

facebook 1.0
mi video off - line

MEMORIA DE GRADO
ÁNGELA PATRICIA PÉREZ DURANGO

1803

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Artes

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
MEDELLÍN – COLOMBIA
2023

Rector de la Universidad de Antioquia

John Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes

Gabriel Mario Vélez Salazar

Jefe del Departamento de Artes Visuales

Julio César Salazar Zapata

Asesor Memorias de Grado

Raúl Fernando Zuleta Sánchez, Magister Historia del arte

Coordinador Memoria de Grado

Lindy María Márquez

Profesores Área de Investigación y Propuestas

Fotografía – Video – Diseño

Ángela Patricia Pérez Durango

facebook 1.0
mi vida off - line

MEMORIA DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MAESTRA EN ARTES PLÁSTICAS
ÁNGELA PATRICIA PÉREZ DURANGO

A mi yo del pasado:

A la adolescente, joven adulta que dejé de ser...

Tranquila, llegará tu momento, sólo tienes que darle tiempo al tiempo. Sé la mejor versión de ti misma, en disfruta de lo que hagas; confía en ti. Concéntrate en el presente, en lo que estamos realizando en este momento. Gracias porque a través de ti he ido aprendiendo a ser la mejor versión de mí misma, a quererme y a valorar lo realmente importante.

Me he hecho mayor contigo, de ti he aprendido grandes lecciones. Por todo eso que viviste y lo que sigue, gracias.

Tu yo del presente.

Contenido:

Declaración de artista.....	6
Introducción	7
Justificación	10
Marco Teórico	12
Referentes artísticos	17
Obras.....	26
Referencias.....	40
Hoja de vida	42

Declaración de artista

Desde una premisa autorreferencial, la pregunta por la identidad ha surgido como un punto constante en mi trabajo, desde mi historia personal, y cómo en diferentes etapas de mi vida, esa pregunta tomaba diferentes matices. Entre ellos, la libertad de expresión como mujer, mi experiencia y reconocimiento de mi cuerpo, al igual que el disfrute de mi sexualidad; todo ello que aparentemente iba en contra del contexto cultural que identificaba a mi familia, ese contraste ha sido el que me ha impulsado a preguntarme ¿quién soy? Esa imposibilidad de expresar mis ideas, de decir lo que yo quería y poder desarrollar mi propio pensamiento, la presión de la mirada de mi familia sobre mí, decidí divorciarme de todo aquello con lo que no me identifico, reprochar lo que no me gusta, expresar mi opinión, fueron los detonantes para encontrar en el arte ese espacio de comunicar y expresar lo que yo soy. Y quizás desde esa primera instancia muy personal que ha devenido mi trabajo, también mi interés ha sido abrirme para que el otro, el espectador, la mujer, también se sienta identificada y motivada a expresarse.

Mi formación como diseñadora gráfica, mi gusto por coleccionar mis pensamientos de forma escrita, mi interacción en redes sociales, me permitieron encontrar unos medios más personales y significativos para abordar mis inquietudes. Así, estos antecedentes se conectaron con el arte, generando un repertorio expresivo que incluye los lenguajes de la fotografía, el video, el performance, el dibujo y la pintura. Así en cada lenguaje se instala una estética muy particular y una búsqueda por esas instancias conceptuales que han abordado la pregunta principal por mi identidad como mujer. En la primera etapa de mi trabajo, centrado en el lenguaje de la fotografía análoga y digital, en una estrategia de la selfie abordé varios trabajos en torno a posibles identidades desde mi rostro y cómo el entorno desde el reflejo advierte diferentes personalidades. La fotografía se va volviendo en video y el video en performance con una serie de trabajos, donde mi cara y mi cuerpo son interrogados y explorados. Pero ya en mi etapa actual, surge un interés por el dibujo y la pintura, retomando esa conexión con mi formación de diseñadora gráfica. Y así estas expresiones gráficas, asumidas desde una estética de la ilustración y estilo urbano, mis dibujos empiezan a retomar formalizaciones desde pequeño formato, libro de artista, fanzines, hasta ampliarse al espacio de la pared por medio de murales pictóricos. Así, en esta etapa, mi trabajo se nutre de todo el compendio conceptual, reflexivo y experimental de mi formación como estudiante de artes, para concebir unos dibujos y murales encaminados más a contactar con el espectador, en especial con otras mujeres que se identifican con mi trabajo.

Introducción

Durante varios años de mi vida permanecí en constante cuestionamiento sobre mi identidad, tanto por lo que me rodeaba como lo que internamente creía que tenía algún tipo de coherencia con lo que pensaba y sentía. Crecí en un ambiente bastante religioso, al menos a mi parecer, es difícil para mí comenzar a describir las necesidades que quería resolver a través de mi ejercicio como artista sin explicar antes un poco mis antecedentes como una joven adolescente creciendo en un ambiente bastante censurante de cuenta de la forma en cómo mis padres me fueron educando de acuerdo a la religión cristiana. Recuerdo bien que una de las mayores de las preocupaciones era perder la virginidad, el qué dirán y el no ser un mal ejemplo para mis hermanas. Todo eso fue generando un conflicto interno en mí que a la larga lo único que me generaba era una gran ansiedad y una necesidad de escapar. Al principio de toda esta travesía de mano del arte, comencé a interesarme y experimentar el autorretrato, cuestionarme a través de la imagen que veía tanto en fotos como en reflejos quién era esa que yo veía y si sentía correspondía con lo que yo internamente creía ser.

Empecé este viaje recolectando reflejos de cada superficie donde pudiera reflejarme y al mismo tiempo cuestionar o relacionar ese reflejo con las mil versiones que uno puede tener de sí mismo, uno no es uno sino muchos, la multiplicidad del ser humano es infinita. De esa misma manera empecé a cuestionarme por esas múltiples versiones y la manera en cómo estas pueden ser manifiestas, la posibilidad de darle vida a cada una de esas versiones de mí misma o si por lo menos pudiera darle vida a esa versión que tal vez se parecía más a lo que yo quería ser y no a lo que mi familia esperaba que fuera. El maquillaje, el video, la fotografía fueron herramientas que me sirvieron en esa búsqueda, dándome la posibilidad de experimentar esas múltiples versiones, el interactuar o más bien dejar que otros colocaran su huella a través del maquillaje relacionando así la inminente necesidad del ser humano de construirse también a partir de la existencia del otro. Recrear otro yo usando maquillaje, jugando a ser otro que tal vez, aunque ficticio pudiera ser la cara de alguien más real. Inconscientemente a la par que iba buscándome me iba también encontrando sin saberlo. Internet fue una pieza clave para ese encuentro conmigo misma, Facebook me sirvió para entender que a partir de una ficción podría llegar a ser más real de lo que era yo en mi "vida real". En mi perfil escribía para mí, posteaba cosas que iban más relacionadas con lo que realmente quería expresar y como quería ser reconocida por los demás, la manera en cómo quería ser vista, Facebook era mi máscara y al mismo tiempo se fue convirtiendo en una especie de

Introducción

diario donde desahogaba lo que por tanto tiempo me autocensuré por miedo a decepcionar a mi familia. Poco a poco fui perdiendo el miedo a ser yo misma y así fue trasladando el muro del Facebook y dejar esa máscara de lado para ser en la “vida real”, ir del muro virtual al muro real. Finalmente fui tomando otros elementos que apoyan la idea de autogestionarse, hacer las cosas con tus propios medios, el fanzine, el mural, el dibujo, lo hecho a mano que iban más en relación con mi necesidad de liberarme, no sólo de toda esa sensación de censura, sino de llevar lo virtual a lo real. Relaciono la autogestión con esa búsqueda de tener mi propia voz, mi propio pensamiento, construirme desde lo que para mí es correcto o más coherente con lo que pienso y siento.

El recuento por mi trayectoria en el ejercicio plástico tiene como base dos etapas bastante marcadas, una es una cuestión permanente sobre el rostro y cómo éste puede ser tan múltiple que nos ayude a visualizar algo que sentimos internamente y la segunda etapa es la manera en que las redes sociales permiten con mayor facilidad darle un nombre y un rostro a una realidad alterna. Así entonces comenzaremos el recorrido en búsqueda de mi identidad, a través de fotografías de reflejos encontrados en mi transitar diario, fotografías a color de superficies que reflejan mi

imagen y cómo éste se distorsiona dependiendo de la superficie, aludiendo así a las múltiples formas que puede tomar un mismo ser y las múltiples maneras en cómo puede ser percibido por el otro. De esa manera seguiremos dándole forma a esos rostros multiplicando la imagen a través de fotografías superpuestas dando la sensación de ser un mismo rostro visto desde diferentes ángulos superpuestos y de esa manera abordar esa necesidad de darle cara y cuerpo a esos múltiples yo que considero habitan en uno mismo. El maquillaje bien sea puesto por el otro sobre mí o puesto por mí misma, es otro de los elementos que me permitió jugar un poco con esa búsqueda de mi otro yo.

