciencia de un representante psíquico inconsciente, tomar ese representante psíquico y convertirlo en código organizador de la obra y elegir un material apto para dotar a ese código de un cuerpo, componer la obra en todo sus detalles, y por último producirla físicamente.

MARCO CONCEPTUAL PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA DE LO “TRANS” EN EL GÉNERO Y EN EL SEXO PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Este apartado constituye un gran aporte teórico, ya que la indagación sobre la androginia y arte enmarcado en la noción de lo *trans*, ofrece información valiosa y contextual para la categoría de la autoimagen en el arte, que se hace presente en la propuesta plástica de esta investigación – creación.

Género y sexo en la imagen del cuerpo en la plástica contemporánea

La imagen del cuerpo se encuentra en la historia del arte occidental en un constante devenir, y ha sido testigo y recopilador de sus múltiples representaciones.

La plástica del siglo XX mostró lo prohibido del sexo, lo prohibido del cuerpo; llevó al arte la categoría de lo deforme, mostró lo que no se quería ni se podía mostrar en siglos anteriores. En la actualidad, el arte también asume prácticas de la ciencia para la modificación del cuerpo como el arte anatómico, el arte *necro* y el *Bio - art*, estéticas

donde se interviene directamente el cuerpo a través de la manipulación genética o la manipulación al cuerpo muerto para hablar de otro tipo de anatomías.

Género, transgénero y transexualidad como temáticas de la creación en la plástica contemporánea

La transexualidad y el arte de géneros surgen abiertamente como tema de las artes plásticas y visuales de siglo XX acompañado de la mano del performance, el happening, el body art, la fotografía y el cine, que mostraron realidades nunca antes expuestas como el racismo, problemas de género, transexualidad y la violencia. Los procesos de creación alrededor de estas temáticas se realizaron como una manera de ser voz de minorías y de los considerados “deformes” en la sociedad.

Durante la segunda mitad del siglo XX han sido varios los artistas que han trabajado las performances de género, no limitándose a elaborar procesos relacionados con la transexualidad o el homosexualismo, sino que han elaborado procesos que cuestionan los estereotipos sociales y los roles de género. Este es el caso de artistas como Claude Cahun, Cindy Sherman y Orlan, artistas contemporáneas quienes en sus trabajos discuten la imagen estereotípica femenina.

Cada uno de los autores seleccionados para esta investigación corresponde a intereses teóricos y sensibles de la presente investigadora, éstos formaron parte de la clasificación de relaciones para llevar a cabo el proceso creador. Estas relaciones son de orden metodológico, de orden conceptual para la claridad temática y de orden sensible y metafórico plástico, como es el caso de las obras y creadores presentados.

De acuerdo con el marco conceptual y la argumentación presentada hasta ahora, se pueden resumir las relaciones en mención como premisas para el desarrollo de la presente investigación así:

- Investigar sobre un proceso creador conlleva reconocer el carácter de lo subjetivo que participa en este tipo de procesos.

- El proceso de creación es en sí mismo un proceso de indagación sobre aspectos sensibles de quien crea.
- La indagación en un proceso creador, implica reconocer y concretar en la creación el material sensible que conforma la vida del creador: percepciones, sentimientos, emociones, recuerdos, afectos etcétera.
- La indagación sensible del proceso creador conlleva investigar sobre sí mismo, asumir en esta investigación el género, el “ser” y “estar” social y personal del creador de una manera crítica.
- El proceso de creación implica un proceso de comunicación de aspectos temáticos directamente involucrados con las características subjetivas del creador.
- El proceso creador implica la interacción entre lo personal y lo social, entre lo subjetivo y lo colectivo.

A partir de estas consideraciones, la relación conceptual con cada una de las etapas expuestas por Acha y por Anzieu, son incorporadas a la génesis y desarrollo de la propuesta plástica de una forma integral y se encuentran registradas en el texto; donde se definen los antecedentes plásticos personales, lo que deja ver los diferentes matices de un proceso de investigación – creación.

Los referentes históricos y artísticos desarrollados durante la elaboración de la investigación – creación se perfilaron y potenciaron la propuesta plástica, en ésta la elección del material piel de pollo logra ser contundente desde la apuesta conceptual y contexto referencial propio.

En el apartado final del documento se presentan una serie de reflexiones importantes que revitalizan el propio proceso de investigación formativa y la propuesta plástica, orienta proyectivamente el destino de la experiencia, y contribuye al reconocimiento de algunos de los aspectos que configuran un proceso creador en artes plásticas y visuales, tales como:

El tema caracteriza al sujeto creador

La selección temática en el proceso creador es una decisión del artista que involucra sus condiciones psicológicas, físicas, sociales y culturales, lo que le da carácter de subjetividad al tema; a partir de este hecho, la condición de género y sexo, así como las maneras de ser y estar en el mundo se ven involucradas y afectadas por este tipo de aspectos, viéndose reflejadas en el presente proceso creador.

Natalia Amaya García

Recre - Andro

