

EL CUERPO COMO PAISAJE

Sebastián Zuluaga Cifuentes

EL CUERPO COMO PAISAJE

El Autorretrato y su fusión en la naturaleza

Sebastián Zuluaga Cifuentes

Memorias de grado para optar al título de
Maestro en Artes Visuales

Asesora

Amparo Cecilia Macías Pérez
(Doctorado en Arte/Universidad Complutense)

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE ARTES

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

EL CARMEN DE VIBORAL

2020

AGRADECIMIENTOS

Agradezco la paciencia, el apoyo y dedicación a cada uno de los profesores que me guiaron por el camino del arte, Amparo Macías, Viviana Serna, Patricia Bernal, Evelin Velásquez, Mario Arroyave, Luz Analida Aguirre, Julio Salazar y Mónica Taborda.

A mi familia, especialmente a mis padres Gloria y Jhon por su apoyo incondicional en mi pasión por el arte.

A Daniel, Alejandra y Nancy por ser el mejor cuarteto y seguir cada una de mis locuras en los procesos artísticos.

Finalmente, a todas y cada una de las personas que conocí en el ciclo de vida universitario.

CONTENIDO

	Pág.
GLOSARIO	5
RESUMEN	10
INTRODUCCIÓN	11
1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	12
2. JUSTIFICACIÓN	13
3. MARCO CONCEPTUAL	14
3.1 Narrar el cuerpo (recreación e identidad)	14
3.2 El cuerpo como paisaje en su representación contemporánea	17
4. REFERENTES ARTÍSTICOS	20
5. PROPUESTA ARTÍSTICA	23
5.1. "Horizontes Azules"	23
5.2. "Volverse Agua"	26
5.3. "La naturaleza de la naturaleza"	30
5.4. "Rena.Seres"	
5.5. "Rompe.Cuerpos"	35
5.6. "El cuerpo como paisaje"	
6. CONCLUSIÓN	40
7. BIBLIOGRAFÍA	41
HOJA DE VIDA ARTÍSTICA	43

GLOSARIO

Arte de la tierra (*Land art*): es una tendencia del arte contemporáneo surgida en Estados Unidos a finales de la década de 1960, que utiliza los elementos de la naturaleza como su materia plástica (madera, tierra, piedras, arena, agua, roca, etc.). Muy a menudo, las obras se realizaban al aire libre, expuestas a los elementos y sujetas a la erosión natural; Esta tradición ha sido perpetuada por muchos artistas contemporáneos que trabajan directamente en la naturaleza. Las obras son a menudo efímeras y solo permanece su registro en fotografías y video.

Como la mayoría de los movimientos nacidos en esa década, el *land art* buscó vincular el arte y la vida, para dejar de producir obras destinadas solo a ser admiradas en museos.

Autorretrato: Retrato de una persona hecho por ella misma.

Es uno de los ejercicios de análisis más profundos que puede hacer un artista, ya que implica examinarse el rostro y conocerse hasta tal punto que la expresión que tenga en ese momento se traduzca en el dibujo, la pintura o la fotografía que aborda.

Erotismo: Carácter erótico de algo, de alguien; evocación del amor sensual.

El término "erotismo" (del griego ἔρως: *érōs*) designaba originalmente al amor apasionado unido con el deseo sexual, sentimiento que fue personificado en el dios Eros. (Real Academia Española, 2019)

Expresión corporal: También conocido como lenguaje corporal es una de las formas básicas de comunicación no verbal. En el arte como expresión artística se basa en la forma como se interpretan emociones por medio de los movimientos: inconsciente y consciente. Se caracteriza como una disciplina que lleva a expresar emociones. ([https://es.wikipedia.org/wiki/Expresión corporal](https://es.wikipedia.org/wiki/Expresión_corporal)).

Instalación artística: El género de instalación artística, es parte del arte contemporáneo impulsado en 1960. Su característica es que toma su propio espacio para componer su obra, ya sea piso, luces, paredes, etc., por lo que a veces la obra está abierta para que el espectador pueda interactuar con ella, el propósito de esto es el de crear una experiencia en este ambiente determinado.

Al principio las instalaciones eran temporales, ya que era parte del movimiento que promovía la idea de que el arte no era un objeto coleccionable, sin embargo, hoy en día muchas veces las instalaciones se vuelven permanentes e incluso son vendidas. (Google Arts & Culture, 2019).

Naturaleza: La palabra naturaleza es derivada de natura, cuya procedencia es la misma palabra en latín. Pero la palabra natura es a su vez derivada del participio del verbo nasci, que significa "nacer".

La naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural, mundo material o universo material. El término hace

referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a la vida en general.

Por otra parte, el romántico Friedrich Schelling se esforzó por entrar el sentimiento de la naturaleza en la filosofía, dotando al romanticismo de una base filosófica: La belleza, afirma, es -lo infinito, representado de modo finito-, y el arte constituye la revelación de lo divino que existe tanto entre las cosas (la naturaleza) como en el espíritu humano. (Diccionario Etimológico Chile, 2019. & Friedrich Schelling, 1845).

Ontología: La ontología es una rama de la metafísica que estudia las propiedades del ser de manera general, como la existencia, la duración y el devenir. La ontología en su sentido más general cuestiona el significado de la palabra "ser". "¿Qué es ser? Considerada como una pregunta inaugural, es decir, primero en el tiempo y primero en el orden del conocimiento, es la de los primeros pensadores de la antigua Grecia, como Parménides y Platón. Va mucho más allá del estricto marco de la metafísica, que, nacida con Aristóteles, estudia las diferentes modalidades y propiedades del ser.

El término ontología, como el de metafísica, solo aparece mucho más tarde, a principios del siglo XVII, donde toma el significado de "filosofía del ser" o trascendental, y el de "ciencia".

La ontología aristotélica designa tanto una metafísica general o primeros principios, a cargo del discurso sobre el ser, como una

metafísica especial que trata con el alma, el mundo y de Dios

Después de Aristóteles ya no es tanto la cuestión del ser como tal y si las categorías del ser siendo, ser tan verdadero, ser por sí mismo, llegar a ser. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Ontología>).

Paisaje: La palabra paisaje (campo abierto que se ve desde un lugar) viene del sufijo -aje (conjunto) sobre la palabra francesa *pays* = "campo".

El concepto de paisaje se usa de distinta manera por varios campos de estudio, aunque todos llevan implícita la existencia de un objeto observador (el que visualiza) y de un objeto observado (el terreno), del que se destacan principalmente sus cualidades visuales y espaciales.

El paisaje, desde el punto de vista artístico, sobre todo pictórico, es la representación gráfica de un terreno extenso. Se les atribuye a los chinos, entorno al siglo V, el mérito de "descubrir" el paisaje como elemento pictórico, por influencia del budismo y su conexión con la naturaleza. En Europa en cambio no aparece hasta el Renacimiento donde fue aumentando progresivamente su presencia en las obras de arte. Pero no ganó categoría de género pictórico hasta el siglo XVII, en Holanda con la escuela paisajística. (Real Academia Española, 2019 & Diccionario Etimológico Chile, 2019.)

Ser: "Ser" como sustantivo.

Distinción ontológica o teológica.

-ser o acto de ser, existencia qué es realmente (*ens reale*), la sustancia o esencia.

-un ser existente en el pensamiento, ser de la razón: objeto de pensamiento creado artificialmente por la mente, sin existencia en sí mismo.

-una instancia de los vivos (generalmente humanos).

En cada categoría, los filósofos han dado varios significados a la palabra ser. Observamos que el ser en general designa una realidad específica (ser tal, ser un ser) o una realidad más fundamental, un ser más real. En el último caso, uno puede alcanzar la idea de un Ser que contiene en él todos los seres y determinaciones (naturaleza o un dios inmanente), o la idea de un ser que no es ningún ser, pero es el grado de perfección suprema del ser. (Un dios absolutamente trascendente). (Wikipedia, 2019) - <https://es.wikipedia.org/wiki/Ser>

Subjetividad: La palabra "subjetivo" viene del latín *subiectivus* y significa "que depende de otra cosa".

