MIRADAS A UN AUTORRETRATO ÍNTIMO

Claudia Marcela Vásquez Restrepo

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de artes ASAB.
Bogotá D.C.
2010

MIRADAS A UN AUTORRETRATO ÍNTIMO

Claudia Marcela Vásquez Restrepo

Asesor
John Castles Gill

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de artes ASAB.
Bogotá D.C.
2010

"Dedicado a todos los que me apoyaron no solo en este
Trabajo sino en un proyecto de vida, pues siempre
Estarán conmigo en el desarrollo de mis aspiraciones"

Agradecimientos

Cuando finalmente se concluye un trabajo que ha tomado tiempo de ardua labor, es imposible llevarse todo el merito, puesto que no se puede negar la participación de instituciones y personas que contribuyeron con grandes aportes y que facilitaron el desarrollo de este proyecto de creación.

Agradezco al Profesor John Castles Gill, por su apoyo en este trabajo y los aportes invaluables, por su paciencia y consejos durante este año de trabajo que compartimos juntos.

Debo agradecer de manera especial y sincera a Clauder Rojas Caro, por su apoyo y confianza en mi trabajo, su capacidad para guiar las ideas que siempre discutíamos y que desarrollaron este proyecto. Por sus aportes y colaboración que mantuvo con paciencia y que no solo enriqueció este trabajo, sino que hizo mas significativa nuestra experiencia.

Agradezco a mi amigo, Gustavo Arias de Greiff por escucharme, y en especial por el apoyo y la ayuda que me ha otorgado en este y otros proyectos. Gracias por el impulso que me has dado para continuar. Te has convertido en mi ejemplo a seguir.

Quiero hacer el agradecimiento más profundo para mi familia, por su apoyo e inspiración. A mis padres por su ejemplo. Gracias mamá porque aunque estuviste lejos estos últimos meses, me ayudaste a entender mucho mas los valores que han forjado esta familia.

Debo agradecer a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la facultad de Artes ASAB, por haberme dado la oportunidad de estudiar con esta institución universitaria, al otorgarme un cupo a partir de la convocatoria 2006 y haberme tenido en cuenta para una matrícula de honor, lo cual fue un apoyo para culminar está carrera.

Contenido

Introducción

Antecedentes

Conceptos de la Intimidad

Lo Íntimo se Oculta a los Demás

El "Papel" del Otro en la Intimidad

El Lenguaje Corporal

La Obra

Referentes

Conclusiones

Fuentes

Introducción

Cuando se escucha la palabra intimidad se tiende a pensar en un espacio confidencial que mantiene en secreto sensaciones y vivencias, se entiende como si fuera un lugar y no un estado profundo de si mismo. Además, la intimidad es también pensada dentro de lo que debe estar oculto, se concibe como si no se pudiera hablar de ella algunas veces por creencias y normas que dicen que es incorrecto.

Es entonces cuando adoptamos una actitud reservada ante los otros, intentando resguardar nuestra intimidad, no porque queramos sino porque tenemos que mantenerla así, porque hay consecuencias si en algún momento no se tiene cuidado con mostrar lo que hay en nuestro interior. Así que encontramos mil maneras de encubrirnos, sin pensar que son los gestos, los que llegan realmente a develar lo que somos en el interior, nuestra intimidad.

En ciertos aspectos somos reservados, como cuando no expresamos nuestros sentimientos y aunque existen tantos motivos para serlo, para mantenernos discretos, hay una razón que nos aleja de la idea de ser reacios a mostrar nuestra intimidad. A pesar de que tenemos que llevar una vida de secretos, una imagen de apariencia firme, es la intimidad, aquellos pensamientos y emociones que vivimos a diario y de las que disfrutamos sean agudas o regocijantes, las que hemos de sentir y de compartir con alguien más, porque algunas veces necesitamos liberarnos y decir lo que hay en nosotros.

En esos momentos nos saltamos las barreras que nos impiden mostrar lo que en ocasiones guardamos con temor, para salir por un instante de nuestro sentir profundo y confesar a otro lo que podría ser la culpa, todo con tal de hablar y de ser escuchados, y de pronto, quizás, de ser entendidos.

