

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES
ESCULTURA

EL CUERPO AFECTIVO Y EL TATUAJE EN EL ARTE
ACTUAL

TESIS QUE PARA OPTAR EL GRADO DE
MAESTRO EN ARTES VISUALES

PRESENTA:
MINERVA GABRIELA LÓPEZ AYÓN

DIRECTOR DE TESIS
DR. FRANCISCO JAVIER TOUS OLAGORTA
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO FAN-UNAM

CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, MX. MAYO DEL 2018

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

Agradecimientos	5
Introducción	7
Capítulo 1	11
1.1 EN CALIDAD DE ESTIGMA (El cuerpo femenino en el arte)	
1.2 EL ANIMAL (La importancia del cuerpo dentro del discurso estético)	
Capítulo 2	31
2.1 EL MAPA (Cartografía emocional)	
2.2 LEYENDA (¿desaprobación o significado?)	
2.3 MERIDIANOS Y PARALELOS (El cuerpo como un cuenco)	
Capítulo 3	51
3.1 EL TATUAJE EN EL ARTE ACTUAL (6 ejemplos)	
3.2 FORTALEZAS EN LA CASA (El espacio no verbalizado)	
Conclusiones	69
4.1 (#IChanneledMyInnerMadonna)	
Bibliografía	87

Apreciamos la belleza de la vida, más cuando hay adversidad,; a Magali Lara, Jaime Colín, Luis Ordoñez y Luis Nava, por empujarme siempre. Todo el cariño.

A mi tutor Javier Tous, por su tiempo y paciencia.

INTRODUCCIÓN

¿No la mayoría de la realidad ha sido editada?

Esta es la crónica de un viaje, uno interior, el de la persona que observa y describe.

El punto de partida de este proyecto es un relato de psicología de Darian Leader¹ sobre un niño que perdió a su padre, quien era afectuoso con él. La madre se lo llevó a vivir a otro lado inmediatamente, con otro hombre, a quien debía empezar a llamar “padre”. En el relato, el hombre que en aquel entonces era el niño, afirmaba: “Fui secuestrado, tuve que aferrarme a un lugar, en otro lugar”. Se volvió inseguro sobre el significado de las palabras: “¿qué significaba *padre*?”. Era como si el desarraigo lo hubiera arrancado literalmente no solo de un lugar afectivo, sino del lenguaje mismo.

En el relato encontré todo lo que había querido decir: era sobre el desarraigo. Pude describir la sensación de separación, el verdadero tormento era la búsqueda de palabras para describir esta existencia dual, la sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo, que con los años se había traducido a un cuerpo que no era el mío. Yo era dos personas. “Yo es otro”²

Cada vez que es necesario adoptar una posición simbólica, solo hay un vacío. Cuando falleció mi madre, empecé a hacerme tatuajes como parte del duelo, como si quisiera crear una memoria gráfica como protección, como una manera de aferrarme a un lugar, en otro lugar.

Esta tesis es una investigación teórico-práctica, el estudio no es representativo de la totalidad del arte del cuerpo, arte de género, ni un estudio o catálogo

¹ LEADER, Darian (2008) *THE NEW BLACK*, Mourning, Melancholia and Depression. Madrid, España: Ed. Sexto Piso.

² es una frase del poeta francés Arthur Rimbaud como punto de partida para la exploración de la dualidad entre el bien y el mal como partes irreductibles de la identidad humana, representadas por el Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la clásica novela de Robert Louis Stevenson. <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/2306/pdfs/25-32.pdf>

sobre el tatuaje, más bien busca mostrar la importancia del cuerpo afectivo en el arte y el tatuaje como memoria gráfica. El texto habla sobre construir memoria, y busca sentar para una reflexión plástico-conceptual que permite el desarrollo de una serie de piezas tridimensionales y bidimensionales. Quizá estemos ante un desgaste semántico o de paradigmas culturales de difícil acotación y fronteras desdibujadas. Esta investigación, entendida en términos de lo nuevo, atesora testimonios, significados y significantes, símbolos de distintas épocas, representativos de una evolución constante, manifestaciones del arte actual.

Esta investigación obliga a una reflexión y a un replanteamiento. El arte actual – por su complejidad estructural y estética- requiere adecuar características y contenidos con matices diferenciadores. Con la perspectiva histórica que los distingue, los artistas sobre los que se basa la investigación de arte contemporáneo añaden elementos de definición, estructura, contenido y funcionamiento muy específicos, con repercusión en la sociedad de arte actual.

Esta investigación es el resultado de un proceso de reflexión crítica y de la experiencia de mi vida sociocultural y educativa. En una sociedad que no permite la individualidad más que como una expresión de rechazo a ella, las personas tratan de mantener su independencia de los círculos sociales catalogados como indeseables, enfermos, locos o en el mejor de los casos “raros”. Al mismo tiempo, se trata de un medio para refrendar la pertenencia a un grupo social determinado y por ende reafirmar nuestra identidad como seres individuales.

El CAPITULO 1 plantea un panorama sobre la posición de la mujer en el mundo del arte a lo largo de la historia, que en un inicio está percibida desde la lógica masculina, y se hace una revisión sobre lo “femenino”.

Hacer mención del feminismo no es otra cosa que hacer evidente el lugar desde el que se observa y de la influencia que ha dejado en mi práctica.

El estilo se ha convertido ya en una variedad de estrategias de trabajo. Es evidente que, en la actualidad, cualquier proceso creativo requiere de varias habilidades, no sólo prácticas sino conceptuales. Pero quizá, ante todo esto, el poder leer y reflexionar sobre nuestro cuerpo transforma la manera de entender y traducir el entorno.

El CAPITULO 2 hace un recorrido histórico por el fenómeno del tatuaje y sus diferentes etapas y características. Gracias a este repaso es posible ubicar conceptualmente y en contexto, sus inicios en distintas culturas. Ligados aunque no condicionantes, el tatuaje y el trabajo artístico son dos esferas sociales con tanta diversidad al interior como en sus relaciones al exterior.

En el CAPITULO 3 se abordan seis artistas que han incorporado el tatuaje en el arte actual; Wim Delvoye, Zhang Huan, Peter Greenaway, Daniele Buetti, Jane Hammond y Dr. Lakra.

Nuevas corrientes estéticas dentro del tatuaje se han sumado a las ya tradicionales, dotándole de una mayor amplitud de temas y de un significado más profundo, al añadirle un grado de libertad sin precedentes.

CONCLUSIONES, en este capítulo #ICHANNELEDMYINNERMADONNA investigué formas escultóricas sobre el imaginario del cuerpo femenino en la historia del arte con el fin de proponer y criticar el modo en el que la mirada hegemónica ha buscado formar una mirada sobre el cuerpo de la mujer.

Esta investigación es acerca de elecciones, sobre el miedo y las dudas, sobre la falsa identidad que nos permite ser otro sin que lo más débil de nosotros sea puesto en evidencia. Se trata de la red que mantiene todo unido y en su lugar.

El cuerpo es un sitio, se trata de un cuerpo discursivo que tiene gestos con significado. ¿Que es la escultura si no un cuerpo trazado en el espacio?.

La belleza ha estado bajo sospecha por mucho tiempo.

CAPÍTULO 1

1.1 EN CALIDAD DE ESTIGMA

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra.

Génesis 1:27

El Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó la primera exposición individual de una mujer en 1917, era la de Georgia O'Keeffe^{3 a}. La artista apenas iniciaba la búsqueda de un lenguaje visual para la emoción, que entre sutiles pliegues se expandiera en vez de aglomerarse en capas. La lucha propiamente feminista por ocupar los espacios merecidos en la sociedad, como cualquier otro ser humano, no había comenzado aún a cabalidad. Qué camino tan largo hemos recorrido en tan poco tiempo. Las generaciones más jóvenes gozamos de un ámbito bastante igualitario como si la mujer siempre hubiera podido votar, despachar gasolina en un país como México, ser la capitana de un avión o dirigir una orquesta. Es un modo distinto de concebir la realidad. Se da por hecho y se abomina el término "feminista". Dice Mónica Mayer⁴ en su ensayo *De la vida y el arte como feminista*⁵:

El empuje que traen las nuevas generaciones de mujeres, que hoy día integran más de la mitad de los productores visuales, y los cambios profundos que ha aportado la teoría feminista al estudio de la historia del arte en el ámbito internacional han tenido un efecto fundamental tanto en la visibilidad de las artistas como en la concepción misma del arte. Hoy, la lucha ya no es porque se haga una exposición de mujeres artistas, sino, por el contrario, que sólo se organicen cuando exista una justificación académica o curatorial que lo requiera.

³ Georgia Totto O'Keeffe (15 de noviembre de 1887 - 6 de marzo de 1986) fue una artista estadounidense. Ella era mejor conocida por sus pinturas de flores , rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México. O'Keeffe ha sido reconocida como la "Madre del modernismo americano".

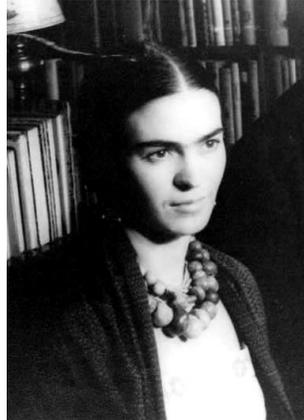
⁴ Mónica Mayer (México D.F., 1954) es una artista y crítica de arte mexicana feminista que se dedica a los campos de la performance, la gráfica digital, el dibujo, la fotografía y la teoría del arte.

⁵ <http://francescagargallo.wordpress.com/ensayos/critica-de-artes/el-arte-en-primera-persona-colectiva-m-m/> (17 de mayo del 2014)

Éste último caso es de nuestro interés. Aunque en otros países sea distinto, las artistas mexicanas todavía tienen brecha que abrir. Dos de los libros más importantes de arte femenino de los últimos años, ya en este nuevo siglo, reconocen únicamente a Frida Kahlo^{6 b} como artista mexicana: *Art and Feminism*⁷ y *Mujeres artistas de los siglos XX y XXI*⁸, cuando varias de las artistas incluidas resultan inferiores a algunas de sus pares en nuestro país.

a) Georgia O'Keeffe

b) Frida Kahlo

Yo misma he tenido conflictos respecto de lo feminista entrecomillado, reconociéndome en deuda *sotto voce*, al reconocer en secreto que pertenezco al privilegiado grupo de mujeres que *nunca* han padecido el menor maltrato o discriminación por motivos genéricos.

En este poema “Autopsicografía”, de Fernando Pessoa^d, lo que yo traduzco es: La realidad de las mujeres va sobre las vías de ese tren que va sobre el terreno de una disciplina artística.

El poeta es un fingidor.

Finge tan completamente

⁶ Frida Kahlo (Coyoacán, 6 de julio de 1907-Coyoacán, 13 de julio de 1954), fue una pintora mexicana.

⁷ RECKITT, Helena y Peggy Phelan (2006) *Art and Feminism*. Londres-Nueva York: Phaidon Press.

⁸GROSENICK, Uta (2011) *Mujeres Artistas de los Siglos XX y XXI*. Madrid, España: Taschen.

*Que hasta finge ser dolor
El dolor que en verdad siente.*

*Y quienes leen lo que escribe
En el dolor leído sienten
No los dos que el poeta vive
Mas sólo aquel que no tienen.*

*Y así por las vías rueda
Y entretiene a la razón
El tren girando con cuerda
Que se llama corazón.*

d) Fernando Pessoa
(Lisboa, Portugal, 1888
- ibídem, 1935)

En el tren que Pessoa equipara al corazón se dibuja la realidad de las mujeres que circulan por vías paralelas, de durmientes que se alargan y se acortan, se engruesan o adelgazan, se mantienen firmes o se dejan caer en el deterioro, dependiendo de la atención –interior y exterior- de la conductora y del terreno recorrido, llámese a éste pintura abstracta, figurativa, escultura, fotografía, video, instalación, multimedia. Es el punto de fuga en su definición más clara: las direcciones de esas vías de tren convergen en un punto, el arte, esa representación del infinito. No es una escapatoria o una huida voluntaria, y sí una composición basada en tema y contrapunto, un destino en el horizonte.

e) Chobunsai Eishi
(1756-1829) - Three Courtesans Playing Music

Chobunsai Eishi⁹ (1756-1829), alumno de Kitagawa Utamaro¹⁰, hizo una antología pictórica de treinta y seis poetas inmortales de Japón. Se les ha llamado retratos imaginarios de aquellas bellezas para diferenciarlos de la crudeza de la fotografía o la reproducción que pretende ser reflejo “fiel”. Si reunir poemas de este modo los ubicaba en un nuevo contexto, este acto artístico en sí otorgaba la inmortalidad, el perpetuo renacer de lo leído y lo visto, si bien no todas las piezas eran obras maestras. Y qué más da el tamiz del juicio. Qué importa, analógicamente, ante la maravilla de un palo de lluvia, distinto en cada mano y cada persona que lo toca, si lo que cae por dentro es arena o semillas secas creando música: *eres el hombre rico que entra al cielo por el oído de una gota de lluvia*, dice Pessoa.

⁹ Chobunsai Eishi (1756-1829) era un pintor de estampas japonés, considerado uno de los mejores artistas de los grabados ukiyo-e

¹⁰ Kitagawa Utamaro (喜多川 歌麿) (h. 1753 - 1806) (su nombre se transliteró igualmente como Outamaro y Utamaru) era un pintor de estampas japonés, considerado uno de los mejores artistas de los grabados ukiyo-e. Se le conoce especialmente por sus magistrales composiciones de mujeres, conocidas como bijinga. También hizo estudios de la naturaleza, en particular libros ilustrados de insectos.