La subjetividad es la manera de pensar o sentir del sujeto, y no al objeto en sí mismo. La subjetividad se hace evidente en el Romanticismo en el siglo XVIII, que convirtió al sujeto individual en el punto de vista desde el que había de considerarse el mundo, por lo que tuvo este movimiento un carácter profundamente introspectivo. De tal modo que el verdadero tema de la literatura o el arte romántico no suele ser el tema externo, sino la vida psicológica íntima. (Real Academia Española, 2019 & Wikipedia, 2019) - <https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad>

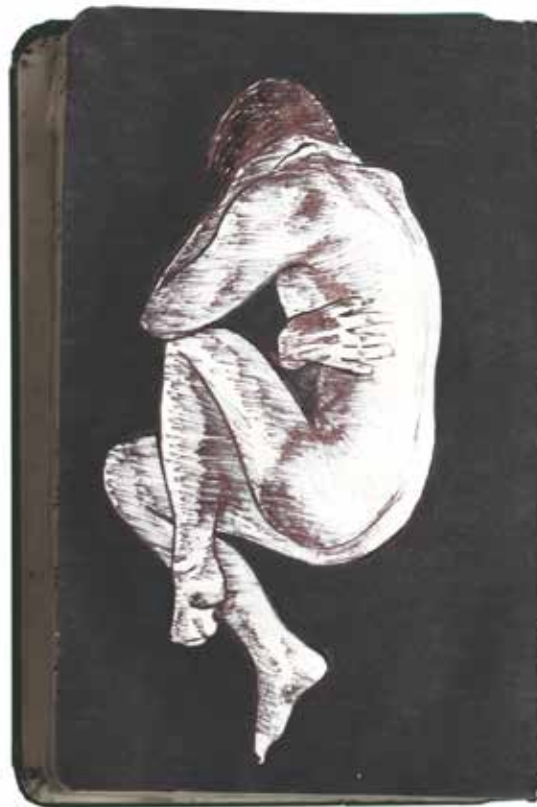
RESUMEN

La reflexión ontológica ^{1*} del cuerpo a través del autorretrato fotográfico, el erotismo desde el sentido más creador que sexual y su relación con el espacio (la instalación de las imágenes) se unen para cuestionar la subjetividad en su alteridad.

Por medio de la fusión cuerpo/naturaleza el cuerpo se constituye en paisaje, este no solo es una descripción autobiográfica de una percepción personal sino un estudio epistemológico y experimental de las variaciones del cuerpo desde distintas perspectivas conceptuales y plásticas que comprenden el ciclo vital, la naturaleza, la identidad y el inconsciente.

Palabras Clave: Cuerpo, Naturaleza, Erotismo, Instalación, Paisaje, Autorretrato, Surrealismo, Identidad, Subjetividad, Reflejo.

¹ La Ontología desde el punto de vista del Ser siendo, tomado como una de las variantes ya citadas en la definición de Ontología y Ser en el anterior Glosario.

INTRODUCCIÓN

El cuerpo² como tema de investigación artística, junto con la subjetivación propia de nuestra época (individualización y autorreflexión de la propia condición identitaria); implican para el artista el desarrollo de prácticas que se relacionan e incorporan frecuentemente con la fotografía, en este trabajo sirven para crear y entender la imagen, específicamente para desarrollar la representación del propio cuerpo que a su vez es una descripción de la identidad. Esta identidad se funde o yuxtapone con la alteridad paisajística (vegetales y fluidos acuosos).

Por otra parte, a nivel plástico se describe aquí la composición del cuerpo como paisaje que resulta mediante el collage o fragmentación del propio cuerpo (auto-retratos), la utilización de materiales y soportes transparentes son usados principalmente para significar y simbolizar los conceptos fundamentales: apropiación, subjetividad, erotismo, naturaleza e identidad. Las obras reseñadas darán cuenta de distintos intentos personales y búsquedas de la identidad corporal a través de la fotografía, el video y la instalación.

² El cuerpo es tema de investigación artística desde el Renacimiento cuando se desarrolla a fondo con los estudios anatómicos de Leonardo y Miguel Ángel: el hombre es el tema central, es el emblema de la belleza misma.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El cuerpo como paisaje nace de un interés particular por el cuerpo y su redescubrimiento personal a través de la naturaleza. Expresar mediante autorretratos la fusión tanto visual y vital del hombre con los distintos elementos naturales como el agua y la vegetación. A través de la fotografía y las superficies transparentes (como el acrílico y otros dispositivos) se muestra un trabajo artístico de collage y de imágenes fraccionadas del cuerpo que constituyen un todo en combinación con el paisaje. Es un trabajo artístico de instalación fotográfica que recurre a la fragmentación y que está determinado por el concepto identitario del cuerpo en unión con los elementos de la naturaleza.

Colateralmente se ha indagado la idea de naturaleza y Eros (imágenes inspiradoras y poéticas del propio cuerpo). Los conceptos básicos que las obras desarrollan son el paisaje en tanto a su relación con el cuerpo humano (combinaciones de imágenes fragmentadas con el espacio); los elementos naturales como principios de voluntad ecológica y artística. La identidad que resulta de tal fusión de imágenes (cuerpo y naturaleza) y que va conformando el imaginario del trabajo muestra lo irreal o extraño como algo cotidiano y común.

Desde la historia del arte se han tomado como referentes artísticos a John Coplans y su serie de autorretratos en blanco y negro que representan segmentos de su propio cuerpo desnudo, a Ana Mendieta con sus fotografías que muestran la conexión entre lo humano y lo natural y a Oscar Muñoz por sus múltiples cuestionamientos sobre la identidad, el cuerpo y la memoria a través de la imagen fotográfica, el video y la instalación.

JUSTIFICACIÓN

La identidad corpórea es una inquietud de gran interés en nuestro tiempo y ha ido cobrando importancia en el arte contemporáneo, lo mismo que una actitud más consciente y ecológica con el mundo que nos rodea y determina. La idea de la naturaleza como elemento propiciador y catártico del ser humano se viene desarrollando en la historia del arte desde el Romanticismo³, la aparición de la subjetividad e identidad del hombre con la naturaleza.

Por otra parte, las distintas ideas del cuerpo para composiciones y configuraciones artísticas que han aparecido durante el S. XX, son más significativas y ya incorporadas al imaginario del arte más actual. El erotismo es directamente relacionado con lo que éste significa en la apropiación e identidad que se busca a través del arte y el cuerpo. Las fragmentaciones en la pintura hechas -por ejemplo- en el cubismo con las "Señoritas de Avignon" de Picasso (1907, M. Arte Moderno, New York) hasta los artistas más actuales como en el caso del holandés Levi van Veluw que nos ofrece en sus trabajos fotográficos y de video imágenes sorprendentes que toman su propio cuerpo como recipiente de paisajes inventados.

En estas obras aquí reunidas y relacionadas, se fusionan -en definitiva- las ideas personales sobre el propio cuerpo y su relación con el entorno (especialmente la naturaleza y sus fluidos). Son el testimonio de un proceso artístico en el reconocimiento del cuerpo, sus fracciones y su entorno.

³ El Romanticismo es un movimiento cultural y artístico que surge y se desarrolla en el S. XIX. Aquí el tema del paisaje es central y por primera vez no solo se representa, sino que se interpreta y personaliza (intelectualiza). Ver Gombrich, Historia del Arte. Madrid, Alianza 1987.

MARCO CONCEPTUAL

Narrar el cuerpo (recreación e identidad)

"Hubo un tiempo en que Lo Desnudo se paseaba por un jardín atento a la hermosura de sus árboles y sus frutos, nombrando las cosas y los seres, despreocupado por el aspecto de su cuerpo, la curva de su cadera, el equilibrio de sus piernas o el color de su piel".

Adolfo Castaño.

"Your body is a battleground", Barbara Kruger. serigrafía fotográfica en vinilo, 112 x 112 pulg. 1989.

La pregunta por el cuerpo desde su identidad, su propia imagen, el reflejo, la apariencia, la aceptación del yo y la búsqueda de uno mismo son cuestiones que siempre han preocupado al individuo, las prácticas artísticas desde la fotografía permiten pensar, crear y entender la representación de nuestra propia imagen. El artista en su autorretrato se recrea en su propia imagen. La narrativa del cuerpo a través de la fotografía es el principio de realidad plástica que permite los distintos procesos de construcción o simplemente de constatación del yo. La serialidad se facilita a través de las impresiones instantáneas de la foto, lo mismo que en un espejo o cualquier superficie reflectante, por otra parte, las imágenes que resultan de tal serie y su observación posterior permiten reconstituciones o reconocimientos -a veces insólitos- de uno mismo, expresiones múltiples que hablan del interior y la personalidad muda. Luego esas imágenes empujan la conciencia a la transformación de algo nuevo en la construcción de su identidad.