Es entonces la intimidada y el "otro", los aspectos principales que se contemplan en este proyecto de creación, con el propósito de entender asuntos personales, que desde hace un tiempo me han inquietado. He recurrido a amigos, artistas y autores que se han interesado por lo que sucede en lo profundo del ser, ellos han retratado sus experiencias y las de otros, que han pasado por sus vidas cotidianas, han hecho de ellas historias, libros u obras de arte. Tomo estas como referentes para representar las propias en "Miradas a un autorretrato íntimo".

Antecedentes

"La memoria, nuestro pasado íntimo,
no es estático. Queda un registro
interno que va tomando matices y se
va manipulando inconscientemente"

Joseph Firbas

Las vivencias son todas aquellas experiencias que contienen significado para sí mismo, que se convierten en espacios simbólicos cuando son guardadas en la memoria y toman entonces el nombre de Recuerdos. Las vivencias están acompañadas de emociones que experimentamos en la vida cotidiana y que en algunos momentos meditamos con nuevas o quizás las mismas sensaciones con las que se percibieron en su momento.

Son esos instantes de la vida los que hacen que nuestras experiencias sean íntimas y cuya intención sea la de la contemplación, como de lo que somos, de lo que sentimos, de los asuntos que poseemos. Vivimos la intimidad cuando somos capaces de echarnos una mirada para darnos cuenta de lo que ha pasado durante nuestra existencia y de lo que sigue.

Indagar acerca de la intimidad empieza cuando busco en los recuerdos de mi familia, exactamente en el día en que encontré una maleta vieja que contenía fragmentos de sus historias. Cuando vi en la maleta los viejos troqueles y unos cuantos botones de tela de más de 40 años, simplemente no pude evitar preguntarme por su procedencia: era como una necesidad imperiosa averiguar de dónde venían para de alguna manera llegar a saber de dónde venía yo.

Así que le pregunté a mi mamá y a mi tía acerca de sus vidas, y en sus relatos descubrí que mi abuela sacó adelante a sus tres hijos trabajando como costurera, y entre unas de las numerosas tareas que ellas realizaban todos los días, estaba la de fabricar botones de tela, accesorios de esa época cuya única función era adornar vestidos de la clase alta.

Debido a que en la actualidad mi tía y mi mamá mantienen un vínculo con este oficio (el de la costura), el relato cobra mayor relevancia para mí, puesto que me deja ver una cara de mi familia que muestra sus rasgos hasta el presente: el impulso y la fuerza por hacer las cosas y salir adelante.

Observo que con los años, es cada vez más difícil para mi mamá continuar con lo que se había convertido en su hobby, pero para mi tía lo que en un inicio era una pequeña ayuda en su hogar, ahora es a lo que se dedica plenamente: la costura. Mi tía, después de haber ejercido por varios años la profesión de ingeniera química, finalmente no pudo ignorar más el llamado de su habilidad natural que siempre se le había presentando y actualmente tiene una microempresa de confecciones, a la que, le dedica sus días enteros con agrado y dedicación.

Mientras que ellas ahora conservan las memorias de lo que el pasado hizo de sus vidas, yo he meditado en lo que sus experiencias representan para mí. Cuando indagaba en ellas para que narraran sus recuerdos entendí que estos también son parte de los míos, pero también comprendí que todo acto que estos me producían (como pensar y sentir), reposaban en lo más profundo de mi ser y se hacían íntimos.