Facebook toma un poco de protagonismo en una parte de mi trabajo ya que, a partir de un perfil creado con un nombre diferente al mío de nacimiento, me permití expresar y compartir diferentes rasgos de mi personalidad que analógicamente no lo haría, sobre todo en el ámbito sexual. Las redes sociales han permitido crear vínculos e interactuar de una manera distinta a la que veníamos acostumbrados a socializar. El internet nos permite la posibilidad de salir al mundo sin salir de un espacio físico y experimentar otras realidades. (Para el momento) Facebook es una de las redes sociales más utilizadas por los usuarios de internet, donde cada quien sube contenido de acuerdo a como quiere ser visto, cómo quiere ser reconocido y abordado por el otro. Es entonces ahí en donde esta red social se convierte en el

Introducción

medio por el cual expreso todo eso que quería decir y que tenía más relación con mi yo interior. Finalmente llegaremos a un punto donde también quería desligarme de lo virtual y llevar esa relación a elementos reales, físicos y tangibles en la vida real, allí surge esa relación entre las posibilidades de la libertad de lo virtual y los medios análogos como el fanzine, el mural el dibujo expresivo, así entonces llegamos al clímax de este proyecto con una serie de elementos que aluden a la libertad sexual y de pensamiento.

Ahora bien, FACEBOOK que en español significa carelibro, es justamente el juego al que quería acogerme: tener cara de libro y mostrar diferentes caras, covers o máscaras donde puedo ser lo que quiera, por tanto, esta red social me permitió interactuar con el otro de una manera que hasta ese momento no había podido experimentar, abriéndome la posibilidad de ser lo que quería ser sin importar si esto correspondía a mi “realidad”, para mí fue la “ventana” de entrada al mundo donde yo podía exponer mis deseos reprimidos, sin preocuparme por el prejuicio y por la mirada crítica del otro. Básicamente escribía y publicaba contenido para mí, aunque estuviera consiente de que no solamente yo lo iba a ver. De este modo, me encontraba en medio de una realidad paralela entre lo que vivía y lo que quería vivir.

Roberta Ham ha sido mi yo más honesto y real, a través de ese perfil pude expresar por medio de pequeños textos, fotografías, videos, likes y dislikes, mis pensamientos, mis necesidades e inquietudes sobre todo con relación a mi identidad, mi sexualidad y la construcción de un pensamiento crítico sin sesgos religiosos o pretenciosos que a la larga hacían de mí una persona insegura, depresiva y ficticia. Así fue como pude liberarme de prejuicios y castraciones mentales que había tenido por la manera en cómo fui educada. – ¡Vaya virtualidad idílica! –, pero tenía muy claro que mientras todo esto sucedía, tenía una deuda moral conmigo misma y debía trasladar dicha libertad a la realidad tangible. Así, concibo las piezas Face-book 1.0 y Autogestión, procesos de dibujo e ilustración en blanco y negro, con el fin de evitar códigos innecesarios, que finalmente llegan a ser murales, fanzines un libro que en realidad son máscaras que se pueden poner sobre el rostro para “retratar” la historia de mi vida y mi camino hacia la libertad sexual y de pensamiento.

Justificación

Nací en Medellín en junio de 1988, (mi adolescencia se forjó en épocas del narco cultura en Antioquia, vísperas de violencia, la tradición religiosa, la inseguridad en las calles, las imposiciones sociales a la figura femenina, las prohibiciones sexuales, todo un ambiente muy censurante). Mi familia fue muy tradicional, papá, mamá y cuatro hijas, soy la mayor y tal vez por eso siempre tuve sobre mis hombros la responsabilidad de hacer “todo bien” para que mis hermanas no recibieran mal ejemplo y no se equivocaran por mi culpa. Me criaron bajo los parámetros de la Iglesia cristiana. En esa época mis papás no eran simples asistentes en la Iglesia, mi papá era pastor y mi mamá lideraba grupos juveniles, así que los ojos de la comunidad de la Iglesia también reposaban sobre mí. Mi infancia la recuerdo muy bien y feliz, todo fue muy bueno hasta que empecé a tener mis primeros choques de pensamiento con la autoridad en este caso mis papás (sobre todo mi papá que por ser el hombre cabeza de hogar era básicamente el que pensaba por todos los demás, ya que según la religión las mujeres debíamos ser y estar sujetas

a la autoridad del hombre) por eso la presión por las miradas de mi familia, la presión por ser el ejemplo de mis hermanas, de estar siempre comportándome bien, preocupándome siempre por no dar “mal testimonio” a la comunidad de la Iglesia, hacer quedar mal a mi familia y esa necesidad de estar buscando caerle en gracia a mis papás a costillas de cosas que no me gustaban a mí.

Al haber sido criada con las ideas de mi papá no todo era malo, mi papá nos educó con la idea de que nos construyéramos como mujeres inteligentes, fuertes, independientes, autosuficientes en todo sentido, sobre todo en lo emocional y lo económico, nos decía que recibir demasiados favores nos iba comprometiendo con la voluntad del otro, así que por nuestro bien pudiéramos hacer y ser lo que quisiéramos y deseáramos en la vida. Esa idea fue calándose en mí y ha forjado mi manera de construirme desde entonces.

La figura de la Iglesia y sus leyes fue muy importante para la formación de la autoridad en mi familia, la figura masculina como cabeza de hogar, el matrimonio como única manera de formar familia y la apertura al mundo sexual, la conservación de la virginidad y una vida de pureza, ser un buen ejemplo para los demás sobre todo para mis hermanas, no practicar ninguna clase de acciones de connotación sexual no convencional (masturbación, sexo oral) ni practicarlo antes del matrimonio (caricias

Justificación

prematrimoniales, la fornicación, etc.) centralizar todo mi valor como mujer en sólo una cosa MI VIRGINIDAD. Y si ya no la tengo entonces qué me queda, qué valgo, qué soy, quién soy. Sobre todo, cada discusión siempre terminaba en un “- Porque yo digo yo y punto. Porque soy su papá y punto. No la quiero escuchar, ¡se calla!”. Esa imposibilidad de expresar mis ideas, de decir lo que yo quería y poder desarrollar mi pensamiento eran necesidades de mi adolescencia y de mi actualidad. Demasiada presión sobre mí. Decidí divorciarme de todo aquello con lo que no me identifico, reprochar lo que no me gusta, expresar mi opinión, darme a entender usando cualquier medio posible para ello, era eso, suicidarme o explotar.

“El arte me salvó la vida.”

El Internet me dio la posibilidad de ser quien quería ser y expresarte como quería, tener una vida múltiple por internet, explorar mi sexualidad, construir mi propio pensamiento, establecer vínculos digitales, experimentar la atención ajena, crear material para exhibirme mostrar ese lado oculto y

y prohibido, y constantemente me pregunté por la forma en cómo me presento ante los demás, cómo ellos me ven y cómo me veo yo en ellos. Me interesé por la identidad, la libertad de expresión, el cuerpo, la sexualidad, mi posición como mujer (individuo y parte del colectivo), el desarrollo del pensamiento crítico, la generación de ideas propias, la no convencionalidad, salir del molde, encontrar el amor y tal vez la aceptación sin tener que esconderme tras una máscara simbólica.

Marco teórico

La pregunta acerca de quiénes somos es vieja como la humanidad misma. La cuestión de la identidad ha sido abordada por un sinnúmero de pensadores y artistas a lo largo de toda la historia. Un aspecto muy importante de nuestra identidad es la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Fernández Muñoz (2012) dice: “La identidad implica la presencia del “otro” y a su vez un vínculo relacional de confrontación que permita establecer las diferencias entre el mismo y ese otro, estableciendo una compenetración entre las categorías del mismo y del otro, de modo que la identidad es integrada y sustancial.” En ocasiones nuestra propia imagen nos puede parecer tan hostil a nosotros mismos que se torna difícil de sobrellevar. Sentimos esa necesidad, básica, inherente a todos nosotros, de explicarnos lo qué somos y lo que sentimos. Muchos optan por usar una máscara para expresarse libremente, salir del ensimismamiento a través de ella. La máscara permite hacer realidad lo que no se es o lo que no se tiene (Le Breton, 2010). Muchas veces el problema de no gustarnos a nosotros mismos viene del miedo de no gustarles a los demás. La mirada del otro condiciona la forma en como el Yo se construye.