En la actualidad existe una profunda insatisfacción cultural por el cuerpo ya que se ve contaminado por la idea de belleza que es una construcción cultural que está forjada desde la antigüedad clásica en occidente. La belleza es vista para los ojos de la humanidad como algo que llama la atención, despierta las emociones y dirige los actos. A pesar de todos los estereotipos formados por la moda, no podemos dudar que a cualquier hombre o mujer le atrae un cabello largo y brillante, un cuerpo perfectamente esculpido, unos ojos o una piel claros. De

acuerdo con esta idea podemos deducir que la belleza está profundamente enraizada al aspecto físico.

El cuerpo humano siempre ha servido como medio de inspiración para los artistas y poetas, dotándolos de un sin número de referencias según las épocas y culturas. En la antigua Grecia se introdujo el desnudo en el arte y la perfección del cuerpo como un ideal, esta idea del cuerpo parte del concepto fundamental de formas perfectas y se ajustaba a las leyes de la proporción (de Vitrubio) ⁴.

Es la perfección y sensibilidad griega que nos llevó a pensar en manifestaciones eróticas, despertando innumerables ideas en el espectador a partir del desnudo.

Con el invento de la fotografía (1839) y su desarrollo en el siglo XX se comienza la práctica del desnudo fotográfico, algo que el dibujo, la pintura y el grabado venían haciendo desde sus inicios, la fotografía utiliza mecanismos más inmediatos y sofisticados para la composición, el encuadre, la iluminación y la pose, compitiendo con la pintura que termina abriéndose paso a nuevos campos de representación estilística.

Desde entonces el arte "narra" el cuerpo, la narrativa moderna y la más contemporánea viene cargada de contenidos directamente

conceptuales y/o políticos. En la imagen fotoserigráfica de Barbara Kruger (1989) la frase que le da título a la obra, *"Your body is a battleground"* (Tu cuerpo es un campo de batalla), da pie a desarrollos directos, de utilidad y fin del cuerpo mismo como construcción y soporte constructivo, el siglo XX asume conscientemente el cuerpo como medio de expresión independiente, como dispositivo simbólico de la modernidad subjetiva. Los artistas usan su cuerpo como medio de creación plástico como Ana Mendieta, Frida Khalo, Claude Cahun, Cindy Sherman y Orlan generando múltiples lecturas alrededor de la identidad y el ser, inspirando a los artistas actuales a encontrar respuestas sobre la percepción del ser.

Aparte de las interpretaciones sociales hacia el cuerpo y las incontables formas en la que es narrado no podemos negar que la desnudez en sí proporciona un vívido recuerdo de armonía, éxtasis, energía y humanidad, en la que vemos que este medio de expresión transmite un valor universal y eterno como resultado de esas hermosas encarnaciones.

⁴ El famoso dibujo de Leonardo da Vinci, el Hombre de Vitrubio, sobre las proporciones del hombre está basado en las indicaciones de Vitrubio (Ingeniero romano. S. 1 A.C), estudioso de tratados helenísticos, por extensión es símbolo de la proporción y belleza clásica.

"La quema de las Cámaras de los Lores y los Comunes", William Turner. Óleo sobre tela. 1834.

"Montaña de Santa Victoria", Paul Cézanne, Óleo sobre tela. 1804.

El cuerpo como paisaje en su representación contemporánea

El paisaje que es el encuentro entre el hombre y la naturaleza cobra vida propia desde el Romanticismo, su antecedente está en los grandes paisajistas Holandeses (S. XVII) ^{5*}.

Es en el Romanticismo⁶ que el paisaje cobra conciencia para los artistas y es el antecedente moderno de la idea del paisaje: entronizado, subjetivo, mimetizado lejos de una construcción cultural clásica y de representación. Ahora en nuestra contemporaneidad el paisaje que se puede confundir con la naturaleza toma distintos aspectos: personales, económicos, políticos, sensoriales, etc; pero ahora se radicaliza más que nunca en la historia del arte con una subjetividad radical hasta el punto del límite entre la identidad y fusión vegetal o paisajística urbana; la necesidad del hombre actual que radicaliza el acto romántico de las prácticas vitales y de aventura personal al límite, la búsqueda de identidad y reconocimiento en el paisaje, es una aventura humana y artística.

Se observa también ahora en la obra de muchos artistas que pintan paisajes cómo poseen el talante del viajero o el paseante, contemplativos pintores, ilustradores y fotógrafos. En sus apuntes captan un instante del paisaje, con esa

⁵ Ver: Gomnbich en Historia del arte. Madrid, Alianza, 1987

⁶ Pintores y poetas que pasaban largas horas contemplando el paisaje, lo que les permitiría otorgarle una definición nueva de acuerdo con lo sentido y experimentado en él.

"El caminante sobre el mar de nubes", Caspar David Friedrich. Óleo sobre tela. 1818.

disponibilidad de la que habla Kessler y lo transportan a la tablilla, al lienzo o al papel con un movimiento rápido de la mano, dirigida por el cerebro, afectado a su vez por el sentimiento que en ellos ha producido ese instante.

Turner, Friedrich, Monet, Cézanne, Pina-zo, Sorolla, y tantos otros, de cualquier época (recordemos, por ejemplo, los paisajes de la Villa Médicis de Velázquez), han comprendido y captado la esencia del paisaje y nos han enseñado a verlo a través de su pintura.

Al igual que la apreciación del cuerpo a lo largo de la historia, el paisaje también evolucionó con la aparición de la fotografía, por la facilidad que el ojo y la máquina tenían, estos permitían conseguir al instante numerosas imágenes del paisaje en múltiples perspectivas.

El artista más actual, Levi van Veluw, tomó la decisión de usarse a sí mismo como sujeto en su trabajo a partir de autorretratos en los que pudo experimentar libremente y por completo su propio cuerpo.

El trabajo no tiene como objetivo retratarse, sino explorar sus rasgos formales, la forma y los contornos de su cabeza y crea una tercera imagen nueva con un poderoso impacto visual. El trabajo terminado no es un retrato como tal, sino un arreglo formal caracterizado por color, patrón, forma

“Paisaje I” y “Paisaje II”,
de la serie “Paisajes”. Levi van Veluw.
impresión fotográfica 120 x 100 cm. 2008.

y textura. La imagen contiene la historia de un breve proceso creativo, en el que el artista cambia continuamente su posición entre sujeto y objeto.

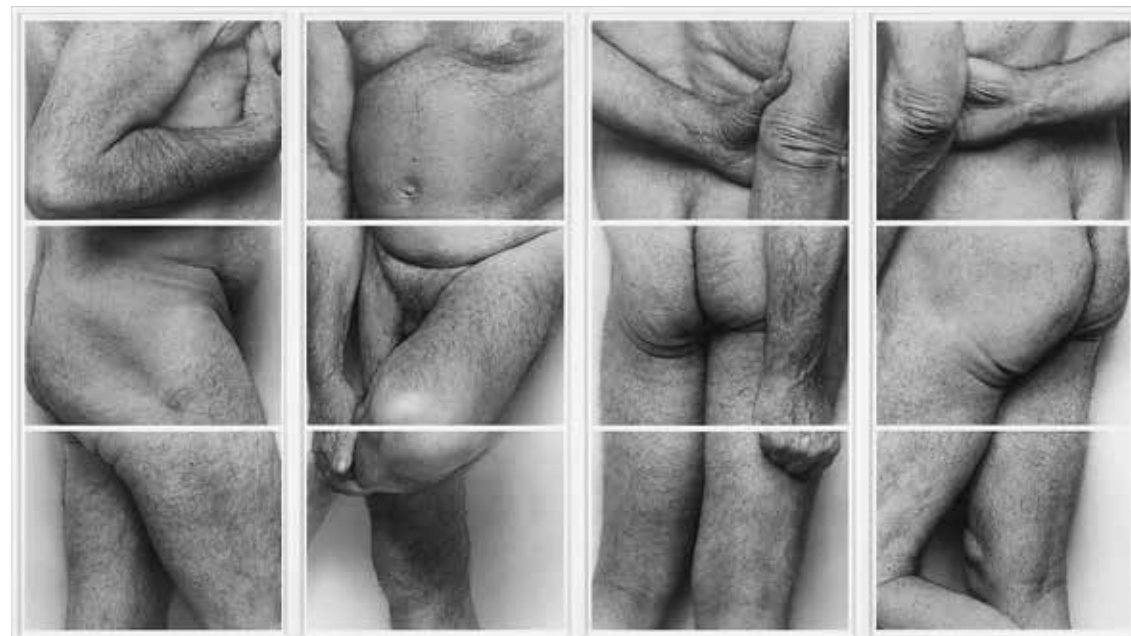
En su serie “Paisajes” la cual está compuesta de cuatro piezas, reinterpreta la pintura tradicional de paisajes. Las parcelas de tierra, los grupos de árboles y los arroyos se eliminan de su formato bidimensional y se trasladan a los contornos tridimensionales de la propia cara del artista. Se da un giro fresco y surrealista a la pintura de paisajes románticos para recrear el mundo y al mismo tiempo ser parte de él. De esta manera, el género del paisaje romántico se vuelve a examinar desde la perspectiva del autorretrato. La serie consta de cuatro fotografías y un breve video experimental.

