

PORTENTOS

Memoria de Grado

Laura Fernanda Muñoz Moreno

PORTENTOS

Rector Universidad de Antioquia
John Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes
Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes
Alejandro Tobón Restrepo

Jefe del Departamento de Artes Visuales
Julio Cesar Salazar Zapata

Coordinador Área de Investigación y Propuestas
Fredy Alzate Gómez

Asesor de Memorias de Grado
Margarita Pineda Arias
Lindy María Márquez Holguín

PORTENTOS

Laura Fernanda Muñoz Moreno

Memoria de Grado para optar al título de Maestra en Artes Plásticas
Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín
2021

Agradezco a :

A la familia Muñoz Moreno que me brindaron incondicionalmente todo el apoyo necesario y esfuerzo, a mis compañeros de carrera y a todos los docentes que estuvieron en esa ardua labor de formación.

CONTENIDO

Abstract	9
Algo fuera de lo común	11
Nosotros los otros	14
La encarnación del portento	15
Creación Artística	33
Referentes Artísticos	45
Bibliografía	55

Mi proyecto artístico asume al monstruo como concepto y sujeto; una entidad capaz de cuestionar las preconcepciones de la identidad e incluso de la belleza, con el fin de darle un nuevo lugar a aquel a portento de esencia distinta, visible mediante expresiones plásticas como la fotografía, la escultura y la instalación, las cuales aplican los límites entre la realidad y la ficción, principalmente entre lo humano y lo ominoso.

Algo fuera de lo común

La monstruosidad, punto de partida con el cual arribé mi experiencia creativa, proceso artístico inspirado por vivencias personales a una edad temprana cuando acompañaba a mi madre en sus labores en un centro de ayudas diagnósticas en el cual ella se desempeñaba como funcionaria. La interacción visual constante con diferentes casos realmente impactantes y de difícil comprensión para mi corta edad, generaron en mi memoria un banco de imágenes que detonaron a la hora de indagar sobre esa parte que todo ser humano posee y reprime.

La deformidad que parte de lo físico, también conlleva ciertos aspectos desde lo emocional del ser humano, a menudo en mi trabajo lo planteo a través de interrogantes sobre ¿el quiénes somos, y porque lo somos?, ¿O si realmente somos? considero que vamos forjando tan solo una apariencia de nosotros frente a los demás como un signo de identificación, con el fin de construir identidad en medio de múltiples variantes, que siempre fluctúan ante el otro.

Empecé entonces a indagar en esa imagen que tenemos de nosotros mismos, y que en ocasiones es imprecisa por el simple hecho de que los demás no la perciben de la misma forma y es allí donde entramos a catalogar, juzgar y a desatar opiniones de lo que es bello, feo, bueno, malo, falso o verdadero, natural o artificioso como un espejo de la opinión que refleja un ser al que vemos y ocultamos.

Es importante anotar, que no solo es una apariencia lo que nos identifica. Más allá de los aspectos físicos, están también los aspectos internos o perfiles psicológicos que en ocasiones sacan a relucir ese monstruo que cada uno de nosotros lleva consigo recordándonos esa condición humana.

En todo mi trabajo el cuerpo es un elemento más de estudio que se confabula con la monstruosidad para dar rienda suelta a temas que van desde lo científico hasta lo cultural, y que desde diferentes disciplinas, acordes a miradas y reflexiones crean escenarios que metaforizan realidades encarnadas en torno a este.

A través de la monstruosidad el cuerpo ha sido abordado bajo varios parámetros como lo patológico, todo aquello que no encaja, que es contrario a un orden establecido por la naturaleza, y que hace que el cuerpo como tal lo padezca, hasta la fantasía, que se desborda bajo los límites de la imaginación llevando a la mente a la locura total.

Como una condición natural de las cosas y del hombre mismo, la monstruosidad ha sido tratada desde distintas ramas de la investigación, como es el caso de la sicología, la cual la aborda desde un conjunto de factores mentales que influyen en el comportamiento del ser humano, desdibujando su cordura e integridad, para llevarlo a un estado conflictivo, caótico y perturbador de sí mismo.

No obstante, la teratología se encarga precisamente del estudio sobre los monstruos, como consecuencia de algunos fenómenos patológicos que la medicina ha profundizado en los distintos casos y que conllevan a establecer otros límites a partir de esa ruptura de lo natural y lo desviado, creando así otra norma de vida.

En otro orden la monstruosidad también ha sido abordada por la mitología, exponiéndola desde lo fantástico, ejemplificado en muchos casos con seres extraordinarios, libres o como la peor amenaza por su carácter destructivo.

Nosotros los Otros

La monstruosidad está presente en todas las formas que representan el mundo y al sujeto, entre lo propio y lo otro, entre todo aquello que está establecido sin un orden y que transgrede ciertos límites.