El problema es que nos miramos a nosotros mismos y no nos gusta lo que vemos, o quizás las normas sociales nos impiden manifestarnos tal cual somos, lo que nos lleva poco a poco a crear nuestro personaje o máscara personal para mostrarnos ante la sociedad de una forma más aceptable. La máscara no es una simple herramienta para asegurarse el incógnito, sino que revela secretos, sorpresas. Ocultan el rostro, pero, a un mismo tiempo revelan el poder de identificación del ser humano con arquetipos que una máscara representa, una metamorfosis y ampliación de la sensibilidad humana y la vulnerabilidad de la identidad. Sin darnos cuenta, finalmente, acabamos identificándonos totalmente con la máscara, creyendo ser nosotros mismos. Pero un día de pronto, descubrimos nuestro verdadero ser, ese que llevábamos oculto durante tanto tiempo tras esa apariencia ficticia.

“Con una falta tal de gente con la que coexistir, como hay hoy, ¿qué puede un hombre de sensibilidad hacer, sino inventar sus amigos, o cuando menos, sus compañeros de espíritu?” (Pessoa, s.f.).

Siempre fui una persona solitaria, de pocos amigos por no decir que no tuve. Crecí en un hogar cristiano en el que las reglas se regían básicamente por lo que aparentemente la biblia decía, y por ende un sinnúmero de prohibiciones que para mí no tenían sentido.

Marco teorico

A partir de ahí me refugié en mí y establecí una especie de idilio conmigo misma ya que sentía que no me entendía con nadie y al ver que mi forma de ser generaba problemas en mi casa. Sentía que de alguna forma conmigo me bastaba, no porque yo fuera autosuficiente, sino porque comencé a desarrollar y a darle riendas a otro yo que me suplía lo que yo no tenía. En mi familia siempre estuvo presente esa figura de autoridad fuerte, imponente y al crecer en un hogar religioso es mucho lo que se pierde por tratar de ser moralmente correcto. Para mí eso en la intimidad no era problema, ya que mi refugio era el internet, pero ante los demás si me sentía apagada como funcionando en piloto automático. Por tanto internet se convirtió en mi hogar, desde allí salía sin salir de mi casa, experimentaba el mundo a través de internet.

Desde muy pequeña he tenido una fijación por verme reflejada en el espejo. Me generaba satisfacción verme, conocerme, tener una imagen visible de lo que yo creía ser. Siempre tuve la fantasía de tener una hermana gemela y desde entonces siento que algo me falta. Cambiar el rostro es cambiar la propia existencia. El rostro es esa parte del cuerpo humano donde se aloja la mayor parte de nuestra comunicación, la misma que nos conduce a la reflexión última de la negación del propio rostro y la reconstrucción del rostro en el otro (Le Breton, 2010).

Tenía diez y seis años cuando tuve contacto con la fotografía digital por primera vez, fue entonces cuando comencé a tomarme fotos todos los días casi sagradamente, no tenía un orden particular, ni una rigurosidad en ese acto, sólo me interesaba por conservar y coleccionar mi imagen y seguir fantaseando con mi gemelo. Tenía en mi cabeza que ése que me faltaba sólo se podía llenar con otro como yo, uno que pensara igual o diferente o que al menos tuviéramos algo en común, pero que aun así en su diferencia llenara esos vacíos que yo sentía.

Hablar conmigo misma, aconsejarme, y tratar de ser racional eran las características más destacables por las que me sentía inclinada a permanecer en soledad. Ahora mi fascinación por verme reflejada, bien sea en un espejo, o cualquier una superficie que refleje o jugando a duplicar mi imagen es una forma de consuelo para poder visualizar e inmortalizar al menos por un momento en el que por a través de la fotografía mi fantasía de tener un gemelo se hacía y hacerlo realidad.

Quizá para un artista sea menos conflictivo descubrirse a sí mismo donde el deseo de ficción arrastra a realidades alternas a través del disfraz o la máscara que en doble vía siempre revela y esconde. Por tanto, el arte además de ofrecernos una ruta de escape, suele tomar las riendas

Marco teórico

apoderándose del sujeto, a quien creía dominar para orientar su acción, nos da esa posibilidad de volver realidad cualquier deseo. La fotografía tiene la capacidad de hacer realidad lo que no se es o lo que no se tiene. La fotografía permite apostarles a estas posibilidades y tanto desde el quehacer propio del arte o desde un panorama más abierto como las plataformas virtuales donde las posibilidades de acceder a una mirada constante de un múltiple “yo” se incrementan. Desde entonces mi apego a la fotografía y el autorretrato (selfie), ya no sólo me tomaba simples fotos, sino que empecé a enriquecer mis juegos de imagen con cambios de look, utilizando maquillaje o cualquier elemento de disfraz. En ese juego de encontrar ese rostro familiar, pero a la vez distinto al mío para poder así dar rienda suelta a la fantasía de ser otro, otro como yo (Ayerbe & Cuenca, 2019).

¿Por qué nos gusta tanto jugar a disfrazarnos? ¿Qué hay en nosotros que nos hace desear consciente o inconscientemente encarnar otro yo?, ¿qué tan fácil podría ser jugar con la realidad para reemplazarla por la ficción y viceversa?, ¿podríamos crear una nueva persona? La interfaz, en este caso es relacionada directamente con esa máscara que nos ponemos para enfrentarnos a la realidad, o a la virtualidad. La idea de modificar la imagen del cuerpo, trae directas consecuencias a la hora de pensar como reinventar el propio “yo”,

sobre todo si estos cambios ocurren en el núcleo de identificación de la subjetividad.

Cuando Slavoj Žižek aborda lo que ocurre dentro de la fantasía, examina el tipo de deseo que es realizado dentro de ella y concluye que “la pregunta original del deseo no es directamente ‘¿qué quiero?’ sino ‘¿qué quieren los otros de mí?’, ¿qué ven en mí?, ¿qué soy yo para ellos?’. Cuando la fantasía intenta responder que es lo que “soy yo” para los otros, termina mostrándonos que el “yo” tiende a convertirse en el objeto del deseo de los demás.⁶ Vista de esta manera, la fantasía parece crucial para constituir la categoría que denominamos el “Yo” de la cual la imagen del cuerpo es la más importante evidencia.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un factor clave para potenciar las redes sociales, y las comunidades virtuales, este se ha convertido en un elemento cotidiano en las relaciones “personales”. David Le Breton, antropólogo del cuerpo, afirma que “Internet es el universo de la máscara, porque no es una presencia viva del otro. En Internet nadie sabe que usted es un perro”. Uno no es más que quien dice ser, uno se construye un personaje y es un relato que hace sobre sí mismo. Hay una construcción ficticia del mundo. Nos sentimos cada vez menos dentro de nuestro cuerpo.” (Le Breton, 2016). Es así que nace la necesidad de hacer una nueva valoración e indagar por nuestra imagen,

Marco teórico

desde mi mirada a través de las redes sociales donde se pueden crear esas ficciones fácilmente y darles vida a otros yo, entro en una dinámica muy arraigada en los últimos años tras el boom de las redes sociales, observo cómo la gente a través de estas se proyecta de una manera muy diferente a su realidad. Yo es otro, esta afirmación sirve como punto de partida para la exploración de la multiplicidad de la identidad humana. El hombre es un sujeto único e individual, pero qué pasa cuando ese individuo se transforma en dos o más “realidades”.

Al hablar de este fenómeno es importante mencionar la forma en cómo interactúan las personas en la actual sociedad hiperconectada donde cada vez es más común y más necesario estar conectados a una red. Escondido entre el juego de la identidad y la imagen, está ese deseo de encarnar nuestro yo ideal, ese yo que nos gustaría ser, tal vez ese yo que imaginamos ser y pretendemos representar, ese yo que nos inventamos para aliviar nuestras frustraciones, el yo que se atreve a hacer lo que nosotros no hemos podido ser, o que tiene las cualidades que deseamos tener o cambiar en nosotros de ver todo lo que nos hemos perdido por tratar de ser moralmente correctos. “Publico, luego existo” (Astorga, 2015).