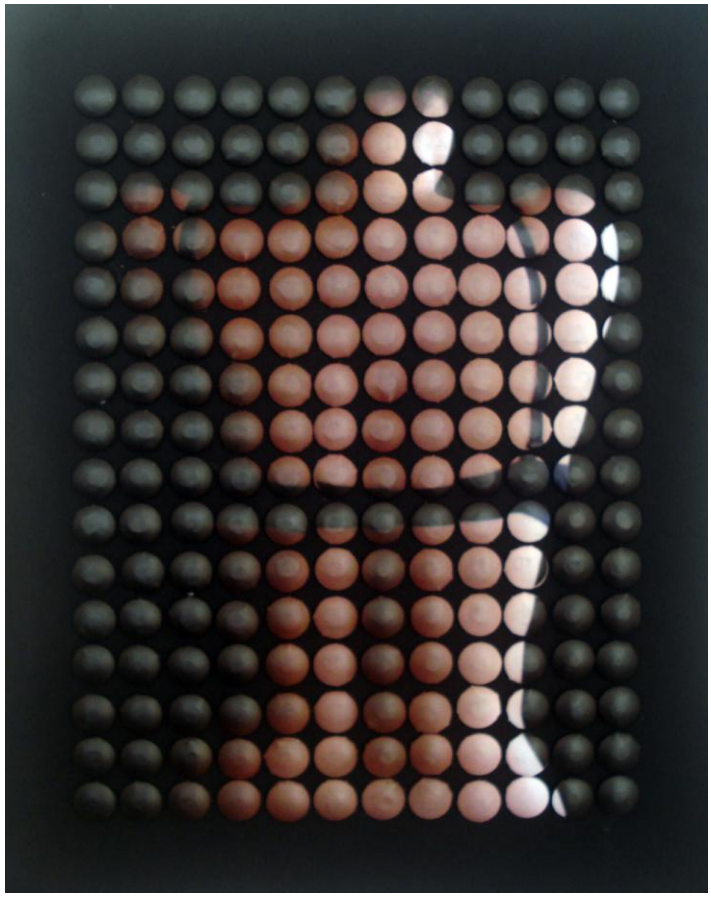
Es así como la intimidad, que me oye hablar sin que le diga palabras, es la protagonista de mis últimos trabajos:

"*A mis espaldas*", es una fotografía de una zona de mi cuerpo como lo indica el nombre de la obra, compuesta por pequeños botones de tela expuestos ordenadamente sobre un lienzo. La imagen muestra la parte más sensible y abrigada de mi cuerpo, la cual personalmente es difícil de revelar a los demás, puesto

que la considero como una de mis partes mas preciadas, por ser supremamente sensible.

Pero finalmente en la obra este fragmento de mí se despoja del vestido que la oculta sin desnudarse completamente, pues lleva puesta y abrochada una de las prendas que a diario utiliza toda mujer, el brassier, también llamado sujetador es considerada íntima por ser una pieza seductora y que atrae miradas.

Los botones son los que le presentan al observador la espalda femenina y sensible, solo que ésta no está desvestida completamente, es como compartir un secreto sin revelar plenamente los detalles, como si quedara semidesnuda.