La primera cuestión es la importancia del saber *ver*, cosa que no parece tan sencilla en un mundo en el que predominan prejuicios y encasillamientos desde la infancia.

Ver, esa iniciación que Oskar Kokoschka^f daba a quienes algo querían aprender de él en su *School of Seeing*¹¹, a sabiendas de que no se puede enseñar a nadie a pintar, pero sí a tener confianza en lo que se ve. *Ver*, como

Gilberto Aceves Navarro (Ciudad de México, 1931)¹², ha enseñado a toda una generación de artistas, cuya obra no se ha derivado de la suya precisamente porque han aprendido a incidir en el mundo sin imitarlo, siendo “todo ojos” por cuenta propia, y así depurar el experimento que William Wordsworth (Inglaterra 1770 –1850)¹³ destinaba al “ojo, experto, como el tacto de un ciego”.

f) Kokoschka (Austria 1886-1980) Fue un pintor de origen austríaco, conocido principalmente por sus retratos y paisajes expresionista.

La segunda, punto crucial, enigma, quid o como quiera llamársele a este modo de concebir el arte, es la *empatía*, que implica vivir algo tan intensamente que el propio ser cae en el olvido, ese ser que estorba, que tiene que mantenerse fuera, haciendo del arte algo más que expresión personal. Eso que John Keats^g, definía como la capacidad de negación del ser, la conciencia del artista mantenida al margen. Expresión profunda y como de otro mundo en cada pliegue de esos rostros, la “suspensión de la incredulidad” indispensable, según Samuel Taylor Coleridge^h, para asegurar la eficacia de la creación artística. ambos son poetas románticos ingleses, gracias a las dos características

¹¹ Su objetivo principal era enseñar a la gente a ver. "Mi escuela no se esfuerza hacia la habilidad técnica, ni hacia imitaciones fotográfico de la naturaleza, y en absoluto hacia el arte abstracto", Kokoschka, dijo en una de sus conferencias. "Quiero enseñar a mis estudiantes el arte de la visión". El medio fue la acuarela.

¹² Gilberto Aceves Navarro (Ciudad de México, 1931) uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto en México.

¹³ William Wordsworth (Inglaterra 1770 –1850) fue uno de los más importantes poetas románticos ingleses.

mencionadas, se logra la tercera: una *intimidad* con lo plasmado y, por tanto, una rara condición de *siempreviva* en ese objeto.

g) John Keats
(1795, en Londres, Inglaterra - 1821, en Roma Estados Pontificios) Fue uno de los principales poetas británicos del Romanticismo.

h) Taylor Coleridge
(1772 - 1834) Poeta, crítico y filósofo inglés, quien fue, junto con su amigo William Wordsworth, uno de los fundadores del Romanticismo en Inglaterra y uno de los lakistas.

Hacer mención del feminismo no es otra cosa que hacer evidente el lugar desde el que se observa y de la influencia que ha dejado en mi práctica.

Un lugar afectivo no necesariamente viene de la madre.

La escritura feminista en torno al arte tiene un lugar bien ganado, merecido y respetable. Nació como respuesta a una necesidad, un lenguaje alerta al movimiento en el borde del marco (orilla de la orilla), que diera expresión léxica a lo que Peggy Phelan (EE.UU.)¹⁴, instruida del movimiento feminista, define como “híbrida frontera que marca la diferencia entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido”. Existe, innegablemente ya, un corpus de crítica feminista que ha ofrecido herramientas y perspectivas de análisis histórico-estético, el cual permite que el arte hecho por mujeres se considere no sólo una voz que clama en el desierto de la desigualdad social y genérica, sino una invitación a gozar del acontecimiento que tenemos delante, con todas sus implicaciones y más allá de explicaciones. Pongamos por ejemplo que un cuadro de Artemisia Gentileschiⁱ una obra de Kiki Smith^j un autorretrato de Frida Kahlo^k, cuenten con un vehículo de aproximación semejante al de obras de

¹⁴ Una de los fundadores de los Estudios de Performance Internacional, fue presidente de la Universidad de Nueva York Departamento de Performance Studies desde 1993 hasta 1996. Ella es también el autor de *Marcado* (1993), *Sexo luto* (1997) y *Arte y Feminismo* (2001)

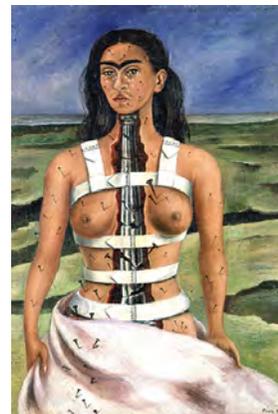
Peter Paul Rubens¹⁵, Francis Bacon¹⁶ o Francisco Toledo¹⁷. Sin dolores de más -ni tampoco caer en el extremo de Susan Rothenberg¹⁸ quien cree que el sexo del pintor no interesa *para nada* al mirar una obra de arte, debemos quienes observamos el arte o las mujeres artistas ser capaces de afirmar desde la neutralidad, con Lelia Driben (Argentina 1950's.)¹⁹, en su reciente comentario a la obra de Susana Sierra:

i) Artemisia Gentileschi
(1593 † Nápoles 1654)
Pintora caravaggista italiana, hija del pintor toscano Orazio Gentileschi

j) Kiki Smith
(1954, en Nuremberg, Alemania) Artista alemana, clasificada como una feminista, un movimiento con orígenes en el siglo XX.

k) Frida Kahlo
Su vida estuvo cruzada por un grave accidente en su juventud, llegando a someterse hasta a 32 operaciones quirúrgicas.

¹⁵ Peter Paul Rubens (Siegen, Sacro Imperio Romano Germánico, actual Alemania, 28 de junio de 1577-Amberes, Flandes (Países Bajos Españoles), actual Bélgica, 30 de mayo de 1640), también conocido como Pieter Paul, Pieter Pauwel, Petrus Paulus, y, en español, Pedro Pablo Rubens, fue un pintor barroco de la escuela flamenca. Su estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad.

¹⁶ Francis Bacon (Dublín, Irlanda, 28 de octubre de 1909-Madrid, España, 28 de abril de 1992) fue un pintor británico, nacido en Irlanda, de estilo figurativo idiosincrásico, caracterizado por el empleo de la deformación pictórica y gran ambigüedad en el plano intencional.

¹⁷ Francisco Benjamín López Toledo (Juchitán, Oaxaca, 17 de julio de 1940) es un artista plástico mexicano que también tiene una destacada labor como activista, luchador social, ambientalista, promotor cultural y filántropo, ha apoyado numerosas causas enfocadas a la promoción y conservación del patrimonio artístico mexicano, orientada al libre acceso a la formación artística y el cuidado del medio ambiente.

¹⁸ (Nueva York, EE.UU. 1945) Desde mediados de 1970, Rothenberg ha sido ampliamente reconocida como uno de los artistas más innovadores e independientes de la época contemporánea.

¹⁹ En 1978 comenzó a escribir sobre arte en el memorable suplemento *Sábado* del periódico *Unomásuno* y en la revista *Artes Visuales* publicada por el Museo de Arte Moderno, *La Jornada Semanal* y en *Letras Libres*, actualmente publica en varios blogs, autora de diversos libros.

“Mientras haya pinturas abstractas o figurativas que puedan interconectar la subjetividad entre el cuadro y el observador, así como entre el pintor y el observador, el acto pictórico estará cumplido [...] Mientras la pintura sea aún capaz de estremecernos, habrá valido la pena.”²⁰

Ahora bien. Más allá del lenguaje verbal, analítico, exegético, creado por académicas para construir un puente entre obra y observador, está el hecho que las artistas han incluido en su trabajo o colocado al lado del mismo en calidad de guía, pista o hasta enigma. Como si todo girara, en realidad, en torno al nombre, que fuera signo, señal, presagio, augurio, auspicio: en otras latitudes, hay artistas como la iraní Shirin Neshat ¹²¹ la norteamericana Jenny Holzer ^m²², Magali Laraⁿ²³ de México, por dar ejemplos, en cuya obra la palabra, con todo su poder y sensualidad, cumple una función clarísima de mensaje. En muchas artistas, existe de por sí una intención simbólico-metafórica en la imagen misma (me refiero sobre todo a la característica casi definitoria de la poesía que consiste en no atender contra la pluralidad de la palabra). Proyectan una especie de temor divino frente a ella, y casi un pudor reverencial frente a “lo poético”. Son menos las artistas que lo incorporan, y más las que hacen un empleo -siempre escrupuloso- de su poder en el título. Pero la relación es innegable, importante, y ofrece un espejo significativo y hasta abismal en la percepción del eco, del no saber, en ocasiones, si las ondas se mueven del centro a la periferia o viceversa.

²⁰ LEILA, Driben (2012) <http://www.letraslibres.com/autores/lelia-driben> (2012-12-17)

²¹ Shirin Neshat habla sobre la mujer moderna, desvela el discurso vital de una mujer musulmana que se rebela contra el Otro/Otra tanto en las partes de su cuerpo que el Otro/Otra puede ver como en aquellos lugares de su cuerpo desde los que irradia libertad bajo el velo que el observador en su otredad le impone.

²² La obra de Holzer se ha centrado en la apariencia del texto y el tamaño, buscando el uso del espacio no convencional para plasmar su arte, y que al mezclar cualquier tipo de mensaje inspirador, sea personal, publicitario, político, artístico, siempre logre algún efecto en la persona, momentánea, profunda, pero siempre dejando espacio para la reflexión.

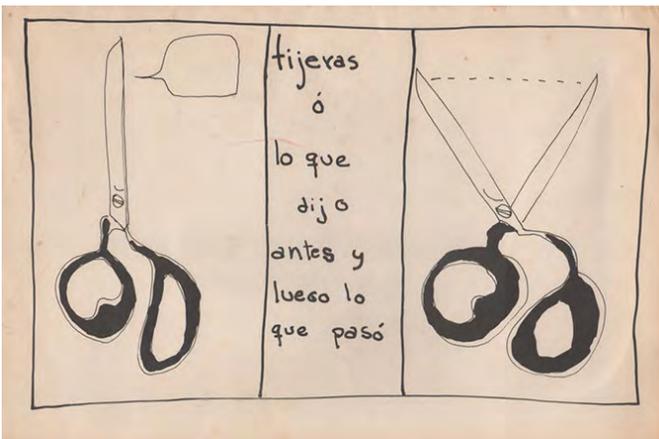
²³ Magali Lara, Durante la década de los setenta su trabajo tuvo temáticas sobre la reflexión del ser mujer y sus condiciones sociales, todo ello por los movimientos feministas de la época. En 1981 participó como curadora, en la primera exposición de mujeres artistas contemporáneas mexicanas que tuvo lugar en el Künstlerhaus Bethanien en Berlín Occidental.

l) Shirin Neshat
Offered Eyes, 1993
(1957 en Qazvin, Irán) En la actualidad vive en Nueva York, EE.UU. Es una de las artistas más representativas del arte iraní contemporáneo, con una importante producción audiovisual y fotográfica. La obra de Shirin Neshat se caracteriza por el tratamiento de la condición de la mujer, en las sociedades islámicas contemporáneas.

m) Jenny Holzer
(1950 Ohio, EE. UU.) Artista conceptual estadounidense. Holzer fue originalmente una artista abstracta, pero después de trasladarse a Nueva York en 1977, comenzó a trabajar con textos.

n) Magali Lara
Tijeras, dibujo sobre papel, 1977.
Nació el 5 de noviembre en la Ciudad de México DF.
Estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, mejor conocida como San Carlos.

Ser feminista implica que, como artista, hay que hacer un trabajo orientado a divulgar o subrayar algunas de las tesis importantes de las diferencias de género y sus repercusiones en el ámbito político y social. No todas las artistas hacen un trabajo de género, ni todo el trabajo de género está hecho exclusivamente por mujeres. A partir de los años setenta, se trabajó de una forma deliberada sobre ciertas consignas, como sería “lo personal es político” a manera de pretexto para criticar la estructura social y las ideas tradicionales sobre la mujer, así como las funciones sexuales dentro del ciclo reproductivo. El feminismo se creó bajo dos conceptos clave: la idea de opresión, la cual exige una política emancipadora, y la de la identidad. Este último parte del binomio femenino/masculino y de la distinción del sexo ante el género.

Ha habido muchas discusiones sobre cuál es la continuidad entre el género, el deseo y la práctica sexual. El problema que marca la diferencia entre lo que pienso y lo que siento, entre la consciencia y lo que mi animal pide. Este es el campo de exploración que más me interesa: detectar esa continuidad/discontinuidad tanto en la identidad como en el deseo y sus prácticas sexuales, afectivas y sus representaciones públicas. Y contarlas de maneras distintas, buscando la forma en que el cuerpo activa una escritura-inscripción, o que las palabras puedan construir conceptos para englobar sensaciones dispersas.

Mi trabajo no ha intentado jamás desarrollar una obra didáctica. Al contrario, me ha interesado siempre la ambigüedad. Me gusta que la obra genere diferentes lecturas, más subjetivas quizá, que me permitan jugar con dobles sentidos. He querido escapar de las categorizaciones que pueden volverse dogmáticas, porque no permiten que las obras se muevan en otras direcciones, desconocidas incluso para el autor. Pienso en las novelas de Jane Austen (Inglaterra 1775-1817)²⁴, o los poemas de Emily Dickinson (EE.UU., 1830-

²⁴ Destacada novelista británica que vivió durante el período de la regencia. La ironía que emplea para dotar de comicidad a sus novelas hace que Jane Austen sea contada entre los "clásicos" de la novela inglesa, a la vez que su recepción va, incluso en la actualidad, más allá del interés académico, siendo leídas por un público más amplio.