“Roberta Ham” (personaje ficticio) nace en octubre del 2008 a través de Facebook y desde entonces ha adquirido un lenguaje y una personalidad característicos, en este sentido he venido proponiendo un perfil en redes sociales en las que voy plasmando los pensamientos y algunas de las cosas de como Roberta quiere ser vista o más bien como Ángela ha venido siendo a través de Roberta un personaje ficticio pero que a la vez es la versión más real de Ángela, proponiendo en si un juego entre la realidad y la ficción, utilizando una ficción digital como alternativa de comunicación a de los pensamientos y convicciones personales de Ángela. Roberta existe en el mundo de las ideas, es imaginaria y busca una cara para ser reconocida, heteronimia. ¿Puede un perfil de Facebook ser una obra de arte?

Las redes sociales han permitido crear vínculos e interactuar de una manera distinta a la que veníamos acostumbrados a socializar. El internet nos permite la posibilidad de salir al mundo sin salir de un espacio físico y experimentar otras realidades. Durante la década entre el 2007 al 2017 Facebook era una de las redes sociales más utilizadas por los usuarios de internet, donde cada quien subía contenido de acuerdo a cómo quería ser visto, reconocido y abordado por el otro (Portafolio, 2008). Ahora bien, Facebook cuyo significado en español significa cara de libro, es justamente el juego de

Marco teórico

palabras al que quería acogerme: tener cara de libro y mostrar diferentes caras, covers o máscaras donde puedo ser lo que quiera, por tanto, esta red social me permitió interactuar con el otro de una manera que hasta ese momento no había podido experimentar, abriéndome la posibilidad de ser lo que quería ser sin importar si esto correspondía a mi “realidad”, para mí fue la “ventana” de entrada al mundo donde yo podía exponer mis deseos reprimidos, sin preocuparme por el prejuicio y por la mirada crítica del otro. Básicamente escribía y publicaba contenido para mí, aunque estuviera consiente de que no solamente yo lo iba a ver. De este modo, me encontraba en medio de una realidad paralela entre lo que vivía y lo que quería vivir. Al crear un perfil en esta plataforma utilice un nombre que aunque “falso” tenía mucho sentido para mí, Roberta Ham (el HAM son las iniciales de Hecho A Mano) ha sido mi yo más honesto y real, a través de ese perfil pude expresar por medio de pequeños textos, fotografías, videos, reposteos sin pensar ni medir los likes, mis pensamientos, mis necesidades e inquietudes sobre todo con relación a mi identidad, mi sexualidad y la construcción de un pensamiento crítico sin sesgos religiosos o pretenciosos que a la larga hacían de mí una persona insegura, depresiva y ficticia.

Así fue como pude liberarme de prejuicios y castraciones mentales que había tenido por la manera en cómo fui educada. –¡Vaya virtualidad idílica!–, pero tenía muy claro que mientras todo esto sucedía, tenía una deuda moral conmigo misma y debía trasladar dicha libertad a la realidad tangible.

Face-book 1.0 hace referencia al internet versión 1.0 (SM digital, 2018), donde el contenido es más estático, con poca o nula interacción del usuario que lo ve, comunicación en una sola dirección, ya que mi objetivo no era buscar la aprobación de otros sino la posibilidad de exhibir otro costado de mí).

La sexualidad, a diferencia de los actos sexuales, se expresa públicamente y estructura todas las facetas de la vida social de cualquier sujeto (Becerra & Peña, 2018), tal como en el rol profesional, la apariencia, los gustos, actividades de ocio, entre otros. El concepto de la autogestión hace referencia un acto rebelde, una estrategia de resistencia y supervivencia, la no dependencia social, económica, política y en mi caso más específico a nivel sexual, la autogestión (Hudson, 2010) entonces supone una búsqueda personal, constante, e independiente por desarrollar capacidades que me permitan encontrar la plenitud sexual y mental.

Referentes artísticos

Juan Pablo Echeverri
Bogotá, Colombia, 1978

Nacido en Bogotá, Colombia en 1978. Es un artista visual que utiliza la fotografía y el vídeo como soportes. En general sus obras tratan sobre la construcción de la persona y la percepción estereotipada del "otro". Ha realizado prácticamente todo su trabajo de acuerdo a los fundamentos del autorretrato a través de la fotografía, sin embargo, no entiende el autorretrato como insignia de auto identificación, sino que lo presenta como una estrategia para desdoblarse el yo en un sin número de fantasías validando el autorretrato como una forma de doble y así representar las fuerzas culturales y políticas que constituyen tanto su cuerpo, como su propia subjetividad. Uno de los primeros tópicos que analizó dentro de sus proyectos fue la sexualidad, lo que entendemos como perspectivas de género.

Alrededor de 1995 comenzó a tomar fotografías de 4x5 cm esporádicamente para sus diarios personales, poco a poco esto se convirtió en un hábito diario, coleccionando así un compendio de fotografías se convirtió en un proyecto a largo plazo titulado Miss Fotojapón. En esta obra presenta un calendario que no posee fechas, ni días, ni meses, sino las fotografías que se fue tomando en el transcurso de más de 3 años en los Foto Japón de la ciudad de Bogotá buscando comparar con ellas lo que hacía el paso del tiempo sobre él, "Comenzó mi adicción a las fotografías de documento.

Nota. Adaptado de *Miss fotojapón*, [Instalación de selección de fotografías 4X5], de Juan Pablo Echeverri, 1996.

Título: Miss fotojapón

Artista: Juan Pablo Echeverri

Ubicación: Bogotá

Técnica: Selección de fotografías de 4 x 5 cm c/u

Denominación: Instalación

Dimensiones: 4 x 5 cm c/u

Año: 1996

Iba a Foto Japón cada vez que sufría algún cambio físico y esto fue intensificándose: en algunas ocasiones, ir a recoger la foto del día anterior era el pretexto para hacerme otra, y así sucesivamente, hasta comenzar a ir todos los días.”

Desde que comencé mi adolescencia empecé a sentir que yo no era yo, desde entonces he tenido una fijación por tomarme fotos, tratando de reconciliarme con esa imagen que representaba lo que era y tratar de identificarme con eso, siempre busqué en mi rostro lo que sentía que hacía falta para ser o estar completa. En el año 2012 en una visita Bogotá, Centro Cultural de Bogotá, Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), como parte de su exposición permanente de la Colección de Arte, Tres décadas de arte en expansión me encontré con esta obra (Miss Fotojapón), de inmediato captó mi atención e indagando un poco más sobre el artista no sólo me interesé por la perspectiva como aborda el autorretrato, sino, también en cómo este recurso le sirve para cuestionarse asuntos tan relevantes para mí como la sexualidad. Uno de mis ejercicios dentro de mi producción plástica consistió en recopilar todas las fotografías que había hecho previamente sin ninguna intención estética ni artística para identificar un interés específico en cuanto al autorretrato y la percepción del yo sugiriendo así la relación entre sujeto, entorno e identidad, una manera de ilustrar como nosotros pretendemos ser alguien que al mismo tiempo es diferente o percibido de maneras muy distintas por el otro. Una metáfora de como nuestro yo es tan variado y distinto dependiendo de muchos factores tanto internos como externos.

Referentes

Nota. Adaptado de *Rhythm 0* [performance 6 horas], de Marina Abramović, 1974.

Título: Rhythm 0

Artista: Marina Abramović

Ubicación: Nápoles

Técnica: Performance

Duración: 6 Horas

Dimensiones: Variables

Año: 1974

Marina Abramovic

Nacida en Belgrado, Serbia en 1946. Artista del performance, productora de cine, fotógrafa, videoartista, escultora, escenógrafa y profesora universitaria, ella es la obra misma, en más de cuatro décadas de exploración creativa ha podido consolidar su lugar y su identidad, sus performances son experimentos que buscan identificar y transgredir los límites en el control sobre el propio cuerpo al comprender su cuerpo simultáneamente como sujeto y medio, su búsqueda experimental rompe con el carácter estático con respecto a la relación entre el público y la artista a través de las manifestaciones corporales. En la serie Rhythm presentada entre 1973 y 1974 una audaz exploración del Body Art, específicamente Rhythm 0 nunca estuvo tan vulnerable. Abramovic presenta una serie de objetos de la más variada índole, y pone su cuerpo a completa disposición del público ofreciéndolo para la interacción sin limitaciones. Mi interés en la artista radica en la relación entre el público (el otro) y la obra (yo misma presentándome como obra), evidenciar de manera tangible a través de objetos en mi caso maquillaje la huella que deja esa interacción sobre mi propia identidad al invitar al espectador a tomar parte de mi construcción, estar al descubierto y vulnerable a la presencia del otro, experimentar esa sensación de que sea el otro quien construya, e influya en mi yo.

