

EXPOSICIÓN

CUERPOS SIMBÓLICOS, ANTAGONÍAS Y SIGNIFICADOS.

Reflexión en torno al cuerpo por cinco mujeres artistas
emergentes en el oriente colombiano.

CUERPOS SIMBÓLICOS, ANTAGONÍAS Y SIGNIFICADOS.

Reflexión en torno al cuerpo por cinco mujeres artistas emergentes en el oriente colombiano.

Por Sandra Patricia Bautista Santos

La siguiente muestra está constituida por un conjunto de cinco (5) propuestas artísticas generadas en el programa de Artes visuales de la Universidad de Pamplona Colombia, que giran en torno a la reflexión sobre el cuerpo, asumiéndolo como territorio simbólico y objeto de análisis, capaz de reflejar significados personales y colectivos e incluso revertirlos.

Antes de avanzar sobre la carga discursiva planteada por estas artistas, es necesario hacer mención del contexto del que proceden. Pamplona Norte de Santander, ubicada en la frontera colombo-venezolana, parte de la cordillera oriental de los andes colombianos, ha centrado su desarrollo en el sector comercial ya que es una vía de constante comunicación entre el interior y exterior del país, además tiene como rasgos distintivos su protagonismo en momentos históricos como la época prehispánica, la colonia y la independencia.

Especialmente se destaca en la actualidad el arraigo al catolicismo y la mentalidad conservadora, pues es conocida como la ciudad mitrada (al ser sede de la primera arquidiócesis de la región) y también es reconocida en el ámbito educativo por ser el lugar de origen de la Universidad de Pamplona una de las instituciones educativas con mayor oferta de la zona, que a pesar de formar parte del área periférica del país, da cobertura a sectores geográficos carentes de formación en el campo de la educación superior (Santanderes, Costa atlántica, Llanos orientales y Amazonas).

Es importante resaltar que el programa de Artes Visuales es joven, nació en el año 2000 en respuesta a una necesidad palpable de proporcionar un espacio de formación profesional en este sector. Como estrategia pedagógica, en consecuencia con las dinámicas contemporáneas, se ha enfocado en el abordaje de las prácticas artísticas a partir de un episodio de vida (vivencias), del que se extraen los conceptos fundamentales e insumos discursivos de las obras: elementos subjetivos, simbólicos, capaces de superar el terreno de lo personal e impactar en lo universal.

En esta propuesta expositiva además de establecer un análisis en torno a los diversos significados que despliega la corporalidad, se busca evidenciar el reflejo del proceso de autodescubrimiento y crítica reflexiva, llevado a cabo por cada una de las artistas agrupadas. Sus planteamientos parten del interés por responder a interrogantes como: ¿De qué manera el arte puede impactar en la realidad del contexto? ¿Las prácticas artísticas pueden ser consideradas como instrumentos de intervención y activación de nuevos sentidos?

En esta exposición podremos ver a través de las artistas emergentes: Leilani Josymar Quintero, Angie Mora, Nataly Rodriguez, Jessica Jaimes y Rocio Morinellí que el cuerpo más que protagonista de las reflexiones, es materia sensible y transformada por su posición analítica.

Del mismo modo vale la pena destacar que dentro de todo este conjunto de obras, se abren dos ejes temáticos principales: el cuerpo en **lo emocional** y en **lo social**. Ocupando este primer aspecto, tres propuestas que parten de lo autorreferencial: **40°60.00 espacio indeterminado** de Leilani Josymar Quintero, **Memorias cortantes** de Angie Mora, **Mi mamá prestada y yo** de Jessica Jaimes. Y en el segundo la visión social de la corporalidad en: **Musa objeto vende** de Nataly Rodríguez y **Comiendo Mentiras** de Rocio Morinelli.

Todas ellas denotan cuerpos vulnerables, que no solo son afectados por las características del contexto sino que reaccionan frente a él. Por ejemplo en el caso de Mora y Jaimes la violencia ejercida en el núcleo familiar (huellas de dolor que se reflejan en la piel, en la gestualidad en la obsesión de materializar los índices de los duros acontecimientos de maltrato y abandono experimentados desde la infancia).