Todo mi proyecto investigativo-creativo está consolidado bajo la premisa de darle lugar al otro, es decir, aquel monstruo que todos llevamos por dentro, o que esta frente a nosotros deforme y de cierta manera relacionamos con algo aterrador, el cual es rechazado generando una amenaza por su esencia distinta, y que crea en sí una paradoja de la realidad con la fantasía poniendo de manifiesto al cuerpo como la principal expresión en donde se redimensiona la identidad, cuestionándolo a la vez en lo cotidiano de la vida, desde la enfermedad y el comportamiento.

El indagar por los límites de lo natural y lo desviado es uno de los objetivos de mi obra que configuran desde lo físico y lo interno todas aquellas transformaciones que el ser humano puede tener, con el fin de entender al otro en su condición sin necesidad de juzgarlo, rechazarlo u ocultarlo, de un reconocimiento hacia lo que somos como humanos, y de un acercamiento hacia lo más profundo que conforma nuestra existencia.

La Encarnación del Portento

*“El mundo es horrible pero no podemos huir de él, porque el horror somos nosotros”.
(Casanova, 2017)*

La existencia del monstruo, de aquel espécimen que encarna y rompe fronteras, procede de tiempos inmemorables, con un papel distinto en cada época de la historia de la humanidad, siendo representado en varios ámbitos; desde lo simbólico; la religión como un pecado o encarnación del mal, en lo biológico; la metamorfosis de algunas plantas, y hasta en lo psíquico; la pérdida de toda razón y distorsión de la identidad, entre otros más.

En el antiguo Egipto, por ejemplo, existieron vestigios de estos seres monstruosos y deformes con cráneos anencefálicos, encontrados por algunos arqueólogos junto a otras momias, a los cuales honraban como animales sagrados y le atribuían además poderes mágicos. En cambio en Grecia, los monstruos eran seres híbridos con partes de animales expuestos en la mitología como un signo de la cólera de los dioses. Además encarnan el bien y el mal. Sin ir más lejos; el caso de las hermanas Gorgonas o de Medusa, son relevantes para entender aquella dualidad del bien y del mal reflejada en una monstruosidad no solo física sino también moral, el monstruo presente en aquellos personajes está basado como una constituyente también de identidad.

Más adelante, en el medioevo los monstruos eran considerados prodigios de las catástrofes y enfermedades, a la vez se les veía como héroes al poseer saberes superiores, como la facultad de ver el porvenir, lo que los ubicaba dentro de la hechicería y la magia. Algunos de estos hechiceros declaraban estar en constantes relaciones carnales con el demonio, a lo que se les denominaba súcubos e incubus.

Luego más tarde, en Europa a mediados del siglo XIX, lo monstruoso se apropiaría del discurso médico a partir del padre de la anatomía; Ambroise Paré, estableciéndose así la teratología; como una ciencia que abarcaba el cuerpo monstruoso o deformado en un campo de estudio único y sistematizado, con un discurso que iba desde lo médico hasta lo jurídico moral, donde se planteaba al cuerpo monstruoso desde su territorio como ser que representaba una patología más no una maldición. Aunque sin embargo en ocasiones aquel cuerpo enfermo llegó a ser espectacularizado, es decir, eran considerados un objeto de burla, como es el caso de los personajes de los zoológicos humanos, una práctica heredada de los bufones en donde exhibían estos cuerpos amorfos.

El espectáculo del cuerpo monstruoso

El circo y el cine se han servido como escenarios que cumplen con una función característica de exponer en sus distintas manifestaciones y técnicas, la desigualdad, lo deforme y monstruoso que puede poseer un cuerpo enfermo con lemas positivos o perniciosos.

Que empiece la función!

En las artes circenses personajes extraordinarios con cierto tipo de condiciones físicas como hombres albinos, enanos y mujeres barbadas entre otros, fueron centro de atención para que empezara la función ante un público impactado y morboso. El entretenimiento que causaba el circo, o también llamado zoológico humano solo tenía como fin la humillación y degradación de aquellos personajes. Uno de los circos más famosos donde empezaron a exhibirse aquellos personajes fue el *Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus*, conformado por varios empresarios que se lucraban declarándose como promotores de la diferencia. La mayoría de estos personajes eran sacados de otras ferias undergrounds por decirlo así, o muchos llegaban hasta el circo con el fin de buscar una mejor calidad de vida para así poder sobrevivir ya que en ninguna parte eran aceptados por su apariencia muchos rechazados hasta por sus familiares.

Luces, cámara y acción!

En el cine diversas películas expusieron la monstruosidad como un atractivo ficcional, desde *Freaks: la parada de los monstruos*, en la cual se presenta la monstruosidad con personajes reales hasta llegar a la perturbación con uno de los directores más influyentes como David Lynch, quien ha realizado controversiales películas por todo el simbolismo que aborda desde la psicología de sus personajes hasta la escenografía, en donde habitan seres deformes e híbridos que parecen de otro planeta. *Cabeza Borradora* (Lynch, 1977), es un ejemplo de ello, aquí el cineasta presenta la monstruosidad desde la vulnerabilidad del ser humano, desde un caos interior producto de la enfermedad. Igualmente filma a “El hombre elefante” (Lynch, 1982) película inspirada en la historia de Joseph Merrick desde su condición patológica del síndrome de proteus.