1886)²⁵ poeta estadounidense, cuya poesía apasionada ha colocado a su autora en el reducido panteón de poetas fundacionales estadounidenses que hoy comparte con Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. O, en las artes visuales²⁶, en Eva Hesseⁿ (1936-1970), escultora estadounidense nacida en Alemania, conocida por su trabajo pionero en materiales como el látex, la fibra de vidrio y el plástico, pues a través de un cierto humor y organicidad, se atrevió a romper la línea “dura” del minimalismo y agregó cierta vulnerabilidad a su trabajo que lo hace conservar su misterio hasta hoy día. Lo mismo podríamos decir sobre Louise Bourgeois^o (Francia, 1911-Nueva York, EE.UU., 2010), reconocida escultora y artista francesa, o de Frida Kahlo^p ante la Escuela Mexicana.

²⁵ Emily Dickinson pasó gran parte de su vida recluida en una habitación de la casa de su padre en Amherst, y, excepto cinco poemas (tres de ellos publicados sin su firma y otro sin que la autora lo supiera), su ingente obra permaneció inédita y oculta hasta después de su muerte, como ejemplos de obras muy personales y a la vez, enormemente sugerentes, que sobreviven a ciertas modas ideológicas.

ñ) Eva Hesse
Studiowork
1968

o) Louise Bourgeois
Temper Tantrum
2000

p) El pequeño venado
Frida Kahlo
1946

1.2 EL ANIMAL

Cuando entendí la importancia del cuerpo dentro del discurso estético, se me abrió la posibilidad de usar maneras alternas para representarlo. Revisando el trabajo de las mujeres artistas de diferentes generaciones pude desarrollar un diálogo con sus propuestas,²⁷ y ver la experiencia de género traducida a una manera de entender la obra, la vida personal y la construcción formal. Me refiero a la manera diferente y propositiva que el trabajo de esta primera generación de artistas feministas produjo: performances, autorretratos, manifestaciones públicas, acciones que llevaban lo personal a lo político; lo erótico con lo ridículo o lo sagrado. Como un crisol de diversos elementos, que podía construir un lenguaje “menor” en relación con una academia oficial, el cuerpo podía ser representado o insinuado de muchas maneras. Las ideas de Gilles Deleuze y Felix Guattari en su libro *Para una literatura menor*²⁸ describen una estrategia de trabajo basado en un análisis de la obra de Franz Kafka, de cómo actuar desde un cuerpo subalterno, al mismo tiempo que retomar una lengua impuesta para, desde ahí, actuar la diferencia.

Ese cuerpo que Kafka define como “el animal”, que está lleno de otra manera de percibir y entender el mundo, está presente en muchas artistas que admiro. En algunas como Nancy Spero^q (Ohio, EE.UU., 1926 - Nueva York 2009)²⁹, una artista reconocida internacionalmente tanto por su obra como por el significado de su lucha por la igualdad, con una fuerte experiencia del dolor a causa de artrosis reumatoide degenerativa que le diagnosticaron a los treintaitantos y Martha Rosler^r (EE.UU., 1943)³⁰ quien trabaja en vídeo, foto-texto, instalación y funcionamiento, así como escribe sobre arte y cultura, por ejemplo, que al usar

²⁷ Esta interacción generacional es parte de una estrategia feminista según Catherine de Zehger en su libro *Women Artists At The Millenium*, editada por October Books y el MIT en 2006.

²⁸ Deleuze Gilles y Felix Guattari, *Para una literatura menor*, Era, México, D. F. 1975.

²⁹ Su trabajo está a mitad de camino entre lo literario y lo pictórico. El espectador se convierte en lector frente a la mayoría de sus pinturas ya que fueron concebidas para ser entendidas también desde esa faceta.

³⁰ El trabajo de Rosler se centra en la vida cotidiana y la esfera pública, a menudo con un ojo de experiencia de mujeres. Preocupaciones recurrentes son; los medios de comunicación y la guerra, así como la arquitectura y el entorno construido, de vivienda y la falta de los sistemas de transporte.

su ira ante la guerra de Vietnam o la de Irak y transformar ese evento político en un acto carnal o cotidiano, acaban por darnos una visión distinta de la guerra, que sucede también adentro, en casa, en uno mismo.

O Suzanne Lacy^s(1945, EE.UU.)³¹, y Ana Mendieta[†] (Habana, Cuba, 1948-1985)³², que usaron su propio cuerpo y vulnerabilidad para escenificar la discriminación y violencia hacia las mujeres. Frida Kahlo ya había usado las lágrimas en su pintura, como luego Cindy Sherman, lo hace en sus fotos. Charlotte Salomon, Sophie Calle, Tracy Emin (Inglaterra, 1963)³³ o Marina Abramović (Yugoslavia, 1946)³⁴. Todas ellas de maneras muy distintas, han usado sus fracasos amorosos en algunas piezas y, mientras nos enamoran, entendemos cuánto de autorretrato tiene nuestro deseo.

Emociones y fluidos corporales, lo abyecto y lo incompleto se abrieron paso en la obra de arte contemporánea y sin duda, el trabajo de las mujeres tuvo mucho que ver en el asunto. La colaboración también trajo nuevas formas de organizarse y de concebir eventos políticos y artísticos. Y si bien esto fue muy extendido en el trabajo de las artistas feministas, algunas otras, como yo, que no hacemos obra política, nos beneficiamos al tener que construir, para cada nuevo proyecto, un replanteamiento de cómo hacerlo, dónde y con quién. ^u

El estilo se ha convertido ya en una variedad de estrategias de trabajo. Es evidente que, en la actualidad, cualquier proceso creativo requiere de varias habilidades, no sólo prácticas sino conceptuales. Pero quizá, ante todo esto, el poder leer y reflexionar sobre nuestro cuerpo transforma la manera de entender el arte de una manera radical.

³¹ Una artista conocida internacionalmente, docente, escritora, curadora y ex servidora pública. Ella ha trabajado en una variedad de medios, incluyendo instalación, vídeo, rendimiento, arte público y libros de artistas, describe su trabajo como centrarse en "los temas sociales y los problemas urbanos".

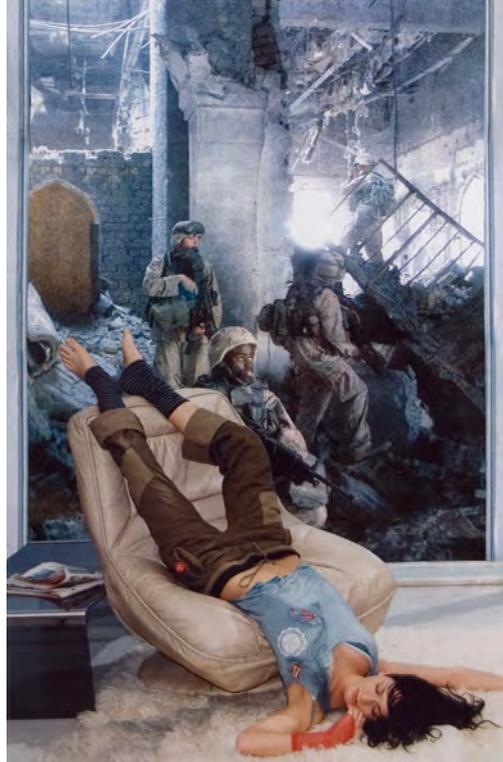
³² fue una cubano-americana artista de performance, escultora, pintora y artista de video que es mejor conocida por su "tierra-cuerpo".

³³ Tracy Emin es una artista reconocida dentro del grupo de los Young British Artists.

³⁴ Artista serbia de performance que empezó su carrera a comienzos de los años 70. Activa por más de tres décadas, recientemente ha sido descrita por sí misma como la "Abuela del arte de la performance".

q) Nancy Spero
Female Bomb, 1966

r) Martha Rosler
Detalle de *Lounging Woman*, 2004

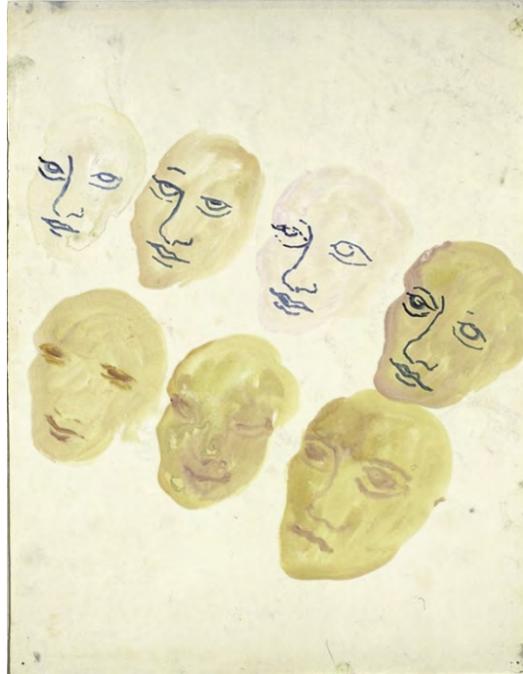
s) Suzanne Lacy
Anatomy Lessons (Floating Series 1)
1976

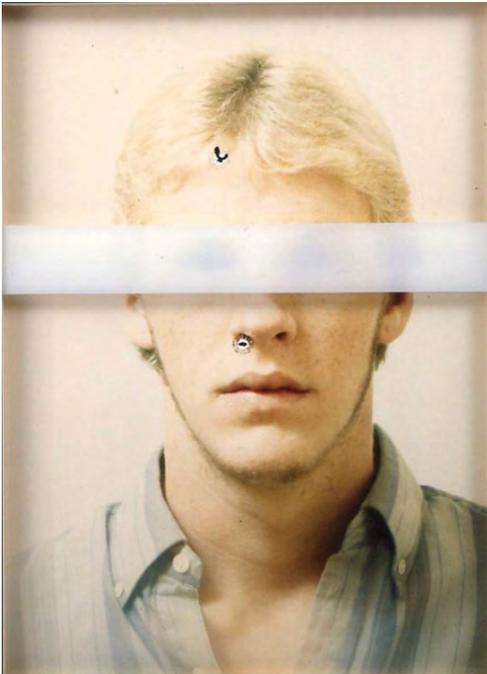
t) Ana Mendieta
Sin titulo
(impresiones corporales sobre vidrio)
1972

u) Cindy Sherman
(Nueva Jersey, EE.UU., 1954) es una
fotógrafa, artista y directora de cine.

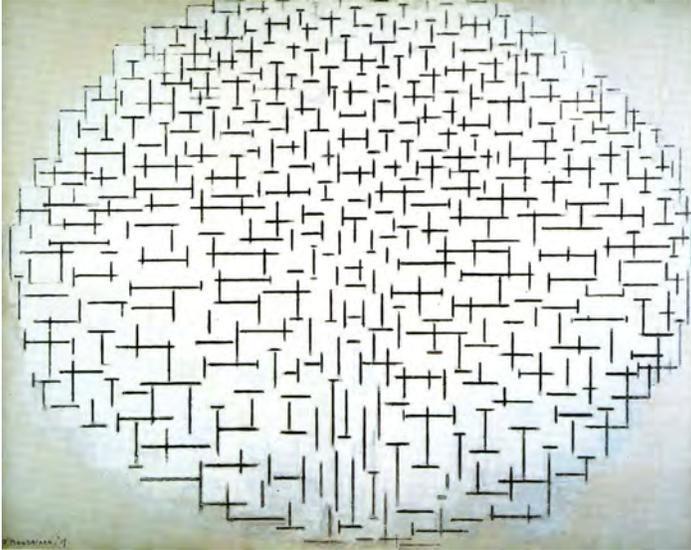

u) Charlotte Salomon
(Berlín, 1917 pintora judía de origen alemán,
nació y fue asesinada por gas en el campo de
concentración de Auschwitz, 1943, a la edad
de 26 años)

u) Sophie Calle
(Francia, 1953) El principal objeto de su obra
es la intimidad y de modo particular la suya
propia, para ello utiliza gran diversidad de
medios de registro como libros, fotografías,
vídeos, películas o performances

Si la visión feminista me dio un recurso para reformular mi trabajo y su relación con el cuerpo sin describirlo, tanto Piet Mondrian³⁵ (Amersfoort, 7 de marzo de 1872 - Nueva York, 1 de febrero de 1944), como Joseph Beuys³⁶, me mostraron que no podemos ser literales si queremos que la imagen no pierda su vitalidad³⁷. El reto consiste en establecer un lenguaje poético que deje de decir y, a la vez, sugiera.^v

v) Mondrian
(Países Bajos, 1872 † Nueva York, 1944) Pintor
vanguardista neerlandés.

v) Beuys (Alemania, 1921 †
Düsseldorf, 1986)

He comprobado que formas simples establecen relaciones simbólicas de formas complejas. Como artista no sólo escojo el tema sino la manera, la estrategia de abordarlo. La abstracción y la figuración son extremos de un recurso técnico para lograr diferentes tipos de representación de un paisaje emocional, no descriptivo.

³⁵ Piet Mondrian, fue un pintor vanguardista neerlandés, miembro de De Stijl y fundador del neoplasticismo, junto con Theo van Doesburg. Evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción, de la cual es el principal representante inaugural junto a los rusos Wassily Kandinski y Kazimir Malévich.

