

uerpos

ontenedores

uerpos

ontenidos

Cuerpos contenedores / Cuerpos contenidos

Proyecto de investigación-creación

Presentado por:

Carolina Castillo Carvajal

Como requisito para optar el título de:
Magister en la:

Maestría en Investigación Creación Arte y Contexto

**Universidad de Nariño.
Facultad de Artes**

**San Juan de Pasto
2024**

Cuerpos contenedores / Cuerpos contenidos

Proyecto de investigación-creación

Presentado por:

Carolina Castillo Carvajal

A

**Maestría en Investigación/Creación Arte Contexto
Investigación/creación.**

CLAUDIA SALAMANCA
Asesora

Preludio

Cuerpos contenedores-Cuerpos contenidos es una propuesta artística basada en la conjugación de procesos investigativos, teóricos y conceptuales con procesos de creación y práctica artística, a partir de la concepción de una obra y muestra en el campo de las artes visuales que experimenta y evidencia la disolución de la **creación-investigación** en el diseño y producción del conjunto de piezas en **collage, gráfica, escritura, fotografía, cerámica, acción, video y ensamblaje**.

Se concibe el cuerpo como contexto, desafío, cuestión o problemática, que inquieta, detona, activa, dinamiza lo interno y lo externo, partiendo de la revisión de sí mismo como un espacio de exploración, información, **experimentación**, memoria y acción; plantea una correspondencia de **reflejo-reflexión de cuerpo-planeta-territorio**, desde la indagación de una misma **matriz** que lo constituye y se reproduce en todo y cada uno... El **cuerpo** como **contexto**, es abordado y al mismo tiempo orientado recurrentemente por preguntas que conducen tanto los procesos de investigación, como de creación, al determinar las búsquedas, desafíos y prácticas de esta propuesta.

La **analogía** es uno de los principales recursos metodológicos aplicados y propuestos tanto en la creación como en la teorización, debido a que permite relaciones, encuentros, convergencias, o puntadas que enlazan y vislumbran un tejido donde confluye y dialogan las piezas. La analogía reafirmada, comprendida e impulsada en el seminario Epistemologías del otro y acontecimiento, Claudia Salamanca, 2019.

Esta obra aborda temáticas referentes **al cuerpo - la tierra - la luna - el agua - la naturaleza - la mujer - la menstruación - la matriz - la ancestralidad - el origen - el ciclo - la conexión - el ser - la espiritualidad - la ritualidad - la muerte y la vida**; plantea reflexiones sobre el cuerpo desde la introspección y su reflejo multidimensional, la observación y la concepción del entorno, sus condiciones y los desafíos que pueden experimentar los cuerpos; por tanto este proyecto nace desde el preguntarse por lo que lo toca, lo atraviesa, lo manipula o lo altera, así mismo se pregunta por eso que se gesta, se origina o aflora del cuerpo, eso que informan los cuerpos desde adentro, sobre ellos o de afuera hacia ellos.

Se propone un escrito experimental y poético, monografía que se compone de cuatro fases asociadas con las fases lunares: **Creciente de luna, Plenilunio, Menguante y Novilunio**, cuatro estados, cuatro arquetipos y edades, cuatro tiempos identificados, experimentados y aplicados en los procesos tanto de creación como en los investigativos. **Fecunda, A imagen y semejanza, Cuerpos menguantes, Cuerpo menstruante** son artículos que corresponden a la conceptualización de **9 piezas artísticas**: **“Cuerpos contenedores / Cuerpos contenidos”, “Simbiótica”, “Analógica”, “Pictografía Fémica”, “Matriz”, “Parirse”, “El Sangrado”, “Corpografías” y “Venus-gine”**, obras resultados de procesos de creación-investigación consolidados durante el periodo de formación en la maestría y procesos anteriores a los estudios del posgrado.

Esta propuesta nace desde un **cuerpo femenino**, un cuerpo que sangra y se pinta de rojo, un cuerpo que busca su origen y esencia, un cuerpo que se ejercita en afianzar la conexión con la tierra y sus seres, sus materias y poderes. Un cuerpo contenedor de vida o de un ser contenido que busca indagarse para **re-descubrirse, re-conocerse y revelarse** ante lo que puede ser. Un cuerpo - espacio de tiempo contenido-contenedor.

“Si consideramos que la creatividad de la mujer es un proceso que refleja su experiencia vital y su verdadera esencia, esta perspectiva no limita el concepto de “arte” al producto de la creatividad, a unas pocas pinturas abstractas expuestas en una elegante galería, sino que lo amplía hasta incluir todos los aspectos de la vida y la capacidad femenina.” (Gray, 1999, p13).

Esta creación-Investigación propone un recorrido por **fases** significativas de la **mujer**, vincula la experimentación de materias y el contacto de elementos de la **naturaleza** y del mismo **cuerpo**. Es un proyecto de exploración del ser que surge de procesos de re-conocimiento y re-des-cubrimiento del propio cuerpo, sus expresiones físicas, biológicas y espirituales; el proceso emprendido años atrás permite ahora el contacto con el cuerpo y sus esencias, la concepción que se tiene de la **menstruación** y la **res-ignificación** de la misma; desde lo personal implica la experimentación con la misma **sangre menstrual**, el **ciclo** y sus **efectos**; desde su recolección y **siembra en la tierra**, las **plantas** y el **arte** se determina la búsqueda de la **re-conexión** con lo ancestral y sobre todo con el despertar de la memoria elemental con la naturaleza.