Por su parte, en el planteamiento de Quintero se puede evidenciar la secuela de un impacto emocional, denotando la percepción condicionada del cuerpo en este caso: bajo el trastorno alimenticio (bulimia). En su obra podremos encontrar que objetos tales como: pan, agujas, dientes, hilos, bicicleta estática y cebolla, son asumidos a manera de símbolos que sirven para representar su compleja y conflictiva relación con la corporalidad

Para complementar este discurso, Morinelli y Rodríguez abordan su posición frente al imaginario social del cuerpo desde la mirada crítica, revelando sin tapujos estrategias de dominación que se activan para éste, en el marco del consumo. En el caso de Morinelli demuestra de manera irónica los efectos que la alimentación industrializada causa en el cuerpo, por su parte Rodríguez nos evidencia que es el mismo estereotipo del cuerpo una fabricación artificiosa, edulcorada y también aclara que el lenguaje promovido por la música comercial es una herramienta muy poderosa para cimentar este tipo de información en la necesidades y expectativas de el cuerpo consumidor bajo el sueño de ser consumido.

Tal como lo patenta, también Leilani Quintero, quien en la investigación para la confección de su obra, se hizo consciente que situaciones como el desorden alimenticio, surgen precisamente por las expectativas de aceptación del otro, que metafóricamente ella describe como: hambre del alma, es decir que se necesita intensamente la validación de la sociedad desde el alcance de los cánones impuestos, para determinar un valor propio. Así, estos cinco cuerpos vulnerables, encuentran en el arte mecanismos de defensa, intentan palpar sus vacíos afectivos, heridas de la infancia, el deseo incansable por saciar necesidades físicas y emocionales o en algunos casos dentro del juego del consumo sin ser conscientes de ello.

De esta manera es como las imágenes de Morinelli nos revelan que comemos mentiras, las reinenciones audiovisuales de Rodríguez nos alertan sobre la obsesión por cumplir un canon de consumo, por su parte Mora y Jaimes evidencian que en la noción de corporalidad además intervienen memorias de dolor, razón por la cual denuncian los motivos y consecuencias de ello por medio de la piel y finalmente en las poéticas visuales Quintero se propone la creación de un espacio indefinido para reconfigurar los sentidos extendidos por todas esas fuentes y así poder diseñar una nueva relación perceptiva con la realidad que nos envuelve.

Palabra de utopía

Años atrás Aníbal Cedrón publicaba un libro sobre arte latinoamericano, al que dio por subtítulo *Territorio de utopías*¹. En efecto, la utopía ha abierto caminos, ha conducido voluntades y ha sembrado ilusiones. Y hoy volvemos a ella en nuestro afán por descubrir el arte que se está produciendo en Latinoamérica, aun antes de que existan los propios artistas. Hemos querido poner en marcha nuestro proyecto dedicado al descubrimiento de la joven creación con una primera muestra, organizada por Sandra Bautista, quien ha tenido la gentileza de cumplir con nuestro anhelo haciendo una breve selección de obras creadas por cinco artistas que se han formado en Pamplona, en la región colombiana de Norte de Santander, al oriente del país. Leilani Josymar Quintero, Angie Mora, Nataly Rodríguez, Jessica Jaimes y Rocío Morinellí, comparten con nosotros sus pensamientos sobre el cuerpo, desde lo emocional y lo social.

La utopía está en ellas, en la manera como miran y trasladan a sus obras las experiencias de vida y la emociones tenidas, pero también en la ilusión juvenil, la que alimenta su creatividad. Y la utopía que empuja a soñar a quien estas frases lanza, no extraño al delirio que Galeano pretendía:

"Qué tal si deliramos por un ratito
qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia
para adivinar otro mundo posible.

El aire estará limpio de todo veneno que no provenga
de los miedos humanos y de las humanas pasiones.

[...]

Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan
voluntad de belleza y voluntad de justicia
hayan nacido cuando hayan nacido
y haya vivido donde hayan vivido
sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo.

Seremos imperfectos
Porque la perfección seguirá siendo
el aburrido privilegio de los dioses
pero en este mundo
en este mundo chambón y jodido
seremos capaces de vivir cada día
como si fuera el primero
y cada noche
como si fuera la última."

Que la utopía nos proteja.

F. Quiles / Enredars-UPO

1. Eds. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Rosario, 1992.

El cuerpo desde

Jessica Jaimes. **Mi mamá prestada y yo**

Marcas de institucionalidad.
(2017).

Yo el tiempo, una búsqueda de identidad
(2016-2018).