³⁶ Fue un artista alemán que trabajó con varios medios y técnicas como escultura, performance, happening, vídeo e instalación y perteneció al grupo fluxus.

³⁷ Los dos artistas estuvieron cerca de la teosofía. Mondrian quiso hacer una traducción literal de las teorías del color que madame Blavandky difundió pero resultaron muy rígidas. Vuelve a retomar el paisaje y descubre que no es el árbol lo que le interesa representar sino el espacio entre rama y rama. Beuys fue un gran dibujante botánico y muchos de sus dibujos muestran esa percepción de lo pequeño

¿Qué son los hermanos sino diferentes posibilidades de uno mismo? “En la civilización moderna, todo individuo desarrolla varios “yos” o “personas”, diferentes aspectos configurativos de su personalidad”.³⁸ No hay nada más viejo que el sentido de pertenencia. La familia es pues un lugar sagrado y opresivo que nos delimita y nos protege.

Toda obra creativa tiene un rasgo biográfico pero no como un fin en sí mismo. Pensar en este proyecto es una reflexión sobre la naturaleza y nosotros, nuestra pertenencia a un mismo planeta y la interdependencia que tenemos los unos con los otros. Se ha hablado de la parte más intelectual del arte contemporáneo, a veces con desprecio hacia lo expresivo, cuando creo que el arte debe tener siempre en cuenta la experiencia humana, no como un usuario sino como un lector. “El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma”³⁹.

Cuando mi hermana y yo éramos pequeñas nos escribíamos sobre el dorso de la mano los teléfonos de los amigos o algún recado para no olvidarlo. Escribíamos sobre los pupitres, sobre la corteza de los árboles. Escribir sobre nuestra piel los nombres de los más queridos, de los más deseados. Escribíamos con tinta. El tiempo, el agua y el jabón borraban las huellas convirtiendo en manchas borrosas las obsesiones que parecieron eternas. Desaparecían de nuestra piel y casi siempre de nuestra memoria. Pero en esos momentos nuestra piel, se convertía en el libro de nuestras necesidades, en un diario frágil y perecedero. Escribimos sobre el cuerpo y el tiempo nos marca indeleblemente, haciendo de nuestra piel, músculos, huesos y órganos, un resumen de nuestra vida. Es una escritura cargada de memoria, absolutamente simbólica y que solo se descifra desde la primera persona en monólogos que

³⁸ J.Hogg y otros autores (2006) *Psicología y artes visuales* Colección Comunicación Visual, Madrid, Editorial Trotta p.46

³⁹ Galimbert,U.(1998),*Les raisons du corps*,París,Grasset-Forquelle,p.49 y 59, tomado de José María Asensio, *Una educación para el diálogo*, Papeles de Pedagogía,Paidós p.101

narran nuestra biografía. Es la vida escribiendo sobre nosotros y nosotros interpretando el papel de vivir.

Sin embargo el humano siempre quiere guiar la historia, y sobre todo la propia historia. Queremos aclarar, definir, escribir con detalles lo que queremos que se comprenda de nosotros mismos.

Las imágenes construidas por los artistas que trabajan sobre la representación del cuerpo, son las auténticas manifestaciones de estudio sobre el cuerpo como el lugar donde suceden las cosas.

CAPÍTULO 2

*...no harás ningún corte a tu piel por los muertos
y no te marcarás: yo soy el Señor...*⁴⁰

El interés por los tatuajes es pensar en los recuerdos que se coleccionan con el tiempo, la memoria que a partir de ser contada tantas veces y a través del tiempo termina por ser un relato nuevo.

La piel esta implícita en el tatuaje, siente el calor y el frío, el bienestar y el dolor. Actúa como barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, lo protege y contribuye a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno y se ve alterada de distintas formas.

El por qué estigmatizar o marcar la piel y cual es la elección del símbolo es un asunto íntimo que pertenece tal vez a la naturaleza mágica de cada hombre. Hay en el tatuaje claves y motivos que se diluirán siempre.

¿Que son los tatuajes sino fantasmas?, apariciones de la “memoria” que se hace presente a partir de un dibujo, representan la búsqueda de una identidad y de un lugar de pertenencia.

Las metáforas del cuerpo suelen ser bastante explícitas. Sólo porque uno es incapaz de leerse a sí mismo resultan conmovedoras.

Para Walter Benjamin⁴¹ *... el olvido siempre implica lo mejor, pues encarna la posibilidad de redención...* en la piel, las marcas son permanentes, los fantasmas que escogimos para acompañarnos estará ahí sin darnos tregua.

¿Un lugar que no sea el cuerpo, o el cuerpo disfrazado de otro?

⁴⁰ En un párrafo del Génesis se dice que Yavé puso a Caín una señal visible-estigma para que nadie que lo encontrara lo hiriera. Curioso, tenemos en Caín posiblemente al primer tatuado de la historia.

⁴¹ Walter Benjamin (Pseudónimo: Benedix Schönflies, Detlef Holz) (Berlín, 15 de julio de 1892 – Portbou, 27 de septiembre de 1940) fue un filósofo, crítico literario, crítico social, traductor, locutor de radio y ensayista alemán. Su pensamiento recoge elementos del Idealismo alemán o el Romanticismo, del materialismo histórico y del misticismo judío que le permitirán hacer contribuciones perdurables e influyentes en la teoría estética y el Marxismo occidental. Su pensamiento se asocia con la Escuela de Frankfurt.

Al hacer un recorrido histórico por el fenómeno del tatuaje y sus diferentes etapas y características, ha sido posible ubicar conceptualmente y en contexto, el inicio del movimiento. Ligados aunque no condicionantes, el tatuaje y el trabajo artístico son dos esferas sociales con tanta diversidad al interior como en sus relaciones con sus externos.

2.1 EL MAPA

A veces, volver a un lugar es la prueba indeleble de que ahí fuimos felices o desgraciados, pero quizá sea también señal de que es momento para nuestra cartografía emocional de pisar otros sitios.

Cualquiera podrá convenir, me parece, en que los mapas pueden clasificarse entre las expresiones más imaginativas de las que es capaz el intelecto humano. El mapa, en términos generales, es la reducción abstracta de aquello que existe realmente, como un todo, y sin embargo no podemos aprehender más que en su representación. Solo hasta el desarrollo de la tecnología satelital, el mapa fue el trazo en última instancia ilusorio de límites que el consenso social nos invitaba o nos conminaba a aceptar como existentes. Paradójicamente, el territorio representado por el mapa podía en cierto sentido no existir, pues incluso ahora, desde una perspectiva estrictamente personal, es asequible solo a través de las líneas y los símbolos que vemos sobre un papel o una pantalla.

Pero no se trata, en modo alguno, de una cualidad cuestionable. Antes bien, es estimulante. Que un mapa sea abstracción pura permite, en un juego autorreferencial, superponer al mapa del mundo el mapa de un continente y el mapa de una región y el mapa de un país y el mapa de una entidad y el mapa de una ciudad y el mapa de una calle y el mapa de una casa y, por qué no, el mapa de una persona^w.

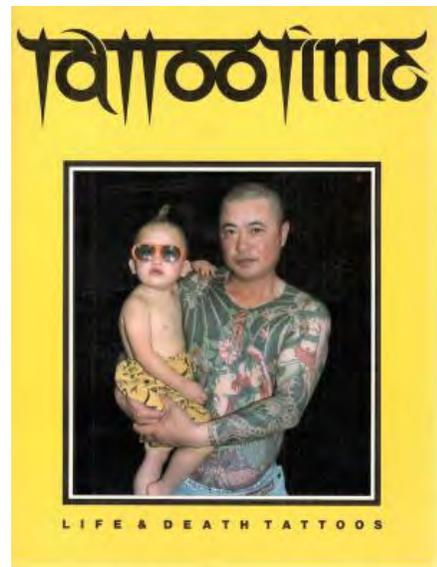
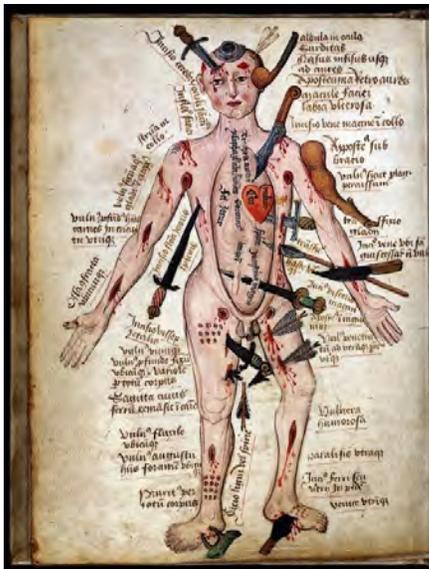
La posibilidad, por supuesto, dista mucho de ser novedosa. El mapa de una persona puede entenderse, por ejemplo, en un sentido fisiológico, elemental: el

mapa de sus huesos, de sus músculos, de sus células y de su torrente sanguíneo. Pero no es esto lo que me interesa. Si algo puede ser interesante es un nivel mucho menos general y más bien metafórico y aleatorio, el mapa que se construye con la existencia misma, única por definición, anclada quizá en ciertas generalidades de orden social pero que, en última instancia, encuentra su expresión personal, subjetiva, irrepetible: el tatuaje.

Asimismo, tanto o más interesante es que en ese aspecto de la existencia el mapa parece claro pero el territorio no tanto.

El tema de investigación es el cuerpo y el cuerpo que habito esta lleno de tatuajes. No pretendo hacer de él un soporte de trabajo, ni mucho menos un objeto de investigación, pero es importante mencionar lo evidente a primer vista y la razón por la cual es un punto clave en la investigación que desarrollo. Claro que la razón por la que los tatuajes están ahí va mas allá de la búsqueda de identidad e identificación. La manera en la que el trabajo se desenvuelve es un lugar poco verbalizado. Esto no quiere decir que no tenga un soporte conceptual, solo que es complicado hablar de “ese” lugar en particular.

Un día una maestra durante una comida comentó “hay objetos de estudio que parecen no tener ninguna relación entre sí, trazar puentes inusitados en donde puedan convivir es nuestro trabajo”⁴².

⁴² Magali Lara, 2013

w) "Hombre herido", ca. siglo XV"

x) Ed Hardy revista Tattoo Time, 1987/89
Life and Death Tattoos.

El tatuaje es un tema que está de moda en mi generación, E. Hardy⁴³, editor de la revista Tattoo Time^x, comenta "con artistas capaces, clientela voluntariosa y una extensa conciencia del miedo, el potencial del tatuaje parece casi ilimitado"⁴⁴

El tatuaje ha evolucionado a la par que nuestros medios de comunicación y la manera de situarnos dentro de una sociedad. El dibujo ha sido sin lugar a dudas el inicio de esta práctica y usamos esta herramienta para representar los símbolos con los que consagramos o las ideas que parecen representarnos, mas allá de eso, es la traducción de la vista, hecha por la mano.

Hace muchos años que empecé a leer autores asiáticos, en especial japoneses. Su estética y manera de entender el dibujo y el silencio me ofrecieron una oportunidad para explorar el espacio en blanco. Cuando encontré el *Sermón del fuego* de Buda⁴⁵, me pareció que hablaba sobre la herida primordial, la que nos hace entender al mundo y a nosotros mismos. Herida que, por otro lado, distorsiona nuestra imagen del mundo.

2.2 LEYENDA (¿desaprobación o significado?)

Como forma de arte, el tatuaje es efímero, como la vida, desaparece a la par que la persona que lo lleva. La pintura de las cuevas, esculturas y trabajo arquitectónico tiene una vida útil mas larga, que permite transmitir la cultura que ha desaparecido a nuevas civilizaciones. El tatuaje siempre inspira desaprobación y genera preguntas, que no tienen que ver con la técnica, sino

⁴³ Don Ed Hardy es un tatuador Estadounidense, fue el primer diseñador estadounidense en hacer sus diseños con técnica y estética asiática, y es llamado el embajador de la cultura del tatuaje por impregnar sus diseños con referencias a diversas culturas.

⁴⁴ <http://magazinesdownload.com/post/2012/07/25/Skin-Deep-Tattoo-August-2012.aspx> (17 de mayo del 2014)

con el significado. No hay una nación sobre la tierra que no tenga conocimiento sobre el fenómeno. La técnica básicamente es depositar pigmentos debajo de la piel a manera permanente, y la técnica no ha sufrido grandes alteraciones a lo largo de la historia. Estas son algunas de las culturas que practican el tatuaje como iniciación; Yakuza^y, la Mafia Rusa o Bratva^z, los Inuit^A, Maorí^B, los camboyanos^C, marineros^D y todas aquellas culturas que practican el tatuaje como algún tipo de iniciación. En las Islas Marquesas "un cuerpo sin tatuar era un cuerpo estúpido". Tenía un profundo Significado Erótico Sexual. Las mujeres se tatuaban los dedos de las manos y las orejas con finísimos dibujos y sobre la vulva símbolos obscenos. Los hombres se tatuaban todo el cuerpo, la nariz, los párpados, la lengua y el cuero cabelludo. Pero también tenía un Significado Mágico Religioso porque para ellos la piel tatuada era una armadura de protección física y espiritual. Cuando uno de estos hombres moría, sus mujeres le quitaban la piel, pues al guardián del paraíso le desagradaban los tatuajes. Sin trazas de tatuaje, volvía al estado de pureza, podía ser enterrado en tierra sagrada y su espíritu podía elevarse al paraíso.