“La imagen de la luna como reflejo del ciclo femenino se transforma en un símbolo de sus energías creativas. El sincronismo entre el ciclo femenino y el de la luna también revelaba la conexión entre la mujer y lo divino: durante su ciclo la mujer albergaba el misterio de la vida dentro de su cuerpo y podía generar vida y asegurar el futuro de su pueblo, lo que equivale a decir que cada mujer poseía los poderes propios del universo. Dar vida, sustentar y crear” (Gray, 1999, p 56).

¿Qué contenemos? ¿que nos contiene? ¿Cómo es el contenido de los cuerpos? ¿estamos contenidos? ¿contenemos el cuerpo? ¿Cómo lo contenemos? ¿Qué es lo que dice el cuerpo? ¿Qué manifiesta? ¿Qué expresa, que trasmite o comunica? ¿Qué devela? ¿Qué entrega? ¿Qué guarda? ¿Qué da? ¿De qué nos provee? ¿Cuál ha sido es y será su lugar, su posición o su postura ante lo que lo rodea? ¿Cómo se afecta, cambia o se transforma? Cuáles pueden ser esos desafíos que enfrenta o lo confrontan, siendo contenido o contenedor de otros cuerpos, múltiples y diversos.

El cuerpo, en todo caso, es el **origen**, es la **pregunta**, **la fuente**, es el soporte o la superficie, es el **instrumento**, el color y el **pigmento**, la **palabra** o el escrito, una cartografía o el camino de retorno a su **memoria**, naturaleza e historia, a su afuera, a su adentro, **a sus luces y sombras**.

“Y es que, a lo largo de la historia, los artistas han dibujado, esculpido de un modo u otro, lo humano. Sin embargo, esa presencia del cuerpo y su percepción por parte de los artistas, en la reciente historia del arte —entiéndase por reciente el último tercio del siglo XX—, ha mostrado, un cambio más que significativo: el cuerpo es usado no solo como “contenido” de la obra, sino también como lienzo, pincel, marco y plataforma” (Cruz y Hernández, 2004, p 14).

Cuestionamiento

Desde las condiciones de los espacios que se habitan, los acontecimientos y fenómenos del tiempo transcurrido, presente o sentido, el cuerpo es reflejo del contexto y el contexto del cuerpo, tanto lo uno como lo otro, prescriben dinámicas, sucesos, sentidos y desafíos que se asumen como planteamiento del problema al conjurar los medios, las técnicas, materias y **recursos** de creación-investigación en la propuesta.

Considerando, las circunstancias de los cuerpos antes, durante y después del virus covid 19, la pandemia, el confinamiento, sus consecuencias y secuelas, surge la reflexión sobre la **fisura** como ese hecho que afecta los cuerpos, la fisura de la cual se habló premonitoriamente en el seminario Representación-presentación lo impresentable, con el profesor Bruno Mazzoldi 2019. La fisura sería detonante y movilizadora, considerada en esta proposición, como esos estados o espacios de apertura y alteraciones del tiempo que son dados para generar un movimiento que pone en evidencia el desequilibrio, las inconsistencias del artificio que nos rige y la grieta por donde se desborda todo lo inevitable...

Tejido social, salud, educación, cultura, política, medio ambiente y economía, quedan al descubierto y se ven afectados, desgastados, fracturados o fisurados; cuerpos resquebrajados que desde sus hendiduras experimentan un tipo de despojo que cuestiona sobre lo realmente necesario, importante y vital, el valor o significado de todo cuanto nos rodea y la fragilidad de los cuerpos ante las estructuras naturales o artificiales que tal vez nos contienen y nos componen.

“Técnico mágico, el tejido presenta una ambivalencia esencial: es a la vez fasto y nefasto. Es la metáfora del destino siempre incierto reservado a los seres humanos; el que protege y amenaza a la vez; el que enreda los hilos de la suerte y urde con ellos sus confabulaciones.” (Jacques y De Amaral, 2000, p 177).

Ante los cambios, riesgos y las alteraciones a los que se enfrenta el cuerpo, surgen **cuestionamientos** internos que no solo se originan por lo presente, sino que hacen parte del cumulo de memoria que contenemos y nos contiene, vestigio de la misma vida y existencia de involución – evolución en donde lo vivo-creado puede estar comprendido.

“Es el éxtasis original que le abre al hombre el espacio de su mundo, a partir del cual sólo él puede vivir la experiencia de la libertad y de la alienación, de la conciencia histórica y del extravío en el tiempo, de la verdad y del error” Agamben,1970, p 163.

¿Cómo son afectados los cuerpos, alterados, atacados, contenidos desde los imaginarios de belleza, salud e higiene? bastante acentuados históricamente en las mujeres y atribuidos a lo femenino, ¿qué es de los estereotipos de belleza que determinan las proporciones y apariencia de los cuerpos? ¿qué es de esos cánones implantados en la psique que cumplen con el propósito de la negación del tiempo en el cuerpo, la negación de su propia naturaleza, el rechazo a la diferencia, a la

multiplicidad? ¿Disimularlo, ocultarlo o exagerarlo? ¿desproporcionarlo, hasta desfigurararlo? (López y Guali, 2000).