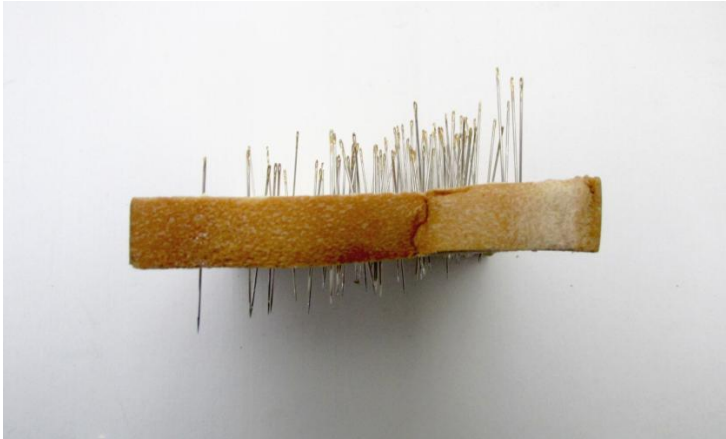
LO EMOCIONAL

El proyecto de esta artista parte de la experiencia de abandono y posterior acogida por el estado, a través del ICBF instituto Colombiano de Bienestar Familiar a los 10 años de edad, bajo el programa denominado: hogar sustituto, hasta el momento ha pasado por 7 hogares. Su propuesta se concentra en evidenciar la relación conflictiva entre la madre sustituta y la hija del estado.

En la obra **Marcas de institucionalidad** de la que se observa una fotografía y un video, revela a través de su piel los rastros de los errores e inconsistencias del programa hogar sustituto, en una extraña acción, imprimiendo con insistencia el sello de la institución sobre su cuerpo con manchas de polvo y hollín extraídas de una casa abandonada elegida por esta artista, para denotar, la percepción de hogar que ha recibido, ya que en sus propias palabras: *“Tantos años, tantos recuerdos, tantas Madres Sustitutas y aún no he encontrado el calor materno en ninguna de ellas”*. De manera similar para hacer alusión a como estas circunstancias afectan psicológicamente al sujeto que las vive en el video **Yo el tiempo, una búsqueda de identidad** nos presenta una serie de fotografías que le han sido tomadas desde su llegada a la institución y que reflejan no solo los cambios en su apariencia, sino la dificultad de consolidar una identidad propia, debido a que a pesar de la mayoría de edad, la institución y la madre sustituta son quienes determinan aspectos como su vestuario, horarios y funciones dentro del hogar.

El cuerpo desde

Leilani Quintero 40°60.00 espacio indeterminado

Corpus Christi.
(2018)

LO EMOCIONAL

¿Cómo representar aquello que se percibe en el interior, cuando esto rebasa la lógica? Si es denominado como trastorno ¿Qué utilidad tiene esa representación para el sujeto que la construye? Una vez identificada ¿Cuáles son los elementos simbólicos: significados y arquetipos que componen dicha percepción? Y ¿Como afecta la relación con la corporalidad?

Estas interrogantes corresponden a las inquietudes experimentadas en carne propia por la artista en un su proceso de investigación –creación **40°60.00**, iniciado desde el año 2016. En esta oportunidad podemos ver el video **Entropia** en el que materializa el pensamiento obsesivo a través de la conducta compulsiva, ideas imparables, acompañadas de la preparación y la ingesta de una inusual dieta a base de cebolla y el insistente uso de la bicicleta estática, son símbolos de la angustiada lucha emprendida en el interior de un cuerpo, cuya conciencia permanece anclada en un rígido ideal.

En la fotografía **Corpus christi** emergen otros dos símbolos : pan y aguja el primero como una alegoría al cuerpo imaginario y el segundo al dolor psíquico que padece. También en el video procesual sobre la obra de instalación **Unidad nerviosa** se podrán ver otros elementos con fuerte carga simbólica: dientes, palabras y nervios realizados delicadamente en hilos de nylon, cuyo conjunto hace alusión a consecuencias emocionales y físicas del trastorno alimenticio, como la afectación a la salud dental.

El cuerpo desde

Angie Mora **Memorias cortantes**

Introspección.
(2015)

LO EMOCIONAL

Según lo plantea la artista, este proyecto nace de su necesidad por indagar sobre “Secuelas del maltrato infantil en la vida adulta de la víctima”, siendo tres de estas: baja autoestima, ansiedad y replica del maltrato, las que constituyen los ejes conceptuales principales de su investigación. En esta ocasión se presentan tres piezas: en primera instancia hago alusión al video **Ventana a casa** en la que se hace visible uno de los episodios de violencia donde se origina el trauma. Es importante resaltar que aquí la palabra y el cuerpo se hacen símbolos de los efectos psicológicos de estos hechos, la palabra como testimonio vivo y el cuerpo como su principal receptor y contenedor.

Continuamos con el video **El círculo** donde el espectador puede presenciar un extraño ritual, la muñeca símbolo de juegos infantiles que representa a la víctima es intervenida por una mano adulta con un cautín. Un asunto necesario de señalar es que se trata de la mano de la artista. Que por medio de esta acción nos evidencia la réplica del maltrato, donde la víctima que ha acumulado en su memoria este tipo de recuerdos es vulnerable a convertirse en victimario, es decir a repetir este tipo de conducta. Planteamiento complementado con la fotografía titulada **¿Que soy?** autorretratos de la artista que reflejan como dichas memorias influyen en la construcción de la autoimagen.