Los procesos plásticos de artistas como Levi dan cuenta de la increíble capacidad del arte para mostrar nuevas formas de representación en las que se combinan técnicas y géneros como el *Body Paint* y la fotografía al igual que el autorretrato y la pintura temas que se han introducido y tienen una gran carga a lo largo de la historia del arte.

Finalmente, la fusión paisaje y cuerpo, natura y cuerpo es uno de los dispositivos que empujan al artista moderno y contemporáneo a representarse en su necesidad de alteridad más inmediata, el narcisismo contemporáneo se reactualiza con la idea moderna de identidad en la naturaleza, como una idea urgente de la consciencia ecológica.

REFERENTES

John Coplans (1920 - 2003). Fue un artista, director de museo y crítico británico, mejor conocido como miembro fundador de la revista Artforum. Las obras de arte más famosas de Coplans consistían en una serie de fotos en blanco y negro que representaban segmentos de su propio cuerpo desnudo, pero nunca su rostro. Después de servir en la segunda guerra mundial, Coplans persiguió la pintura y fue influenciado en gran medida por expresionistas abstractos como Willem de Kooning y el movimiento conocido como Tachisme. No fue hasta principios de la década de 1980 que Coplans comenzó a producir su propio arte visual nuevamente, y hoy sus obras se encuentran en las colecciones del Instituto de Arte de Chicago, el Museo Whitney de Arte Americano en Nueva York, el Centro Georges Pompidou en París y Tate Gallery en Londres, entre otros. Coplans murió el 21 de agosto de 2003 en Nueva York.

Tríptico No. 4. John Coplans. Impresión en gelatina de plata, tres paneles cada uno 191.8 x 85.5 cm. 1994.

Ana Mendieta (1948-1985). A través de su cuerpo representó y creó obras con la que mostró su personalidad luchadora, reivindicativa y provocadora con un enfoque eminentemente feminista. Mendieta dedicó su producción a mirar críticamente la sociedad que le rodeaba para después fritar corporalmente el rechazo y el sufrimiento causado por temas como el racismo, la política, la violencia, la marginación y el exilio. En muchas de sus obras recurrió al entorno natural para mostrar la conexión entre lo humano y lo natural, de ahí que también sea un referente en el movimiento de *Land Art*. Su cuerpo fue su herramienta, el canal por el que sus vivencias, opiniones y preocupaciones junto con su fragmentada identidad y su doble marginación -por ser mujer y por ser exiliada cubana- brotaron hacia la luz.

"Imagen de Yagul", de la serie "Siluetas". Ana Mendieta. Fotografía, 1973.

Oscar Muñoz (1951). Su trabajo se caracteriza por el uso de múltiples recursos técnicos como el dibujo, la fotografía, el vídeo, las instalaciones y el grabado; a su vez utilizando diversos materiales. Muñoz se refiere frecuentemente a aspectos vitales como los fenómenos físicos de la corporeidad, la temporalidad, lo efímero, la desintegración, la desaparición y la memoria. Es considerado uno de los artistas contemporáneos más importantes de Latinoamérica por su participación en 2007 en la 52ª Bienal de Venecia y su premiación en 2018 con el prestigioso Premio Hasselblad de fotografía.

"Narcisos". Oscar Muñoz. Polvo de carbón y collage de papel sobre plexiglass, 9 piezas de 50 x 50cm. 2002.

PROPUESTA

Esta propuesta gira entorno a la noción de cuerpo y paisaje, donde el tratamiento de las imágenes fotográficas se hace a través de: transparencias, fragmentaciones, distorsiones, y la apropiación de múltiples ambientes para su instalación. Se problematizan estos conceptos para definir los autorretratos fusionados e instalados en espacios donde la naturaleza está implícita. A partir de estas conexiones se evidencia la idea de algunas polaridades de la existencia: luz/sombra- vida/muerte- real/irreal. Así resultan las formas y "claves" definitorias del conjunto de la Obra, las imágenes del propio cuerpo se ensamblan y producen otras imágenes que a su vez se fusionan con formas y elementos naturales: agua, luz, tierra, aire (autorretratos). Se muestra la desintegración del Eros mediante la interferencia de la propia forma física que alude al reconocimiento del cuerpo en la naturaleza, y en términos más amplios a la alteridad del ser (de sí mismo y del otro).

Horizontes Azules

*"Y si me tragas, infinito universo salado
y vuelto a ser parte de ti como hace
millones de años..."*

(Anónimo)

La tierra se brinda como objeto de mirada al hombre dotándolo de un paquete de sabores, colores y olores de los que el cuerpo se impregna. Este espacio, conocido como paisaje existe principalmente por la presencia necesaria de un sujeto observador, no solo existe con la contemplación y la voluntad de saber mirar como pasaba en la pintura y el dibujo, sino (en este caso) como fusión experimental (el agua) y un empeño en expresar el sentimiento individual del artista.

Por otra parte, la fotografía permitió una percepción más amplia del panorama paisajístico, adecuando innumerables perspectivas en los que se destacan los más esenciales elementos y cualidades como el color, el tono, los patrones y las formas que muestran la innumerable expresión de este paisaje (serie de fotografías).

La observación del horizonte es una de las formas más claras de apreciar en el paisaje, esa línea recta que divide el cielo y el agua se enmarca en la mirada para cuestionarnos la extensión del territorio percibido. En general la superficie terrestre manifiesta un sinfín de locaciones paisajísticas como bosques, desiertos, montañas o valles, pero entre todas estas hay una en especial que cautiva a los hombres por su magnitud, el mar con su interminable e infinita sensación de majestuosidad que demuestra la insignificancia del hombre ante la naturaleza.

Para la composición de la serie Horizontes Azules se utilizó la cámara como objeto observador, situada sobre el trípode con su mirada encuadrada hacia el profundo horizonte, la pose del cuerpo deja ver las manos mientras nada al ritmo de las olas y se integra íntimamente con un paisaje frío de innumerables tonos azules que generan una tranquilidad visual y espiritual en la figura, al congelarse rápidamente en cada fotograma.

Una vez aprendido a apreciar este territorio y ver el espacio que nos rodea, estamos preparados para captar el paisaje desde otro punto de vista y crearlo de nuevo. Ese aprendizaje se lo debemos a quienes nos incitaron a mirar de otro modo, a recrear sobre lo existente un paisaje propio, deseado, añorado e idealizado.

Volverse Agua

*Contemplar el agua es
derramarse, disolverse, morir.*

¿Dónde está lo real, en el cielo o en el fondo de las aguas? En nuestros sueños, el infinito es tan profundo en el firmamento como bajo las aguas. El sueño le da al agua el sentido de la patria más lejana, de una patria celeste.

El filósofo francés Gastón Bachelard se inspiró en los cuatro elementos de la naturaleza: agua, aire, tierra y fuego para exponer una explicación poética de la imaginación, en la que esta se entiende por la influencia intrínseca que la materia tiene sobre nosotros. Para él, el agua representa el despliegue de la vida misma, el origen de todas las formas de vida y lo denomina el elemento plástico de la naturaleza, permeable, fluido, magnético y reflector.