De esta manera, el cuerpo es un escenario más en Lynch, es objeto de discurso para entender que el ser humano es un cúmulo de imperfecciones y de desaciertos que alteran la existencia de este, poniéndolo de nuevo en su condición de mortal e impotente frente a las leyes de la naturaleza.

Otro de los directores que tratan este tema de lo monstruoso es David Cronenberg, que parte desde sus personajes con el horror puro y el sin pudor que puede contener cada uno de estos explícitamente, visualmente ofrece un contenido cargado de abyección, de viscosidad y malformación. El cuerpo también es tratado en él, como una plataforma de reconocimiento hacia nosotros mismos que se ve acechado por el miedo a darnos cuenta de lo que somos y podemos padecer.

El cuerpo y la enfermedad

Algunos de los fenómenos patológicos son consecuencia de malformaciones congénitas que van desde la etapa embriológica del ser vivo, y a la vez también son el resultado de otras situaciones propiciadas por el ser humano y no por la naturaleza misma.

En el umbral de la enfermedad y la monstruosidad, se establece una gran cantidad de casos que ponen de manifiesto las consecuencias de un desvío de la naturaleza a partir de la formación de un ser vivo que trae consigo una información compuesta por genes, proteínas, moléculas, etc, esta información está contenida a partir de cromosomas, los cuales tienen una alta influencia en el proceso de reproducción. Una alteración en uno de estos cromosomas conlleva a una malformación congénita, que complica el adecuado funcionamiento o desarrollo del cuerpo a tal punto que puede producir la muerte o incluso la aparición de un nuevo portento.

Algunos de los casos más representativos de estas malformaciones es el del Síndrome Proteus; una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, músculos, tejido adiposo, vasos sanguíneos y linfáticos. Normalmente acompañados de tumores en más de la mitad del cuerpo. Este síndrome genético no es hereditario, y altamente variable de un individuo a otro, Se debe a una mutación genética de un gen AKT1 ubicado a lo largo del cromosoma 14.

Algunos de los casos más representativos de estas malformaciones es el del Síndrome Proteus; una enfermedad congénita que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos, músculos, tejido adiposo, vasos sanguíneos y linfáticos. Normalmente acompañados de tumores en más de la mitad del cuerpo.

Este síndrome genético no es hereditario, y altamente variable de un individuo a otro, Se debe a una mutación genética de un gen AKT1 ubicado a lo largo del cromosoma 14.

[1https://medicina.ufm.edu/eponimo/sindrome-de-proteus/](https://medicina.ufm.edu/eponimo/sindrome-de-proteus/)

Uno de los individuos más reconocidos que padeció este síndrome fue Joseph Merrick, a quien apodaban por su condición el “hombre elefante”, sufriendo casi toda su vida la burla y el juicio de los demás que lo veían como una abominación.

Efectivamente, como se mencionó antes, Merrick hizo parte de los famosos zoológicos humanos, donde dedico gran parte de su vida a aquellos circos explotadores que solo se lucraban de su enfermedad.

Otro de los casos más reconocidos frente a diversos tipos de enfermedades congénitas es el de Petrus Gonsalvus, el cual nació con el Síndrome del hombre lobo o Hipertrichosis , una enfermedad de la piel que se caracteriza por abundante vello en la totalidad del cuerpo, está catalogada aún como una enfermedad rara, y posiblemente dada por una mutación que todavía hacen estudios sobre ella.

Petrus Gonsalvus, a pesar de su extraña enfermedad en aquella época del siglo XVI logro llegar hasta los altos mandos de la corte francesa y contraer matrimonio con una bella dama con la que tuvo seis hijos de los cuales cuatro padecieron la misma enfermedad, una de ellas Antonietta fue retratada por Lavinia Fontana.

²Significado Hipertrichosis en :<https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrichosis>

Petrus Gonsalvus

Recuperado de: <https://allthatsinteresting.com/petrus-gonsalvus-real-beauty-and-the-beast>

Antonietta Gonsalvus

Recuperado de: <https://allthatsinteresting.com/petrus-gonsalvus-real-beauty-and-the-beast>

La malformación encarnada

Hoy en día se considera al monstruo bajo otras premisas entre las cuales las más destacables son las morales, que desvirtúa el comportamiento humano. Michael Foucault lo catalogó desde el campo de lo jurídico y lo biológico: *“El monstruo es todo aquel que transgrede la ley”*. (Foucault). Este visto como aquel ser que se encuentra al margen de la conducta cívica es un individuo que se debe juzgar y corregir. Está marcado por la desigualdad, estigmatizado y es rechazado ante una sociedad, hace parte de lo más abominable del ser humano, se trata del autor de los crímenes más inimaginables de la existencia. Pero dicho monstruo no es el otro, está inmerso dentro de la psicopatología que puede llegar a poseer cualquier ser humano sobre la faz de la tierra.

