

SISTEMA DE CREACIÓN:
EXPERIMENTACIONES CON ARTES PLÁSTICAS

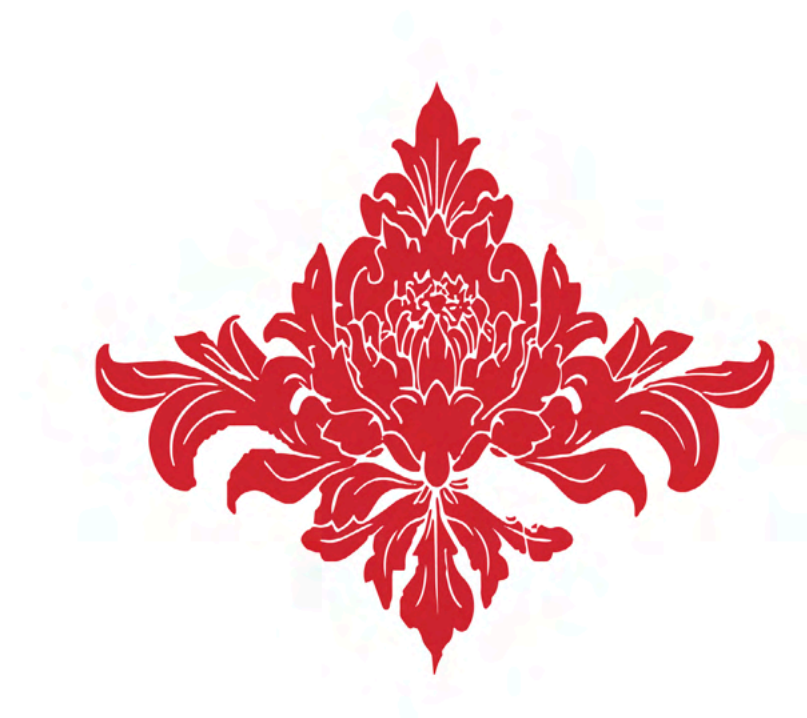
INVESTIGACIÓN BASADA EN ARTES
PAULA ANDREA GARCÍA

TABLA DE CONTENIDO

Sistema de creación	1
Fotolibro	2
Arquetipos	7
Identidades robadas	13
FLORA	20
Jardín de las muñecas	25
Ilustraciones	33
Ecos en la Epidermis	36

SISTEMA DE CREACION

Un cuerpo que, más que objeto, es medio y mensaje.

Esta revista es mi forma de decir que el arte no solo se crea: se vive, se resiste y se transforma. Recoge cómo la práctica artística, al articular lo pedagógico y lo social, puede convertirse en estructura viva: un sistema que no impone formas, sino que las descubre a través de la experimentación. Nada de esto fue casual. Este viaje se construyó en espacios donde se exploraron técnicas de las artes plásticas como la ilustración, la escultura, la fotografía, el collage, la pintura y las alternativas que surgen al experimentar con ellas.

Las obras que habitan estas páginas nacieron en los talleres de Integrado y Grado; espacios de formación que trascendieron lo académico. Estos no fueron simples materias, sino un impulso vital que, desde mis múltiples roles como artista, estudiante y licenciada, convirtió este proceso en un viaje, un desafío, en una búsqueda constante, en la creación de nuevas formas para confrontar todo aquello que se nos impone.

Esta revista es una colección de fragmentos que no buscan completarse, sino mantenerse en constante pregunta. Aquí no hay respuestas absolutas ni cuerpos perfectos: solo rastros, bordes que se cruzan y huellas que resisten.

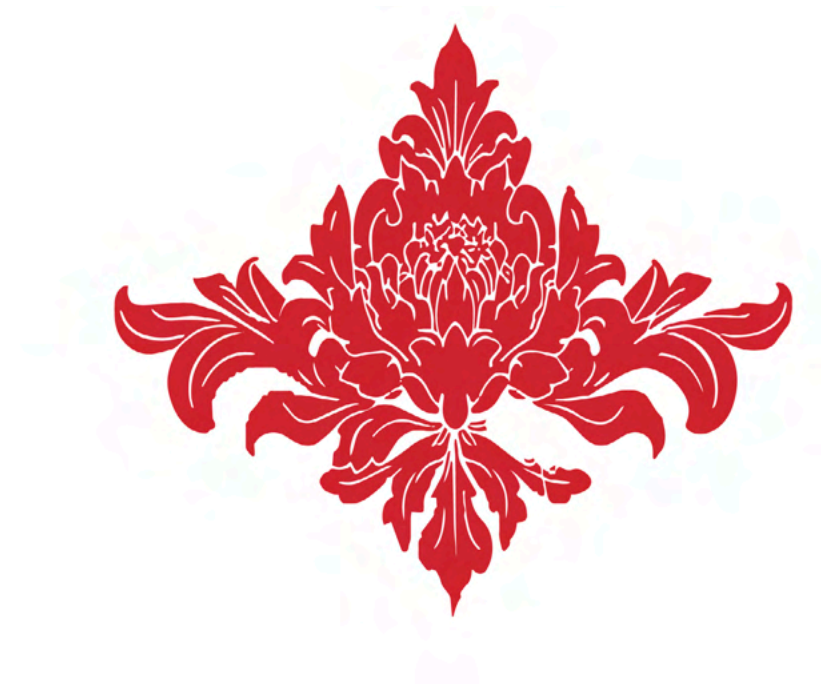
Un cuerpo que piensa, que dice, que enseña.
un cuerpo que, más que objeto, es medio y mensaje.

Cada fotografía es una semilla: lo que se muestra crece en quien lo mira.

El cuerpo no nace completo: crece, se moldea, se transforma. Así como un árbol inicia desde una semilla, este trabajo también comenzó desde lo más pequeño: una inquietud, una mirada, una incomodidad. Este capítulo narra el proceso de construcción del fotolibro como formato expandido del cuerpo. Desde el diseño hasta la elección de las secuencias, cada decisión se convierte en una forma de sostener una narrativa visual en tensión con lo femenino, lo vulnerable y lo oculto.

En el fotolibro se revela el proceso de escuchar diferentes voces femeninas, desde distintas edades, para entender cómo sienten, cómo recuerdan, cómo cargan su cuerpo. Aquí cada fotografía es una estación, un momento de cambio, distintas formas de habitar. Este primer paso no es solo visual, sino íntimo: observarse crecer, reconocerse, volver a brotar.

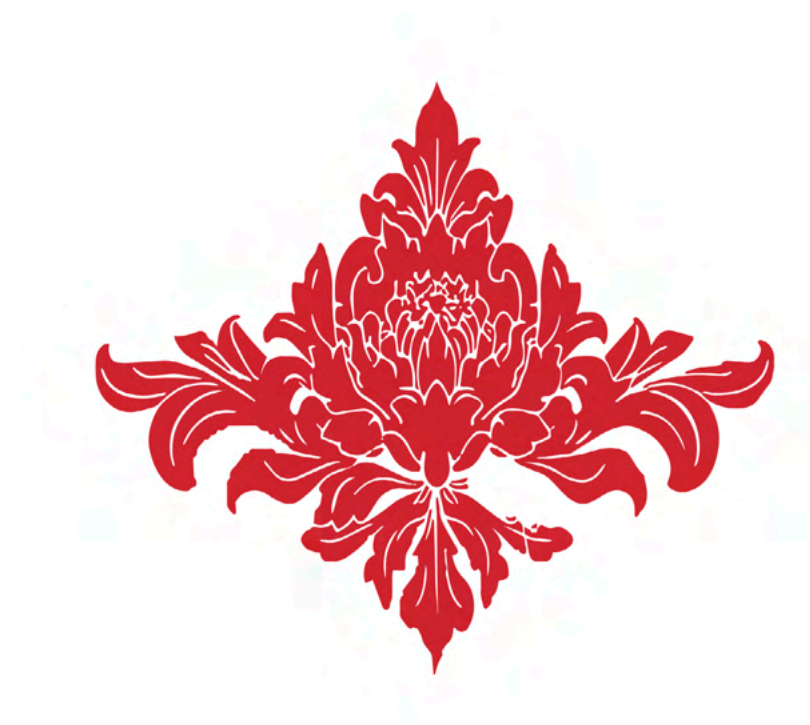

ARQUETIPOS

¿Somos personajes que no podemos cambiar? ¿Qué modelos nos enseñaron a imitar? Los arquetipos en este trabajo son el inicio de cómo percibo todo: desde por qué vemos como nos vemos, hasta cómo estos arquetipos se transforman en estereotipos.

En este capítulo me acerqué a algunos de los muchos estereotipos y prejuicios que se han impuesto sobre nuestros cuerpos, en donde se nos representan como muñecas perfectas, mujeres sin voz, formas que no nos representan. Desde esta crítica nace el trabajo visual, desde la incomodidad y la necesidad de romper esas estructuras.

En esta parte del trabajo se marca el inicio de la deconstrucción: la mirada que empieza a cuestionarlo todo, a destruir los moldes que nos han dado para construirnos algo nuevo. En ese gesto de ruptura aparece la posibilidad de imaginar otras formas, otros cuerpos, otras pieles posibles.