Desde el **reflejo-reflexión** es posible reconocer un **ciclo** que nos mueve y conduce en un viaje **ondulante, espiral y circular, oscilante, intermitente, ciclo de fases, edades y eras**; entre esos periodos el cuerpo-territorio también ha sido alterado, delimitado, apropiado, despojado, manipulado, sometido, agredido, desaparecido y desfigurado. Por consiguiente, el cuerpo-planetario como inmenso cuerpo contenedor y contenido es alterado de la misma manera, con la explotación, la contaminación, el cambio climático, la extinción de especies, el calentamiento global y agotamiento de recursos naturales, consecuencias del impacto del cuerpo humano, desconectado y desnaturalizado que experimenta justamente una fase de caos, desviación, recogimiento, mengua, expiración, intermisión, muerte o una especie de tránsito por la oscuridad. “Habitamos un loco organismo, en el cual somos imaginarios por el cuerpo silencioso que nos observa en el espejo. Porque, además, el cuerpo no se conoce más que aproximadamente a través de la inversión adormecedora del espejo”. (Escobar, 1990).

Desde la distorsión de la matriz se da la alteración de los cuerpos, deformación, contención, supresión, pérdida de memoria, manipulación del cuerpo individual y colectivo, que ponen en evidencia o en duda, el estado de la relación de ese cuerpo con lo natural.

¿Cuáles son esos desafíos que se presentan en el contexto referente al cuerpo, al arte, sus técnicas y medios, a la alteración y la desconexión con la propia naturaleza?

Las preguntas surgen como **recurso** que traza un curso en la construcción del proyecto. La pregunta no necesariamente es formulada para ser respondida, la pregunta podría ser idea, búsqueda, sospecha, premonición, imagen, palabra o respuesta. Es una constante desde fases tempranas, en esa necesidad de descubrir lo desconocido, de ampliar nuestras perspectivas y movernos en múltiples espacios-cuerpos. Esto basado en Pedagogías indisciplinarias comunitarias seminario de Walter Cohan 2020

No solo se trata de un problema en la concepción de este proyecto de creación investigación. Son varios los problemas aquí manifestados, derivados de la contención, la afectación y la alteración de los cuerpos, los que movilizan esta propuesta. Por tanto, Cuerpos contenedores / Cuerpos contenidos se preocupa por los cuerpos en desconexión y de sincronizados que se buscan atravesando **fisuras** imprevistas.

Propósitos

General

Creación de Cuerpos contenedores / Cuerpos contenidos como una propuesta artística visual basada en proceso de creación- investigación.

Específicos

- Concepción de la propuesta a partir de las reflexiones y preguntas acerca del cuerpo, lo que contiene, el cuerpo/contenido, genero, expresión, posición y lugar ante lo que le acontece.
- Realización, investigación y conceptualización de nueve piezas artísticas en el campo de la fotografía, el video performance, la instalación, la gráfica y la escritura.
- Conjunción de prácticas de investigación con proceso de creación y experiencias de creación en el proceso de investigación.
- Exposición y Expansión de la propuesta.

Contenido

Cuerpos contenedores / cuerpos contenidos por medio de prácticas de creación e investigación se ejercita en la búsqueda de un cuerpo consiente de su estructura y conexión; cada una de la piezas corresponde a la práctica enfocada en ese propósito, donde es posible la vivencia-estudio de la marcación de un **ciclo contendor** y **contenido de fases** que surgen de lo **auto-referencial**, persistiendo en la búsqueda de una consciencia de la fuente que provee el cuerpo o del espacio que lo contiene, al re-conocer su propia naturaleza animal, vegetal, mineral y elemental como principio biológico de su misma proporción humana.

“Al aceptar que cada uno de nosotros forma parte de la naturaleza del mismo modo en que lo hace un árbol, un animal, el océano, una planta o las fuerzas vitales invisibles, y si se desea redescubrir capacidades de las que habíamos olvidado todo, cualquiera que posea un mínimo de sentido común, un buen porcentaje de determinación y sentido del humor puede descubrir talentos inesperados dentro de sí mismo, una vez que esté dispuesto a reconocer que está allí para ser despertado” (Green, 1992, p 23).

Se traza un recorrido en el proceso de auto descubrirse en la experimentación de lo corpóreo y en la concepción de sí mismo como materia, tiempo, espacio, instrumento, concepto, técnica o información; como un mapa desde y sobre estos espacios micros-medianos-macros que somos-fuimos-seremos; cuerpos contenedores y cuerpos contenidos de información y memoria, cuerpos grabados,

cuerpos ocultados, cuerpos que atraviesan umbrales. “Algunas de las cuevas paleolíticas, como Le Combel, por ejemplo, una parte de la cueva de Pech-Merle descubierta hace unos treinta años, sugieren la tesis de que Las cuevas de culto de la Edad del Hielo eran úteros de la diosa de la tierra. El iniciado fue conducido a una cueva para que "muriera" y luego naciera de nuevo a una nueva vida". (Duerr, 1985).

En las dinámicas de creación de cada una de las piezas y en los conceptos que sustentan y configuran Cuerpos Contenedores / Cuerpos Contenidos se plantean reflexiones alrededor del cuerpo y lo que acontece en él, concibiéndolo como espacio de **exploración, indagación y proposición**. En cada pieza el cuerpo se manifiesta desde adentro con sus primitivas o antiguas formas, palabras y colores; se manifiesta como el campo-sujeto-objeto de disertación en el que, nueve piezas se derivan de ejercicios y experiencias emancipadoras que representan la indagación, el estudio y la exploración de una conciencia con la práctica artística, que a su vez, posibilita comprensión y creación de sentidos; remitiéndose a las acciones y expresiones creativas, como rituales que conducen el cuerpo a la confrontación, a la depuración, despojo, liberación, descarga o limpieza, renovación o re-nacimiento del mismo.