Referentes artísticos

Nota. Adaptado de *Inti Romero* [perfil Facebook], de Intimidad Romero, s.f., Facebook (<https://www.facebook.com/intimidadromero/>)

Intimidad Romero

Bogotá, Colombia, "2010"

Rostros pixelados, ciudades difuminadas, objetos inmortalizados y convertidos en unas galerías fotográficas que han sido intervenidas digitalmente para desdibujar sus elementos fundamentales, se trata de un trabajo sobre como los medios tipo Facebook condicionan los conceptos y los procesos de identidad, que abarca diversas reflexiones relativas a ideas recurrentes en los planteamientos estéticos y conceptuales de la contemporaneidad y al mismo tiempo una aproximación crítica a las redes sociales. Esta artista bogotana, cuyo nacimiento online data en 2010¹³. Le ha dado un giro a su pasión por la fotografía dándole a sus creaciones un estilo único marcado por su inconfundible efecto pixelado, ha hecho de su Facebook un arte, o su arte está en Facebook.

Muchos creen que no existe, pero es real, su trabajo abarca una amplia serie de reflexiones sobre algunos tópicos de los discursos estéticos y sociológicos de la contemporaneidad y al mismo tiempo es una aproximación crítica al fenómeno de las redes sociales, toda su obra es pura provocación. Facebook es para ella su representante oficial, en el sentido que Intimidad Romero no se exhibe tradicionalmente a través de una galería de arte, sino que ha aprovechado su perfil en la red social para dar forma a una intervención en tiempo real sobre el derecho al anonimato y el concepto de autoría, la

Referentes artísticos

principal peculiaridad del perfil en Facebook de Intimidad Romero es que no deja ver nunca su verdadero rostro oculto por una serie de gigantescos píxeles, dando así vida a un mundo de vivencias e historias de lo más tradicional, sobre las que ha introducido un sarcástico efecto gráfico. En un sentido irónico se podría considerar los trabajos de Intimidad Romero como una suerte redescubierta del arte abstracto, una reacción a la estética convencional que permea hoy en día todo perfil en las redes sociales, una oposición estética a la monotonía de los perfiles de Facebook que ofrecen a los usuarios unas anónimas cajas vacías que esperan de ser llenadas por fotos convencionales en una plataforma sobre la que los usuarios no tienen ninguna autoría para intervenir el espacio y finalmente todo los perfiles son iguales a pesar de cambiar el sujeto retratado. La utilización de la red social Facebook como plataforma para su obra es el hilo conductor hacia mi ejercicio artístico. Debido a que en lo que considero una segunda etapa de mi trabajo es el génesis donde se origina la posibilidad de crear otro yo con nombre propio, identidad propia, aunque virtual se diferenciaba bastante de lo que hasta el momento podría ser mi cotidianidad, vaciar

toda una vida en una red social pretendiendo que ese perfil tuviera una voz propia, aunque virtual, más honesta a lo que había sido. Facebook me dio la posibilidad de darle una vida a Roberta Ham, el nacimiento virtual de ese yo ficticio, pero más real, ser yo y otra al mismo tiempo.

Muchos creen que no existe, pero es real, su trabajo abarca una amplia serie de reflexiones sobre algunos tópicos de los discursos estéticos y sociológicos de la contemporaneidad y al mismo tiempo es una aproximación crítica al fenómeno de las redes sociales, toda su obra es pura provocación. Facebook es para ella su representante oficial, en el sentido que Intimidad Romero no se exhibe tradicionalmente a través de una galería de arte, sino que ha aprovechado su perfil en la red social para dar forma a una intervención en tiempo real sobre el derecho al anonimato y el concepto de autoría, la principal peculiaridad del perfil en Facebook de Intimidad Romero es que no deja ver nunca su verdadero rostro oculto por una serie de gigantescos píxeles, dando así vida a un mundo de vivencias e historias de lo más tradicional, sobre las que ha introducido un sarcástico efecto gráfico.

Referentes artísticos

Nota. Adaptado de *Colectivo Tetas Tristes Cómics* [cuenta Tumblr], de colectivo tetas triste, s.f., Tumblr (<https://tetastristes.tumblr.com/>)

Colectivo tetas tristes Chile

Colectivo chileno feminista y activista. A través del comic, historietas que autoproducen y publican en redes sociales que cuestionan ciertos paradigmas de nuestra sociedad, con ello han querido visibilizar y educar a las personas sobre temáticas de sexualidad, género, feminismo, aborto, acoso, masturbación femenina. Sin embargo, no todo ha sido fácil para el colectivo, en Chile históricamente el mundo de la ilustración ha estado dominado por hombres y las editoriales no han apoyado proyectos que atravesen la frontera de lo políticamente correcto por lo que Internet les ha permitido abrir un espacio importante para difundir y publicar sus trabajos, pero la censura también ha llegado hasta estos espacios que parecieran ser más democráticos, pero no lo son. Como una forma de enfrentar la censura optaron por autopublicarse y empoderarse como mujeres para mover su propia obra, sin importar las restricciones y adversidades. Por esta razón, defienden la independencia de poder crear libremente y el autoeditarse cumpliendo un rol fundamental para poder difundir su mensaje. Todas las publicaciones del Colectivo Tetas Tristes son echas mano, pueden ir desde una edición más frágil, sencilla, a una más profesional. Los materiales que utilizan son de bajo costo, como tapas de cartón pintadas con acrílico, acuarelas, pintura digital, timbres esculpidos a mano y papel de fotocopia, usando el formato fanzine, hecho de papel propalcote e impresión digital. Todo el proceso por

por el que han tenido que pasar las mujeres del colectivo, donde no sólo pretenden sobresalir con un mensaje cuestionando asuntos como la sexualidad y lo femenino, sino que suponen censura y poco apoyo en proyectos de esta índole me hacen sentir una relación directa e identificarme con las luchas que han tenido que enfrentar. En mi búsqueda por desligarme un poco de la censura de Facebook, reforzar la idea de lo hecho a mano, de la autogestión, de la liberación de cualquier tipo de reprobación y siguiendo la línea de retomar el libro físico liberado de estructuras formales, que en mi caso lo utilice para vaciar en él esos mismos pensamientos que plasmaba en mi muro del Facebook, trasladé ese muro de Facebook al muro real en forma de mural y fanzine, gestionando mis propias vivencias, haciéndolo todo por mi cuenta, usando estos medios “autogestivos” como propuesta gráfica, emblemas de lo autoproducido, gritos de lo independiente, de lo visceral, liberador y autorreferente y con el plus de lo hecho a mano, el volver de lo digital a lo análogo.

Referentes art

Nota. Adaptado de *Aburrideitor* [cuenta Facebook], de colectivo Aburrideitor, s.f., Facebook (<https://www.facebook.com/tamalgoth/>)

Aburrideitor

Bogotá, Colombia
Anónima, sin fecha ni lugar

Más conocida como Producciones Aburrideitor. Es una artista de Bogotá, Colombia, (anónimo, sin fecha ni lugar). Aunque influenciada por el cómic subterráneo sesentero de Robert Crumb y por la línea compulsiva de Vincent Van Gogh, Aburrideitor se reconoce a sí misma como una hija de su tiempo, por eso la “cultura del internet” hace parte de su trabajo: crea memes, utilizando la imagen para plasmar su vida cotidiana y lo aburrida que puede ser, a veces usando su propia cara, sobre situaciones típicas de la posmodernidad y del drama social, pero que detrás esconden una aguda crítica. Fuertemente influenciada por la impronta del “hazlo tú mismo”, la idea de que cualquiera puede publicar y autoeditar su propio trabajo exponerlo y venderlo, fue una puerta hacia la libertad que se abrió a través de los fanzines. Usa como inspiración los episodios cotidianos, los pensamientos íntimos y los objetos triviales que pinta apuntando a una pregunta: ¿quién soy?, la cual también la lleva a cuestionar lo que damos por sentado con respecto a los roles y el género, por eso el feminismo es como una bandera en su trabajo.