³Foucault hace referencia al concepto de monstruo desde varias categorías como la del campo jurídico y biológico.
https://www.homines.com/palabras/foucault_anormales/

Recuperado de:
<https://culturacolectiva.com/historia/andrei-chikatilo-la-historia-detras-del-asesino>

Entre esos trastornos de psicopatología se encuentra el trastorno antisocial de la personalidad. Uno de los monstruos más representativos en el mundo occidental de esta enfermedad fue Jack el destripador, el cual nunca fue identificado y usaba el sadismo en cada uno de sus actos, seguido también por otros más como Andrei Chikatilo, uno de los asesinos más atroces en toda la historia de la Unión soviética, el cual reconoció lo que era, bajo la frase:

“Yo soy un error de la naturaleza, una bestia enfadada”. (Chikatilo).

Chikatilo era aquel monstruo asentado en la sociedad bajo conductas perturbadoras de índole sexual y caníbal, mutilaba a sus víctimas casi siempre menores de edad, nunca tuvo arrepentimiento de ello, antes por el contrario justificó su maldad en los traumas de la niñez. Este caso pone en paralelo las dos instancias del ser humano desde lo más bajo de este; la maldad y la locura, mezcladas ante emociones y pensamientos reprimidos que solo salen a la luz cuando ya no hay nada que hacer.

Entender el mundo a través de la mirada de lo monstruoso que parte de lo más profundo del interior del ser humano ante los deseos más reprimidos, representa aquella amenaza latente en la humanidad de que no somos perfectos, y de que siempre atentara con el orden establecido y conllevara al caos, ya que se presenta como un factor determinante entre ese abismo de vida y muerte. El monstruo siempre se instaurará entre lo aterrador y desviado que puede poseer cualquier cosa, por eso desde lo jurídico este se consigna en medio de un conflicto que es contradictorio ante una cultura dominante y los estatus dados por esta misma, en donde se pone en juego la integridad de la sociedad en pro de su supervivencia frente a este tipo de situaciones que están encaminadas hacia lo más aberrante del individuo.

La palabra monstruo⁴ proviene del verbo monstrare que significa muestra. Muchos autores se han acercado a este término desde distintas concepciones y teorías, en este caso Sigmund Freud lo utilizara, para dar a entender lo particular que encierra este significado con otro término, el *Unheimliche*⁵, el cual lo situó dentro de lo siniestro como todo aquello que es extraño pero a la vez familiar, que debe permanecer a la sombra, en la oscuridad, pero que sin embargo se ha hecho evidente.

⁴<https://es.wiktionary.org/wiki/monstro#Etimolog%C3%ADa>

Según lo que plantea Freud desde su postura, todo lo relacionado con el monstruo, se presenta ante el sujeto como una represión que en ocasiones esta impuesta por el mismo entorno social o simplemente surge de los deseos que el inconsciente retiene y que cuando llegan a tomar forma se manifiesta desde todo aquello que puede llegar atemorizar y a transgredir. No conoce de límites y rompe con las fronteras estipuladas y es de allí de donde deviene el monstruo moral, aquel que pone en cuestionamiento la identidad del ser humano, es objeto también de una fragmentación del yo, de una alteridad.

⁵Freud, S., Lo siniestro, (1919).

El mal doble

En el mundo de la literatura existen obras que presentan la monstruosidad desde la dualidad y la alteridad del ser humano, dos variantes de esta que se sumergen a la vez en la fragmentación del yo.

Edgar Alla Poe escribió en una de sus obras el relato de William Wilson , en donde comienza con el narrador presentándose y que poco a poco después va narrando sobre unos encuentros que ha tenido con alguien que nació el mismo día que él y que además poseían una similitud en su físico , cosa que lo llevara a una obsesión con la cual le dará fin matándolo, pero la realidad es que es el mismo el que termina atentando contra su propia vida, dando entender así que nunca existió ese otro alguien, sino que siempre fue el mismo , allí se presenta el tema del doble como una cuestión que incorpora una fragmentación de ese yo, pero que revelara la otra contraparte de la que posee. Entonces lo siniestro y el doble irán de la mano como una revelación, un espejo que se muestra y convergerán como una ejemplificación de lo que puede contener el yo. Similar a esto también está *El Retrato de Dorian Gray* de Oscar Wilde, una obra magnífica en donde el reflejo cuenta como un conector de identidad, la cual se ve trastocada por un ideal de belleza en exceso que lleva al ego a otras instancias del ser, en esta novela se congrega el bien y el mal, al igual que el ideal de belleza y fealdad.