“Barbie con cicatrices, Venus con celulitis: ¿en qué museo caben estas diosas?” —la pregunta no solo señala una ausencia, sino también una urgencia: la de habitar espacios donde lo real, lo imperfecto y lo diverso tengan lugar

Título de la obra: Cambios

Fecha de creación: 2022

Técnica: Video-performance, stopmotion y fotografía híbrida

Descripción: Cambios es una obra que explora los arquetipos femeninos a través de símbolos como la mujer amante, la mujer monja y la mujer bruja, entre otros, para reflexionar sobre cómo la sociedad ha definido históricamente el rol de la mujer. Estos arquetipos, fuertemente arraigados en las tradiciones y expectativas sociales, han limitado las representaciones de la mujer, reduciéndola a ciertos estereotipos. Sin embargo, la obra plantea una reflexión sobre cómo estas etiquetas pueden ser transformadas y desafiadas. En “Cambios”, se busca romper con los patrones establecidos y ofrecer un espacio para que las mujeres se apropien de estas representaciones, redefiniéndolas de acuerdo con su propia visión. La obra propone que no es necesario ajustarse a un solo arquetipo; las mujeres pueden ser todas las versiones de sí mismas o ninguna, según su propia identidad. Este trabajo invita a la autodefinición y al empoderamiento, sugiriendo que la mujer no debe ser reducida a un solo rol, sino que tiene la libertad de ser múltiple y diversa.

W
Evolución del proceso creativo en la obra Chalchiuhtlicue (2022)
Serie: Mitos y leyendas de las mujeres latinoamericanas
Técnica: Impresión en huecograbado (aguafuerte, aguainta y cera blanda)
Dimensiones: 25 x 35 cm

Título: Mitos y leyendas de mujeres latinoamericanas

Descripción: Esta serie de grabados explora y da vida a historias de mujeres que han sido parte fundamental de mitos y leyendas en América Latina, especialmente en Colombia. A través de un lenguaje visual detallado, cada pieza recupera relatos ocultos o poco conocidos en los que las mujeres han jugado roles profundos y complejos, muchas veces ignorados o desdibujados con el tiempo. La obra busca no solo destacar su presencia en el imaginario colectivo, sino también ofrecer una nueva mirada a estas figuras, rescatando su fuerza y relevancia en las narraciones tradicionales.

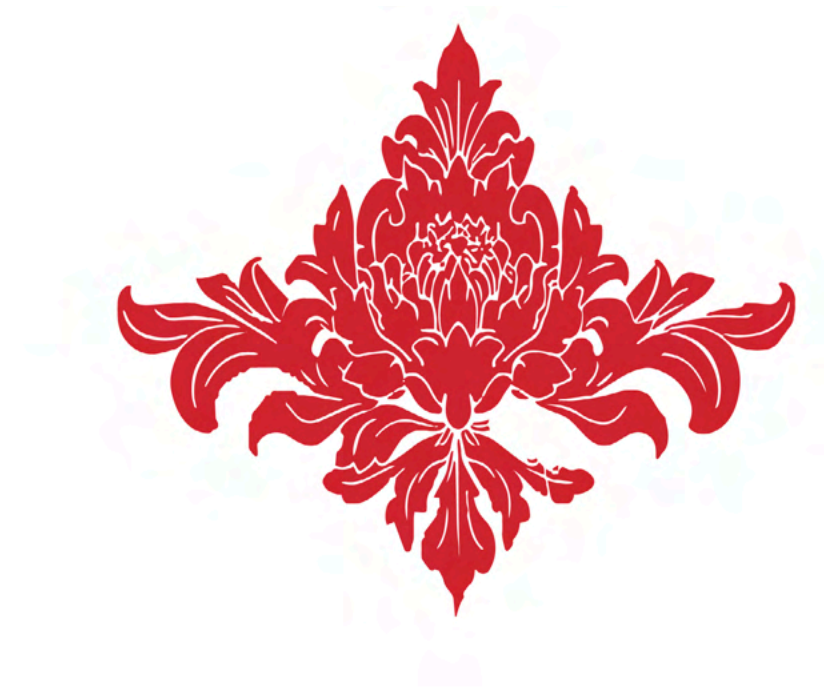

IDENTIDADES ROBADAS

¿Qué compone una identidad? ¿Qué es tener algo único, algo propio, y cómo esto puede ser arrebatado? ¿Qué pasa cuando ya no sabemos quiénes somos? Esta parte del proceso es dura, incómoda. Habla de cómo la identidad puede ser arrebatada por una palabra, un insulto, una etiqueta. El cuerpo se convierte en receptáculo de esas agresiones. Los estímulos externos tienen tanta influencia que los pensamientos internos empiezan a creer que lo que se nos dice es una verdad absoluta. No entendemos el daño y solo lo aceptamos.

Este capítulo presenta una serie de intervenciones visuales que nacen del malestar frente a las representaciones forzadas. Robar la imagen de alguien es también robarle su voz. Esta obra propone una contraimagen: una que devuelva el gesto a quien ha sido callado. En esta parte del trabajo hablo la violencia simbólica, de las palabras que marcan, que se clavan como cuchillos suaves pero letales. Insultos, etiquetas, apodosos que se vuelven parte de lo que somos sin darnos cuenta, y de aquí nace este trabajo: es un intento de devolver algo, de recuperar la imagen como espacio propio.

Título: Identidades robadas

Año: 2023

Técnica: Fotografía intervenida

Serie Fotográfica (16 fotos)

Descripción: Identidades Robadas es una serie fotográfica que explora las experiencias de mujeres ubicadas en Medellín, quienes comparten las etiquetas que les han sido impuestas a lo largo de sus vidas. En la obra, cada mujer reflexiona sobre cómo estas etiquetas, como “gata”, “bruja” o “llorona”, han borrado su identidad, reduciéndolas a una sola palabra que las define y limita. A través de cada fotografía, se visibiliza el impacto de estas clasificaciones y se invita a cuestionar el poder de las palabras y las estructuras sociales que perpetúan estos estereotipos.

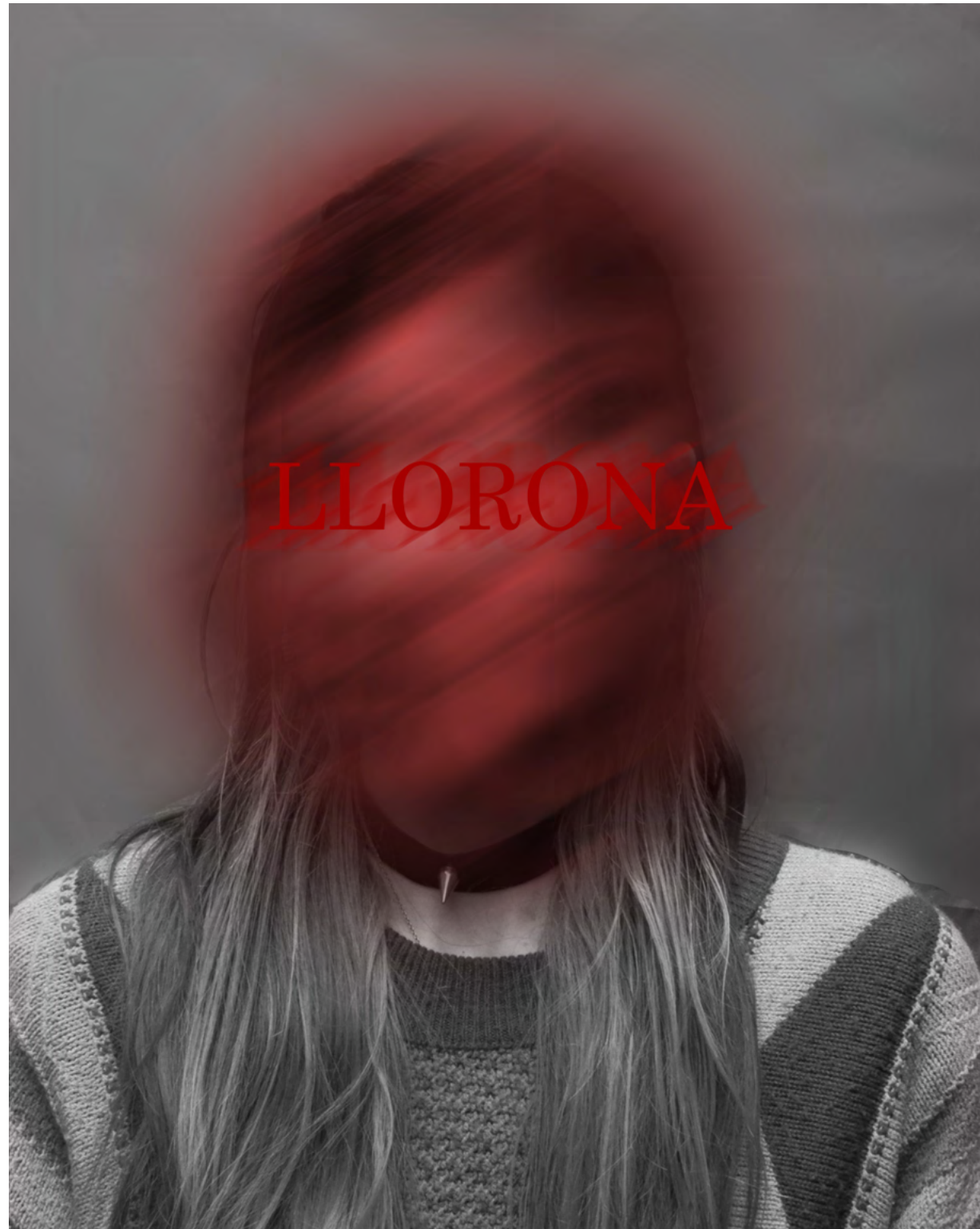

Bruja: Mujer a la que se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales, a menudo vinculada a lo oscuro o lo sabio. En lo coloquial, puede usarse para describir a una mujer astuta, misteriosa o incluso de temperamento fuerte. (Def.: “Mujer que practica la brujería” o, en sentido figurado, “mujer de aspecto repulsivo o carácter maléfico”).