Los nazis, en sus campos de exterminio, tatuaban a los prisioneros con un doble significado: Identificación y Humillación, porque la ley judía prohibía las marcas en el cuerpo. Eran los propios deportados los que tatuaban a los prisioneros pero, sólo, a los protegidos, los demás morían sin identificar.

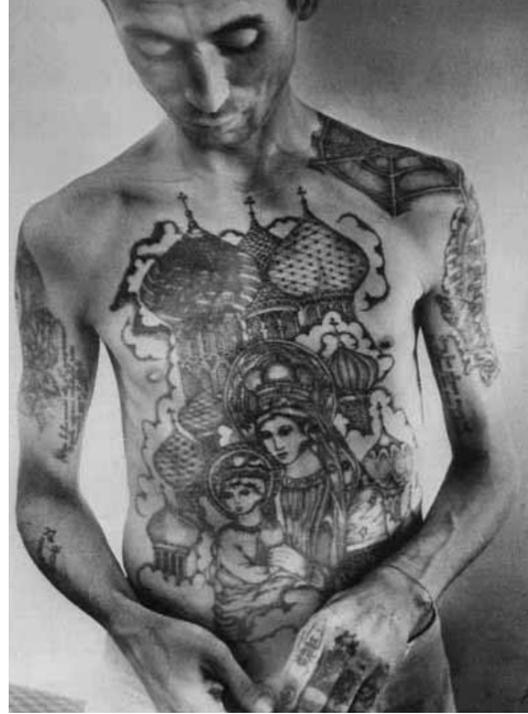
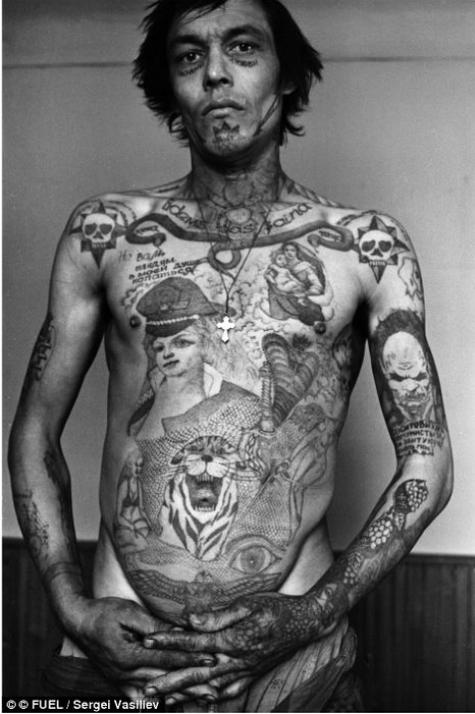
⁴⁵ <http://bibliotecafedericotipitaka.blogspot.mx/2012/12/segundo-discurso-de-buddha-el-sermon.html> (25 de abril de 2014)

y) Prohibición de entrada para los miembros de la organización.

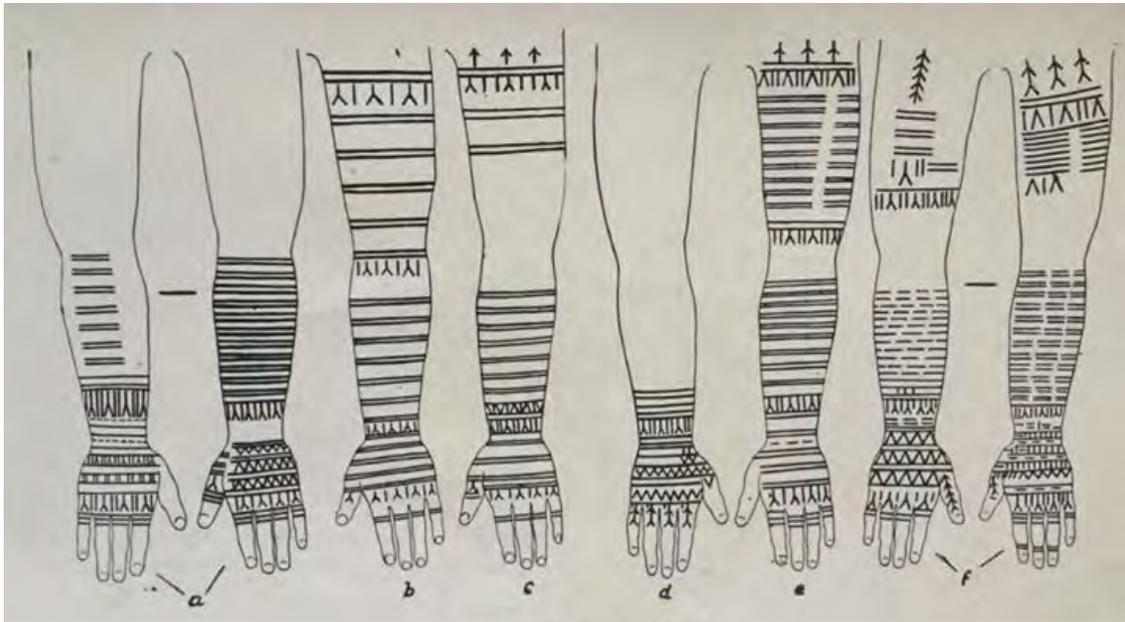
Yakuza es el equivalente japonés del crimen organizado. Los tatuajes dentro de la organización son muy importantes; revelan muchas veces el rango dentro de la organización, el clan al que se pertenece, el lema del clan, algunos incluyen dragones y referencias a su genealogía samurái.

z) La Mafia Rusa o Bratva son una gama de crimen organizado originarios de la ex Unión Soviética, Rusia y la CEI. Desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Los tatuajes son profundamente simbólicos y desentrañan los significados detrás de ellos, sólo se puede hacer por los demás miembros de la mafia rusa.

A) Los inuit es un nombre común para los distintos pueblos esquimales que habitan las regiones árticas de América y Groenlandia, para ellos tener una foca tatuada es un símbolo de las fuerzas creativas, la intuición, y el poder de la imaginación. Los inuit realizaban tatuajes con una firme intención medicinal.

B) Los maoríes o maorís son una etnia polinesia que llegó a las islas de Nueva Zelanda. La palabra maorí significa "común, normal", en la lengua maorí, Maoli en la lengua de Hawái quiere decir real. además del sentido de identidad que los tatuajes tribales le proporcionaban a cada miembro del grupo, a este tipo de diseño se les atribuía el poder de la protección y se los utilizaba con fines religiosos o espirituales.

C) En los tiempos de Angkor, cuando el imperio jemer de Camboya dominaba astas regiones del sudeste asiático, los soldados iban cubiertos de pies a cabeza con tatuajes sagrados denominados yantra.

Los tatuajes en Camboya están relacionados con personas que sienten que deben proteger su vida o su alma. Por eso son muy comunes en guerreros (militares), deportistas (especialmente los boxeadores), pescadores, monjes, espiritistas y otros.

Los tatuajes jemer pueden ser escrituras (por lo general en escritura palí, una antigua lengua sagrada de Sri Lanka) o símbolos, abreviaturas de ensalmos religiosos, a veces acompañados de imágenes de serpientes, tigres, elefantes y otros animales, y se creía que hacían a aquellos que los llevaban inmunes a las flechas y que los dotaban de poderes místicos.

D) U.S. Marine Corps es una institución muy respetada, ya que sirve a la nación y protege de las fuerzas del mal en las olas. Los tatuajes que forman parte de su tradición son básicamente designados por las fuerzas navales propiamente, hay algunos diseños que tienen ciertas reglas si alguien desea aplicar para obtener uno. Cualquier soldado de la marina que quiera obtener el tatuaje deberá contar con papeles que lo avalen. Los civiles también pueden aplicar para portarlos, siempre y cuando sea para rendir tributo a algún soldado caído.

Los tatuajes pueden marcar un acontecimiento: ya sea una victoria o derrota, puede ser una expresión de alegría o dolor, puede formar parte de un ritual o ceremonia, puede estar involucrada la fase lunar, la estación del año o las constelaciones para marcar el lugar sobre el que irá la marca. Incluso la acupuntura es una técnica de medicina tradicional china que trata la inserción y la manipulación de agujas en el cuerpo con el objetivo de restaurar la salud y el bienestar en el paciente^E, otras culturas se tatúan debido a sus visiones o tabúes. Puede ser en sano juicio, voluntariamente o a la fuerza o por una decisión repentina o como menciona Christopher Scott:⁴⁶ “el tatuaje suele relacionarse con problemas mentales, sadismo tortura o superstición.”

El origen de la palabra Tatuaje es incierto, aunque se comenta que deriva de la palabra Ta del Polinesio "golpear", o de la antigua práctica de crear una marca por medio del golpeteo de un hueso contra otro sobre la piel con el consiguiente sonido "tau-tau". La palabra latina para tatuaje es estigma⁴⁷, y el significado original se refleja en los diccionarios modernos. Entre las definiciones de estigma están "marca hecha con un instrumento afilado", "marca para reconocimiento hecha en la piel de un esclavo o criminal" y "marca de culpabilidad". Los tatuajes más antiguos, son las momias tatuadas. En 1991 se encontró en un glaciar a un cazador de la era neolítica que tenía la espalda y rodilla tatuadas. Antes de que fuera descubierta la momia del cazador, la persona tatuada más antigua era la sacerdotisa egipcia Amunet adoradora de Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Vivió en Tebas alrededor del 2000 a.C., sus tatuajes eran del estilo de los del cazador lineales y simples, con diseños de puntos y rayas⁴⁸.

⁴⁶ Scott Christopher, 1986. Skin deep. Art, Sex and Symbols. Cornwall Books; 2 Revised edition

⁴⁷ Estigma, *nombre masculino* Marca o señal en el cuerpo, especialmente la impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud o de infamia.

⁴⁸ <http://www.elcuerpo.es/los-tatuajes-historia-simbologia-y-tradiciones-item16.php>

E) Mapa de los puntos y meridianos de acupuntura, Dinastía Ming.

El tatuaje fue reintroducido en la sociedad occidental por los expedicionarios ingleses dirigidos por el Capitán Cook en su vuelta de Tahití en 1771. Esto explica la natural asociación que ha prevalecido hasta nuestros días entre los tatuajes y los marineros. Y como dato curioso Don Juan de Borbón (Padre del actual Rey de España) llevaba su antebrazo derecho tatuado, un recuerdo de su estancia en la marina Inglesa. Y, ¿que miembros de la realeza británica volvieron tatuados de sus expediciones por los Mares del Sur? La asociación entre tatuajes y delincuencia provino también de aquí. Los marineros, gente que menudo se embarcaba durante largos períodos de tiempo para evitar a la justicia, fue fomentando esta asociación. Los tatuajes permanecieron en letargo hasta que resurgieron con los hippies en los años 60 y 70, quienes lo elevaron a la categoría de arte, abandonando los motivos marineros y realizándose grandes diseños muy coloristas, acorde con la época. Esto hizo salir el tatuaje de los puertos y comenzó una primera popularización. En sí es una forma de expresión gráfica.

2.3 MERIDIANOS Y PARALELOS (El cuerpo como un cuenco)

Cuando dibujo tengo clara una forma que necesito repetir, a veces la veo nítidamente y me guía a completar la imagen. Otras veces no. Estoy ciega y tengo que seguir la advertencia que se cumple hasta terminar el dibujo.

Por cierto, Kafka no es el único escritor para quien los animales son vasijas de lo olvidado... *He aquí lo cierto de las criaturas de Kafka: los animales poseen la mejor oportunidad de reflexionar*⁴⁹... Sin embargo, como el territorio más ajeno y olvidado es nuestro propio cuerpo, se entiende por qué Kafka llamaba a la tos que le surgía desde dentro “el animal”.

Pero Kafka no ha sido el único escritor que narra el cuerpo como un cuenco. Un ejemplo son los relatos de *El hombre ilustrado* de Ray Bradbury. Las historias parecen no tener relación entre sí, pero muchas muestran la tecnología como enemigo de la humanidad afectando su psicología como tema recurrente. Escrito hace más de medio siglo, suena más real que nunca⁵⁰.

...El hombre me respondió desabotonándose lentamente el cuello apretado. Cerró los ojos, y con movimientos muy lentos se abrió la camisa. Luego, con la punta de los dedos, se tocó la piel. -Es curioso -dijo con los ojos todavía cerrados-. No se les siente, pero están ahí.

Estas historias diferentes se unen con la figura que enmarca *El hombre ilustrado*: un vagabundo con cuerpo tatuado en su totalidad menos un espacio que se va llenando de la vida e historia de la persona a quien está siendo relatado el cuento de los tatuajes y después desaparecen ... *Todo el mundo quiere ver las imágenes y sin embargo nadie quiere verlas.*

⁴⁹ El ensayo *Franz Kafka* de Walter Benjamin
<http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=2640> (17 de mayo del 2014)
fue escrito en el año 1934.

⁵⁰ *El hombre ilustrado* de Ray Bradbury 1951
http://www.ict.edu.mx/acervo_hermeneutica_ray_El%20hombre%20ilustrado%20Ray%20Bradbury.pdf (17 de mayo del 2014)

...Kafka prestaba oídos a la tradición; y quien escucha bien, no ve.

...En el mundo del amor, es más frecuente e importante la repulsión que la atracción. Como dos hojas de papel adheridas una a la otra con un fuerte pegamento, a la deriva en un océano de agua hirviente⁵¹.