Procesos

Cuerpos contenedores / cuerpos contenidos es un proyecto de **creación-investigación** en las artes, que experimenta con procesos y estudios **cuantitativos**, hermenéuticos y **exploratorios** en **espacios y momentos de taller - laboratorio - casa y vida**, donde se conjugan métodos **empíricos** que determinan **experiencias** con cada pieza, **evidenciadas** en los **medios, técnicas, información, metodologías** y procedimientos con los cuales se desarrolla la propuesta. Cada una de las piezas exige una **práctica y experimentación** que reconoce el estudio de **temas, referentes, hechos, situaciones, percepciones, sensaciones e ideas** que conforman una. Estos procesos tienen en cuenta los fundamentos encontrados en el ANEXO 3 La Investigación + Creación: Definiciones y Reflexiones, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias, Dirección de Generación de Conocimiento, Código: M601PR04G01, M304PR05G01, 2020-07-21, Versión: 06

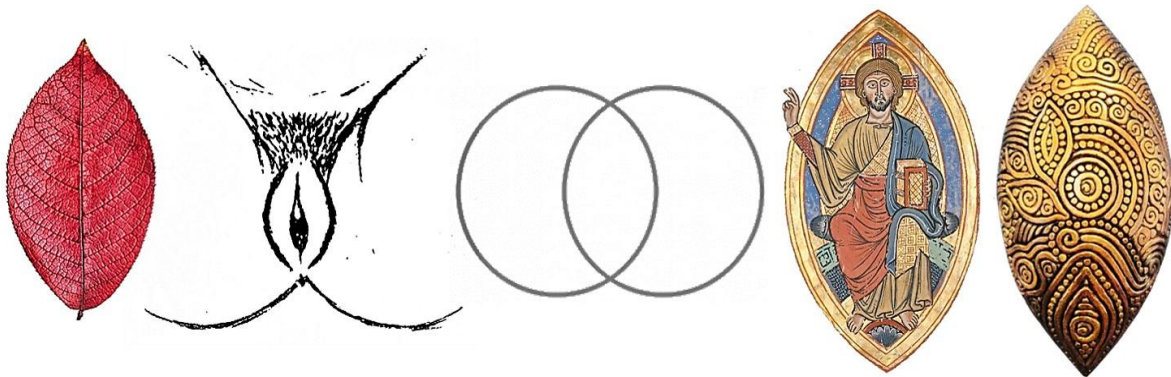
Propicia una **metodología intuitiva y orgánica** que comprende **procesos** basados en **sucesos** de la **naturaleza** captados y experimentados en la apropiación de un espacio jardín-huerto-laboratorio de plantas aromáticas y medicinales con las cuales es posible el **entendimiento de métodos investigativos simples** en la práctica con el abono, la siembra, la poda, el trasplante, el secado, la recolección de semillas y la utilización de las mismas en infusiones, baños, inciensos y arte, aprendizaje obtenido en el “El Árbol de la vida Taller Artístico entre el 2010 - 2019.

Aprender a ejercer el Saber desde la embriaguez del universo y el espíritu, un intento por acercarse a la ley de origen, despojarla de toda cáscara impuesta, de comenzar a empobrecer, sustraerse de tanta información y de enriquecernos de una auténtica formación en el contacto con la naturaleza del ser; de participar de lo más esencial del conocimiento, el ser sensible abierto a una verdadera re-significación de la vida, que comienza por entenderse desde el vientre, una re-visión, el recuerdo de la palabra viva, la que aún borda y teje escrituras sagradas. (Lasso 2017).

La creación-investigación se apoya en el **uso de Analogías** como **herramienta de creación de contenidos-sentidos**, a partir de eso que se percibe, se siente o se presiente, se capta, se recoge, o a lo que se **remite** uno en **su mismo cuerpo**; la analogía es la posibilidad de comparar y asociar desde lo singular; en la **investigación** de este proyecto, la **analogía**, tiene que ver con las **relaciones**, los **encuentros**, los puntos de **convergencia**, o las puntadas que se unen y permiten el **tejido** que surge desde **afinidades visuales, gramaticales, simbólicas y conceptuales**. El uso de las **analogías** proviene de la misma **hibridación** de la raza, lo **afro** lo **indígena** y lo **caucásico**, así como la propia **migración** Cali-Pasto-Bogotá y la migración producto de la **violencia en este país** que llevo el **desplazamiento** de mis padres Cali-Pasto y mis abuelos maternos y paternos Tolima, Huila, Barbacoas y Dagua – Cali, de allí la **mezcla** y la **fusión de espacios-territorios culturas y manifestaciones humanas**, de allí también el **Collage** recurrente en muchas de las piezas de este proyecto, desde las partes, desde los pedazos y **fragmentos** que nos **con-forman**. “La naturaleza encuentra su analogía en la imagen femenina. Ambas son una y ambas en la pluma del poeta están precedidas por imágenes de luz”. Zúñiga, C. (2003)

Se plantean lecturas del propio cuerpo para estudiarse a sí mismo, desde algunos lugares profundos o superficiales, presintiendo el retorno como el encuentro consigo mismo, para así, descubrir información y crear conocimiento desde, en y para los cuerpos, con la captación del entorno y las sensaciones que produce. ¿Cómo se procesa, se transforma y se aplica esa información que nos atraviesa o atravesamos?