Gata: Forma femenina de “gato”; mujer asociada con la agilidad, la independencia o la sensualidad felina.

Llorona: Figura legendaria de una mujer que llora desconsoladamente, presente en mitos latinoamericanos (como el fantasma que busca a sus hijos). Simboliza el dolor inagotable. (En folklore alude a “alma en pena que grita o llora”).

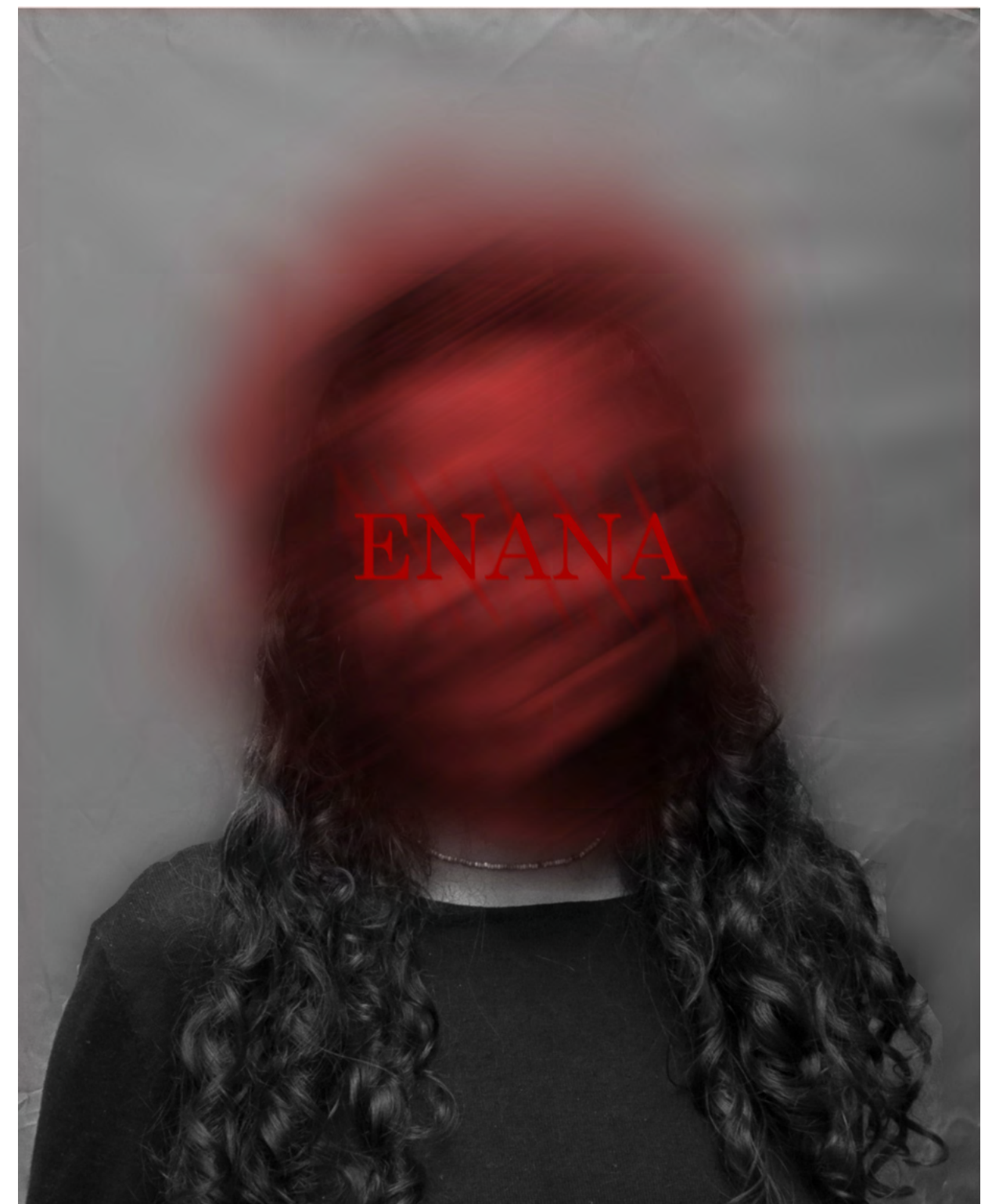

Escuálida: Persona extremadamente delgada, casi esquelética, con connota fragilidad o enfermedad

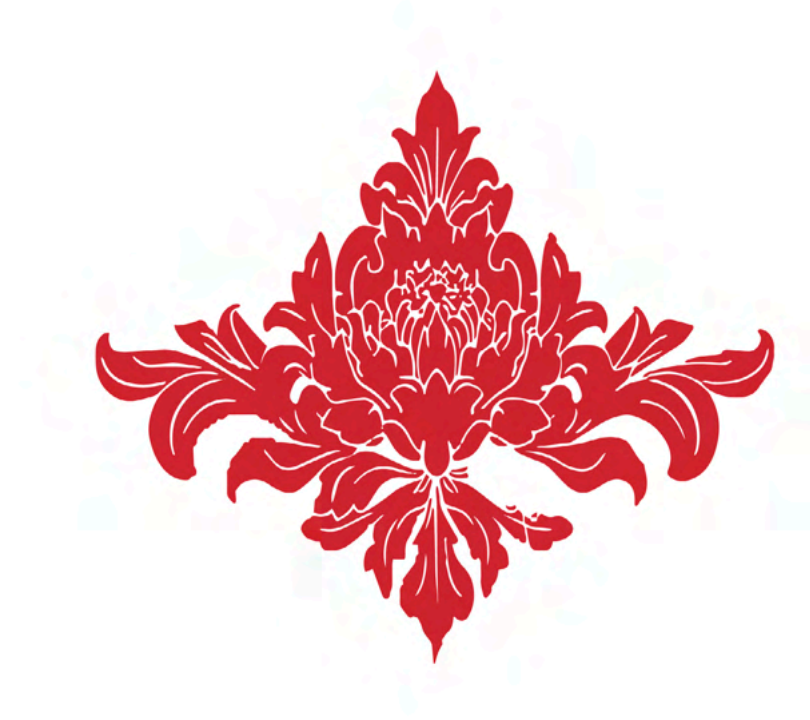

Flacuchenta: Variante coloquial y exagerada de “flaca”, con tono humorístico o despectivo.

Enana: Mujer de estatura muy baja; puede usarse de forma descriptiva, peyorativa o afectiva según el contexto. (Def: “De tamaño muy inferior al normal” ; también “persona que padece enanismo”).

*“Nos compararon con rosas, pero somos cardos: espinas
que protegen raíces profundas”.*

La mujer siempre ha sido relacionada con la naturaleza, con las flores, con la vida. En esta parte del trabajo, esa relación intenta estar más de la mano: cómo se habla una historia, cómo se construye una narrativa, cómo los pedazos de estas piezas son un conjunto y un ser totalmente individual.

Las piezas que aparecen aquí están construidas con fragmentos, con memorias, cuerpos narrativos que se construyen capa a capa. Aquí cada flor es un cuerpo y cada cuerpo una historia. El trabajo no se limita a lo estético, es una forma de narración que se esparce y florece desde esta mirada que rehúye el adorno. La flora aparece como extensión del cuerpo, como territorio de camuflaje, de protección y de ruptura con la lógica de lo decorativo.