En una película polaca de la que olvidé el nombre del director, una mujer cuida de su madre enferma y de un americano marcado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Lo increíble de esta historia es la descripción del acercamiento entre estas dos personas. En la medida que uno se aproxima al otro, las heridas ocultas empiezan a brotar, como estigmas, espejo una de la otra. Las de ella contra las de él.

El filme retrata el abandono pero también la fascinación hacia lo frágil, con una manera de ver lo roto.

Todo está en llamas.

Están en llamas el ojo y todos los sentidos,

encendidos por el fuego del amor,

por el fuego del odio, por el fuego de la locura;

se arde por el nacimiento, por el envejecimiento

y la muerte, por el dolor y los lamentos,

por la aflicción, por el sufrimiento y la desesperación.

El mundo entero está envuelto en humo; el mundo

Entero es consumido por el fuego; el mundo entero vacila.

Buddha⁵²

Todo comienza con la boca, con la lengua para ser precisa. Si no se pronuncia, si no se dice, se toca. La lengua es otro ojo, un arma hermafrodita, es consuelo y también puñal. La prohibición de seducir por la lengua, de contar lo que debe mantenerse secreto: las cosas que suceden en la cama, o que deberían

⁵¹ Ceronetti Guido, 2006. El silencio del cuerpo (Il silenzio dei corpi), traducción española: El Acantilado.

sucedir; el insomnio, las visiones y al final la fantasía. Pero acá la voluntad no tiene sentido, es un mundo a oscuras; lo que los ojos no ven no es suficiente, es a través del cuerpo impuesto por el sexo que llevas. Como si pudieras escoger. No hay dirección, no hay camino, pequeños déjà-vu que olvidaste para tejer ese destino en el que creíste alguna vez. No hubo lugar, tampoco era tan importante quedarse excepto que querías estar quieta un momento, que no todo se moviera con esta velocidad vertiginosa, un poco de calma, de decencia, de buenas maneras.

...Prueba de la ignorancia de los fisiólogos resulta su negativa a considerar la boca un órgano sexual.

Guido Ceronetti⁵³

*La boca infinitamente abierta
y una minúscula medida,
siguiendo la marcha por el
desierto.
La nada se agitaba en mi boca
como un bulto forrado,
como una papilla que crecía
como si quisiera salir por la nariz.*

Lezama Lima

...Mejor dicho, para hablar de ello correctamente, habría que ser verdaderamente poético, pues la poesía no describe nada que no se deslice hacia lo conocible. Se puede hablar ficticiamente de los animales prehistóricos, de las plantas, las rocas y los cuerpos de agua, como si fueran cosas; pero

⁵² Sidarta Gautama, más conocido como Buda Gautama, Sakiamuni, o simplemente el Buda, fue un sabio en cuyas enseñanzas se fundó el Budismo. Nació en la ya desaparecida república Sakia en las estribaciones del Himalaya, enseñó principalmente en el noroeste de la India.

⁵³ Guido Ceronetti (Turín, 24 de agosto de 1927) es un escritor, periodista, poeta, titiritero y traductor italiano.

El silencio del cuerpo (Il silenzio dei corpi, 1994; traducción española: El Acantilado, 2006).

describir un paisaje en esos términos no es mas que un sinsentido, o bien un salto poético⁵⁴.

Un lugar que no sea el cuerpo, o el cuerpo disfrazado de otro.

El otro animal soy yo.

La fragilidad y el lenguaje intimista me interesan porque permiten guardar secretos, pueden hablar de sí mismos pero no siempre en primera persona, sino como mensajes para ser descifrados a futuro.

La mirada como el oído parecen disputarse el lugar de mayor percepción del afuera. Está presente ese limbo que aparece en muchos cuadros de Frida Kahlo y María Izquierdo^{F 55}, un lugar que no acaba de ser ni adentro ni afuera, que a veces parece onírico pero que lo identifico con una búsqueda de representación del cuerpo: más como experiencia que como imagen. Hay algo mórbido en ese espacio que es inquietante, inacabado y sin duda maternal.

⁵⁴ Bataille Georges, 1970-1988. Œuvres complètes, París, Gallimard, XII vols, Con un prefacio de M. Foucault, donde señala que es acaso el más importante escritor del siglo XX. Georges Bataille (Billom, 10 de septiembre de 1897 – París, 9 de julio de 1962) fue un escritor, antropólogo y pensador francés, que rechazaba el calificativo de filósofo. También es conocido bajo los seudónimos Pierre Angélique, Lord Auch y Louis Trent.

⁵⁵ María Cenobia Izquierdo Gutiérrez (San Juan de los Lagos, Jalisco, 30 de octubre de 1902 - Ciudad de México, 2 de diciembre de 1955) fue una pintora mexicana, la primera en exponer sus obras fuera de México, en 1930. Su primera exposición tuvo lugar en el Art Center de la ciudad de Nueva York.

F) María Izquierdo, Alegoría de la libertad, 1937.

No siempre coincide el motivo inicial de un viaje con los resultados del mismo. Aparecen de manera misteriosa temas pendientes, obsesiones olvidadas y encuentros afortunados. En el caso de este proyecto ha sido evidente la necesidad de mirar al pasado, analizar con cierta distancia los elementos que me han ayudado a construir una obra y adquirir una voz dentro de la escritura para hablar como creadora y no como teórica o historiadora.

Cada técnica implica plantear modos distintos de conservar el sentido de una pieza en una estructura diferente. Para mí, trabajar con el dibujo supuso familiarizarme con una nueva herramienta, escoger la forma en que quería que el tiempo y el espacio modificaran mi manera de entender el dibujo y proponer formas distintas de mostrarlo, a través de la escultura o por medio de proyecciones a gran escala.

En un principio usaba mis dibujos para construir una historia y me di cuenta de que era esencial utilizar las aplicaciones a mi manera y proponer un tipo de movimiento que aprovechara la experiencia del mundo pictórico, no sólo el de los dibujos animados comerciales.

La fascinación por la vida privada y su relación con la sociedad me han impulsado a buscar formas de combinar imágenes y textos que mezclan lo personal y lo público. Siempre he querido entender las maneras en que la vida privada se teje con su momento histórico, y desde ahí contar pequeñas historias.

Me gusta pensar en la escritura y el dibujo como hermanas siamesas. Comparten un mismo cuerpo pero desarrollan personalidades diferentes. A veces hay un lugar en que no se sabe bien a bien a quién o a qué corresponde, pero es de vital importancia. Para mí el dibujo me permite explorar esa relación entre el cuerpo y el lenguaje, entre lo que se dice o se vuelve gesto.

*Arrojamos todo en estas pobres vasijas
-todas las excrecencias del alma,
todas las enfermedades de la mente,
toda la negrura de la vida-
y lo llamamos amor.
Y si ese veneno nuestro
no se transforma en un ser
que se nos asemeje,
nos sentimos imperfectos,
mortalmente indefensos.⁵⁶*

⁵⁶ Ceronetti, Guido 1993 *The Silence of the Body. Materials for the Study of Medicine* (translated by Michael Moore). USA: Farrar Straus Giroux pg.49

CAPÍTULO 3

¿Cómo narrar la experiencia del cuerpo desde un mundo sin palabras o con muy pocas? ¿Cómo se construye nuestra idea de nosotros mismo? La escritura está hecha a partir de imágenes, de frases compuestas por gestos dibujísticos mas que conceptos.

Casi todos los estudios sobre el tatuaje elaborados en el siglo XIX y XX consideraban a la gente tatuada como elementos criminales viviendo al margen de la sociedad. “El umbral de la criminalidad” era el resumen de la situación hecho por Klaus Oettermann en su libro *Dibujando sobre la piel*.⁵⁷

Con todo, hoy día el tatuaje se ha convertido en una gran industria que genera y produce miles de millones (de dólares?). Además, nuevas corrientes estéticas dentro del tatuaje se han sumado a las ya tradicionales, dotándole de una mayor amplitud de temas y de un significado mas profundo, y añadiéndole un grado de libertad sin precedentes.

⁵⁷Oettermann, Klaus, <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:159648/FULLTEXT01.pdf> (11 de mayo de 2014)

3.1 EL TATUAJE EN EL ARTE ACTUAL (6 ejemplos)

Diversos artistas han abordado el tema. Wim Delvoye⁵⁸ es un artista conceptual belga conocido por una serie de proyectos muy poco convencionales. También es conocido por sus cerdos tatuados, el proyecto progresó y terminó por convertirse en "arte de la granja^s". Fundó una granja de cerdos en China en 2004 en donde la ley le permitía tatuar a los animales, para venderlos disecados o desollados posteriormente como pieza de arte (aunque comenzó tatuaje pieles en 1997). El proyecto fue uno de los muchos esfuerzos de Delvoye para poner en duda el valor en el mundo del arte y la reacción social para los derechos animales. Algunas de sus obras de arte a piel han sido prohibidos por las ferias de arte internacionales.

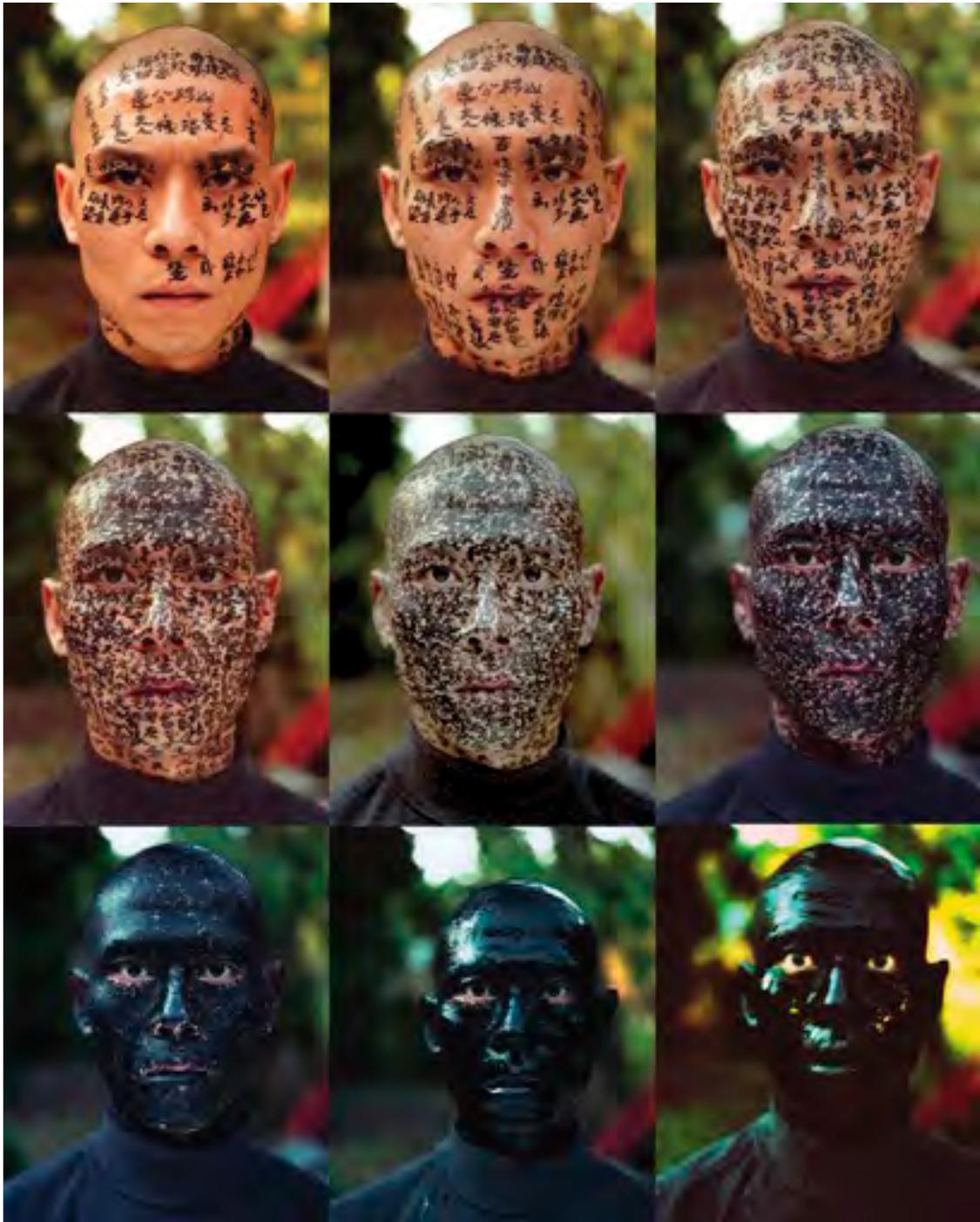
⁵⁸ Nacio en Wervik, West Flanders 1965

Wim Delvoye, Tattooing Pigs, 2005

Zhang Huan⁵⁹ ha sido reprendido a menudo por los funcionarios chinos ya que perciben sus acciones como oposición al gobierno. Sus actuaciones involucran su cuerpo de una manera u otra, por lo general desnudos y acciones masoquistas. *Family Tree* se compone de nueve imágenes secuenciales de la cara de Zhang Huan. Las fotografías se toman en un orden cronológico, desde el atardecer hasta el amanecer. Esta pieza es una representación del linaje de Huan. Durante el trabajo, Huan tendría tres calígrafos escribiendo una combinación de los nombres de familia conocida por Zhang Huan, historias personales, historias aprendidas y pensamientos al azar. Los calígrafos trabajaron en la cara, añadiendo más y más durante el período cronológico. Con el tiempo, su rostro estaba cubierto de tanta caligrafía, que era difícil de entender lo que estaba escrito en realidad, y su rostro se limitó a ser completamente negro.