El agua y su potencial transformador en el individuo opera como elemento rejuvenecedor, que regenera y otorga inmortalidad con su poder purificador. En la leve suspensión que genera sumergirse, podemos extraer unos profundos recuerdos que rememoran el contacto con nuestra matriz amniótica y disuelven todo elemento residual para saciarnos de vitalidad. Podemos entender nuestro pensamiento como un tipo de memoria líquida en la que cada acontecimiento de nuestra vida fluye como el caudal de un río y se acumula en lo profundo de nuestra memoria.

En la creación de esta serie de imágenes fotográficas hay un desplazamiento a diferentes localidades del oriente antioqueño: Guarne, Cocorná, San Rafael, San Francisco y El Carmen de Viboral son algunos de esos lugares, nuestro territorio conocido por sus ricas fuentes hídricas

permitió elaborar la cantidad de fotografías que componen el imaginario del proyecto Volverse Agua.

Cada uno de esos ríos, lagos, cascadas, represas y arroyos fueron utilizados en sus diferentes formas expresivas, dejando que el cuerpo se disolviera en cada uno de ellos, componiendo fotografías que a través del paisaje acuático lograran transmitir la idea de inmersión como iniciación o muerte en la que el cuerpo desea volver al agua; y la emersión como renacimiento al salir de estas.

En medio de esa constante búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos y para qué estamos acá (en este mundo) pasamos por diferentes estados, pero solo es volviéndose agua que volvemos a donde estamos (al momento actual), al inicio, al fluir constante con la vida y la naturaleza.

La Naturaleza de la Naturaleza

*"Nuestros cuerpos, desde las células
a los órganos, son el resultado de
la relación, de la comunicación,
de la multitud de torbellinos que
se entrelazan y se separan en una
danza inagotable".*

Humberto Maturana.

En el imaginario occidental el sujeto construye una identidad ajena a la naturaleza y difícilmente se halla en armonía y sintonía con ese elemento orgánico que nos compone y nos convierte en un todo con el territorio que habitamos. Desde la mirada de las artes y la geografía acostumbramos a concebir el paisaje como algo estrictamente visual, una experiencia contemplativa y pasiva del entorno que sólo cobra un sentido de realidad al analizarse por el observador.

En esta serie fotográfica las imágenes se construyen a partir retratos de diferentes cuerpos

desnudos que a su vez son situados en espacios naturales dándole una predilección especial al paisaje, no como locación o ambiente, sino como elemento vivo y protagonista en las fotografías. Las plantas y los elementos acuáticos son utilizados en todas sus formas expresivas, se contraponen dichos paisajes naturales con los cuerpos desnudos que se adhieren al espacio mientras combinan lo inverosímil con la naturaleza y representan la convivencia y la relación del ser humano con el entorno, mostrando al paisaje como un lugar donde se compenetra la naturaleza y la libertad de ser humano.

Rena.Seres

"Olvidarme de mí, recordando".

Las múltiples manifestaciones del inconsciente a lo largo de la vida dan cuenta de ese cuerpo sin narrar que se escribe cada noche, en nuestros sueños, formando una laguna mental que nos deja amnésicos. Desde el momento de la gestación nuestra consciencia se encuentra inmersa en el inconsciente donde cada una de nuestras acciones se genera por instinto. En ese momento no tenemos la capacidad de vernos, ni reconocernos a nosotros mismos.

En el libro "La teoría del cuerpo enamorado" del filósofo francés Michel Onfray (2002) se describe detalladamente los encuentros primitivos donde la vida despunta; la serie de autorretratos dispuestos en posición fetal induce a recrear lentamente ese momento que vivimos al nacer. Para la composición (autorretrato) el cuerpo posa sobre un fondo negro generando profundidad; se utiliza una iluminación lateral para tener mayor contraste entre negros y blancos donde el cuerpo pareciera sumergirse en las profundas aguas de lo que podría llamarse un renacimiento.

Leyendo a Homero, los lotófagos⁷ son un pueblo que vivía en una isla cercana al noreste de África y como su nombre lo indica, comían plantas y flores de loto. Estas plantas tienen un efecto narcótico, causan un sueño pacífico y amnésico a quienes las ingieren. En uno de los episodios se describe a tres hombres que son enviados a la isla con el fin de investigar, sin embargo, el consumo de flores de loto hace que olviden regresar al barco. Homero demuestra toda su creatividad y su conocimiento del ser humano.

Las fotografías se basan en las descripciones de Michel y las narraciones de Homero sobre las plantas, así los soportes son materiales que otorgan gran bondad y transparencia, lo que permitió intervenir cualquier espacio, en este caso el lago de la Universidad. Se dispusieron tres autorretratos en tamaño real que se integraban con las hojas y las flores de loto que inundaban el lugar, de esta manera se logró exponer la fusión cuerpo/naturaleza con la primera pose corporal.

La semejanza que existe entre cuerpo/naturaleza se puede evidenciar claramente al comparar un cuerpo en posición fetal con una flor de loto que emerge de la profundidad de un lago, cada uno crece en busca de luz, pureza y necesidad de poder vivir.

⁷ En la mitología griega, los lotófagos (en griego antiguo, λωτοφάγοι «los que comen loto») eran un pueblo nombrado por primera vez en "La odisea", Homero (canto IX, pg 74-104.)