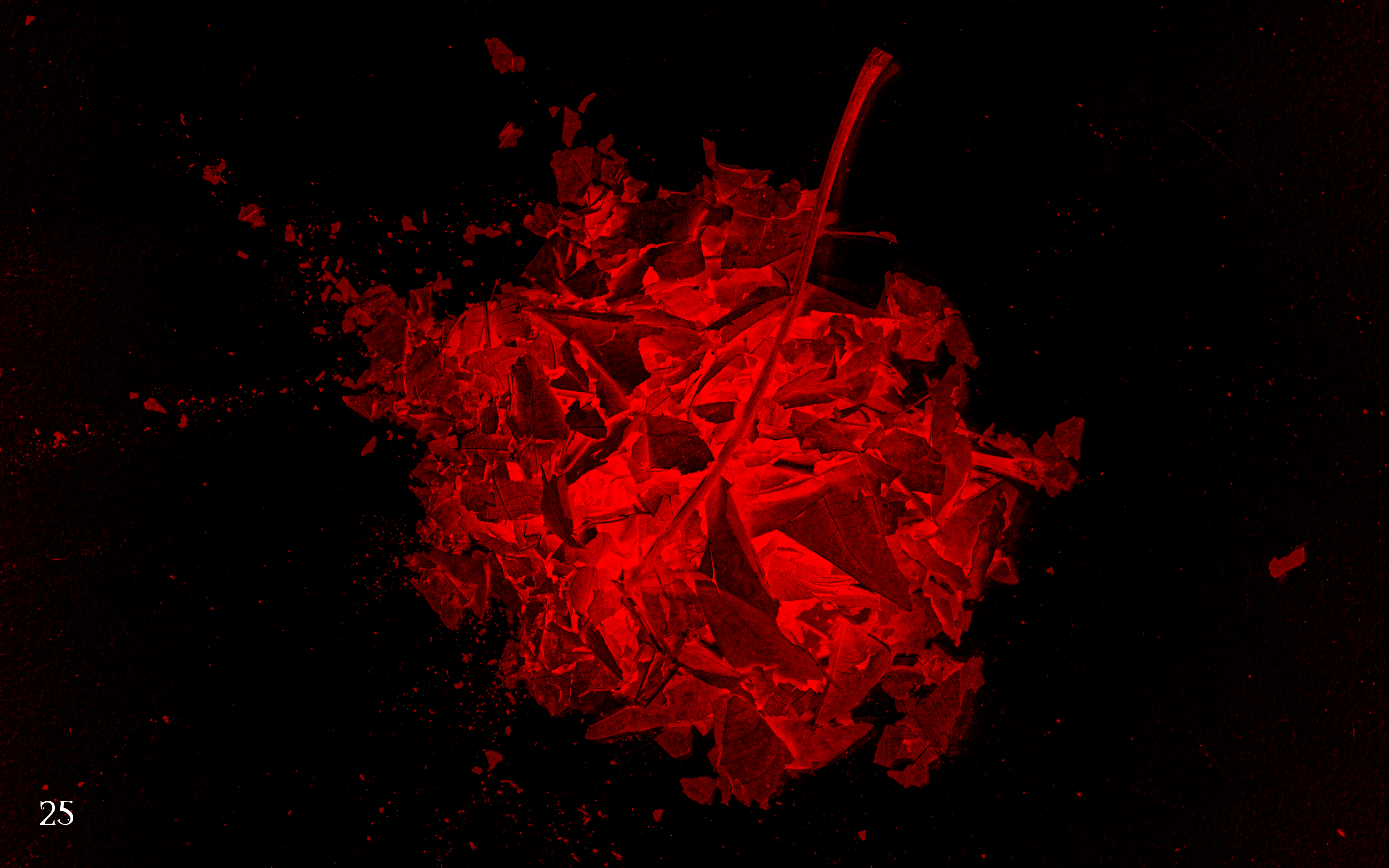

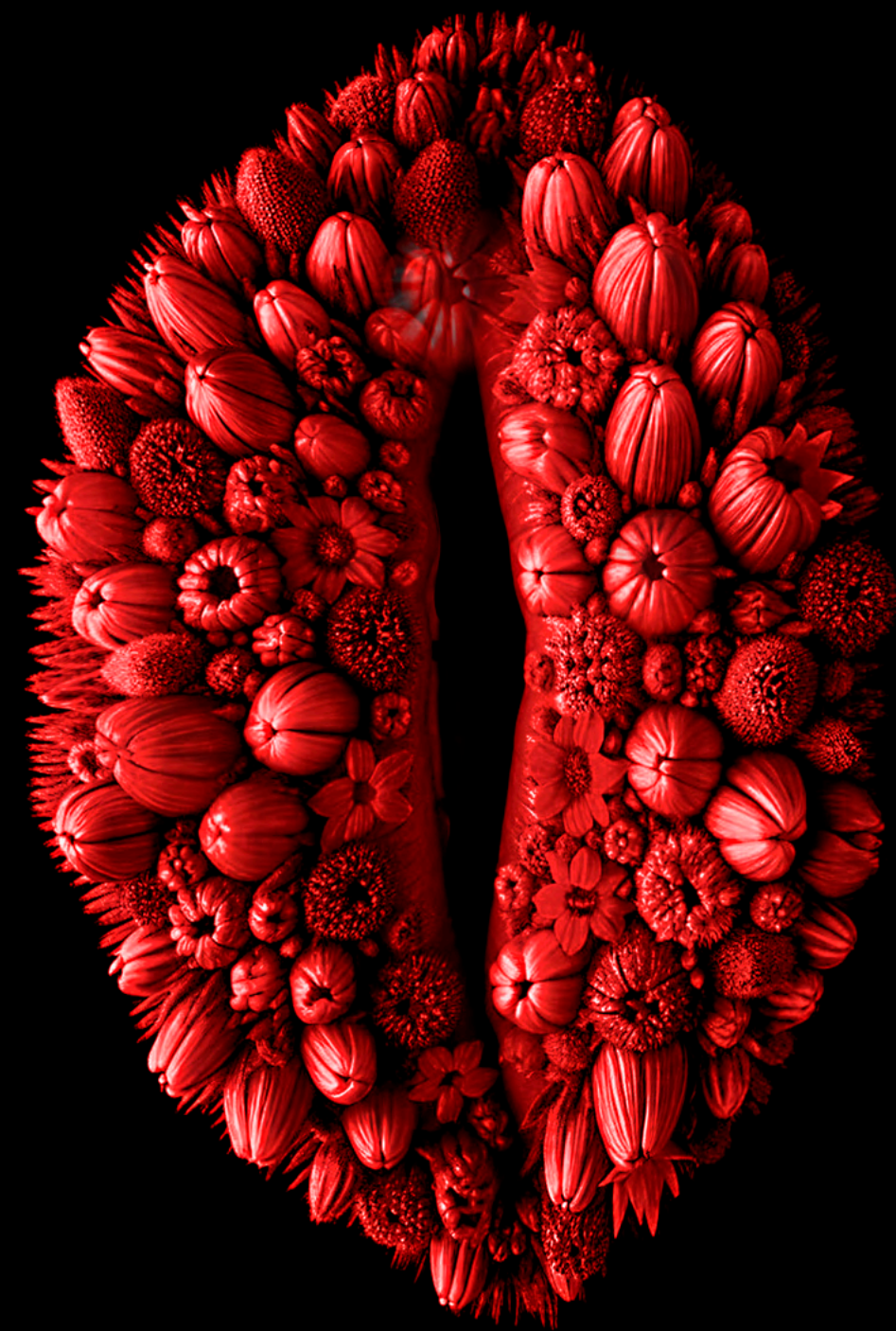
Título: flora
Año: 2024

Técnica: Foto collage

Serie Fotográfica (5 fotos 20x25 cm)

Descripción: En el corazón de la naturaleza, los sueños de las flores germinan con el alba, con templando el mundo con mirada de pétalo y danzando en un baile de vida y esplendor. La serie “FLO RA” explora el significado del cuerpo en relación con el entorno y la experiencia de habitarlo. Esta vincula el cuerpo con la exuberancia de la flora local. A través de cinco fotos collages, fusiona partes del cuerpo con flores emblemáticas del lugar, como claveles, floripondios, bastones del emperador, graptopétalos, orquídeas y crisantemos. Estas flores fueron elegidas tanto por su belleza como por simbolizar la profunda conexión entre el ser y la tierra.

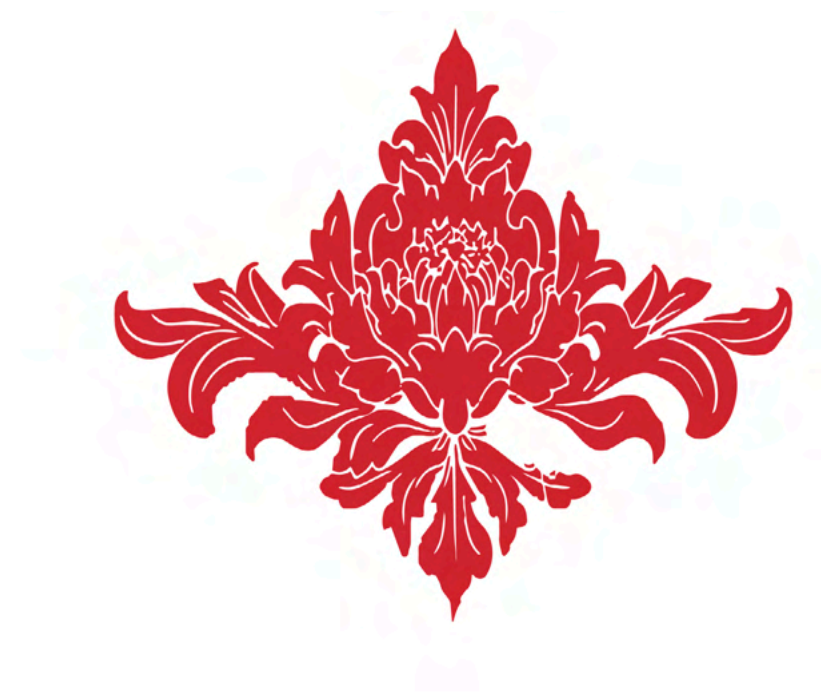

JARDIN DE MUÑECAS

Las vitrinas están llenas de muñecas perfectas, quietas, bonitas, objetos de contemplación. En este jardín no hay flores frágiles, sino cuerpos esculpidos que se rebelan. Las piezas aquí no siguen una técnica única, porque los cuerpos tampoco lo hacen.

Las mujeres no estamos hechas para vitrinas ni escaparates. En esta parte del trabajo me dediqué a construir esculturas que rompieran esa idea: cuerpos sólidos, híbridos, cargados de fuerza. Cada pieza mezcla técnicas, materiales y emociones. Este jardín no es un lugar para contemplar; es un campo de lucha, una manifestación de lo que somos cuando nos negamos a ser decorado

Título de la obra: Muñecarium

Fecha de creación: 2024

Técnica: Escultura

Descripción: La obra presenta una serie de esculturas en miniatura que capturan la delicadeza de la figura femenina, representada en diez pequeñas muñecas de yeso.