⁵⁹ Nacido en 1965 en Anyang, provincia de Henan, China

Zhang Huan, *Family Tree*, 2000. 9 chromogenic color prints, 50" x 40" (127 cm x 101.6 cm), each.

Daniele Buetti⁶⁰. En la serie *Looking for love* es la idea de los tatuajes en el mundo del glamour, el uso de modelos icónicos de revistas como portadores de un dibujo que se percibe como desfiguración. Esta escarificación inquietante es el resultado de una manipulación sencilla con un bolígrafo en la parte posterior de la imagen. Cuando vuelven a fotografiar con la luz adecuada, lo que está garabateado en la parte posterior de la imagen aparece en relieve sobre la piel la presentación de la ilusión de un tatuaje o escarificación⁶¹.

⁶⁰ Nacido en 1955 en Friburgo, Suiza

⁶¹ Escarificación, *nombre femenino* Adorno corporal realizado mediante pequeñas incisiones en la piel que practican ciertos pueblos primitivos.

Daniele Buetti, Bulgari (de la serie Looking for love) Fotografía alterada, 101 x 76cm, Cortesía Galería Espai Lucas, Valencia.

Hacia la mitad de la película de Peter Greenaway⁶² *The Pillow Book*⁶³ se hace una cita de Makura no Sōshi que, en cierto modo, la resume:

“ Dos cosas no nos han de faltar: las delicias de la carne y las delicias de la literatura”.

⁶² Nacido 5 de abril de 1942, Newport, Gales

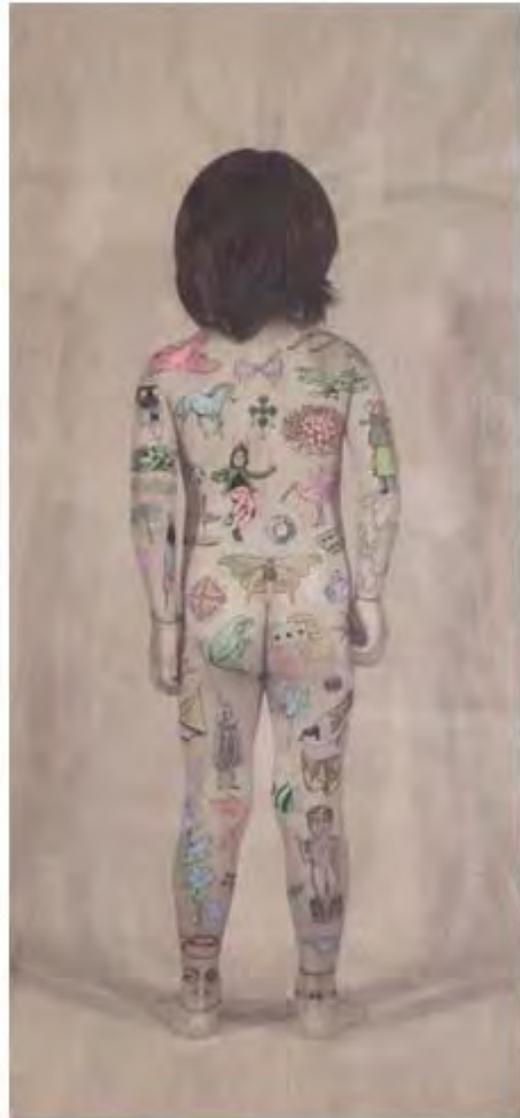
⁶³ *The Pillow Book* (El libro de cabecera, México) largometraje de Peter Greenaway Reino Unido, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, 1996

El libro de cabecera (México) largometraje de Peter Greenaway Reino Unido, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, 1996

Jane Hammond⁶⁴ con su trabajo *Tabula Rosa*, 2001. Hammond comenzó con la idea de hacer una impresión de rayos X tamaño real que eventualmente se transformo en un autorretrato externo de cuerpo completo, en el que se puede ver el cuerpo entero de la artista cubierto de tatuajes. Llama a este trabajo *la carne de Jane* o *la mímica del esqueleto*. Es la primera impresión totalmente digital que bien se había producido hasta ese momento.

⁶⁴ Nacido en 1950 es un artista estadounidense que vive y trabaja en Nueva York. Ella fue influenciada por el compositor John Cage.

Jane Hammond, Tabula Rosa, 2001.
Pigmentada digitalmente sobre papel
hecho a mano japonés, 75 x 32 in. Edición
de 43. Publicadas por Universal Limited Art
Editions. Yale University Art Gallery.

Dr. Lakra⁶⁵ es un artista y tatuador con sede en Oaxaca, México. Además de los tatuajes, su arte consiste en alterar imágenes y objetos encontrados.

El proceso creativo que parte del material saturado de historia y significado permite a su vez, generar obras conceptualmente respaldadas. ¿De qué manera se puede dar un nuevo significado al uso de esos materiales dentro del contexto del “mundo del arte”?

Siguiendo como ejemplo el proceso estético encontrado con esta investigación, sustentaré mi trabajo, conceptual y formal basándome en los materiales y las técnicas propias para su creación y desarrollo, tomándolos como la metáfora visual.

Y el laberinto ha sido siempre un regreso al origen.

⁶⁵ Jerónimo López Ramírez, nacido en 1972, México

Crédito de la imagen Dr. Lakra

3.2 FORTALEZAS EN LA CASA (El espacio no verbalizado)

Cuando era niña me gustaba hacer fortalezas en la casa, mover los muebles, jugar a que el sillón dejaba de ser sillón y se transformaba en una barricada que podría protegerme de cualquier cosa. Sábanas a modo de techos y tener la casa tomada, tener un propio espacio dentro del espacio y construir un lugar de refugio.

Intentar relacionar el cuerpo dentro de la práctica escultórica hace cuestionar varias cosas, crear puentes entre diferentes conceptos que en un principio parecían no tener ninguna relación, pero que poco a poco van tomando sentido y espacialidad. La escultura se ha transformado. En 1979, Rosalind Krauss⁶⁶ publicó un artículo que se considera referencia obligada para cualquier tentativa de cartografiar el campo de la escultura de los años 60 y 70, para situar su “lugar”, para establecer su topología.

El cuerpo traduce a la mente, crea un lenguaje que permite comunicarse y ayuda a comprender lo que no podemos racionalizar. Es curioso que el lenguaje y el cuerpo sean nuestros medios de comunicación, como Yves Klein⁶⁷ que realizaba con modelos una especie de un gran signo caligráfico. La caligrafía se sitúa en un camino intermedio entre las dos modalidades de comunicación humana propuestas por P. Watzlawick⁶⁸; por un lado se trata de un lenguaje verbal, y simultáneamente por otro, un carácter gestual. La caligrafía supone un momento de excepción.

El cuerpo abre otras posibilidades de comunicación.

⁶⁶Krauss, Rosalind, *La Escultura En El Campo Expandido*
<http://www.visionsofart.org/material/vmontero/Rosalind-Krauss-La-escultura-en-el-campo-extendido.pdf> (11 de mayo de 2014)

⁶⁷ Yves Klein (28 de abril de 1928 - 6 de junio de 1962) fue un artista francés considerado como una importante figura dentro del movimiento neo-Dadaísmo.

⁶⁸ P. Watzlawick, *Algunos axiomas exploratorios de la comunicación*, en : P Watzlawick, J. Helmick Beavin, D.D. Jackson, *Teoría de a comunicación humana. Interacciones, patologías y paradojas*. Barcelona, Herder, 1983.

Cuando pienso en mi cuerpo, y pregunto lo que hace para ganarse ese nombre, dos cosas sobresalen, se mueve y siente. De hecho, hace ambas cosas al mismo tiempo, se mueve como se siente, y se siente en sí moverse. ¿Podemos pensar en un cuerpo sin esto? ¿una conexión intrínseca entre el movimiento y la sensibilidad por la cual cada una convoca inmediatamente a la otra?

Yves Klein

“El cuadro no es más que el testigo, la placa sensible que ha visto lo que pasó... Mis cuadros son testigos inmóviles, silenciosos y estáticos de la esencia misma del movimiento y libertad que es la llama de la poesía durante el momento pictórico... Mis cuadros son las cenizas de mi arte”.

Santiago Roqueta, *Yves Klein*, en Revista de arquitectura, Universidad Politécnica de Barcelona, 1994, p. 80.

Si el día a día ya no era un lugar de ruptura o rebelión, como lo había sido en destellos en ciertas coyunturas históricas privilegiadas, aún podría ser un sitio

de modestos actos de "resistencia" o "subversión" para mantener viva la posibilidad de un cambio sistémico.⁶⁹

Todos somos sistémicos, cuando éramos niños mirábamos la vida globalmente, sin interpretaciones, sin etiquetas. En efecto, un niño es capaz de ver y de comprender que existen lazos y después trabaja duro para olvidarlo.

Toda nuestra educación ha consistido en la determinación de rígidos límites de separación entre las cosas y en la construcción de objetos bien identificables, separados del mundo. El problema es que al separar así cada cosa de su entorno, hemos aprendido a creer en su autonomía y olvidado los miles de lazos, prácticos, afectivos que las unen al mundo y a nosotros mismos.

Estas fueron las prácticas de "lectura" o "decodificación" contrarias al sistema ideológico dominante de las cosas. El cuerpo fue visto por estar involucrado en el centro de estas prácticas cotidianas de resistencia. Pero este cuerpo completamente mediado sólo podía ser un cuerpo "discursivo": uno con sus gestos que significan. Gestos significantes.

Ejemplo: Tania Solomonoff Vásquez, Bailarina Contemporánea – Multidisciplinar Argentina – México.

Artista escénica y del cuerpo. Trabaja de forma interdisciplinar centrándose en la investigación corporal y estética en torno a los procesos de creación, el cruce de disciplinas, la identidad y la memoria colectiva. Incursiona en la danza contemporánea, técnicas somáticas, teatrales y gestión cultural en México, Canadá e Italia.

Este proyecto de residencia que realizó en 2007 en Argentina, es una acción que vincula cuerpo, inconsciente colectivo y arquitectura. Nace de la investigación en torno a la afectación, el poder estético y la carga psico-emocional como resultado de actos restaurativos en espacios de carga social y política para la memoria colectiva. Se realiza en contextos y en colaboración con comunidades específicas y se utilizan diversos materiales ^z.

⁶⁹ La Teoría General de Sistemas que surge en la biología con Ludwig Von Bertalanffi, que luego se difunde en la psicología estadounidense de los años 50; su expectativa es la unificación de la ciencia con su concepto de isomorfismo.

¿Qué leer? ¿Qué intervenir? ¿Por qué? ¿Huellas, marcas, de qué hablan?
¿Qué dice esta gráfica tan única de un espacio tan crítico?

Crédito de la imagen Tania Solomonoff Vásquez

CONCLUSIONES

4.1 #IChanneledMyInnerMadonna

En este capítulo #ICHANNELEDMYINNERMADONNA investigué formas escultóricas sobre el imaginario del cuerpo femenino en la historia del arte previamente mencionado con el fin de proponer y criticar el modo en el que la mirada hegemónica ha buscado formar una mirada sobre el cuerpo de la mujer a través de la historia.

Todos estos ejemplos anteriores forman el bagaje desde el que el cuerpo femenino ha sido leído construido e interpretado desde la óptica de lo masculino.

La construcción del imaginario tanto actual como el pasado da cuenta de la posibilidad que tiene el cuerpo de ser modificado, abordado y estudiado. No solo a partir de los modos de ver, que anteriormente fueron solo transmitidos por una visión masculina, sino también hoy por los modos de construir, que están siendo modificados por diversas miradas que están siendo críticas al género y a la estructura tradicional.

Este título nació con la intención de una búsqueda de representaciones femeninas en la historia del arte que se ha regurgitado una y otra vez generacionalmente ya sea como registro cultural, de identidad o sociológico. La búsqueda está enfocada en escultura, la idea de liberar una etiqueta nueva y ver con el paso del tiempo qué alcance podía lograr fue la primera motivación.

#IChanneledMyInnerMadonna busca generar un vocabulario propio a partir de las formas y materiales con los que se han trabajado en torno a la asunción de una identidad y un rol de género específicos.

Se trata de un pretexto/estímulo de continuidad en el proceso evolutivo como artista. Lejos de convertirse en un proceso estético de trabajo psicológico

personal, se trata es una invitación abierta a la posibilidad de la múltiple disección del cuerpo-sujeto, del sujeto colectivo y del sujeto persona.

Minerva Ayon

MadyMonroe

De la serie: Tierra de fantasmas

2012-2013 Dibujos, 70 x 100 cm c/u

2017 Calcomanías a muro, medidas variables

2017 Bordado sobre tela, medidas variables

2017 Plástico, metal, tela, cemento, pegamento.

Idem.

Idem.

Idem.

Minerva Ayon

#IChanneledMyInnerMadonna

2017 Unigel, cinta de aluminio, resina, plata, diente, zirconio, cerámica, pegamento, cabello humano, cabello sintético, espuma de poliuretano, silicón, dardos, cuarzo, pasta de papel.