Transitamos entre **edades y estaciones, fases y periodos, fases lunares, fases biológicas, momentos e instantes**, tiempo de ciclos, **ciclos corporales**, así como **medios, métodos, técnicas o campos** que permiten la **expresión y comunicación** de lo que contienen los **cuerpos**. ¿Qué pasaría si abandonáramos el tiempo que reconocemos, si nos mudáramos de tiempo, si empezáramos a **reconocer** en los mismos **cuerpos otro u otros tiempos**? El ciclo permite la renovación, la transformación, el cambio o la **metamorfosis del cuerpo** y sus expresiones habituales, son probables la repetición y las **constantes**, no obstante, lo que se reproduce o se transcribe, también replica, **encuentra otras formas**, va

cambiando, varia y se trasforma, (corriendo el riesgo de distorsionarse y alterarse hasta deformarse con el tiempo) desde su matriz.

“Por otro lado, se cree que las mujeres están relacionadas con los ciclos lunares a partir de la duración de sus ciclos hormonales y de la influencia que la luna ejerce sobre ellos. Ejemplo de ello es que en la actualidad diversas mujeres pertenecientes a círculos de espiritualidad femenina nombran su menstruación como “luna” o “lunita”, dada la similitud de los tiempos y fases de los ciclos lunares con los ciclos hormonales femeninos.

Otro anclaje simbólico que tiene el ciclo menstrual está relacionado con las estaciones del año y con los cuatro elementos. Así, la fase pre-ovulatoria se relaciona con la primavera y con el aire, la fase ovulatoria con el verano y con la tierra, la fase premenstrual con el otoño y con el fuego y, finalmente, la menstruación con el invierno y el agua. La Diosa, vista como arquetipo, lleva implícitas tres figuras que representan el ciclo vital femenino: la doncella, la madre y la bruja” (Ramírez, 2016)

(Hecate, 2023)

“Relieve en mármol de Hécate en un edículo de la época de Adriano. Las tres figuras llevan altos poloi en las cabezas, van vestidas con quitón y peplos y llevan antorchas en sus manos”.

Reflexión - Apunte:

Cuerpos Cíclicos - Ciclo claro-oscuro - dos caras de la luna - mujer dual.

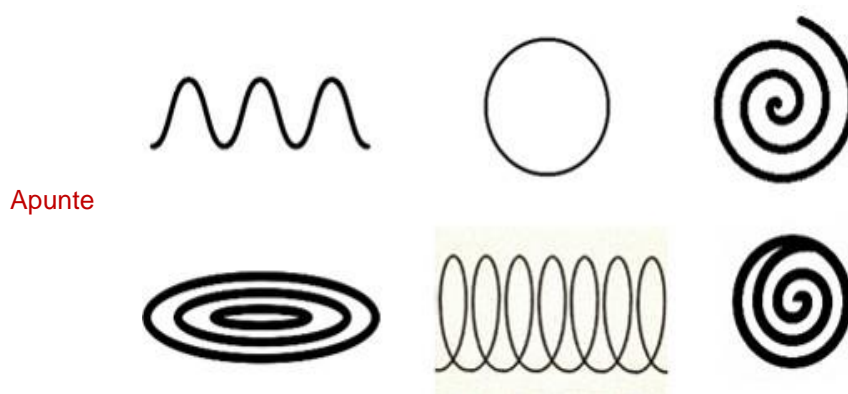
“El arquetipo de la polaridad creación-destrucción tiene sus raíces en el ciclo mensual de la mujer. Dos periodos cumbre marcan el acontecimiento mensual: la ovulación y la menstruación. Durante la ovulación la mujer está en su momento más fértil. Un flujo blanco, que los antiguos llamaron el <<rio de la vida>>, indica el principio de la ovulación”.

13 lunas - 28 días - 9 meses de gestación - 4 fases de la luna - 1 mes-menstruación

FASES, EDADES Y DEIDADES: Arquetipos - Fases lunares y Biológicas

En esta proposición el **tiempo del arte** es el **tiempo cíclico del cuerpo** que **menstrua**, de la **luna** que cambia, de la **tierra** que **muere y renace**. El tiempo cambia, evoluciona, se transforma, se mueve en muchas direcciones y entre sus propias formas, **el tiempo es como una línea trazada, dibujada y grabada en la memoria**, como una proyección de la estructura de nuestra genética. Esa **línea** es el **hilo** o la **hebra** que **teje-dibuja-escibe** el cuerpo ...

“así, en la obra de arte, se rompe el continuum del tiempo lineal y el hombre reencuentra, entre pasado y futuro, su espacio presente... ser lanzados a un tiempo más original, éxtasis en la apertura epocal del ritmo, que da y retiene” Agamben. (1970). p163

Cuerpos Contenedores / Cuerpos Contenidos se basa en las **fases de la luna** tanto en los **procesos de creación** como de **investigación**, reconoce estos **mismos ciclos - estados** en la concepción y creación de la obra.