Cada figura, expuesta como una joya en vitrinas que evocan el brillo de gemas preciosas, busca cuestionar la manera en que se ha etiquetado y valorado a la mujer a través de la historia. Este montaje, que entrelaza lo delicado y lo inerte, nos invita a repensar el acto de contemplar la belleza femenina como si fuera un objeto de colección. Aquí, cada muñeca se convierte en un espejo de cómo, bajo la superficie de los elogios y las etiquetas, existe una compleja realidad que desborda cualquier intento de cosificación. La obra nos enfrenta a la contradicción: la mujer es hermosa, sí, pero nunca será solo una imagen o un objeto de deseo.

SUÉLTAME

amilia: Desantantáceas

Etimología: Del latín solvare, liberar de ataduras o restricciones, como abrir una jaula o quitar un nudo.

Rareza: Escaza, solo visible cuando el aire es más ligero y los barrotes ya no están.

uéltame de tu abrazo de espinas, de tus cadenas invisibles. Que mis pies toquen la tierra y mis manos se extiendan libres, sin la sombra de un ancla que impide el vuelo.

LIBERAME

*amilia: Solventáceas
Etimología: Del latín liberare.
Rareza: Rara , pues exige valentía y renuncia al control.*

*ibérame de tus fronteras invisibles, de
nunca encajaron. Deja que sea el viento
quien trace mis contornos y que mis pasos se pierdan en
el horizonte sin ataduras.*

AMARRAME

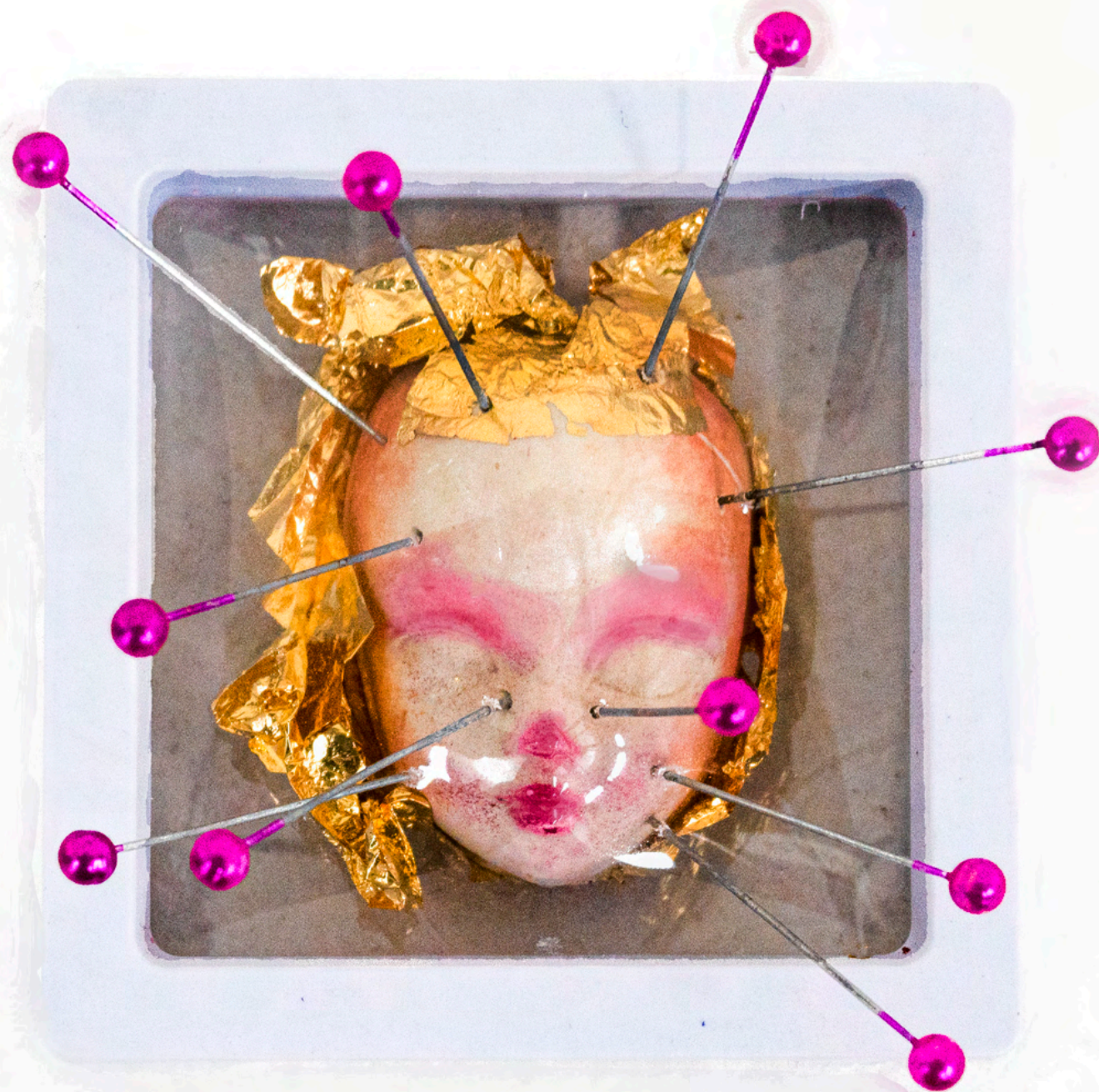
amilia: Ligitáceas
Etimología: Del latín ligare, unir o sujetar con firmeza de donde provienen las palabras como "ligadura"
Rareza: Común en lugares de limitación, donde el libre movimiento es solo una idea lejana.

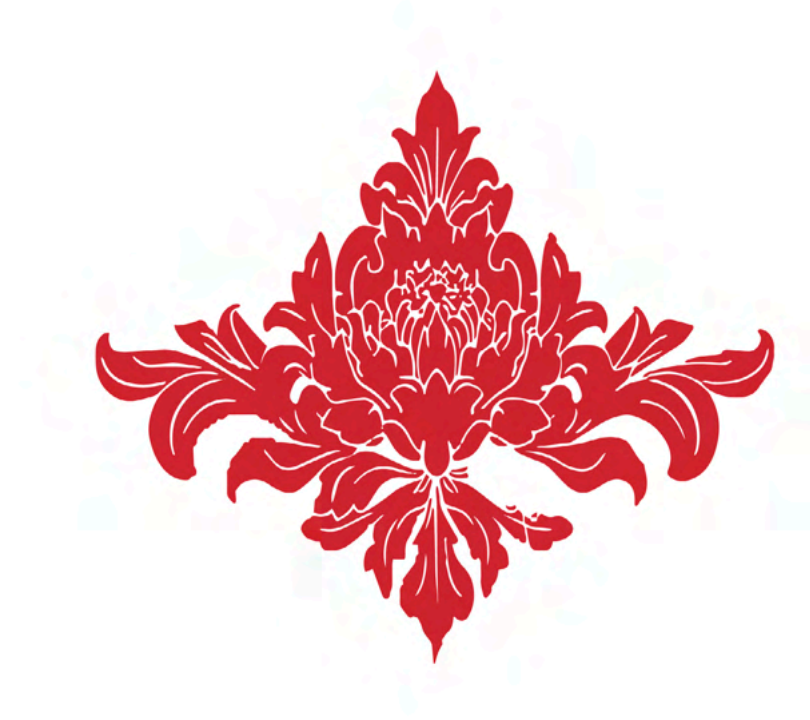

márrame con tus hilos invisibles, enredándome en expectativas tejidas por otros, sin dejar más que una mínima holgura para mis propios pasos; que mis manos sientan la cuerda suave y a la vez filosa de tus deseos.

8. ILUSTRACIONES

Las palabras pueden herir más que los actos. En esta sección la ilustración se convirtió en herramienta crítica, especialmente en la obra “Dualidad”, donde se explora el poder de la palabra para degradar. Decir “gata”, “zorra”, “perra” no es lo mismo que decir “gato” o “perro”. ¿Por qué los insultos caen sobre lo femenino? Estas obras no son solo ilustraciones, son denuncias y resignificaciones. Una defensa visual de nuestra identidad.

Este apartado incluye ilustraciones que funcionan como capas complementarias del relato visual. Son fragmentos de emociones, gestos mínimos que emergen desde un deseo de conexión con la experiencia encarnada, desde lo intuitivo y lo sensible.

Boceto inicial: Se realizó el primer dibujo a lápiz, definiendo la composición y los elementos principales de la ilustración.

Colorización: Se aplicaron técnicas mixtas: rápidos trazos con rapidógrafos, acuarelas, lápices de colores y marcadores para dar vida al diseño.

Vectorización: La imagen se convirtió a formato vectorial, permitiendo escalarla sin perder calidad y ajustar trazos con precisión.

Retoque digital: Se realizaron mejoras finales con herramientas digitales, refinando detalles, contrastes y texturas para pulir la ilustración.