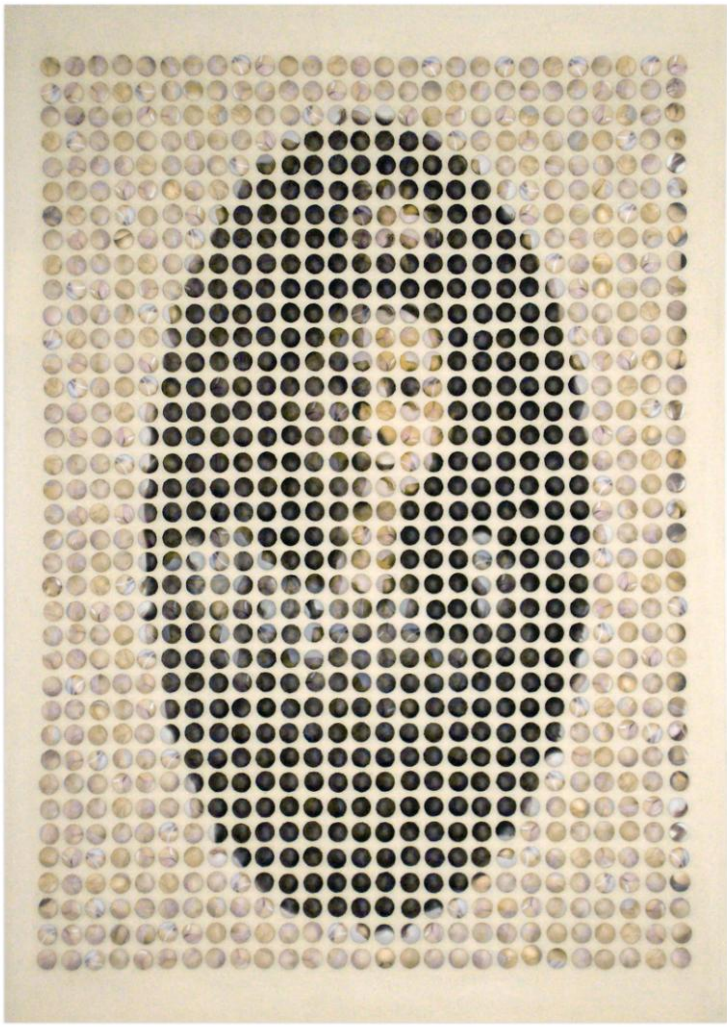

"*A mis espaldas*"
Botones forrados en tela con impresión fotográfica
60 x 40 cms
2008

"*1.000 Botones para un retrato*" se apoya fuertemente en la historia de mi familia, para finalmente construir un retrato antiguo de mi abuela con botones de tela que contienen fotografías de mi cuerpo.

La intención con el gran número de botones que se encuentran en esta obra, es representar los años de ardua labor en los que mi familia trabajó y continúa haciéndolo dentro del oficio de la costura. Así como ellas elaboraban botones, haciéndolo yo misma intento recrear (en el sentido de vivir en carne propia) dicha vivencia. Manejar las mismas herramientas que ellas utilizaron en aquella época, fue como conectarme directamente con mi pasado, como revivir las virtudes que forjaron a mi familia.

Así como el botón oculta o devela el cuerpo, estos botones revelan partes de lo que soy y que represento en fotografías de todo mi cuerpo tomadas muy de cerca. La imagen de mi abuela también representa mi pasado y se revela cuando se mira la obra desde la distancia. Este retrato integra mis partes en una sola, fusionando lo que soy en un todo, que une lo que me hizo desde el pasado y lo que soy en el presente.

"1.000 Botones para un retrato"
Botones forrados en tela con impresión fotográfica
117 x 83 cms
2010

que se siente al compartir acciones profundas con alguien más y que aluden a estos actos como "íntimos".

El filósofo español José Luis Pardo en su ensayo "La intimidad", empieza por hablar de cómo este concepto ha sido maltratado en varios de sus aspectos que clasifica en cuatro falacias basándose en la formula "*el hombre se tiene a si mismo*". La primera, "*falacia de la identidad*", se refiere a que el hombre tiene una identidad que se rige por unas leyes naturales: justificamos lo que somos porque creemos que es natural serlo. Es así como decimos "soy de mal genio porque en mi familia somos de mal genio".

La segunda, Pardo la llama "*falacia de la privacidad*" para decir que se piensa que la intimidad es una propiedad privada, una pertenencia que se oculta a la mirada de los otros.

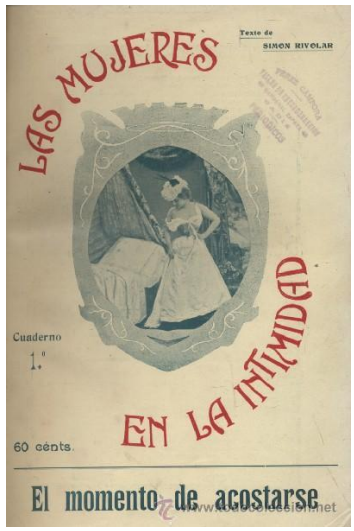
La tercera es "*falacia de la limpieza étnica o de la inefabilidad*", es decir que si el otro no tiene una identidad naturalmente similar a la mía, es imposible expresarle lo que siento. Si alguien no comparte mis creencias religiosas, por ejemplo, no podemos hablar acerca de ningún aspecto de la vida.