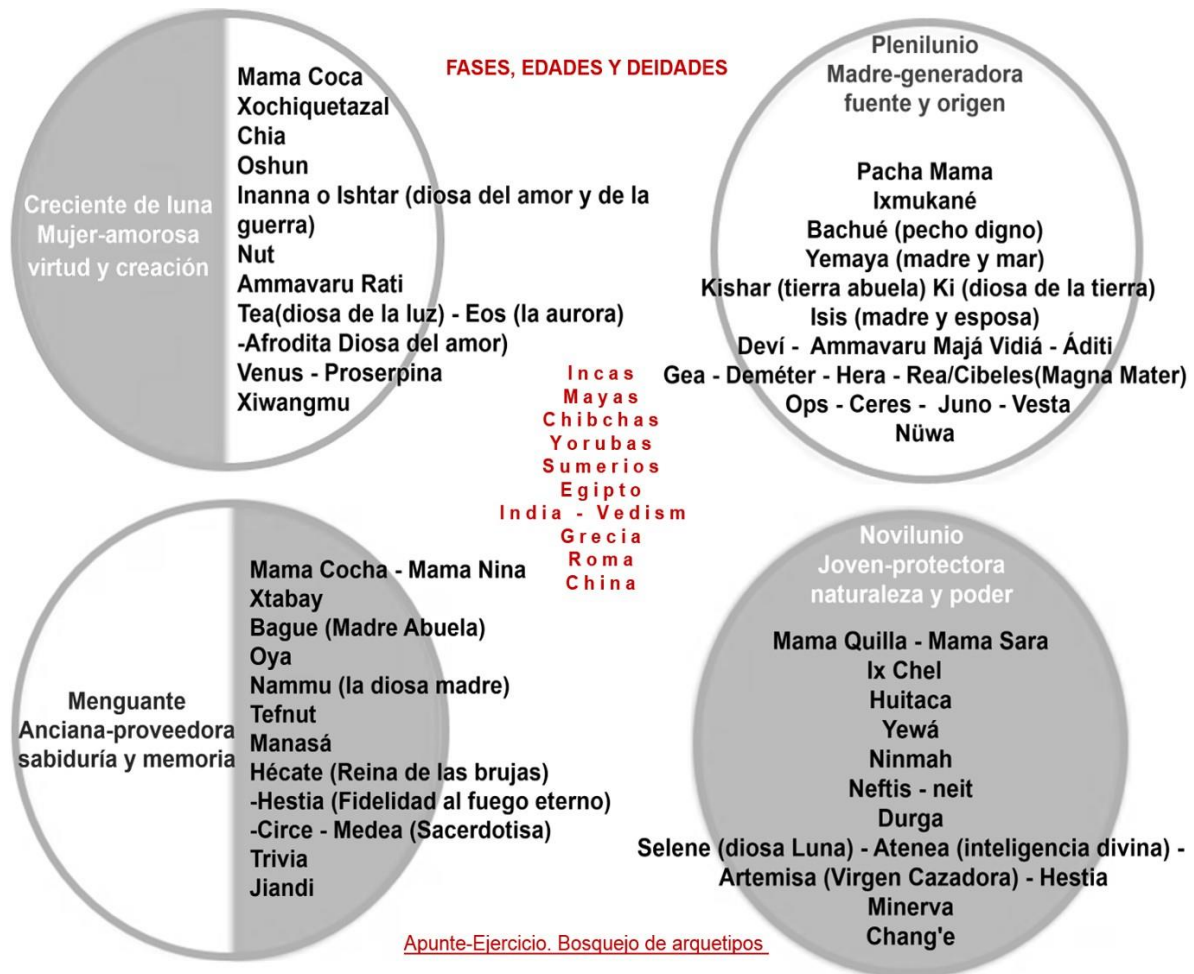
Primera Fase, Creciente de luna: Fase de concepción formulación, diseño y proyección, en la que emerge el ser creativo, inventivo e imaginativo, es una fase de inspiración y motivación en la que se incita a la creación.

Segunda Fase, Plenilunio: Período de maduración, definición e instauración, es cuando las ideas empiezan a tener forma y sentido. Todo empieza a gestarse y a crecer hasta desbordarse en soluciones técnicas, formales y conceptuales.

Tercera Fase, Menguante: Tiempo de preguntas, dudas, cuestionamientos, inseguridades y contención, fase de lectura, estudio, de indagación, reflexión y madurez, introspección y discernimiento. Tiempo también de detenimiento o retroceso.

Novilunio: Estado de flujo y claridad, ejecución y conclusión, fase de afianzamiento y seguridad, comprende también un periodo de exposición y difusión de lo creado. Se conciben están **arquetipos** como **movimientos del cuerpo o del tiempo**, las mismas **fases de la luna** y su **influjo**, representan los **estados físicos, mentales,**

emocionales y espirituales del ser. Las **deidades cifradas** en la **historia** de la creación de la **vida**. El **arquetipo** puede ser un **espejo** en el cual es posible reflejarse o **referenciarse**. Por tal razón se emprende la búsqueda y la identificación de **deidades femeninas** equivalentes a las distintas representaciones de “Dios” para distintos grupos humanos, que evidencian y **refirman** una **transición cíclica, facetica** de los **cuerpos** y el **tiempo**. “Cada dios y cada relato mitológico es un arquetipo del subconsciente humano por eso los dioses nos necesitan tanto a nosotros como nosotros a ellos” Cassanya, 1992, p 27.

Apuntes formales del proyecto

Concepción - Revisión de contexto y memoria – Reflexión.
Indagación - Exploración - Experimentación – Referenciación.
Concreción - Disposición – Conjugación.
Gestión - Exposición y Difusión.