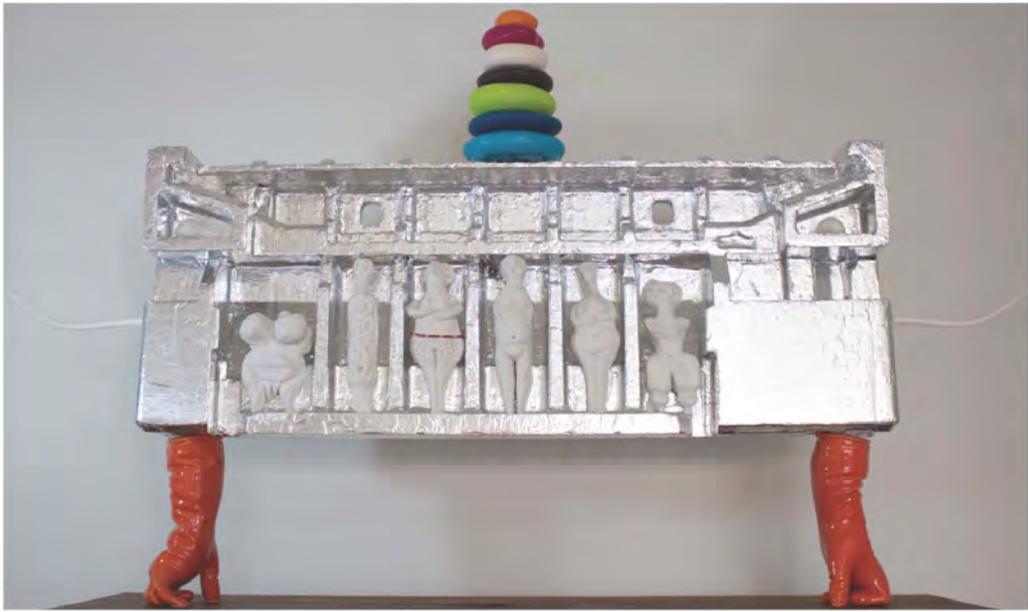
Medidas variables

Idem.

Idem.

Idem.

Minerva Ayón
2017, ***KinkyKateX***
Instalación en sitio y vidrio,
metal, resina, tela, acrílico,
pegamento, piedra.
Medidas variables

2017, ***Cherie Deville***
De la serie: Stonehenge
región 4
Cartón, vinil, tape, playo,
cerámica, espuma de
poliuretano, madera, pintura,
cuarzo.
Medidas variables

Idem.

Idem.

Minerva Ayon

Foxx

De la serie: SOLAR

2016

Vinil, tela, acrílico, pegamento, mica dicróica.

50 x 50 cm c/u

Minerva Ayón

2017, ***Crazyhotgata***

De la serie: You'll keep the postcard, I'll keep the place

Madera, impresión sobre seda, bordados sobre tela, vinil.

Medidas variables

La piel contiene y también limita. Recibe, acoge o rechaza. Algo amorfo está siempre presente en nuestro cuerpo (o en el mío) y se manifiesta de diferentes maneras: es un agujero hacia el interior o al revés. El espacio entre el interior y el exterior es un velo frágil en el cual todo queda registrado, grabado, marcado. Es un viaje a ciegas. Intento dar forma a algo que está allí (o a la falta de algo que este ahí) y no consigo nombrar con precisión.

Esta investigación es acerca de elecciones, sobre el miedo y las dudas, sobre la falsa identidad que nos permite ser otro sin que lo mas débil de nosotros sea puesto en evidencia. Se trata de la red que mantiene todo unido y también en su propio lugar.

#IChanneledMyInnerMadonna

scroll. Scroll, facebook, instagram, tweeter, las noticias, zapping en la tele. *Nada me importa*. Los mayores me dicen que mi generación no sabe nada de historia, que somos *los deprimidos, los frustrados, los desadaptados, la generación del enojo y la desilusión, y se siente así*.

Por cierto que con una maestría en arte, jamás me leí un texto de Hal Foster, ni de Rosalind Krauss. Decimos que el trabajo habla por si solo, se sostiene por si solo, que es suficiente. *Miente*.

Lo que sí he leído hasta el cansancio son todas las novelas de Danielle Steel, siempre me ha dado pena que me vean con uno de sus libros en público y les arranco la portada o lo forro con algún papel. Siempre lloro con los finales, cuando todas sus protagonistas después de todos los sufrimientos y pérdidas de una vida, logran caer en los brazos del hombre que la protegerá hasta el final de sus tiempos. *Muy en el fondo en la narración de mi vida existe el intento frustrado por conectar con la yo fitness, la Venus, el arquetipo de Madonna* (en la versión de representación artística medieval y renacentista de la Virgen María y también la señora de 58 años que canto “like a virgin” hace muchos años), *la encarnación del deseo y del poder, el cuerpo de carne maciza que llevo dentro, siempre ha sido la meta. Pero soy perezosa, odio el ejercicio, me encanta comer y pensar que mientras tenga algo de inteligencia que importa si tengo un culo gordo. Sentirme deseada, pero cuando alguien lo dice, pienso que se esta burlando en mi cara* (es lo que todos pensamos), *por eso aprendí a dar las gracias, cultivar humor, que le gente piense o no que tengo mundo, que soy la que salí de la nada, sin nada*.

La ametralladora del pensamiento hace que uno se deprima mas, pero total, uno de estos días te empedas y se te olvida. La cruda moral y física será lo que haga que se te olvide lo mal que te sientes de ser tú mismo todos los días. La generación sin cabeza, sin rumbo, para que tengas algo que te conecte con el mundo te inventan los hashtags, y todos los gadgets posibles con todas las aplicaciones para que te distraigas de esta vida real tan fea que no termina de satisfacerte, la obsesión de los objetos que quieres y no necesitas, las esperanzas de una vida mejor se murieron en el 2012. *El*

Apocalipsis de verdad llego mas allá de la creencia escatológica, ni llego la nueva era ni te moriste. Lo que si sucedió es que te llegaron los 30's, no eres artista emergente, ni eres el hallazgo de las galerías porque simplemente lo que haces le importa un bledo a la gente. Ser inadaptada dejo de tener gracia.

Letreros enormes en todos lados dicen: debes aceptar los cambios como inevitables, que admitas tus errores, tengas calma y !!sonrías!!

Yo amo a los que cantan y están deprimidos como Antony & The Johnsons que le angustia morir solo e incomprendido o Agustín Lara que siempre se enamoro de las mujeres fatales y hasta le escribieron un libro que se llama "*Mi novia, la tristeza*". José José "*El triste*" que ya ni puede cantar por las consecuencias de todas sus adicciones, Adele, que siempre canta la victoria de haber superado al ex novio y en el nuevo disco le canta entre líneas, "*ya estoy lista*". *Y bueno si, admito que el sentido del humor es importante y reírse de uno mismo es parte de la estrategia de trabajo, ¿que hace uno cuando el drama con el que narra su historia ya no conmueve a nadie? Ni a uno mismo ¿qué chingados estamos haciendo?...*

Y entonces ves todas esas películas melancólicas en donde siempre lloras, Lars von Trier y su "Melancolía" y todas sus películas que hablan del deseo mas profundo del humano en las peores versiones de uno mismo, o las de Wes Anderson que tienen una fotografía y personajes de una realidad que nunca se vivió pero que todos anhelamos, y Gaspar Noé que te pone la crudeza de la carne de frente, hace que quieras drogarte duro para que puedas sentir algo, así, bien adentro.

Esta generación se siente parida directamente de la mamada de Dios a un androide, que no tenemos ni padres, ni ombligos, ni una historia. Hablar del cuerpo se ha vuelto horroroso y aburrido y los discursos sobre el feminismo se han convertido en la cosa mas cursi y sin sentido (sobretudo si piensas que como artista meterte todo tipo de cosas en la vagina y expulsarlas es generar un dialogo de equidad después de los 70's), di: CUERPO, CUERPO, CUERPO, y se aparece el diablo en persona.

¿Y sabes que? ¡Toma tu cuerpo!, ¡ahí esta!, todo tu saco de secreciones, de hoyos y de líquidos pasando de un lugar a otro, toda la química, biología, medicina, física, intentando definir como es que se comportan los fenómenos de la naturaleza, todas las

replicas una y otra vez de las distintas representaciones de Venus, Lilit, Madonas, Diosas de la fertilidad o no, espacio, contenedor, depresión, duelo, tristeza, el secreto que compartimos a lo largo de la historia y transformamos ese vocabulario en varias formas de narrar una historia en torno a la sensación de desamparo ante el mundo y ante el propio cuerpo.

La verdad miente.

BIBLIOGRAFÍA

- ASENSIO, José M. (2004) *Una educación para el diálogo, Papeles de Pedagogía*, Barcelona, Paidós.
- AUGÉ, Marc, (1994) *Los «no lugares»*. Gedisa, Barcelona.
- BARTHES, R. (2002) *Variaciones sobre la escritura*, Barcelona, Paidós.
- BATAILLE, Georges *Œuvres complètes, París, Gallimard, XII vols, 1970-1988*. Con un prefacio de M. Foucault, donde señala que es acaso el más importante escritor del siglo XX.
- BOURGEOISE, Louise (2002) *Destrucción del padre-reconstrucción del padre: escritos y entrevistas 1923-1997*. Editorial Síntesis.
- CERONETTI, Guido, (2006) *El silencio del cuerpo (Il silenzio dei corpi)*, traducción española: El Acantilado.
- CERONETTI, Guido (1993) *The Silence of the Body. Materials for the Study of Medicine* (translated by Michael Moore). USA: Farrar Straus Giroux.
- DELEUZE, Gilles y Felix Guattari, (1975) *Para una literatura menor*, Era, México, D. F.
- GARCÍA, Alix, Alberto (2001) *Para entrar al cielo tendrás que estar tatuado*, EXIT, año 1 Num.2
- GALIMBERT, U.(1998), *Les raisons du corps*, París, Grasset-Forquelle, tomado de José María Asensio, *Una educación para el diálogo, Papeles de Pedagogía*, Paidós.
- GROSENICK, Uta (2011) *ART NOW Vol.2*. Madrid, España: Taschen.
- GROSENICK, Uta (2011) *Mujeres Artistas de los Siglos XX y XXI*. Madrid, España: Taschen.
- HENK, Shiffmacher, (2005) *1000 Tattoos*, Alemania, Tashen.
- HOGG, J. y otros autores (2006) *Psicología y artes visuales* Colección Comunicación Visual, Madrid, Editorial Trotta.
- HUBERMAN, Didi- y Georges (2005) *Venus rajada. Desnudez, sueño, crueldad*. Buenos Aires: Losada.
- LEADER, Darian (2008) *THE NEW BLACK, Mourning, Melancholia and Depression*. Madrid, España: Ed. Sexto Piso.

- LEZAMA Lima, José, (1999) *Poesía completa*, prólogo y edición corregida y aumentada de César López, Alianza Editorial, Madrid.
- RECKITT, Helena y Peggy Phelan (2006) *Art and Feminism*. Londres-Nueva York: Phaidon Press.
- RENDÓN, Ricardo, (2011) *Manual de operación*, México, Vanilla Planifolia.
- SCOTT, Christopher, 1986. *Skin deep. Art, Sex and Symbols*. Cornwall Books; 2 Revised edition
- WATZLAWICK, P y J. Helmick Beavin, D.D. Jackson, *Teoría de a comunicación humana. Interacciones, patologías y paradojas*. Barcelona, Herder, 1983.
- WARR, Tracey y Amelia Jones (2006) *El cuerpo del artista*, Barcelona, Phaidon.
- ZAMMIELLO, Craig y Elisabeth Hodermarsky (2012) *Conversations from the print studio. A master printer in collaboration with ten artists*, Londres, Yale University Press.
- ZEHGER, Catherine (2006) *Women Artists At The Millenium: Ed.* October Books y el MIT.

SITIOLOGIA

- BATAILLE, Georges *L'Érotisme*, 1957. El erotismo.
http://www.olimon.org/uan/bataille-el_erotismo.pdf (25 de mayo del 2014)
- BENJAMIN, Walter (1934) *El ensayo Franz Kafka* (en línea)
<http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=2640> (17 de mayo del 2014)
- BRADBURY, Ray (1951) *El hombre ilustrado*
http://www.ict.edu.mx/acervo_hermeneutica_ray_El%20hombre%20ilustrado%20Ray%20Bradbury.pdf (17 de mayo del 2014)
- HARDY, E. Tatto time (en línea)
<http://magazinesdownload.com/post/2012/07/25/Skin-Deep-Tattoo-August-2012.aspx> (17 de mayo del 2014)
- KRAUSS, Rosalind, *La Escultura En El Campo Expandido*
<http://www.visionsofart.org/material/vmontero/Rosalind-Krauss-La-escultura-en-el-campo-extendido.pdf> (11 de mayo de 2014)

- MAYER , Mónica *El arte en primera persona colectiva* (en línea)
<http://francescagargallo.wordpress.com/ensayos/critica-de-artes/el-arte-en-primera-persona-colectiva-m-m/> (17 de mayo del 2014)
- LEILA, Driben (2012) <http://www.letraslibres.com/autores/lelia-driben>
(2012-12-17)
- *Los tatuajes, historia, simbología y tradiciones* (en línea)
<http://www.elcuerpo.es/los-tatuajes-historia-simbologia-y-tradiciones-item16.php>
- OETTERMANN, Klaus, *Dibujando sobre la piel*, <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:159648/FULLTEXT01.pdf> (11 de mayo de 2014)
- *Segundo discurso de Buddha*
<http://bibliotecafedericotipitaka.blogspot.mx/2012/12/segundo-discurso-de-buddha-el-sermon.html> (25 de abril de 2014)