Y la cuarta y última es la "falacia *del solipsismo*", que dice que la intimidad solo es posible en la soledad y lejos de la vida social, que tengo que mantener en secreto porque de lo contrario perderá su sentido íntimo.

Definición de la intimidad:

El Diccionario de la Real Academia Española define la intimidad cómo: 1. f. Amistad íntima. 2. f. Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.

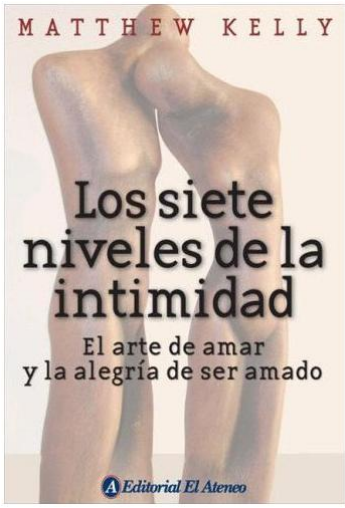
El Pequeño Larousse Ilustrado (1993) dice que lo íntimo significa: adjetivo "intimus". Interior y profundo. Que forma parte de la esencia de una cosa. Naturaleza intima de un ser. Que existe en lo más profundo de nosotros mismos: convicción

Las Mujeres en la Intimidad (A/ Rev- 005) Rivolar, Simon. Barcelona, s/f. Edit. Imprenta Calle Valencia. Holandesa puntas tela, 288 pp. 31x22 cm.

Conceptos De La Intimidad

Definiciones inexactas de la intimidad:

Libro los siete niveles de la intimidad, Matthew Kelly, El Ateneo 2006. pg: 272

Al momento de comprender el concepto de intimidad, da la impresión de encontrar variaciones en su definición. Observo que cuando las personas y los medios hablan de éste tema, evocan el acto sexual, el amor, el erotismo y otros aspectos como los valores ya sea el pudor o la dignidad humana. Estos están posiblemente relacionados, pero no son necesariamente la esencia del significado de lo íntimo. Ante esas concepciones algo erradas, lo que se encuentra aún más paradójico es que cuando las personas que tienen esas ideas escuchan o ven la palabra Intimidad, enseguida adoptan una actitud incómoda, pues prefieren guarda silencio como un acto de asunto moral, como si no se pudiera hablar de lo íntimo.

En forma distinta a lo anterior, también se enuncia que la intimidad es un compartir total de nuestra vida con alguien más, en el matrimonio con la pareja, en la familia con los hijos, con los amigos más cercanos, e incluso con Díos, pues dentro de la religión también se alude a la intimidad como un encuentro a solas con un Creador por medio de una conversación sin secretos. Pero ante esas ideas, la intimidad aunque tiene la capacidad de comunicar en momentos que contengan acciones de valor simbólico, (como un profundo abrazo en una despedida), no es solamente un compartir con otro, puesto que ésta también se da en un encuentro con uno mismo sin que existan terceros, como cuando reflexionamos acerca de eventos del pasado.

Dichas estas premisas, en otro de los aspectos de la intimidad, en el entorno de lo popular, la intimidad se ha manifestado a través de diversos medios como artículos de revistas y libros que resultan tratando de dar consejos a los problemas de pareja, y también videos y canciones que imaginan y dan detalles de lo

íntima. Dícese de la amistad muy estrecha que une a dos personas. Adj y s. amigo muy querido.

Según el diccionario de Félix Gaffiot el término intimidad proviene del latín "Intimus", que se encuentra en el interior, Y de acuerdo con Liliana Vásquez Rocca, quien se apoya en el término latín, dice que "*La intimidad, se devela, se nos muestra cuando comenzamos a evidenciar nuestras interioridades, nuestras historias*"[1].

Pero quien realmente penetra en la búsqueda de la controvertida palabra es José Luis Pardo, quien dice que "…*la capacidad de inclinarse o la metainclinación, es la intimidad. Una capacidad que constituye mi modo de sentir la vida y de la que no puedo desprenderme sin desprenderme de mi mismo… está curvatura o inclinaciones caerá del lado de mis gritos de dolores o de placer…*"[2]

Las inclinaciones a las que Pardo se refiere son *"hábitos, pasiones, costumbres afectos, sensaciones, sentimientos (cuando decimos de alguien que "no tiene sentimientos", estamos denunciando su carencia de intimidad), emociones, sensualidad y sexualidad"*[3].