Otro caso en particular de la literatura que pone en evidencia la alteridad y dualidad del ser, es *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde*, esta novela escrita por Robert Louise Stevenson trata sobre un personaje con un trastorno de personalidad múltiple, en donde Mr. Hyde será una representación del mal y el Dr. Jekyll lo contrario siendo los dos uno mismo, y sin faltar uno de los clásicos de la literatura más importantes en este tema de la monstruosidad es *Frankenstein* de Mary Shelley, el mejor monstruo creado en toda la historia de ciencia y ficción, este personaje llamado Víctor es un ser hecho a partir de fragmentos de otros cadáveres resultado de un experimento, su fealdad es sublime va más allá de lo superficial que puede ofrecer un cuerpo , su anormalidad física es igual de colosal a su belleza interna.

El universo de la monstruosidad en el arte

“Se dirá que también los monstruos son bellos porque son seres y como tales contribuyen a la armonía del conjunto” (Eco, 2007, pág. 46)

El concepto de lo feo ha estado presente en toda la historia del arte muchos filósofos y escritores han partido de este concepto de lo feo desde la ausencia de la forma, de una desarmonía y caos representado en cualquier manifestación artística que no causa placer sino que al contrario, un desagrado y rechazo total, pero sin embargo logra suscitar algo e inquieta y pone en cuestión muchas cosas.

El filósofo alemán Karl Rosenkranz en su obra *“Estética de lo feo”*⁶; expresa en ella: *“lo feo es inseparable del concepto de lo bello”* (Rosenkranz, pág. 24) el uno no puede prescindir del otro ya que son conceptos que se hacen necesarios en el arte para reflejar o manifestar cosas de la realidad o del mismo espíritu que llevan a una mejor comprensión de todo lo que se encuentra en el universo.

⁶Rosenkranz. K, Estética de lo feo,(1853)

Algunos artistas en sus obras reflejaron lo feo y la monstruosidad de distintas formas, entre esos esta Goya con sus “pinturas negras” que presentan un alto simbolismo frente a diversos temas como la miseria del espíritu, la decadencia y la crueldad del mundo, una de sus obras más representativas es *Saturno devorando a su hijo*, la cual plasma más que un acto caníbal, esta se configura ante un horror que repugna y se origina desde lo monstruoso del ser. Asimismo también han hecho parte otros artistas frente a esta temática como lo son los hermanos Chapman inspirados en Goya, logran inquietar con sus grotescas esculturas, muestran crudamente los demonios que posee esta sociedad que agoniza, y que avanza cada vez más hacia la destrucción.

CREACIÓN ARTÍSTICA

Sin título

Intervención en la calle de calcas
60x 50cm
2014

La publicidad nos vende y nos impone un ideal de belleza que en ocasiones muchos hemos caído en él. Esta intervención estuvo ligada a un elemento de uso, en este caso las pantallas de led para publicidad exterior, que están ubicadas en algunos paraderos de buses de la ciudad. El ejercicio fue pensado desde la forma en como toda esta difusión de algunas marcas emplean en sus diseños situaciones y personas perfectas que llegan al espectador de forma directa con el único fin de hacerlos consumir, pero más allá de todo esto quería jugar con algunas de esas imágenes poniendo sobre ellas ilustraciones de monstruos cómicos con el fin de mostrar esa otra posible cara pero de forma burlesca.

Amorfia

Serie de Autorretratos
Fotomontaje digital con efecto anáglifo
43cm x 27 cm
2016

Amorfia es una serie de fotografías de la cual parto de la fragmentación de mi propio rostro para crear irregularidades en su forma, donde a través de los colores y de unos lentes 3d crea un efecto distorsionado de estas, deconstruyendo así aún más la imagen con el fin de reflejar aquellas transformaciones a nivel emocional que en la mayoría de casos se da cuando sacamos a relucir ese otro yo, ese monstruo interno.

El proceso de estas fotografías se basó en un ejercicio de introspección y de reconocimiento hacia ciertas emociones o actitudes en las que algo me producía rabia o desconcierto, y por medio de la captura de estos gestos bajo estas emociones empecé a tratarlos desde lo digital aludiendo a una descaracterización de mi rostro como tal.

Portentos

Foto Instalación.
Fotografías intervenidas 50x70cm, e instalación de objetos escultóricos de arcilla y látex.
Dimensiones variadas
2017

Parte de la mirada y del reconocimiento hacia el otro desde su condición monstruosa, producto de la ruptura de lo que se considera normal en el cuerpo, siendo así la enfermedad un signo de transgresión hacia la misma naturaleza. Esta propuesta posee dos tipos de piezas, unas escultóricas y otras fotográficas. Las primeras están basadas en la forma de los teratomas (bultos amorfos de carnosidad), las cuales están encapsuladas en cajas de acrílico simulando una muestra patológica de aquellos teratomas. Por otra parte, las fotografías son retratos que tome de personas transeúntes y vendedores ambulantes de la calle, a los cuales les hice un tratamiento desde el montaje digital con el fin de hacer alusión a aquellos cuerpos deformes, que padecen la monstruosidad desde lo físico.