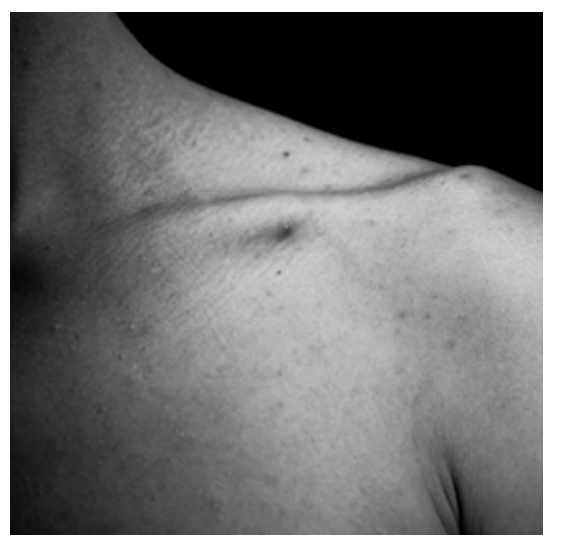
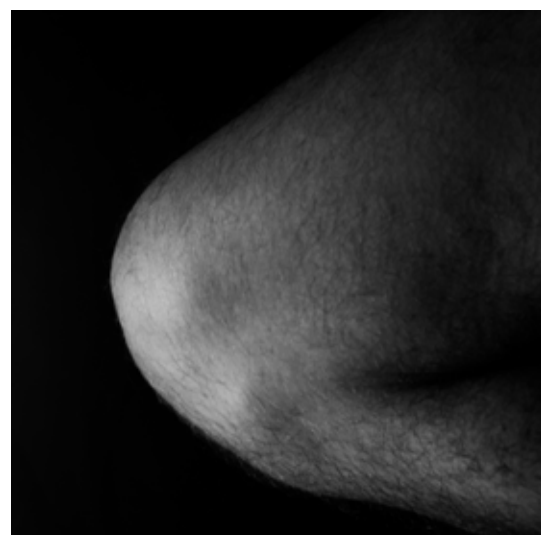
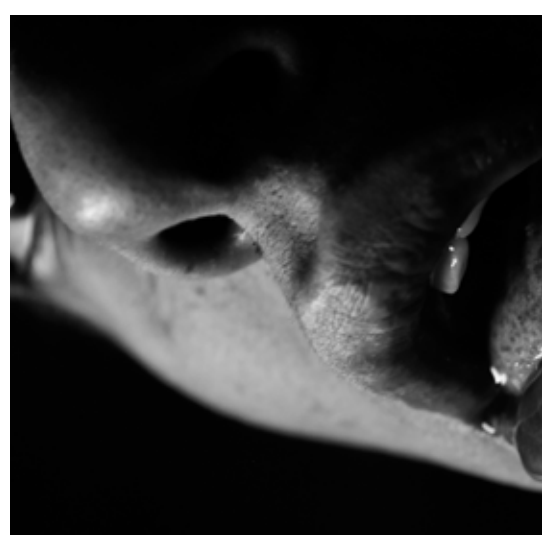
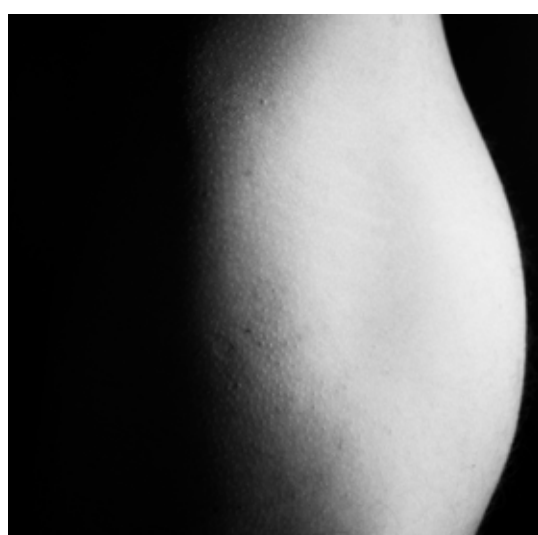
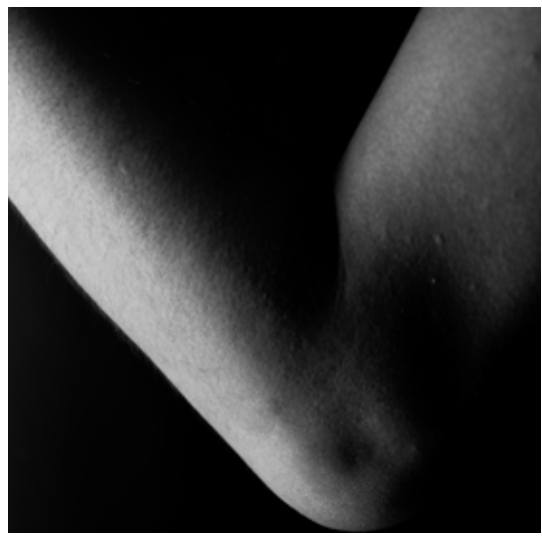
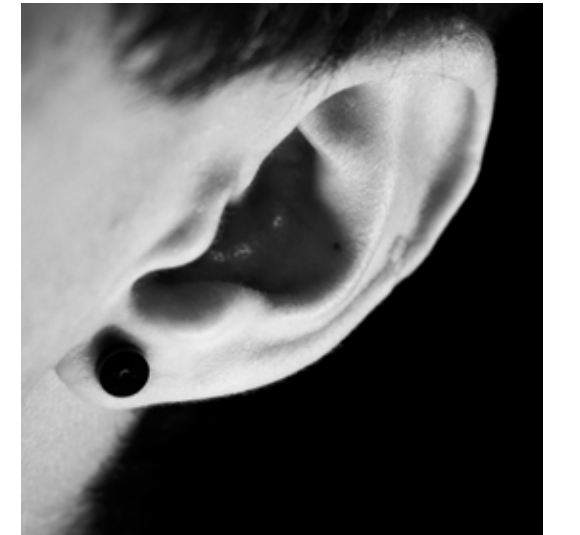
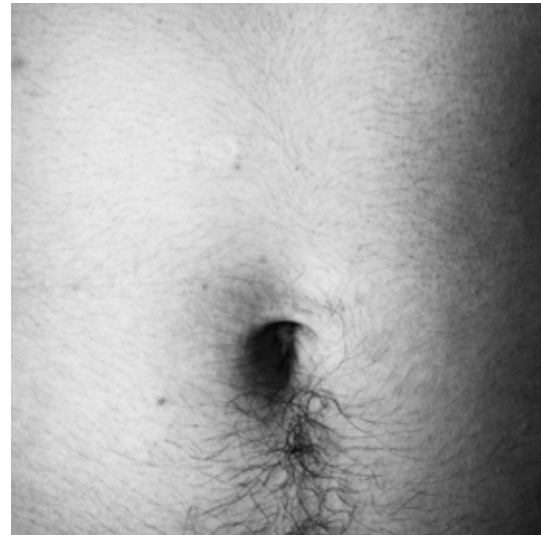
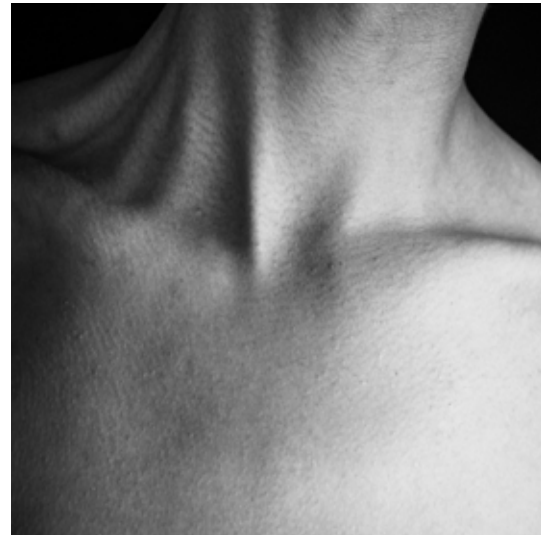
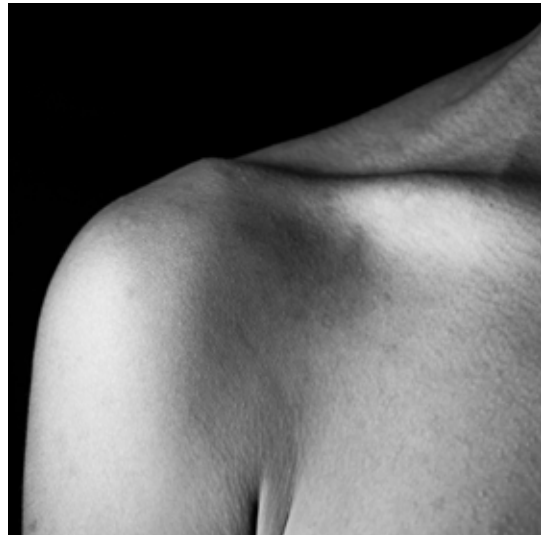