Es entonces la intimidad el permitirse sentir, el vivir con profundidad todo lo que nos pasa (sea con dolor o alegría). Cuando tenemos intimidad no permitimos que todo nos valga nada, porque tratar de hacer que nada nos afecte ignorando todo lo que nos pasa de frente, simplemente no es tener vida para vivirla, que es lo que sucede por ejemplo, cuando no hallamos el placer de caminar con nuestra pareja o no sentimos el dolor que nos produce separarnos de ella. Cuando dejamos de degustar cada instante de la vida diaria dejamos de tener intimidad.

---

1 Vásquez Rocca, Liliana. Fenomenología de la intimidad; aproximación jurídica y ontológica a los conceptos de intimidad y privacidad. Revista Observaciones Filosóficas (en línea). abril de 2008. Disponible: http://www.observacionesfilosoficas.net/fenomenologiadelaintimidad.htm #. Búsqueda realizada el 02 de junio de 2010

2 Pardo Torres, José Luis. La intimidad. España: Pre-textos Edición, 1996. pp 42.

3 Pardo Torres, José Luis, op. cit., pp. 44.

Conozco personas que viven a diario estás inclinaciones entre el sufrimiento y el goce y aunque vemos en ellas que aparentemente no sienten y quieran mostrarse fuertes, lo que tienen en su interior es muy distinto a lo que representan. Mi padre tiene 61 años, trabaja todos los días en su propio negocio, la rutina lo sigue como sombra pegada a su espalda. El es poco amoroso y difícil de llevar. Hace unos años una serie de discusiones entre los dos hizo que actuáramos como desconocidos aún viviendo en la misma casa. Durante estos últimos meses, ante la ausencia temporal de mi madre yo tuve que actuar como una ama de casa, y encargarme de atender a mi padre y hermano de la misma manera en que ella lo hace, dedicada y amorosamente.

Ahora puedo ver el interior en los ojos y gestos de mi padre, puedo divisar algo de sus dolores, resentimientos y exaltaciones (como su goce por la vida en el campo y los quehaceres que traen las tierras rurales).

Entendí no solo en carne propia las inclinaciones que José Luis Pardo habla. Sin embargo, lo que no se, es que tan conciente sean las personas, como mi padre, de sus emociones y no sé que tanto las saborea para sacarles gusto.

De la serie El doble 4
Carmen Mariscal
Fotografía de plata
32 x 48.5 cms
2006

Un ejemplo de quien se ha atrevido a degustar la vida es sus obras, es la Artista Carmen Mariscal. Ella parte de sus propias experiencias para hace una serie de autoretratos que tratan el paisaje sexual y cultural. Las fotografías muestran un cuerpo físico y espiritual que habla de la identidad entre el dolor, el goce y la agresión. Mariscal es conciente de la condición de ser mujer, y se vale de serlo, para hacer una

4 Mariscal, Carme. De la serie El doble. Disponible en http://www.arte10.com/noticias/monografico-219.html Búsqueda realizada el 30 de octubre de 2010

interpretación personal sensible. La artista a escogido un vocabulario visual matizado, poético y delicado donde el erotismo es discreto. Con un discurso formal y conceptual sensible, Carmen Mariscal nos sabe hablar, de manera íntima, de lo que más nos atañe, nuestro cuerpo"[5].

Corpus[6]
Catharina Burman
Instalación
2008

La artista colombiana Catharina Burman, utiliza el video, la fotografía y la escultura, para hablar del cuerpo intimo femenino. Por ejemplo en la exposición "Corpus", Burman realiza una instalación de cuerpos, por la que se interesa mostrar el mundo intimo de la mujer que es sometida a los prototipos de la sociedad. La artista se interesa en los sentimientos, recuerdos y pensamientos que exclaman los derechos del cuerpo contra el sometimiento a la moda.