De esta manera, el diálogo entre el objeto escultórico y la fotografía naturaliza la desigualdad del cuerpo a partir de aquella identidad patológica que puede padecer cualquier ser humano

37

38

Amalgamados

Esculturas orgánicas
40cm x 20cm
2018

Comprende una serie de piezas elaboradas a partir de plastilina industrial pintadas con aerosol mate, inspiradas en algunos registros de casos de la medicina donde se desarrollan ciertos tipos de anomalías y síndromes en los cuerpos, que exponen la monstruosidad de la enfermedad apoderada del cuerpo desmedidamente.

Lo orgánico y lo viscoso son aspectos que integran algo característico de estas piezas, dándole a la vez lugar a otro sentido de la monstruosidad desde lo ficticio, desde aquella estructura morfológica que se cuestiona por los límites entre lo natural y lo irreal.

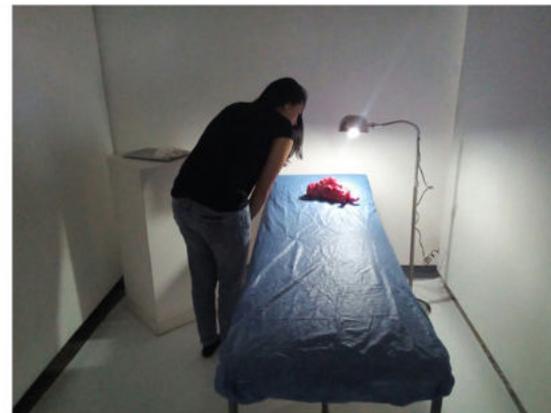
Adefesio

El entender y aceptar el cuerpo como un propulsor y un pilar de nuestra identidad hace que nos interroguemos sobre lo que pueden llegar a percibir los demás de nosotros mismos, y ahondar en él, desde los distintos elementos que lo constituyen es algo importante en cada humano, pero aceptarlo y reconocerlo desde la enfermedad ya es otro asunto que nos hace reflexionar aún más sobre lo que se lleva consigo, no solo desde un padecimiento sino también desde una condición que puede generar rechazo y abandono.

Adefesio, es una instalación que parte de la enfermedad, no solo como un padecimiento sino como el origen de lo monstruoso, de lo que no es aceptable por el miedo que puede causar reconocer que está fuera de lo “normal”, y que de alguna manera altera con lo habitual del mundo ordinario.

La pieza escultórica está elaborada de arcilla y cubierta de látex, puesta sobre una camilla, con la intención de recrear una escenografía de sala de intervenciones quirúrgicas, simulando el abandono de un ser deforme que ha llegado al mundo desprovisto de un aspecto humano, generando temor ante quienes lo observan.

Adefesio es la representación de un engendro que cuestiona todo aquello que ha sido silenciado y no mostrado y que atenta contra una armonía establecida en la sociedad.

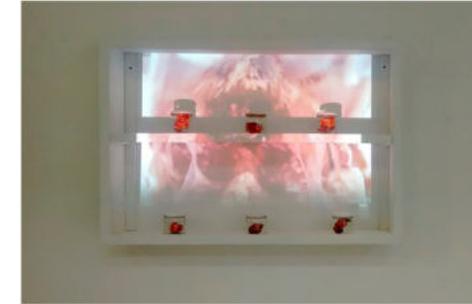

Disrupción

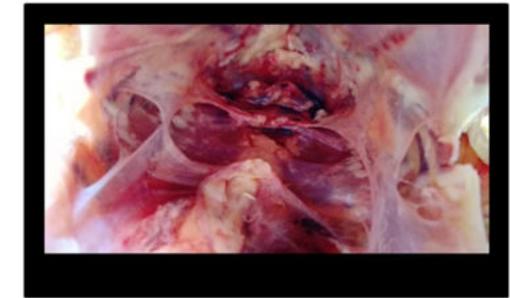
Videoinstalación escultórica
Medidas variadas
2018

Desde una ficción que emula una realidad que para muchos es desconocida e incierta, recreo algunos teratomas de manera caricaturesca, acompañados por un video que expone las entrañas no solo del cuerpo, sino de una enfermedad que se apropia de este, de ahí que se pierdan los límites entre ambos, ese creo que es el verdadero horror...

Formalmente , disrupción está compuesta como se dijo anteriormente por un video proyectado sobre un cajón que contiene unos pequeños contenedores de vidrio, los cuales poseen en su interior aquellos teratomas caricaturescos realizados con resina, representando unas muestras de aquel cuerpo afectado que se intenta por apartar de la enfermedad.