Bosquejo de proyección

Conclusiones

La creación puede ser una **formula universal e infinita** que se aplica a todo **lo que existe**, un **patrón** que puede darse en todo lo **creado**, es diversa, **múltiple**, debe ser **progresiva** en cada caso macro y micro existente. La **luz** se **refleja** en las **ideas** que nacen de lo recóndito; de la **oscuridad** y del **vacío** surge un **destello luminoso** que devela el **orden** del **contenido** de una posible **obra-camino**. **Lo creado** en este proyecto surge de **recuerdos instintivos**, de **subconsciente**, de **imaginación**, **sueños**, **invención** y **coincidencias**. **La creación** esta **entendida** en esta propuesta como el **oficio** o la **acción** más simple, sencilla y **humilde** del **espacio** que habitamos, y de los **tiempos** que transitamos. "Hay que entender los procesos de la Creación para advertir que, con toda su majestad, su papel ha sido el de puerta. Sí, puerta de paso para que el Espíritu hiciera pasar su voluntad a la condición material" Karras, 1993, pp 28

Los estados de creatividad son impulsos, chispazos en la mente que activan posibles espacios, imágenes y momentos como evocaciones profundas y escondidas en alguna parte del cuerpo, del ser y la memoria; las ideas son como los rayos que se rasgan en el cielo y caen a la tierra o el alumbramiento que se da en los cuerpos a través de una abertura. Eso que al parecer es desconocido hoy, fue conocido alguna vez, decide salir en algún momento y brota en las manos para recordar lo que extrañamente fue olvidado. Cuando se crea, se deposita una combinación de elementos determinados que procuran expresar, transmitir o comunicar algo, cuando se espera, pero se experimenta y se indaga, surge lo desconocido que puede ser sencillo o apenas la insinuación de algo que provoca el desenvolvimiento de ideas o la formación de las mismas. Crear desde la investigación e investigar desde la creación, es reconocer las dos en un acto simbiótico, orgánico, necesario y vital que se disuelve en la vivencia de un cuerpo-obra; abrigar esta disolvenencia implica evolución y renovación de los cuerpos, la necesidad de encontrar otras formas, de descifrar otros espacios, la capacidad de entender y comprender para poder hacer; crear para descubrir-ser.

Investigar surge del interés por descubrir o conocer algo que a su vez estimula la curiosidad, investigar es sospechar, buscar, preguntar, explorar, agrupar, ordenar y clasificar lo que se encuentra o se adquiere; es formación, in-formación, aprendizaje, conocimiento, saber, concertación y confrontación, es poder producir conocimiento desde las experiencias. La Investigación puede ser contenedor o contenido de la creación, tanto una como otra hacen presencia en las artes, en disolvenencia pueden ser un recurso metodológico para el aprendizaje; la creación convoca a la investigación y la investigación proyecta la creación, descubriendo, explorando, experimentando, transformando, para así saber qué hacer con lo hallado, poder practicarlo-aplicarlo. Investigar por tanto en esta proposición es recurrir a diversas fuentes, buscando respuestas a las preguntas originadas desde el impulso creativo, nacimiento de una idea o su desarrollo a través de la creación.

Comunicar –luego de “curiosear” y “averiguar” como constancias de investigación- implica un tercer gesto en la metodología que Silvia viene construyendo: hablar a otros, hablar con otros. En su trabajo sobre la oralidad hay un nivel expresivo-dialógico que incluye “el pudor de meter la voz” y, al mismo tiempo, “el reconocimiento del efecto autoral de la escucha”. Luego el arte de escribir, o de filmar, o de encontrar formatos al modo casi de *collage*. Hablar después de escuchar, porque escuchar es también un modo de mirar y un dispositivo para crear comprensión como empatía, capaz de volverse elemento de intersubjetividad. (Rivera, 2018)

Este proyecto experimenta la disolvenencia de la creación - investigación, buscando el despojo del vestido colonial, hegemónico y patriarcal que ha determinado el orden de nuestras formas de vida, por tanto, de pensamiento y expresión; desnudarse para revisarse, rehacerse o retomarse desde los atributos, cualidades y desde las propias diferencias, desde la diversidad, la hibridación o la memoria, indagándose y basándose en su mismo territorio-cuerpo, o lo que quede de él. “para coagular algo, primero es necesario disolver la forma existente a su “materia prima” (estado caótico de la forma y depurado de la esencia) con el fin de reestructurar la esencia en una nueva forma más adecuada a sus propósitos. La forma evoluciona periódicamente, mientras la esencia perdura constantemente.” (De La Torre, 1999, p 22).