Encontramos varias definiciones en cuanto a la Intimidad se refiere, pero éste proyecto de creación, que me ha hecho escarbar en mi propia vida y en los que la rodean, se basa en la que expone que la intimidad son los pensamientos y sentimientos más profundos de la persona, las inclinaciones que nos envuelven en adversidades y regocijos, y de cómo ellas atrapan la mirada de los demás cuando se les revela (aunque no sea nuestra voluntad), porque nuestra postura corporal no puede disimular del todo lo que pasa en nuestro interior.

Hay artistas colombianas, como Devora Arango, que se interesan por plasmar en sus obras las preocupaciones ante los temas sociales y políticos. Parte de la obra de Arango la dedica a indaga en la intimidad femenina para retrata lo que tanto se oculta, la vida real de la mujer colombiana, ya sea como la prostitución y la maternidad.

---

5 Frérot, Christine. Art contemporain d'Amérique latine. Texto del catálogo de la exposición "Innata" en el centro cultural de México, París 2001

6 Burman, Catharina. Corpus. Disponible en: http://catharinaburman.blogspot.com/. Búsqueda realizada el 10 de octubre de 2011

Mientra que la intimiad femenina para la obra de Devora Arango se encuentra es sus temas sociales de la vida en la calle, Para mi está en las mujeres de mi familia, quienes han sido cabeza de hogar, son ellas las que han buscado el sustento para sus hijos, las que se han quitado el bocado para repartirlo y han puesto primero a sus seres queridos que a sí mismos. Ser mujer me ha permitido vivir hasta hora como hija lo que han construido mis abuelas, madre y tía. Ella son mi ejemplo y yo he heredado parte de sus vidas, de sus experiencias, parte de su intimidad femenina que han tenido como madres e hijas.

Lo Íntimo Se Oculta A Los Demás

El cuarto en donde he dormido durante 19 años es el que compartí con mi hermana hasta hace un año y medio, y con ella a pesar de compartir el mismo dormitorio con las mismas cosas, como el televisor, las madrugadas para estudiar en la cama con las luces encendidas, hasta el espejo que nos peleábamos todas las mañanas, nuestro trato era solo de hermanas, no teníamos una estrecha relación de amistad, evitábamos al máximo hablar de nosotras mismas, de nuestros problemas o de las emociones del día, por el contrario, peleábamos mucho pero sin discutir. Cuando nos molestaba algo dejábamos de hablarnos por varios días, preferíamos mantenernos lo más distante posible, especialmente era yo la que evitaba hablar con ella.

Ambas queríamos tener nuestro espacio y era muy difícil durmiendo en la misma habitación, como también lo era mantener una conversación, ambas éramos muy reservadas y preferíamos mantener en secreto lo que nos sucedía, casi que nuestras vidas eran un misterio.

Mostramos lo que queremos mostrar cuando somos concientes de nuestros actos. Seleccionamos de nuestro interior lo que dejamos a la luz de otros y escogemos a quien revelarle esos sentimientos y tendencias que nos forjan cuando se escriben en lo cotidiano. Y aunque la intención sea la de develar detalles de nuestros asuntos íntimos, esto pasa dependiendo de como nos sentimos en determinado momento. Es finalmente la gravedad de la situación en la que nos encontramos, sumada al grado de desesperación quizás por resolver o enfrentar el miedo, lo que hace que nuestra intimidad sea más o menos vista. Lo que en algún momento era inconfesable, lo que arropábamos para no dejar que ni un rayo de luz alumbre para otros, ha sido inevitablemente desabrigado, despojado de la manta que no permitía el paso del aire para inhalar, ya no se pudo contener más la respiración.

Quizás es tan delicada la cuestión de compartir nuestras más profundas sensaciones con otro, qué no expresamos lo que pensamos o lo expresamos abiertamente de acuerdo con el tema del que estemos hablando. No es fácil hablar de las creencias religiosas con personas que están arraigadas a otra opinión: ante esto preferimos guardar silencio con unas y compartir ideas con quien están dispuestos a escuchar.