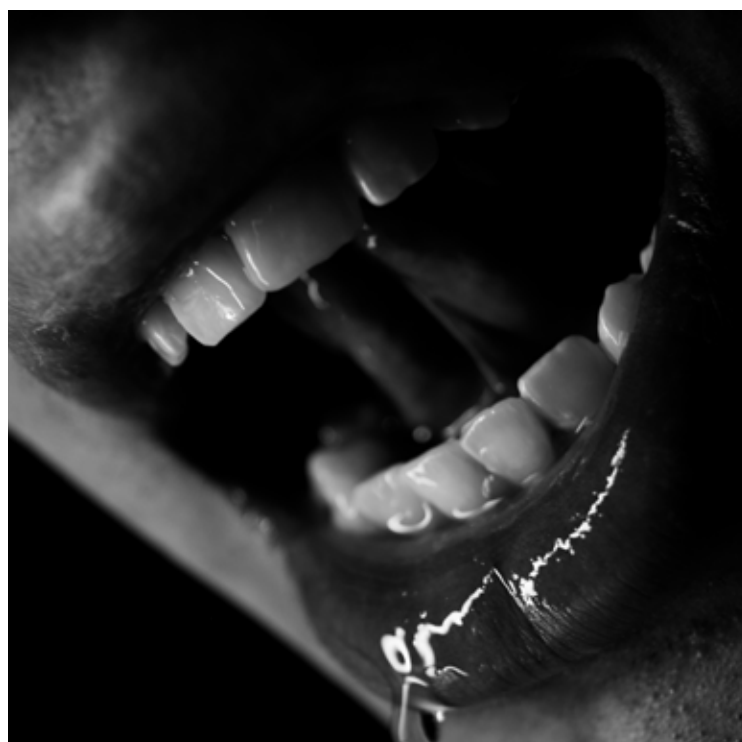
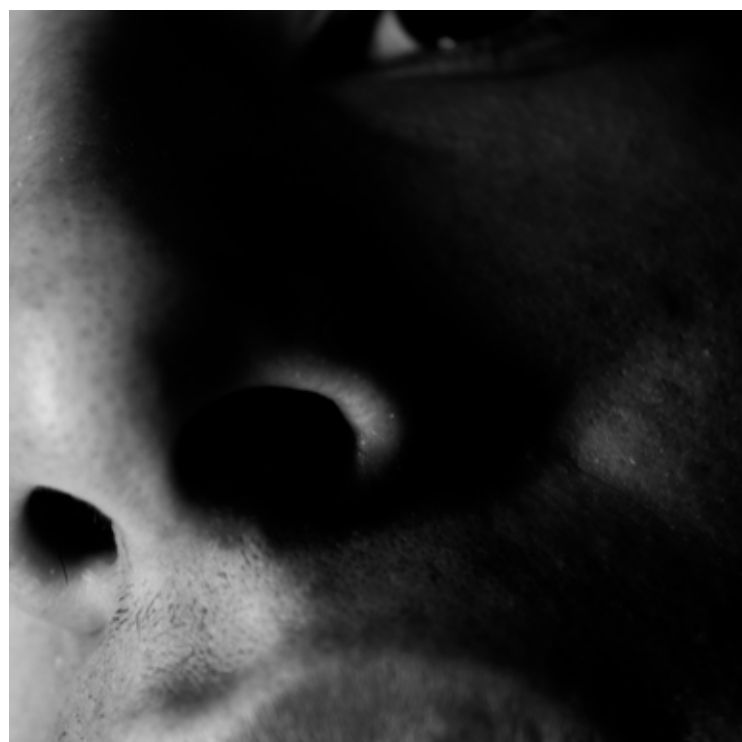
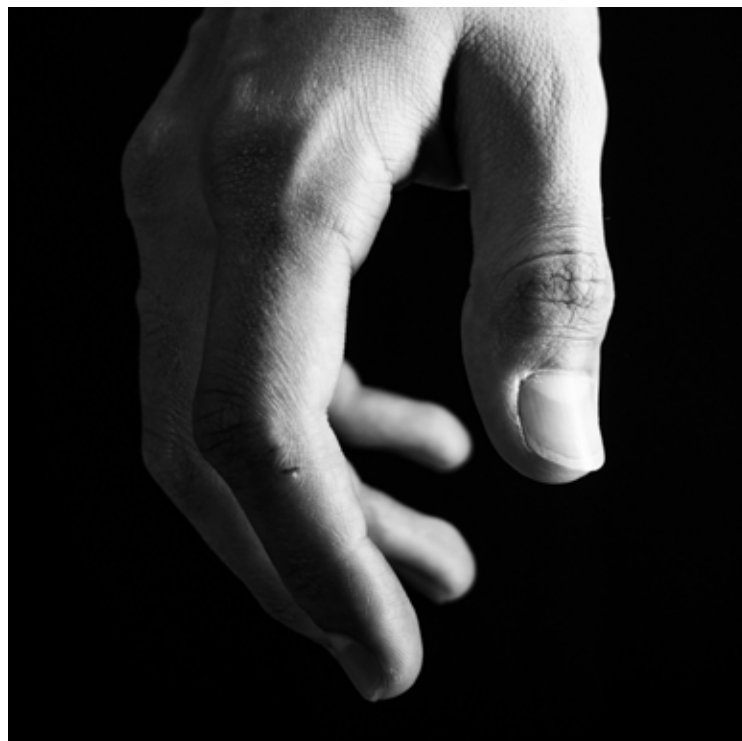
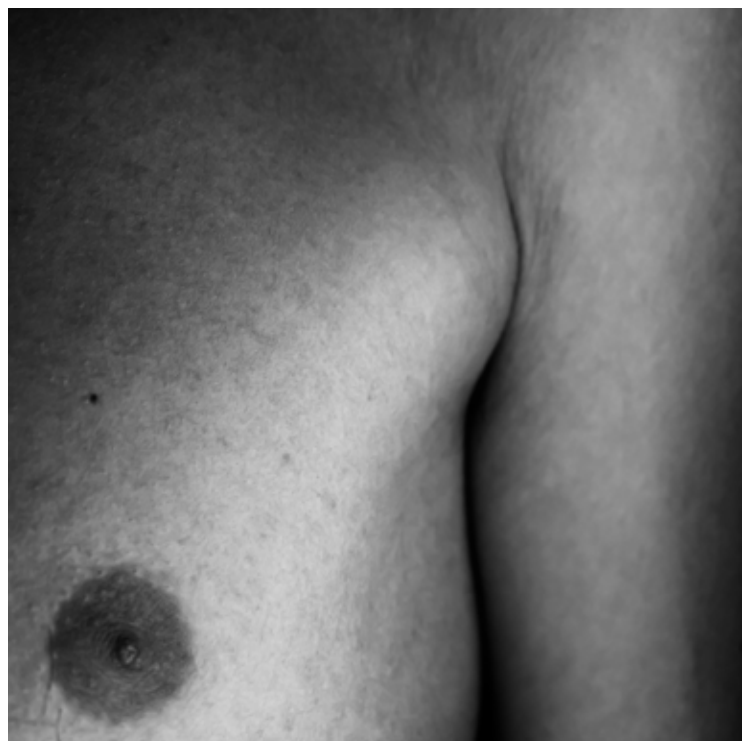
Rompe.Cuerpos

*"(..) Detrás de tus pensamientos
y sentimientos, hermano mío, se
encuentra un soberano poderoso, un
sabio desconocido, llámase yo mismo.
En tu cuerpo habita, es tu cuerpo".*

Nietzsche

La idea del cuerpo fragmentado es un tema que se ve claramente en los estudios de Miguel Ángel y Leonardo (estudios de anatomía y fragmentos de miembros). Por otra parte, la medicina dividió el cuerpo para que cada una de sus piezas fuera tratada por un especialista, el oftalmólogo se encarga de los ojos, el cardiólogo del corazón y así, con cada una de sus partes.

Según el escrito "El estadio del espejo" de Jacques Lacan (1949), un niño pequeño que aún no camina, no posee una visión integral de todo su cuerpo, sino que es fragmentada, es decir que no relaciona todas sus partes como formador de un todo. Para esto el infante debe pasar por una fase especial de desarrollo psíquico, denominada la fase del espejo o reconocimiento del yo; en este proceso el niño debe observar su propia imagen en un espejo para tener la afirmación de su corporalidad y adquirir así la primera sensación de unidad e identidad.

A partir de esta idea la cámara es utilizada como espejo en la que mediante poses y gestos repletos de patetismo, des-configuro (autorretrato) la unidad del cuerpo, realizando 22 imágenes de algunas de sus partes, una por cada año de vida. De mezclan con las múltiples transformaciones y funciones de la luz, el resultado muestra la desintegración del Eros que alude a la relación de semejanza/diferencia, reconocimiento de sí mismo y del otro.

La cámara no es solo un medio para establecer identidad y plasmar la obra, sino que a través de ella se busca el otro yo que genera una visualización del inconsciente recogido en las fotografías.

El Cuerpo como Paisaje

"Caminar impregna. Caminar interminablemente hace pasar por los poros de la piel la altura de las montañas cuando uno se enfrenta a ellas durante mucho tiempo, respirar largas horas la forma de las colinas al descender largo rato sus vertientes. El cuerpo se hace masa de la tierra que pisa. Y así, progresivamente, ya no habita el paisaje: es el paisaje".

Frédéric Gross

Las palabras cuerpo y paisaje, remiten a dos ideas: Una física (personal) que comprende el conjunto de partes que forman nuestra estructura corpórea y la otra (muchas veces más) visual y exterior que afecta a nuestro entorno y nuestros sentidos.

El cuerpo se entiende como el vehículo que encamina al ser a su relación con el espacio y le permite generar sobre éste múltiples acciones tanto físicas como mentales. Por otro lado, está el paisaje que tiene varios usos, pero en este caso sugiere las nociones que se refieren a la presencia de un sujeto observador y un objetivo (sujeto 2) observado, por lo tanto, sin cuerpo no hay paisaje.

La idea de El Cuerpo como Paisaje que da el título a este trabajo nace principalmente por el efecto visual que se generó a través de esta intervención espacial (fotos transparentes sobre ventanal, bloque de la Universidad). La instalación se componía de una serie de autorretratos de partes del cuerpo, éstas estaban impresas en un papel adhesivo transparente y se enmarcaban y fusionaban perfectamente con la arquitectura y paisaje del lugar.

La disposición de las imágenes en el espacio no interfería con la presencia de la luz, por el contrario, le permitió generar un efecto visual tanto en el interior como el exterior del edificio.