GATA

Serie de ilustraciones
que hacen parte de la
obra: DUALIDAD
Título: GATA
Año: 2024
Técnica: ilustración con
intervención digital

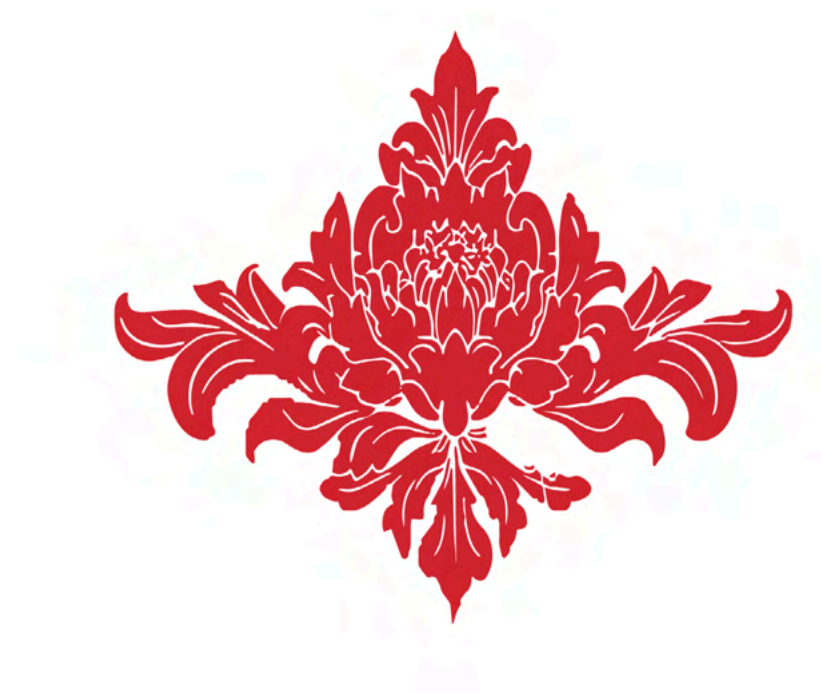
ECOS EN LA EPIDERMIS

¿Qué es una huella? ¿Qué es algo que resuena, que se queda en la mente por más que intentemos dejarlo ir? ¿Cuáles son las marcas que se quedan en nuestra piel? ¿Y por qué esas marcas coinciden con las de los demás?

Este último capítulo habla del cuerpo como soporte, como memoria, como territorio marcado por experiencias. Las obras muestran cuerpos que han sido atravesados por historias, por heridas, por belleza y por lucha. La piel es nuestro archivo más íntimo. Aquí se habla de esas marcas compartidas, de lo que duele y de lo que nos hace resistir.

Las piezas de esta obra recogen procesos corporales, subjetivos y simbólicos que se manifiestan a través de la piel. La imagen aparece como registro de lo que queda impreso en el cuerpo; Un cuerpo que se observa como lienzo con cicatrices, pensamientos, ideas, conocimientos, miedos y costumbres.

Título: Ecos en la epidermis

Año: 2024

Técnica: Fotografía intervenida

Serie Fotográfica

Dimensiones: 70 Cm X 100 Cm

Materiales: Papel Albanene

Descripción: Ecos en la epidermis es una serie fotográfica que aborda las etiquetas sociales que las mujeres reciben, tanto positivas como negativas, a través de una intervención directa sobre sus cuerpos. En esta obra, se pintan palabras tomadas de una encuesta sobre cómo la sociedad percibe y define a las mujeres. Estas palabras, que van desde lo halagador hasta lo despectivo, quedan plasmadas sobre la piel de las participantes, creando una conexión visual entre la idea que se tiene de la mujer y la huella que estas percepciones dejan en su cuerpo.

La obra no solo muestra estas palabras, sino que también interviene digitalmente en los rostros de las mujeres, cubriéndolos de manera brusca para desvincular sus identidades individuales de las etiquetas impuestas. La intención es resaltar cómo las mujeres son constantemente definidas y encasilladas por los estereotipos sociales, y cómo estas etiquetas afectan profundamente sus experiencias. Ecos en la epidermis reflexiona sobre la marca que estas categorizaciones dejan en los cuerpos de las mujeres, invitando a cuestionar el impacto de estas construcciones sociales y el proceso de reconfiguración de sus identidades más allá de los juicios externos.