Mezcla en su trabajo todo tipo de técnicas artísticas, desde ilustración hasta instalaciones que exploran temas tan variados como el internet, los memes, la brujería y el

Referentes artísticos

feminismo. Ha colaborado con proyectos de fanzines y arte en todo el mundo, pues, aunque localmente no suena tanto, Aburrideitor es reconocida afuera por tomar una posición clara y abierta, necesaria, aunque poco común. La ideología del hazlo tu mismo es incluso una forma de vida que se propone como alternativa una búsqueda de autonomía relacionada con lo autodidacta, invita a la acción, entre sus consignas está la autogestión buscando sus propios medios apoya la creencia de que cualquiera puede crear sea cual sea sus orígenes y formación. Aburrideitor nutre mi trabajo a partir de la idea de producir imágenes bajo la premisa del “quien soy”, ésta bastante marcada en mi ejercicio como artista, el uso del dibujo como recurso expresivo, utilizar el internet para plasmar mi pensamiento, mi estilo, mis necesidades e inquietudes, sobre todo con relación a mi sexualidad, y la construcción de un pensamiento propio, la necesidad de encontrar un medio tanto a nivel virtual como análogo que fuera acorde al discurso sobre la libertad sexual y de pensamiento haciendo uso del recurso del fanzine y la producción gráfica en diferentes formatos, ilustrar mis pensamientos y vivencias la gran premisa del hacerlo por mí misma.

Obras

Mi búsqueda se ha inclinado al cuestionamiento de mi propia identidad y la manera en cómo yo me veo influye en la manera en cómo me relaciono conmigo misma y los demás. Un aspecto muy importante de nuestra identidad es la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea y como este a su vez nos devuelve la mirada. Estamos constantemente experimentando una metamorfosis que finalmente se evidencia en la manera de aparecer al otro, recordándonos así, la vulnerabilidad de la identidad.

En este acercamiento es necesario hacer un recuento de la trayectoria dentro del ejercicio plástico y la producción artística de mi propuesta ya que este está compuesto por dos etapas fundamentales, la primera es una cuestión permanente sobre el rostro y las maneras como este puede adoptar cambios e influir en la identidad y la manera cómo adoptamos ciertas posturas para interactuar con el mundo que nos rodea, la segunda etapa está muy ligada al uso de redes sociales más específicamente el FACEBOOK para crear una ficción que finalmente es la composición de un yo más honesto según mis propios ideales y la manera en que quiero ser vista y abordada por el otro.

Obras

Obra: Reflejos

Autor: Ángela Pérez

Técnica: Fotografía digital

Dimensión: 20 x 30 cm

Fotografía individual /120 cm x 170 cm Collage

Año: 2013

Etapa I Reflejos

Desde que comencé mi adolescencia empecé a sentir que yo no era yo, sentía que constantemente había una lucha interna entre el yo que mi familia esperaba que fuera y el yo que quería ser, desde entonces he tenido una fijación por tomarme fotos, tratando de reconciliarme con esa imagen que representaba lo que era y tratar de identificarme con eso, siempre busqué en mi rostro lo que sentía que hacía falta para ser o estar completa. Al principio de mi producción plástica recopilé de todas las fotografías que había hecho previamente sin ninguna intención estética ni artística para identificar un interés específico en cuanto al autorretrato y la percepción del yo. Decidí elaborar un collage utilizando una serie de fotografías digitales en impresión digital en papel calco que daban cuenta del hallazgo de reflejos encontrados durante recorridos aleatorios aludiendo a la constante evolución del ser, y la pluralidad del yo y las mutaciones que sufre dependiendo del entorno, tanto en espejos como superficies reflectantes. Dándole protagonismo al dispositivo, sugiriendo así la relación entre sujeto, entorno e identidad. Utilicé una selección de 21 fotografías de 20 cm por 30 cm. Dispuestas tanto formato horizontal como vertical, donde pretendí mostrar mi rostro reflejado por varias superficies con las que intenté dar cuenta de ese cuestionamiento interno del cómo me veo pero no solamente

Obras

en esa superficialidad del rostro directo sino los reflejos que encontraba en el espacio habitado, esas superficies que me devolvían un rostro cambiado, modificado, extraño eran para mí una metáfora de como nuestro yo es tan variado y distinto dependiendo de muchos factores tanto internos como externos, una manera de ilustrar como nosotros pretendemos ser alguien que al mismo tiempo es diferente o percibido de maneras muy distintas por el otro, me di cuenta que la imagen fácilmente se distorsiona y utilice ese concepto de distorsión para hablar de los múltiples yo y la distorsión que sufre el ser según el entorno en el que éste se encuentre.

Reflejos

Obras

Obra: Reflejos

Autor: Ángela Pérez

Técnica: Fotografía digital

Dimensión: 20 x 30 cm

Fotografía individual /120 cm x 170 cm Collage

Año: 2013

Todo influye en nuestra identidad, así mismo, todo afecta nuestro rostro ¿En realidad tenemos solo un rostro? En la búsqueda del “Yo” he tomado como medio mi imagen representada a partir de retratos, entrando así en una autorreflexión de la identificación de un YO pluralizado. Me aferré al concepto autorreferencial y lo que este presupone para el ego.

Un rostro, dos rostros miles de rostros

Estuve experimentando con las cualidades básicas de la fotografía y la multiplicación de la imagen, conjugando tiempo, diafragma y movimiento para así evidenciar esos “Yoes” que abandonan el cuerpo y empieza a tomar una forma evidente y se convierten en otras realidades visibles yuxtaponiendo mi rostro para evidenciar la multiplicidad y complejidad que abarca el ser, uno no es uno es muchos, así como no somos el mismo siempre, somos un compendio de realidades,

¿realidades? Aquí entra en juego la pregunta de qué es real, mi yo físico que toma forma al nacer, o mi yo mental que se esconde en las sombras más profundas de mi interior, lo que esconde ser, o real es ese yo que quiere salir y liberarse de los prejuicios y los señalamientos del otro. En esta serie fotográfica compuesta por tres fotografías a color en impresión digital en papel fotográfico mate de 50 cm x 50 cm cada una, utilizando tres capas superpuestas de ángulos variados de mi rostro en primer primerísimo plano, distorsionando la lectura del rostro original, utilizando una fuente de luz natural lateral con un lente 50mm. Dispuestas en la pared a modo de tríptico horizontal, una al lado de la otra paralelamente, configurando a través de la superposición de imágenes nuevos rostros, rostros que construyen y deconstruyen la imagen de mi rostro “real”.

Obras

De - Construcción

Uno nunca se ve como la gente lo ve y los demás nunca lo ven a uno como uno se ve a sí mismo, uno es un yo y otro siempre al mismo tiempo. En esta ocasión quería evidenciar esa huella que deja el otro sobre mi propia identidad al permitir que el espectador usara las herramientas de maquillaje para plasmar algo en mi rostro, realicé un performance con la intención de que fueran los otros que hicieran de mi lo que quisieran, dispuse en una mesa diferentes elementos de maquillaje que invitaban al espectador a tomar parte de mi construcción, me senté a disposición plena del espectador que al principio tímido y observador solamente se dedicaban a revisar qué había disponible en la mesa y muy seguramente a pensar en qué podrían hacer sobre mí.

Para la realización de este performance me vestí de blanco como lienzo humano, acomodadas en una mesa con un mantel negro a disposición diferentes elementos de maquillaje como sombras, labiales, pestañas postizas, lápices, brochas, etc. Me encontraba sentada en una silla sin espaldar para posibilitar que el espectador pudiera rodearme fácilmente, inmóvil y a la expectativa. La instrucción era que el espectador hiciera uso de cualquiera de los elementos dispuestos incluso diferentes al uso común del objeto sobre mi cuerpo.