Distintos campos de las artes atraviesan y afectan la obra, las referencias en la investigación abren un sendero paralelo también al lenguaje académico, el cual es un recurso más de expansión. Esos distintos medios de expresión tienen que ver con la diversidad que proporciona los tiempos contemporáneos, un cerebro genérico femenino, el cuerpo cíclico y el contexto; los tantos medios permiten diversos espacios, por lo tanto, perspectivas, fases y estados, varios cuerpos-piezas en reflexión sobre el tejido invisible que une o conecta todo, con la sensación de estar cobijados por una inmensa red - tejido - matriz. “Tejido – hilo, telar, instrumentos que sirven para hilar o para tejer (Huso, rueca), son otros tantos símbolos del destino, sirven para designar todo lo que rige nuestro destino o interviene en él: la luna teje los destinos; la araña que teje su tela es la imagen de las fuerzas que tejen nuestro destino. La Moiras son hiladeras, atan el destino, son divinidades lunares. Tejer es crear formas nuevas”. Chevalier 1988

Debido a la pandemia, el encierro, los cambios y todo lo que atravesó el cuerpo por entre las fisuras, se recurre a lo simple, a lo modesto, a lo proveído por el entorno e imprevisto, al hábito conveniente en la urgencia de estos tiempos: reusar, reutilizar o reciclar, incluso ideas; el cultivo de una conciencia eco-lógica, conscientes del cuerpo que nos alberga, conscientes de la casa que habitamos como fuente que nos sustenta; un cuerpo que visiona un arte que se resignifica, un bio-arte, incluyente, noble y a un servicio más eficiente con la evolución del eco - cuerpo - social.

“Lo Precario”

Vicuña, C y López M. (2022). *Ver oír el fracaso Iluminado*. Exposición retrospectiva. Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU).

Por consiguiente, se emprende con la conciencia de un arte recursivo, esto quiere decir, acudir a los recursos, recurrir a lo que nos provee el ambiente y sus condiciones para proponer la creación. Tendríamos que entender lo mismos con los

recursos naturales; cuerpos creativos-recursivos en sus formas de vida y expresión humana.

En esta propuesta el arte es generador, dinamizador, articulador y creador de contenidos, puente, portal, umbral o espacio por el cual es posible originar y promover diálogos diversos con otros cuerpos, es un medio por donde es permitido significar y comunicar el cuerpo invisible, posibilita la materialización del espíritu de la creación, del creador y del espectador que es receptor, dinamizador y emisor. El arte desde esta propuesta, es un espíritu, un ente invisible que devela y configura la transformación de la materia, los espacios, las formas y las fórmulas, desde el recurso, desde las fuentes, desde lo que se encuentra en el cuerpo - camino. El Arte nos ha mantenido contenidos y conectados con el ritual, ciclo-rito... El arte como filosofía de vida o forma de vida, hace de los procesos, infinitos; se experimenta la creación desde y en el cuerpo, experimentación artística del cuerpo que valida la investigación-creación como esencia del aprendizaje, formación, desarrollo y evolución.

Bibliografía

- Agamben, G. (2005). El Hombre sin contenido. Áltera.
- ANEXO 3 La Investigación + Creación: Definiciones y Reflexiones, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MinCiencias, Dirección de Generación de Conocimiento, Código: M601PR04G01, M304PR05G01, 2020-07-21, Versión: 06.
- Cassaanya, V. (1992). El poder secreto de la luna. Mujer y horóscopo lunar. Madrid. Tema de hoy.
- Cohan, W. (2020). *Pedagogías indisciplinadas comunitarias*. Maestría en Investigación / Creación Arte y Contexto. Facultas de Artes. Universidad de Nariño.
- Cruz, P y Hernández M. (2004). *Cartografías del cuerpo: la dimensión corporal en el arte contemporáneo*. Cendeac.
- Chevalier, J. (1988). Diccionario de los Símbolos. Robert Laffont.
- De Amaral, O. (2000). *El Manto de la Memoria*. AMARALEEDITORES.
- De Latorre, L. (1999). El Universo Femenino en el Mundo Andino. Indesic.
- Duerr, H. (1985). The Vagina of the Earth and Mountain. Dreamtime Concerning the Boundary between Wilderness and Civilization. (pp.16-31). Basil Blackwell Ltd.
- Castillo, C y Lasso, J. (2010 - 2019). "El Árbol de la vida Taller Artístico. Pasto.
- García, O y Escobar, E. (1990). *Limitaciones. Revista de Arte, Ciencia y Cultura. Melucina*. Colombia Nueva. p.15.
- Gray, M. Luna Roja. Los Dones del Ciclo Menstrual. Madrid. 1999. Ed. Gaia.
- Green, M. (1992). *Magia y Naturaleza*. Temas de Hoy.
- Hécate. (2023, 9 de febrero). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: 16:51, febrero 9, 2023
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9cate&oldid=149169910>
- Karras, Armand. (1993). La Magia de las Mujeres. Edicomunicación.
- Lasso, J. (2017). Tejidos de la Tierra.
- López M, Gual J, (2000). El cuerpo imaginado. Revista Complutense de Educación (vol. II). pp43-57. d
- Mazzoldi, B. (2019). *Representación-presentación lo impresentable*. Maestría en Investigación / Creación Arte y Contexto. Facultas de Artes. Universidad de Nariño.
- Ramírez, M. (2016). DEL TABÚ A LA SACRALIDAD: LA MENSTRUACIÓN EN LA ERA DEL SAGRADO FEMENINO. Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa) – Mexico Ciencias Sociales y Religión/ Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, año 18, n. 24, p. 134-152, 143.
- Rivera, S. (2018), Un mundo Ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis. 1ª ed. – Ciudad autónoma de buenos aires: Tinta limón. p 8.
- Salamanca, C. (2019). Seminario: *Epistemologías del otro y Acontecimiento*. Maestría en Investigación / Creación Arte y Contexto. Facultas de Artes. Universidad de Nariño.
- "ZUÑIGA. Clara Luz. Palabras al viento. Pasto. 2003. Ed. Universitaria. Universidad de Nariño. Pg. 88.