FEMINIST
CONDUCTOR
PARADISE

PARADISE
IN THE

PARADISE
IN THE

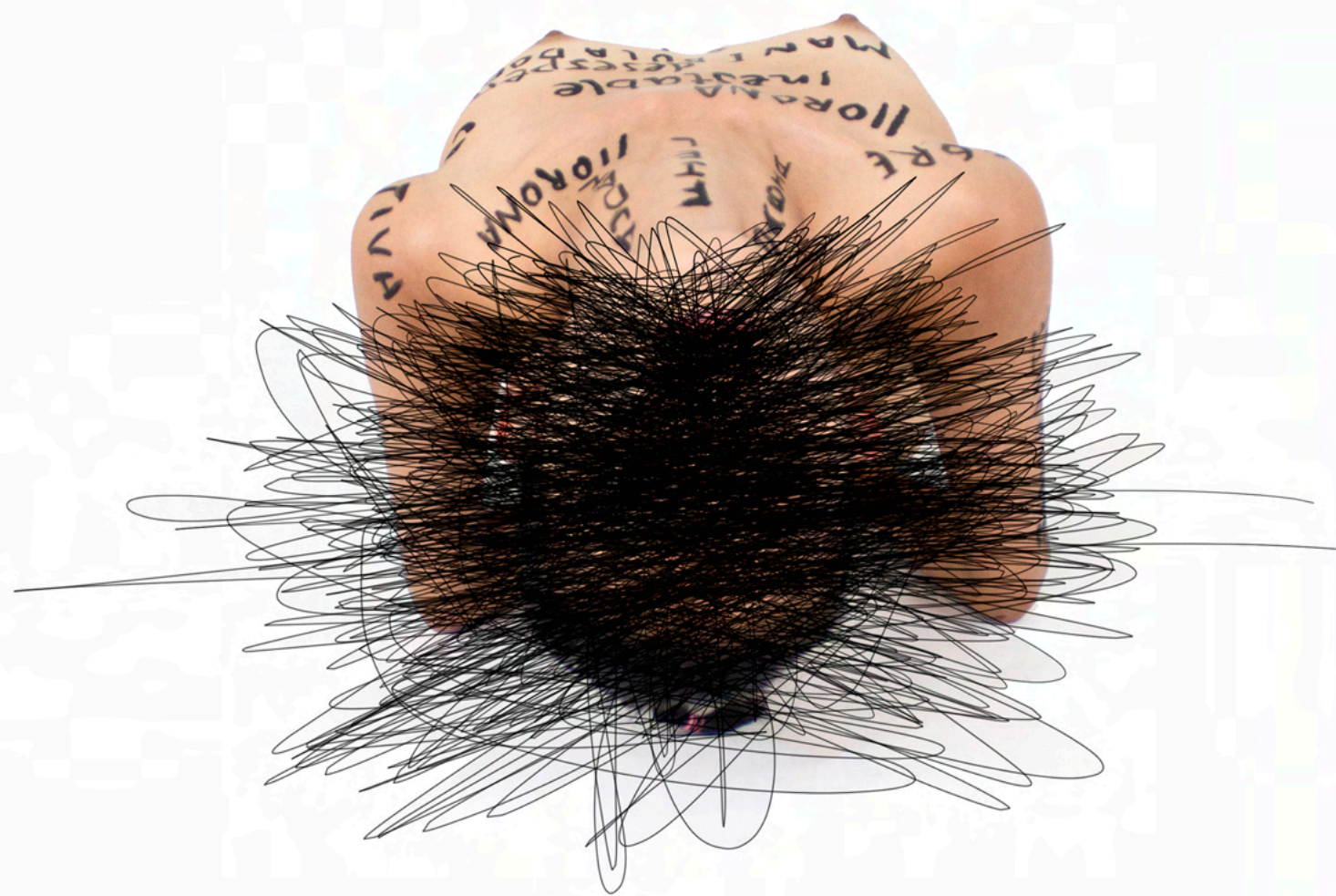

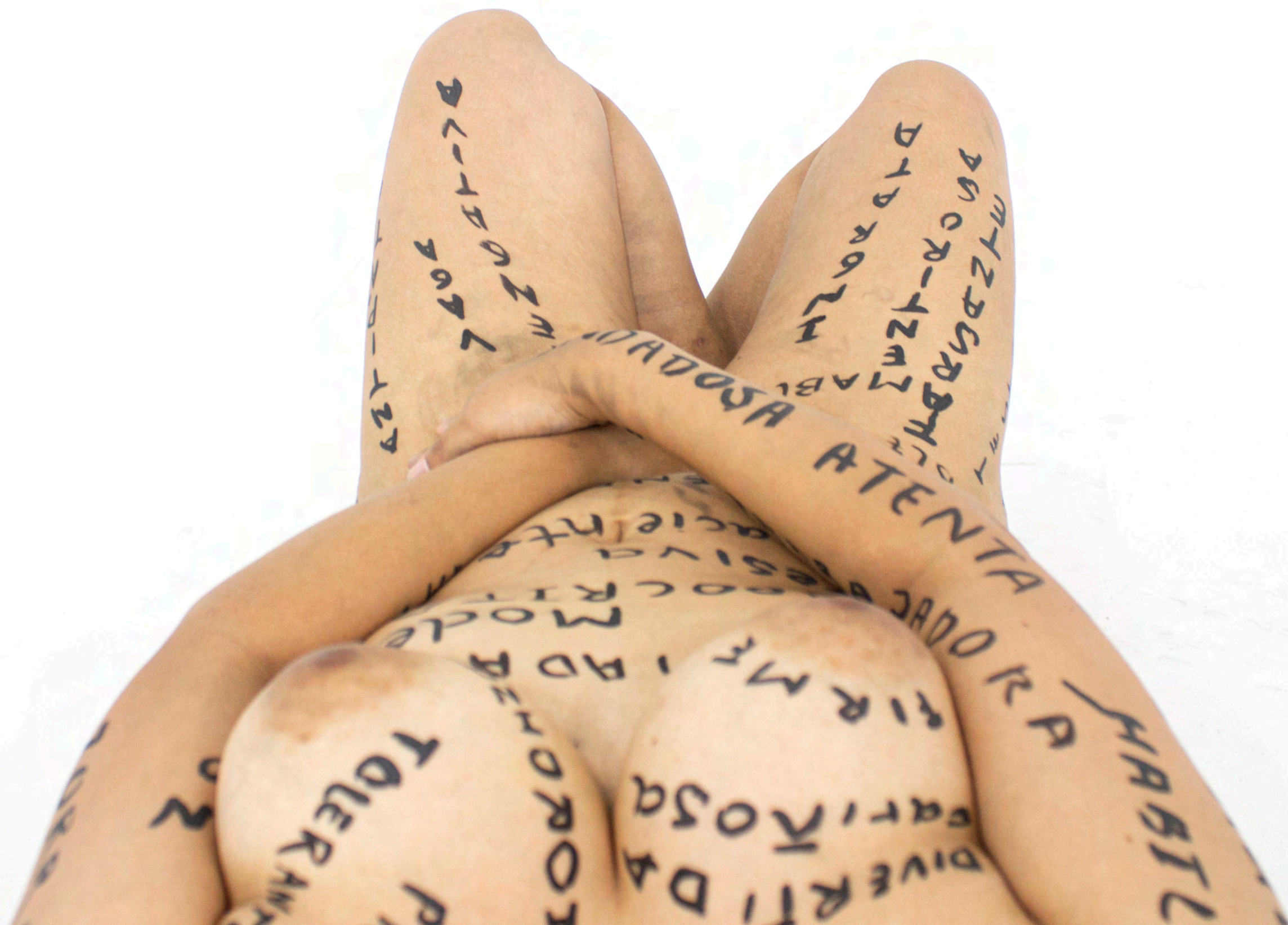

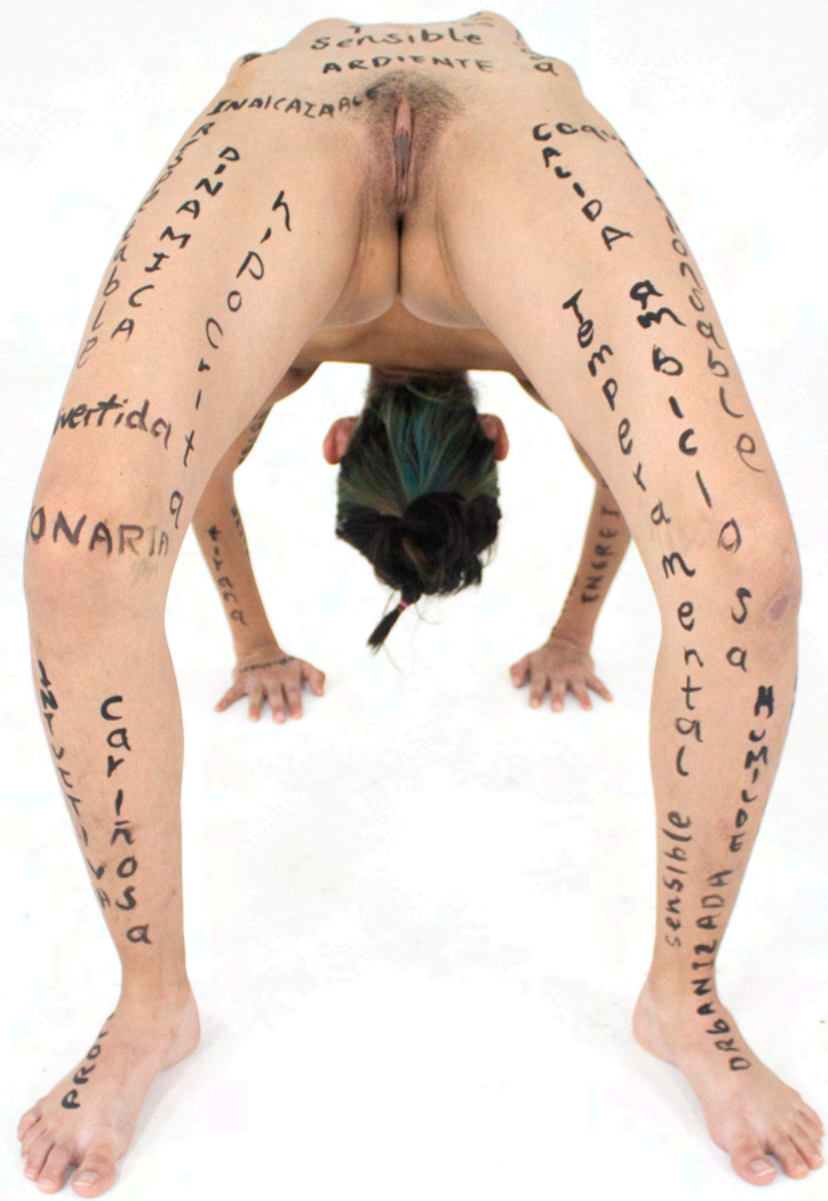

paciente

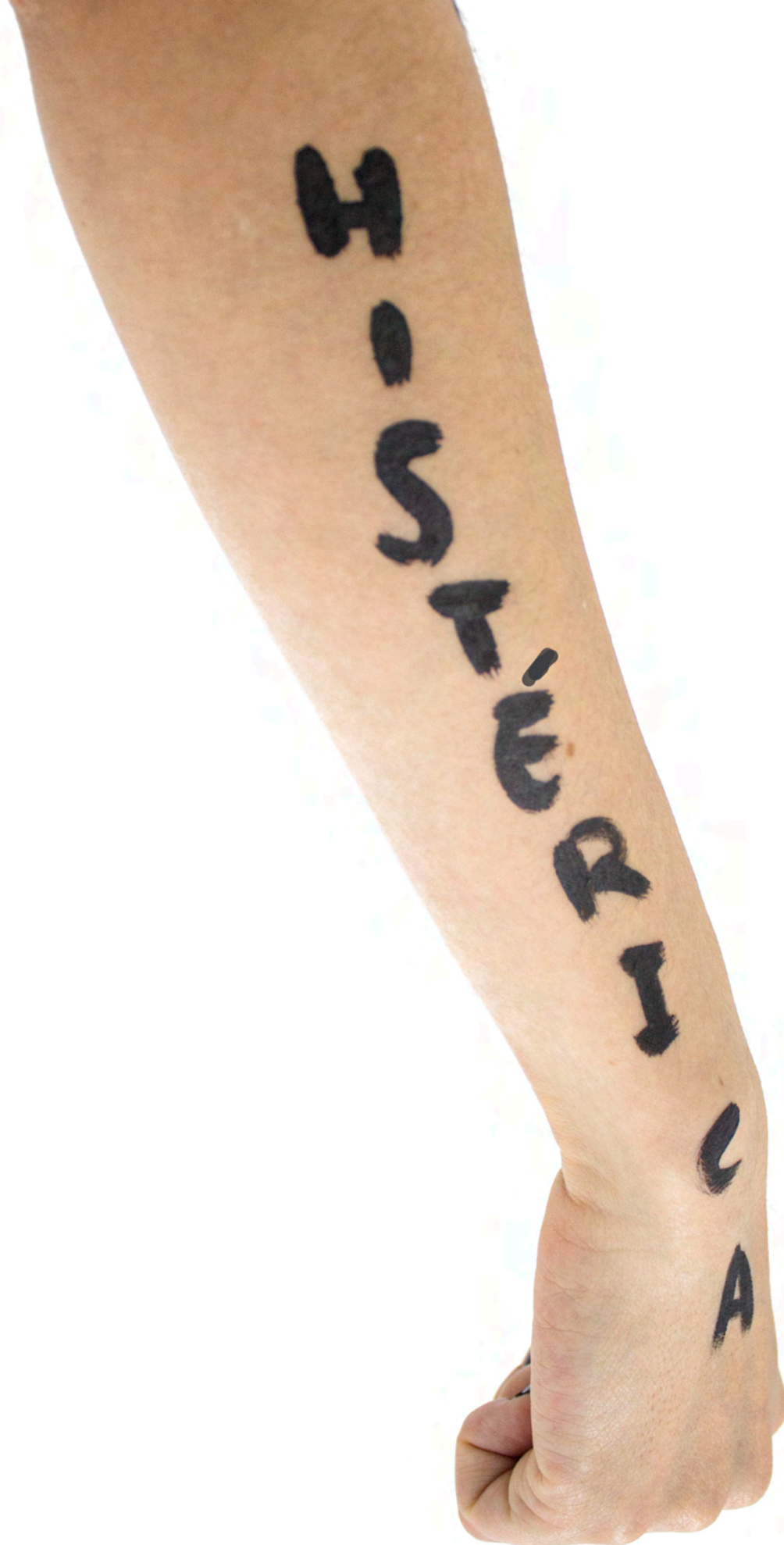
6 ENEROSA D

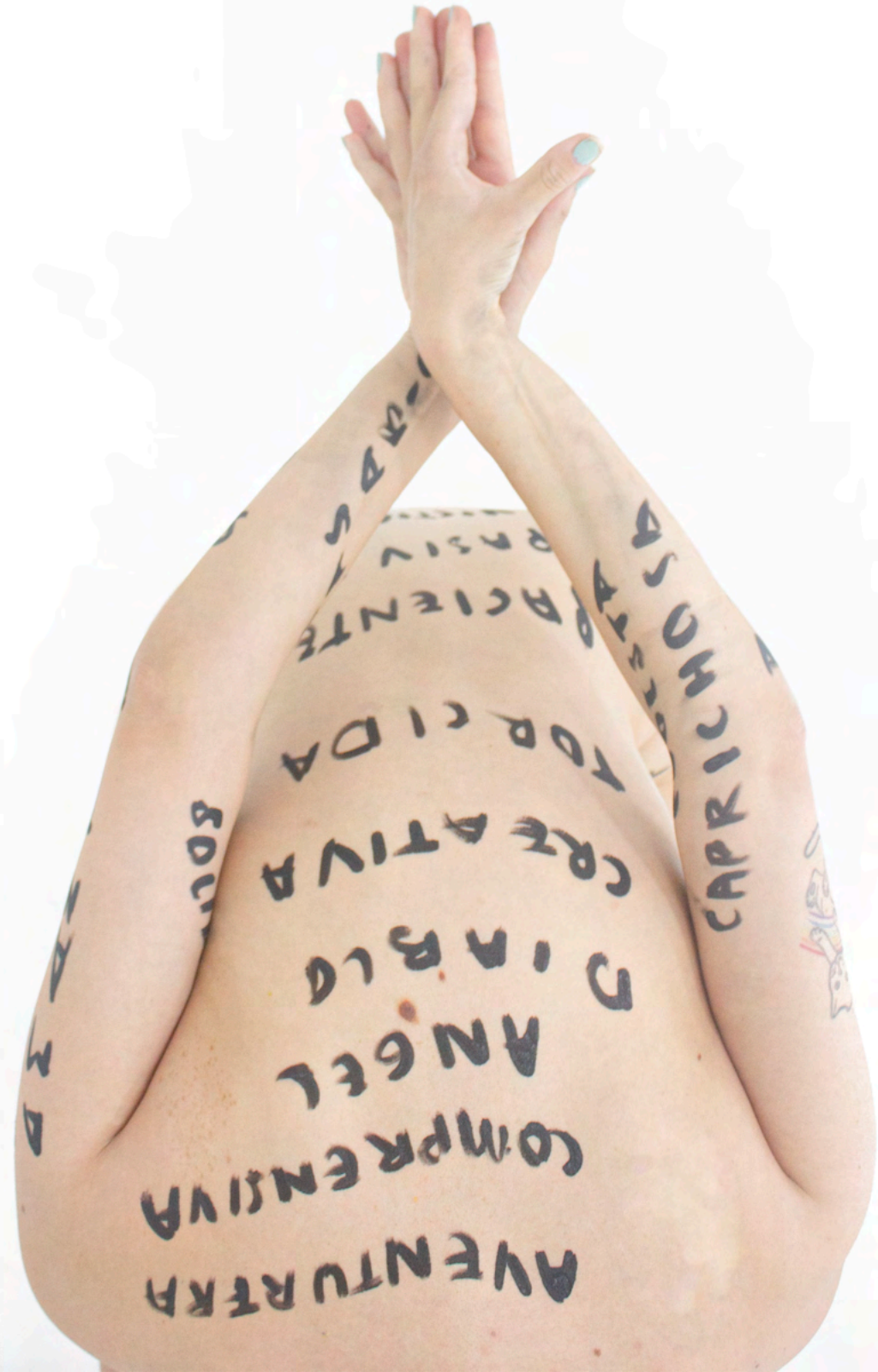

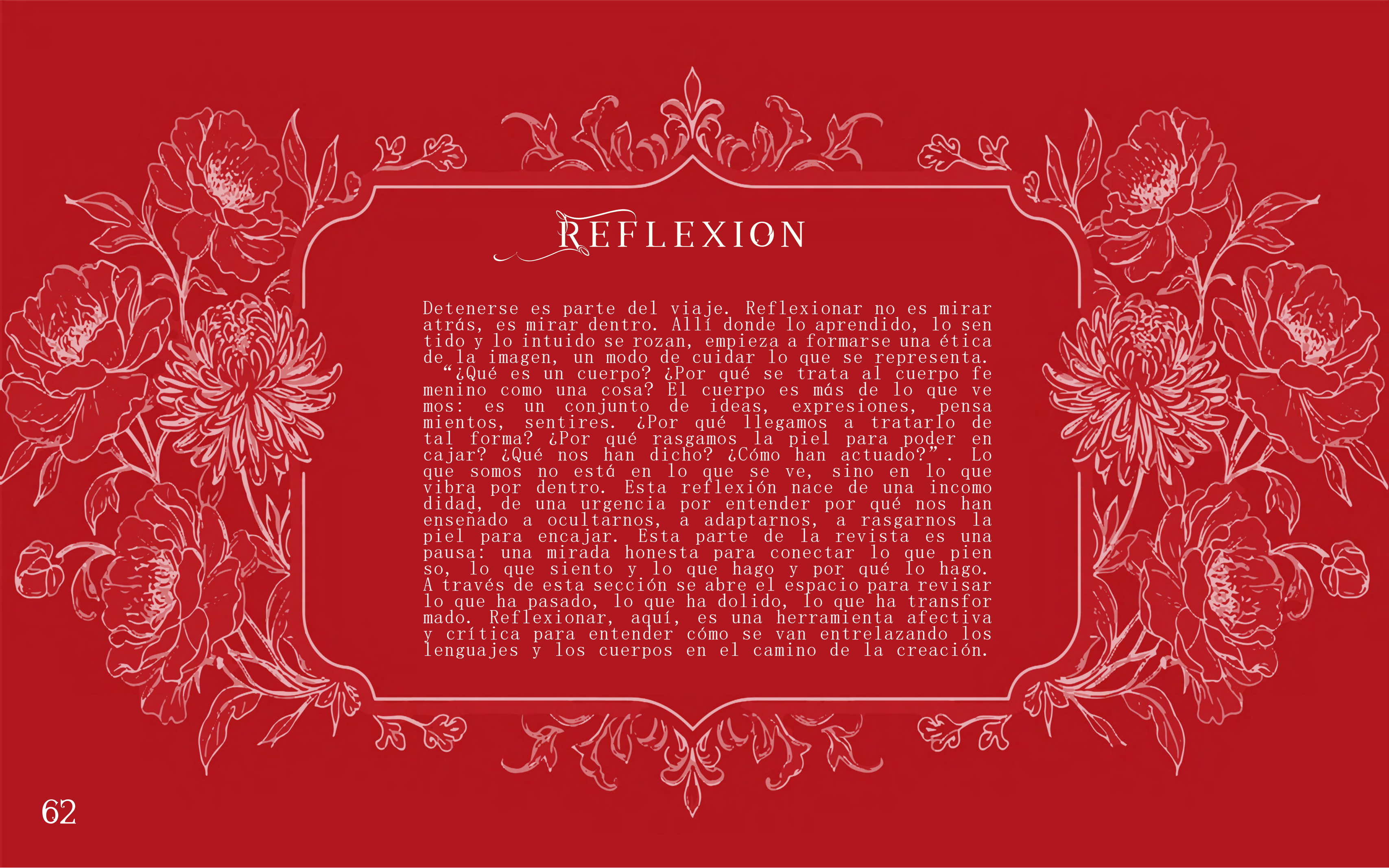

REFLEXION

Detenerse es parte del viaje. Reflexionar no es mirar atrás, es mirar dentro. Allí donde lo aprendido, lo sentido y lo intuido se rozan, empieza a formarse una ética de la imagen, un modo de cuidar lo que se representa.

“¿Qué es un cuerpo? ¿Por qué se trata al cuerpo femenino como una cosa? El cuerpo es más de lo que vemos: es un conjunto de ideas, expresiones, pensamientos, sentires. ¿Por qué llegamos a tratarlo de tal forma? ¿Por qué rasgamos la piel para poder encajar? ¿Qué nos han dicho? ¿Cómo han actuado?”. Lo que somos no está en lo que se ve, sino en lo que vibra por dentro. Esta reflexión nace de una incomodidad, de una urgencia por entender por qué nos han enseñado a ocultarnos, a adaptarnos, a rasgarnos la piel para encajar. Esta parte de la revista es una pausa: una mirada honesta para conectar lo que pienso, lo que siento y lo que hago y por qué lo hago. A través de esta sección se abre el espacio para revisar lo que ha pasado, lo que ha dolido, lo que ha transformado. Reflexionar, aquí, es una herramienta afectiva y crítica para entender cómo se van entrelazando los lenguajes y los cuerpos en el camino de la creación.

AUTORA

Paula Andrea García

EDITORES

Andrés Felipe Cardona Moreno

Wilde María Salazar Vargas

DISEÑADORES

Paula Andrea García

Juan Rodrigo Garcés Gonzáles

Se terminó de imprimir en Medellín,
Colombia el 08 del 07 del 2025.