Obra: DeConstrucción

Autor: Ángela Pérez

Técnica: Performance

Ubicación: Sala de exposiciones Rafael Saenz,
Medellín - Colombia

Duración: 60 minutos

Año: 2014

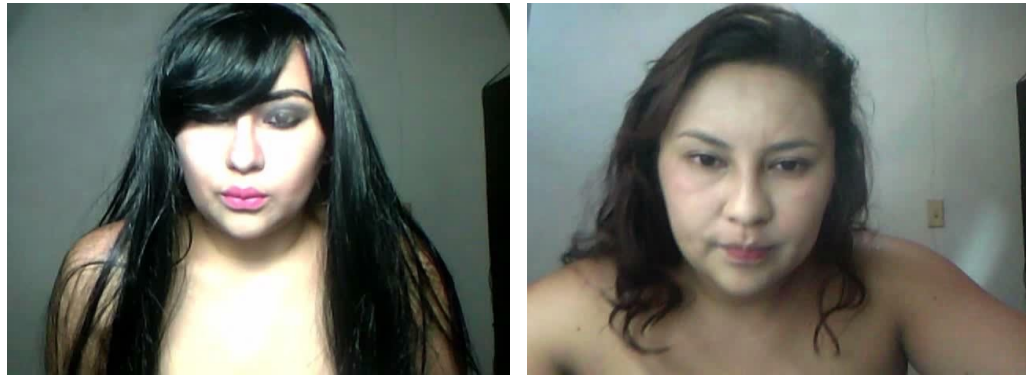
Obras

Durante 60 minutos estuve al descubierto y vulnerable a la presencia del otro y a la interacción de las herramientas de maquillaje y el espectador sobre mí, sintiéndome un poco intimidada por recibir tanta atención, sabiendo que toda mi vida he querido pasar desapercibida, ese día quería tomar el riesgo. Inicié sentándome a la expectativa de qué iba a suceder, y experimentando las distintas emociones que tenía en ese momento, al finalizar simplemente me tumbé en el suelo y me retraje en posición fetal a modo de introspección y reflexionando sobre lo ocurrido, siempre teniendo en mente el objetivo que era experimentar de una manera más artística esa sensación de que sea el otro quien me construya, quien influya en mi yo.

De - Construcción

Obras

Etapa II Roberta

Obra: Roberta

Autor: Ángela Pérez

Técnica: Video-Performance (proyección)

Dimensiones: Variadas

Duración: 19 minutos reproducción en loop.

Año: 2014

Todos tenemos un “Otro” que uno lleva dentro, un “alguien” que está adepto a nosotros, tanto mental como físicamente. La intención es hacer visibles las cosas en un momento determinado, exteriorizar el yo, experimentar vida, la que uno tal vez no puede tener en la vida real. ¿Por qué nos gusta tanto jugar a disfrazarnos? ¿Qué hay en nosotros que nos hace desear consciente o inconscientemente encarnar otro YO?, ¿Qué tan fácil podría ser jugar con la realidad para remplazarla por la ficción y viceversa?, ¿Podríamos crear una nueva persona? Tal vez ese yo que imaginamos ser y pretendemos representar, es el yo que se atreve a hacer lo que nosotros no hemos podido ser, o porque tiene las cualidades que deseamos tener o cambiar en nosotros. El maquillaje es una herramienta que nos permite jugar a ser otros, contar una realidad distinta a la que se vive actualmente a través de inventarse un nuevo yo, pero qué pasa si ese nuevo yo es más real que nuestro “verdadero yo”, a veces el deber de ser políticamente correctos ante la mirada sigilosa del otro, la necesidad de reprimir algunos rasgos que nos pondrían en evidencia ante la mirada vigilante del otro nos hace cuestionar y querer encarnar de una u otra manera ese yo salvaje que quisiéramos ser pero por alguna razón se ha ido escondiendo muy en el fondo de nuestro yo interno. Roberta es ese yo que cobra vida que

Obras

decide ser y exteriorizarse a partir de una ficción, una ficción que en apariencia es otro distinto a mí, pero que en realidad soy yo.

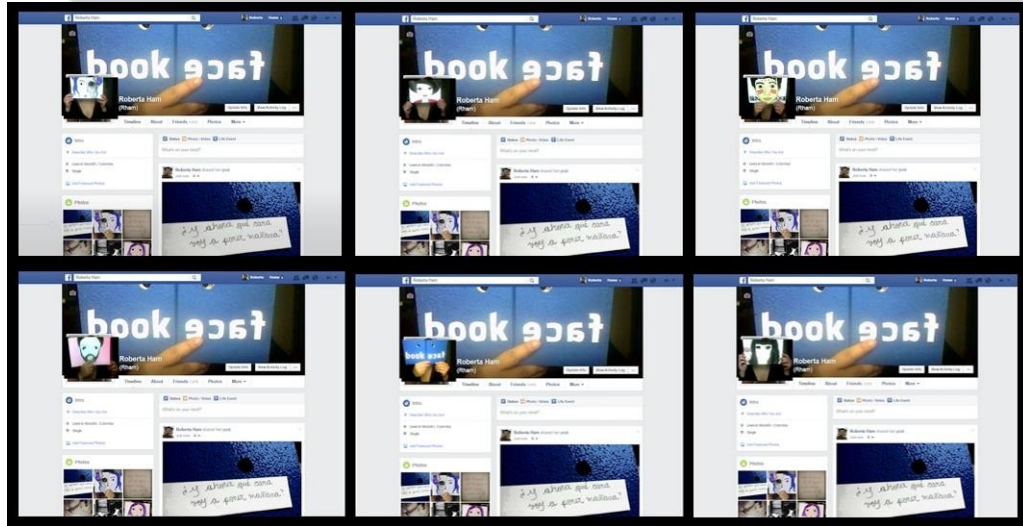
En esta video proyección de dos videos de aproximadamente 100 cm x 120 cm, ambos videos comienzan con Roberta mirando la cámara como si estuviera mirando el espejo, a la derecha se presenta Angela maquillándose para convertirse en Roberta pero con la particularidad que el video va en reproducción invertida y a la izquierda es Roberta desmaquillándose para convertirse nuevamente en Angela, ambos videos finalizan con la imagen de Angela, ambos videos están reproduciendo a una velocidad de 1.25, simultáneamente, yo vestida y transformada en ese personaje que se hace y deshace en el video, el video se reproduce en loop, con la imagen reproducida en esa velocidad muestro la fluidez que puede llegar a tener una persona cuando se ve en la necesidad de ir y venir de un yo a otro, de jugar a ser alguien más para poder ser, en estas imágenes se muestra como ese otro yo se hace y se deshace a través del maquillarse y desmaquillarse siendo esto una metáfora del devenir otro.

Roberta

Obras

Carelibro

¿Y ahora qué cara voy a poner?

Obra: Carelibro **Autor:** Ángela Pérez

Técnica: Video

Dimensiones: Variadas

Duración: 2:19 minutos reproducción en loop.

Año: 2016

Las redes sociales han permitido crear vínculos e interactuar de una manera distinta a la que veníamos acostumbrados a socializar. El internet nos permite la posibilidad de salir al mundo sin salir de un espacio físico y experimentar otras realidades. (Para el momento) Facebook es una de las redes sociales más utilizadas por los usuarios de internet, una red donde cada quien sube contenido de acuerdo a como quiere ser visto, cómo quiere ser reconocido y abordado por el otro. Esta red social me permitió interactuar con el otro de una manera que hasta ese momento no había podido experimentar, este campo abre la posibilidad de ser lo que se quiera ser sin importar si es corresponde a la "realidad", sin embargo para mí fue la ventana de entrada al mundo donde yo podía ser sin preocuparme por el prejuicio y por la mirada crítica del otro, básicamente escribía y publicaba contenido para mí aunque estuviera consiente de que no solamente yo lo iba a ver. De algún modo, aunque virtualmente pude exteriorizar, darles cuerpo y forma a ese yo que quería salir de mí, a esos deseos reprimidos a esa realidad paralela entre lo que vivía y quería vivir. A través de esta red social pude liberarme, dar rienda suelta a lo que yo pensaba, lo que en secreto aprendía, a mis verdaderos intereses y a la forma como quería ser

Obras

reconocida por el otro. El juego de palabras del FACEBOOK que en español significa carelibro era justamente ese juego que quería evidenciar en el video, presentar un perfil de Facebook donde la imagen de perfil es un video.

Este video fue editado sobre la interfaz de Facebook, la cara inicial de un muro/perfil, utilizando el espacio de la "foto del perfil" para insertar un video donde aparezco yo utilizando un libro como máscara e intercambiando las paginas a modo de cambio de cara/mascara. Para la fecha Facebook no contaba con la opción de utilizar video en la foto de perfil. Allí juego con el concepto de tener cara de libro y mostrar diferentes imágenes de ese libro como una máscara donde puedo ser lo que quiera.

Carelibro
¿Y ahora qué cara voy a poner?

Obras

Face - Book 1.0

Para mí, las interacciones que había tenido en Facebook eran entradas a modo de diario donde plasmaba mis pensamientos, mis necesidades e inquietudes sobre todo con relación a mi identidad, mi sexualidad y la construcción de un pensamiento crítico sin sesgos religiosos o pretenciosos que a la larga hacían de mí una persona insegura, depresiva y ficticia. Mi relación con mi perfil de Facebook ha sido como el de una adolescente con su diario, en el escribo, subo videos, comparto publicaciones que van acorde a lo que realmente me identifico.