Videoinstalación

Fragmento de video 00:34

REFERENTES ARTÍSTICOS

*Mujer enmascarada en silla de ruedas
Pensilvania (1970)*

Hermanas mongólicas (1970)

Diane Arbus

(Nueva York 1923-1971)

Arbus es una gran referente en todo mi trabajo, ya que por medio de sus fotografías logro inquietarme muchas veces y me llevo a ver más allá de lo estipulado. Esta gran fotografía logro romper con todos los paradigmas impuestos sobre la belleza. Su trabajo extraído desde lo más underground desde algunas calles, centros psiquiátricos, circos y hoteles de Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey entre otros lugares, ponen de manifiesto una realidad que es ajena para muchos, pero que sin duda es fascinante.

Las inquietantes y perturbadoras fotografías de Arbus exponen más allá de una fealdad o desigualdad de los cuerpos de los personajes, una mirada sin escrúpulos ni juicio, capaz de valorar la belleza desde lo marginal y todo aquello que se oculta por prejuicio y por el miedo a no ser aceptados.

Francis Bacon

(Dublín 1909-Madrid 1992)

Inconfundible por su estilo y su mirada hacia lo deforme, logra persuadir no solo por la expresión de sus pinturas sino también por el tema que envuelve cada una de sus obras, el ser humano y su cuerpo, la muerte, la autodestrucción, que van desde cuerpos mutilados, hasta el horror de la misma existencia reflejado inclusive en algunos de sus retratos.

En la contemplación de la obra de este artista se puede dimensionar lo siniestro que hay en el interior del ser humano; la agresividad y mezcla de los colores, de la mancha, aluden de alguna forma a lo que hay dentro de nosotros, de todo lo oculto y lo inquietante que poseemos.

Lo visceral en algunas de sus pinturas acapara cualquier ojo humano y enciende de una el pensamiento frente a otras apreciaciones estéticas de la pintura, similar inclusive a algunos trabajos de Goya que a la vez son agresivos y estremecedores.

Bacon sin duda es un referente no solo por sus obras perturbadoras como si fueran sacadas de una pesadilla, sino por la manera en cómo percibe la realidad y como muestra lo vulnerable que es el ser humano ante la muerte y hacia la misma existencia también.

Tres estudios para una Crucifixión, 1962

Orlan

(Francia, 1947)

Orlan es una artista algo insólita pero con un gran trabajo crítico, donde su objeto de creación ha sido su propio cuerpo sometido a rigurosos cambios físicos por medio de distintas cirugías donde busca cuestionar la identidad en torno a aspectos sociales, culturales y hasta tecnológicos.

Ella juega con la desproporción de manera reinterpretativa, por ejemplo en “La reencarnación de Saint Orlan” expone su rostro a la caracterización de algunos rasgos de distintas obras de arte, ella transformo su mentón con el fin de que se pareciera al de la Venus de Boticelli y así por el estilo con otras obras más, cambiando partes de su cuerpo. Me atrevería a decir que Orlan es una artista muy encaminada hacia el accionismo que irrumpe con lo fijado, no solo en el arte sino también en esa parte socio-cultural que esta determinada por unos cánones de perfección que a veces venden los medios, y precisamente es lo más llamativo de su trabajo, que trastoca estos preceptos y deja mucho que reflexionar acerca de la relación del cuerpo, belleza e identidad ante la sociedad.

49

Proceso quirúrgico de *La reencarnación de Saint Orlan*

Monstrum, 2004

Sandra Reginfo

(Bogotá, 1979)

Sandra es una artista con un trabajo insólito de mucha carga psicológica, inspirado en otros artistas y filósofos que han influido en ella a lo largo de su carrera, sus fotografías y trabajos audiovisuales parte de una narrativa que abarca al ser desde sus distintas circunstancias, así lo ejemplifica “monstrum” donde los personajes parecen ajenos de sí mismo buscando algo humano en ellos, encarnando el monstruo presente: el cyborg; una criatura maquinizada, donde el artificio desempeña un papel fundamental a la hora de configurar su cuerpo.

El trabajo de Sandra me permitió pensar en el monstruo actual, de lo que está compuesto y que es lo que lo hace monstruo, considerándolo más que una amenaza, una entidad de control tecnológico desbordada que se va apoderando del cuerpo y de la misma esencia del ser humano.

50

Andrés Sierra Siegert

(Medellín)

Empezó su carrera trabajando en el ámbito de la publicidad y la moda, y luego más tarde pasaría de ese mundo de vanidades a las calles para buscar su mayor motivación en su trabajo; los indigentes, personajes a los cuales el atribuye una gran importancia, porque son seres cargados de historias que muestran su lado oscuro tal y como es, su destrucción total y la transformación que van adquiriendo por el estilo de vida que tienen.