El cuerpo desde

Nataly Rodríguez. **Musa objeto vende**

La musa objeto vende
Fotograma California
Gurls de Katty Perry
& SnoodDog
(2017)

LO SOCIAL

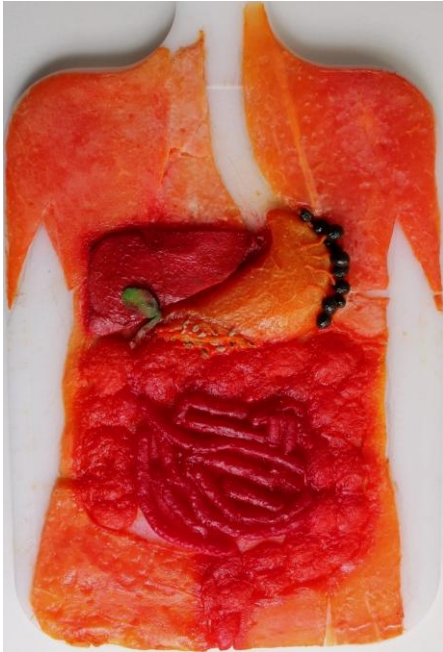
Artista visual y música en formación esta joven decide enfocar su atención a establecer un análisis sobre el contenido sexista que invade una buena parte de los hits musicales de éxito comercial, con la intención no solo de demostrarlo sino de contrarrestarlo. Impulsada por referentes teóricos como Umberto Eco, Sara Mills, Teresa de Laurentis, Álvaro García Meseguer y Juan Carlos Pérez Gaudi, etc. se hace consciente de la influencia que este tipo de productos tienen sobre el imaginario de lo femenino en la cultura de masas y decide emprender la tarea de transgredir estos productos desde sus mismas estrategias comunicativas y semióticas. Toma como insumos los video clips porque contienen 3 elementos de gran impacto al momento de transmitir estos mensajes: la música, el lenguaje y la imagen.

En esta muestra podremos ver el análisis de dos éxitos de la música comercial: **California Gurls** de Katty Perry & SnoodDog (2010) y **Barbie Girl** de Aqua (1997). Sobre ambas canciones se presentan videos críticos donde la artista interviene los fotogramas de los videoclips originales, revelando de forma muy directa el mensaje sexista y como en sus narraciones visuales se enfatizan los roles y actitudes de hombres y mujeres con el fin de reforzar el modelo patriarcal. También se podrá encontrar en esta sala un poster diseñado por Rodríguez, con una imagen extraída de **California Gurls**, video del que vale la pena destacar que como sostiene la artista: *“narra el estereotipo de la mujer californiana, asociada con la playa, la fiesta y el sexo libre. Pero más allá de esta letra, el video es una representación universal de la objetualización de la mujer en los medios y del patriarcado salvaje, en una imaginería inocente, infantil, que toma de Candylandia, un juego de mesa muy popular, para orquestar una trama de fantasía y asar, en donde la mujer es representada como una ficha del juego que controla el hombre que tiene los dados y los medios para doblegarla”*.

El cuerpo desde

Rocio Morinelli. **Comiendo mentiras**

ProBoca
(2017)

LO SOCIAL

En palabras de la autora: **“Comiendo mentiras:** aborda el problema de la alimentación industrializada y sus efectos para la salud ” lo lleva a cabo “a través de la experimentación y transformación de su símbolo principal: la fruta” la cual en su obra **ProBoca** es: “despojada de sus propiedades, es sugerida en una imagen corporal interna (Aparato digestivo)”.

Es así como busca evidenciar no solo “que la fruta está siendo transformada en los procesos de elaboración de los jugos artificiales, perdiendo sus propiedades naturales como: su olor, color, sabor y cualidades nutritivas” y sino que también nuestro cuerpo consumidor es transgredido por promesas nutricionales que no compensan sus verdaderas necesidades. Morinelli esta convencida que pesar que hoy por hoy se difunde información sobre ello, aún existe inconsciencia al respecto y además “la publicidad maneja signos de persuasión” muy potentes, “que infieren en la decisión de las personas” por consumir estos productos, sobre los que vale la pena revertir su uso.

Es por este motivo que se da a la tarea de utilizar la fruta como materia prima de su metáforas visuales, opta por la manipulación de esta en su forma, color y medios de conservación . En esta oportunidad podremos ver dos fotografías de la serie, junto un breve registro de su elaboración .