Roberta Ham ha sido mi yo más honesto y real, a través de ese perfil pude expresar mis pensamientos, liberarme de prejuicios y castraciones mentales que hasta el momento había tenido por parte de la manera en cómo fui educada, sin embargo, todo esto sucedía en un entorno virtual, todavía tenía una deuda moral conmigo misma de poder trasladar esa libertad que había experimentado y adquirido a través del internet a la realidad tangible.

Haciendo uso del recurso del libro artista, retomando la idea de utilizar el libro como máscara y al mismo tiempo contar mi historia, en "viñetas", cada página es un momento de mi vida, una emoción, un instante crucial en la búsqueda y

Obra: Face - Book 1.0

Autor: Roberta Ham

Técnica: Dibujo - Libro Artista

Dimensiones: Variadas

Año: 2017

Obras

face - Book 1.0

construcción de mi identidad. Hecho en opalina y utilizando el dibujo de una manera expresiva, a blanco y negro para ilustrar esos momentos y emociones. La portada y contra portada del libro hacen referencia directa al espacio digital donde se origina esta relación entre cara/máscara y libro. Este libro se acompaña de tres dibujos independientes puestos en un marco blanco de 20x27cm donde se hace énfasis a tres momentos claves para mí, a la izquierda, la represión y la intimidación que sugiere la mirada ajena, en el centro, la necesidad de ocultarme bajo miles de capas/ mascararas para poder encajar, a la derecha, la liberación simbólica de esa represión y esa necesidad de soltar las máscaras tanto a nivel sexual como mental a través de la idea de “quitarse los calzones”.

Para este punto empecé a ilustrar esos pensamientos utilizando el dibujo a blanco y negro para evitar códigos innecesarios, es lo que es y punto, retomando el concepto de la propuesta anterior quise jugar de nuevo con el libro físico, un libro que en realidad es una máscara que se puede poner sobre el rostro, que contiene dibujos que representan la historia de mi vida y mi camino hacia la libertad sexual y de pensamiento.

Obras

Autogestión

Obra: Autogestión

Autor: Roberta Ham

Técnica: Mural, Fanzine, Afiche, Stickers

Dimensiones: Variadas

Año: 2017

Autogestión es un concepto que utilicé para hablar del autoconocimiento, de la autoexploración, del buscar otras posturas de pensamiento y encontrar la propia, construir una manera propia de ver la vida, dejar de vivir las vidas ajenas, dejar atrás el qué dirán, el juicio ajeno, de liberarse del otro. Siguiendo la línea del libro físico, y a propósito de la autogestión, utilicé elementos como el mural, el fanzine, los stickers y posters como parte de este proyecto final, el fanzine es una publicación, una declaración de autogestión en sí misma, es un medio hecho a mano, liberado de estructuras formales, en este caso lo utilice para vaciar en el esos mismos pensamientos que plasmaba en mi muro del Facebook, y trasladando ese muro de Facebook al muro real en forma de mural, donde se muestra un cerebro que representa la gestión mental, la creación de un pensamiento propio y un clítoris que alude a la sexualidad una mano estimulando ese clítoris donde quiero dar a entender que estoy en constante crecimiento, gestionando mis propias vivencias, la manera en cómo quiero vivir la vida, haciéndolo todo por mi cuenta, sin dejarse llevar ni manipular por traumas internos luchar por salir de esa zona de confort, donde sólo hay represión. Estos medios “autogestivos” como propuesta gráfica, estos elementos como el fanzine, el mural y la relación del muro de Facebook con el muro real,

Obras

son piezas que no solamente son emblemas de lo autoproducido sino gritos de lo independiente, de lo visceral, liberador y autorreferente, sino que tienen esa carga de lo hecho a mano, el volver de lo digital a lo análogo. El mural es una pieza de 170 x130 cm pintura negra sobre pared blanca, dibujo expresivo con fuertes trazos, acompañados de piezas que el espectador puede llevarse como souvenir, el fanzine, hecho de papel bond, fotocopias del original, ensamblados a mano, doblado de manera que se pueda ver como un libro, pero abierto se convierte en afiche, que corresponden a la misma pieza, el sticker es un encarte (pieza que se inserta dentro del fanzine) ilustración exacta del mural, son obsequio para el espectador, es como si el espectador se llevara una pequeña versión del mural y para que se lleve consigo un poco de mí.

Autogestión

Bibliografía

- Astorga, D. (2015, 4 octubre). Publico, luego existo. *El Diario La Guía*. Recuperado 3 de septiembre de 2022, de https://www.pub.eldiario.net/noticias/2015/2015_10/nt151004/laguia.php?n=13&-publico-luego-existo
- Ayerbe, N., & Cuenca, J. (2019). El selfie como performance de la identidad. Explorando la performatividad de la auto-imagen desde el arte de acción. *Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research, 2019-2*, 1-16. <https://ojs.ehu.eus/index.php/papelesCEIC/article/view/20260>
- Becerra P., A. C., & Peña C., W. A. (2018). Sexo y sexualidad, complejidad de la identidad humana. *Revista Colombiana De Enfermería*, 8, 187-189. <https://doi.org/10.18270/rce.v8i8.558>
- Fernandez, R. (2015, 28 noviembre). La personalidad y la identidad en relación con internet. Sitio Personal Ricardo Fernandez. Recuperado 10 de agosto de 2022, de <https://blog.uclm.es/ricardofdez/>
- Hudson, Juan Pablo. (2010). Formulaciones teórico-conceptuales de la autogestión. *Revista mexicana de sociología*, 72(4), 571-597. Recuperado en 29 de septiembre de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032010000400003&lng=es&tlng=es.

Bibliografía

Le Breton, D. (2010a). Capítulo 1: La invención del rostro. De la individualización del cuerpo a la del rostro. En *Rostros: Ensayo de antropología*. Letra Viva.

Le Breton, D. (2010b). Capítulo 6: Ocultando el rostro. En *Rostros: Ensayo de antropología*. Letra Viva.

Le Breton, D. (2010c, julio 18). Internet es el universo de la máscara. *La Nación*. Recuperado 17 de agosto de 2022, de <https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/david-le-breton-internet-es-el-universo-de-la-mascara-nid1285826/>

Portafolio (Ed.). (2008, 3 enero). Facebook, el fenómeno del 2007. *Portafolio*. Recuperado 14 de agosto de 2022, de <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/facebook-fenomeno-2007-420710>

Ramos Fabra, L. (2016). *El Concepto Del Doble En La Fotografía Artística: El Doppelgänger*. [Tesis Doctoral]. Universidad Complutense de Madrid Facultad de Bellas Artes.

SM Digital (2018, mayo). *La web 1.0 – El inicio del Internet masivo*. Recuperado 4 de septiembre de 2022, de <https://smdigital.com.co/curso-de-marketing/la-web-1-0-leccion-7/>

Zizek, Slavoj. (1999). *Los siete velos de la fantasía. Título original: El acoso de las fantasías*. Edición en español: Braunstein Saal, Siglo XXI de España Editores, S.A. México.

Hoja de Vida

ÁNGELA PATRICIA PÉREZ DURANGO
"ROBERTA HAM"
ARTISTA PLÁSTICA

FORMACIÓN
Artes Plásticas
Universidad de Antioquia.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Diseño Gráfico Digital
Centro de Estudios Especializados CESDE 2007

EXPOSICIONES:
"Bajo el Calor" Exposición colectiva. Académica. 2018.
Universidad de Antioquia. Centro Cultural de la Facultad de
Artes. Sala expositiva del CREALAB – Del 21 al 25 de mayo
2018.

"Hipervínculos" Muestra de grado virtual, 2021
Facultad de Artes Universidad de Antioquia, Medellín

Hoja de Vida

EXPERIENCIA LABORAL:

Corporación Cultural Seamos Parces.

Tallerista

Clases de: Dibujo, pintura, escultura. 2009 – 2010

Corporación Cultural Poncherazo.

Tallerista

Clases de: Dibujo, pintura, escultura. 2011 – 2012

Academia de artes: Macadamia. Arte y música.

Instructora.

Clases de: Dibujo, pintura, escultura. 2014

Centro Educativo integral el Pacto

Docente Artística 2008–Actualidad (2023)

facebook 1.0
mi vide off - line