Esa impresión visual en las fotografías se asemejaba a una doble exposición creada a partir de una imagen física y la realidad en la que se fusionaron las partes del cuerpo (autorretrato) con el paisaje que se veía a través de la ventana.

CONCLUSIÓN

La carga poética del cuerpo y su historia a través del arte puede servir y sigue sirviendo como medio expresivo y transformador de los individuos. La conciencia del cuerpo es conciencia también espiritual e individual y ésta nos lleva a una manera creativa de estar en el mundo.

El arte nos ayuda a redescubrirnos y a reactualizarnos, el cuerpo, la naturaleza; el hombre y su entorno son ahora -más que nunca- uno de los procedimientos directos de la subjetividad del artista actual, que trae el imperativo de su búsqueda a través de su propio cuerpo.

Cuerpo como totalidad

(...) me parece que un sentimiento como el amor se mide mucho mejor –si es que puede medirse- por la importancia de su superficie que por el grado de su profundidad. Porque yo mido mi amor por una mujer por el hecho de que amo tanto sus manos como sus ojos, su andar, (...) los paisajes en donde la he visto desenvolverse, el mar en que se ha bañado...

Michel Tournier

El zoom que hace a su propio cuerpo Sebastián Zuluaga con su ojo fotográfico, es la posibilidad de aproximarnos a la diversidad del cuerpo como territorio, como paisaje a la vez íntimo y voluptuoso, misterioso y sensual. Su propuesta es la oportunidad de ampliar la comprensión de aquellas palabras de Michel Tournier en las que reflexiona sobre el sentido de la superficie y de la extensión del cuerpo como máxima expresión del ser, como manifestación de lo indecible que nos constituye y que se revela, sin restricciones, en la cadencia del paso dado, en el brillo de la coqueta mirada, en la boca sonriente, la mano audaz o el cabello mecido por el viento. Índices vitales más elocuentes que discursos retóricos que intenten definir al sí mismo.

Esa superficie corporal, esa res extensa, materia sensible, es, al modo en que Tournier -pero ya Nietzsche, Serres, Deleuze- lo conciben como totalidad, como absoluto en el que espíritu, alma, razón, conciencia, se concretan haciéndose posibles. "Cuerpo soy yo y no otra cosa" proclama Nietzsche por boca de Zaratustra; pura interioridad diría Serres, manifiesta en el rostro maquillado de la mujer acicalada; identidad móvil, agenciamiento, devenir, advierte Deleuze para quien no hay nada fijo, determinado, y menos el cuerpo en su potencia vital.

Así pues, la propuesta de Sebastián Zuluaga incita a ver la propia corporalidad a través de la suya, a reconocer en cada fragmento de cuerpo la totalidad que nos configura; acercamiento a los terrenos que definen nuestra diversidad, a los gestos que confirman nuestra diferencia, pero aunándonos en la misma humanidad.

Julio César Salazar Zapata
Docente Facultad de Artes

BIBLIOGRAFÍA

- Arboleda, A. (2019) Espíritus Arbóreos. (Maestro en Artes). Universidad de Antioquia. El Carmen de Viboral
- Argullol, R. (1999), Ver el alma de las cosas. Suplemento Cultural Babelia, Diario El País 13/11/1999, Madrid.
- Bachelard, G. (1978). El agua y los sueños: ensayo sobre la imaginación de la materia. México: Fondo de Cultura Económica
- Bauman, Z. (2003). Modernidad Liquida. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gombrich, E. (1987). Historia del Arte. Madrid: Alianza.
- Google Arts & Culture. (2018). Instalación artística. Recuperado el 10 de noviembre de 2018, de Google Arts & Culture : https://artsandculture.google.com/usergallery/_ALyc-huL9nAJA
- Google Arts & Culture. (2018). Oscar Muñoz. Recuperado el 10 de noviembre de 2018, de Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/entity/%C3%B3scar-mu%C3%B1oz/g11b6skflj7>
- Google Arts & Culture. (2019). Land Art. Recuperado el 12 de Abril de 2019, de Google Arts & Culture: <https://artsandculture.google.com/entity/land-art/m018q2s>
- Gross, F. (2018). Andar, una filosofía. España. Taurus Editores.
- Homero (1851) "La odisea", (canto IX, pg 74-104.) Barcelona: s.n.
- Lacan, J. (1949). El estadio del espejo. XVI Congreso Internacional de Psicoanálisis, Zurich.
- Maturana, H. (1970). Biology of cognition. Estados Unidos: Universidad de Illinois.
- Nietzsche, F (1883) Así habló Zaratustra. Recuperado el 10 de noviembre de 2018, de Alejandría Libros de Dominio Público : <https://www.elejandria.com/libro/asi-habló-zaratustra/friedrich-nietzsche/97>
- Onfray, M. (2002). Teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar. París, Francia: s.n.
- Real Academia Española. (2019) Diccionario virtual. Recuperado el 20 de septiembre de 2019, de Real Academia Española: <https://dle.rae.es/?id=G3O54d6>
- Schelling, F. (1985). La relación del arte con la naturaleza. Madrid : Sarpe

LISTA DE IMÁGENES

Imagen	Pag.
1. Boceto, collage - Rompe.Cuerpos	8
2. Boceto, dibujo - Rena.Seres	10
3. Boceto, dibujo - Horizontes Azules	12
4. Boceto, dibujo - Volverse Agua	14
5. Boceto, collage negativo - La Naturaleza de la Naturaleza	16
6. "Your body is battleground"	18
7. "La quema de las Cámaras de los Lores y los Comunes"	20
8. "Montaña de Santa Victoria"	20
9. "El caminante sobre el mar de nubes"	21
10. "Paisaje 1"	22
11. "Paisaje 2"	22
12. Tríptico No. 4	24
12. "Narcisos"	25
13. "Imagen de Yagul"	25
14. Detalle - Rena.Seres	26
15. Horizontes Azules	28-29
16. Horizontes Azules	30-31
17. Horizontes Azules	32-33
18. Horizontes Azules	35
19. Volverse Agua	36-37
20. Volverse Agua	38-39
21. Volverse Agua	41
22. La Naturaleza de la Naturaleza	42-43
23. La Naturaleza de la Naturaleza	44-45
24. La Naturaleza de la Naturaleza	46
25. La Naturaleza de la Naturaleza	47
26. Rena.Seres	48-49
27. Rena.Seres	50-51
28. Rena.Seres	53
29. Rompe.Cuerpos	54-55
30. Rompe.Cuerpos	56-57-58
31. Rompe.Cuerpos	59
32. El Cuerpo como Paisaje	60-61
33. El Cuerpo como Paisaje	62
34. El Cuerpo como Paisaje	63
35. El Cuerpo como Paisaje	64
36. Autorretrato	66
37. Boceto, cianotipia	68
38. Boceto, cianotipia	70

HOJA DE VIDA ARTÍSTICA

Datos Personales

Documento de identidad: cc. 1038416134

Lugar de nacimiento: Rionegro - Antioquia, 1996.

Contacto: 313 425 7215

Correo Electrónico: aquas.ser22@gmail.com

Exposiciones Individuales

2019. Rompe.Cuerpos. Corporación Acordes. 30 mayo al 28 junio. Marinilla - Antioquia.

Exposiciones Colectivas

2019. Reto de fin de año. Universidad de Antioquia Seccional Oriente. 2 al 15 diciembre. El Carmen de Viboral - Antioquia.

2019. Noviembre Fugaz. Malecon Turistico. 23 de noviembre. Marinilla - Antioquia.

2019. III Bienal de arte de El Santuario. Casa de la cultura Luis Norberto Gómez. 02 al 23 noviembre. El Santuario - Antioquia.

2019. Fragmentos de introspección. Museo Estampas. 12 abril al 10 mayo. La Unión - Antioquia.

2017. Narrativas Visuales. Casa de la Cultura. 9 junio al 9 julio. Marinilla - Antioquia.

2015. La primiparada. Centro Cultural Ricardo Rendón. Rionegro - Antioquia.

Publicaciones

2019. Edición #005. Revista Malas Artes. 14 junio. Pg 2. Tandil - Argentina.

2018/2019. Curador, Galerías de Arte. Revista Nabú. Rionegro - Antioquia. www.revistanabu.com

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