Su trabajo parte desde la fotografía cruda, explícita, realista y análoga; sus puestas en escena están creadas a partir de atmósferas densas y lúgubres que resaltan aún más aquellos cuerpos con limitaciones físicas, para encontrar así en ellos la belleza del ser monstruoso en su totalidad, desde la deformación por la enfermedad hasta la misma la condición de calle.

Hijo de tigre sale pintado ,2017

No es santo de mi devoción, 2017

Me interesa de Sierra la capacidad que tiene para retratar estos personajes y colocarlos en otro contexto, donde no se ven rechazados, si no que se logran apreciar desde su humanidad como tal. Expone por medio de sus cuerpos desnudos y poses temas controversiales en esta sociedad, como el sexo, el sin pudor, el amor, la enfermedad, y la naturaleza del ser humano que va más allá de lo corpóreo.

Libia Posada

(Medellín, 1959)

Además de ser artista, Libia es médica también, su obra esta conjugada de diversas formas que han nutrido gran parte de mi trabajo por sus alusiones al cuerpo, la enfermedad, la fragilidad, la botánica y la violencia desde lo médico. Así plantea instalaciones en las que simula lo aséptico de una sala de procedimientos médicos, donde el cuerpo está presente desde el dolor o el alivio.

Cabe precisar, que el cuerpo en su obra también es abordado desde lo social y el poder que se tiene sobre él, en su instalación evidencia clínica II plantea una serie de retratos de mujeres maltratadas, sus rostros son sometidos al ocultamiento por medio del maquillaje y pone en cuestionamiento los roles de la mujer frente a unos cánones de belleza establecidos por la perfección y a la vez por el sufrimiento de ser violentada.

Evidencia Clínica, 2008

Vadecum, 2002

Vadecum es también otra de sus obras, la cual relaciono también mucho con mi trabajo, ya que en esta instalación Libia recrea una farmacia que contiene medicamentos psiquiátricos ubicados en varias repisas con el retrato de un joven que se ve algo deforme debido a una enfermedad mental, Libia allí cuestiona la integridad del ser ante aquellas patologías que muchas veces son señaladas y no tratadas como deben de ser.

Bibliografía

- Eco, Umberto.(2007) Historia de la fealdad, Barcelona
- Freud, Sigmund.(1919) Lo siniestro
- Kafka, Franz.(1979) La Metamorfosis, Madrid
- Rosenkranz, Karl.(1853) Estética de lo feo
- Paré, Ambroise. (1987) Monstruos y prodigios. Ed. Siruela. Madrid, España.
- Poe, E.A., Cuentos I, Madrid, Alianza, 1991
- Stevenson, R. L., Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Barcelona, 1982.p 223
- Cortés, J. M. G. (1997). Orden y caos, un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte. Barcelona: Anagrama

Cibergrafía

- Síndrome de proteus en : <https://medicina.ufm.edu/eponimo/sindrome-de-proteus/> (Consultado el 27 de mayo de 2018)
- “Los anormales” de Foucault en : https://www.homines.com/palabras/foucault_anormales/ (Consultado el 19 de octubre de 2019)
- Andrei Chikatilo en : <https://culturacolectiva.com/historia/andrei-chikatilo-la-historia-detras-del-asesino>
- Monstruo en : <https://es.wiktionary.org/wiki/monstro#Etimolog%C3%ADa>

- Hipertrichosis en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrichosis>
- Dorian Gray en : <http://bdigital.bnjm.cu/docs/libros/PROC2-2334/El%20Retrato%20de%20Dorian%20Gray.pdf> (en línea)
- Significado de las palabras en: <http://www.rae.es/>
<http://es.wikipedia.org/>

Filmografía

- *Piel*, España (2017)
Dirigida por: Eduardo Casanova
Duración: 77 min
- *Cabeza Borradora*, Estados Unidos (1977)
Dirigida por: David Lynch
Duración: 89 min
B & N/ 35 mm
- *El hombre elefante*, Estados Unidos(1980)
Dirigida por: David Lynch
Duración: 125 min
B &N/ 35mm
- *Freaks*, Estados Unidos (1931)
Dirigida por: Tod Browning
Duración: 64min
B&N
- *Almuerzo al desnudo*, Canada(1991)
Dirigida por: David Cronenberg
Duración: 87min
- *Frankestein*, Australia(2014)
Dirigida por: Stuart Beattie
Duración: 92 min

Laura Fernanda Muñoz Moreno
Medellín, Antioquia (1993)

Estudios Universitarios
Artes Plásticas- Universidad de Antioquia (2012-2021)

Exposiciones

- LAB 50 Aves migratorias, Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell, Centro Colombo Americano de Medellín. (2015)
- En el principio todo era ruido, Edificio La naviera, Medellín (2019)
- A-normal(es), Biblioteca Pública Piloto (2019)
- Cow Parade, bodega Comfama-Perpetuo socorro (2019)