Hay personas a quienes acudimos para revelar nuestros pensamientos y/o sentimientos dependiendo de nuestro grado de cercanía o empatía. El nivel de cercanía que se tenga para con una persona nos da la confianza de revelarle poco o mucho de nosotros. No es lo mismo hablar acerca de nuestras inclinaciones sexuales con un amigo de muchos años que con nuestros padres o con el médico que nos trata. Además, algunas veces escogemos con quién hablar dependiendo del tema que queramos tratar e incluso del lugar y las "condiciones ambientales" en el que nos encontramos.

¿Por qué ocultamos lo íntimo?

El miedo a ser juzgados, el temor a mostrarnos débiles, la necesidad de mantener una imagen o la posibilidad de que otros se aprovechen de nosotros, hace que mantengamos nuestros pensamientos y sentimientos en lo profundo de nuestro ser. Pero no todo es reservado, las razones por las cuales ocultamos lo íntimo pueden ser las que provoquen sus develamiento. Cuando en el confesionario un esposo revela su adulterio frente a un sacerdote, es quizás por la necesidad de liberar sus sentimientos de culpa o tal vez con el fin de obtener paz en su interior.

¿Para qué ocultar lo íntimo? (intención)

Con seguridad deben existir varias razones por las cuales preferimos guardarnos. Podrían ser por la dificultad de relacionarse con los demás y entonces tendemos a querer mantener nuestra intimidad para nosotros mismos. Otras

razones suelen ser por vergüenza y estamos obligados a ocultar todo lo que otros puedan usar para humillarnos.

Pero entre "querer" y "ser obligado" hay una gran diferencia que radica en la voluntad de hacer, en que haya o no alguien más que consiga manipular nuestras decisiones ó acciones. Mantener oculta la intimidad no siempre depende solo del que la posee, (porque "quiere"), también la protege desde que tenga un ligero presentimiento de que se encuentra amenazada. Pretendemos que estamos en todo el derecho de decidir acerca de su encubrimiento, pero lo que ciertamente sucede es que se nos impone.

Si nos ponemos a pensar, son los demás los que nos prohíben revelar lo que verdaderamente somos y lo que está en nuestro interior, nuestra Intimidad, es lo que realmente somos. Lo que conseguimos cuando oímos y hacemos caso a lo que otros especulan, es falsear nuestra imagen resguardándonos en velos hechos de mentiras.

Otra de las razones por las que muchas personas prefieren utilizar un velo ante su comunidad (como colegas de trabajo, compañeros, amigos y familia), es que creen que éste les atraerá misterio, utilizado con la intención de tener encanto. Son esas personas las que creen que de esta manera pueden considerar valiosa la intimidad, porque solo ocultándola puede despertar interés en otros, de lo contrario perdería todo su valor.

¿Cómo se oculta la intimidad?

Gestos, evasión de temas, mentiras, silencios, aislamiento, la manera como vestimos, son algunas de las estrategias para ocultar la intimidad, disfrazándola y hacer una versión creíble de nosotros, la memorizamos para no fallar en decir algo que no concuerde con la primera imagen que mostramos y tratamos de vivir esa versión ideada de nosotros mismos hasta que acabamos por creer que esa es la verdad.

Ocultamos secretos con el silencio de nuestras voces como también evitamos acciones que revelen lo que ellas callan, y cuando finalmente se nos desborda de las manos mantener en la confidencialidad eso que es tan profundo y difícil de mostrar, los arropamos de ficciones y apariencias, todo aquello que pueda alejar la mirada del estado en el que nos encontramos.

Algunas veces tengo que usar las carteras y tacones de mi mamá cuando hago sus encargos en los lugares de prestigio judicial, tengo que disfrazarme de su profesión a propósito, pues la gente que me atiende necesita ver a una abogada grande, profesional y seria para hacer caso a sus peticiones, y hasta me llaman Doctora, en esas situaciones no puedo mostrarme como una persona descomplicada que le saca el gusto a los favores para hacer que mi mamá sienta que la quiero.

El "Papel" Del Otro En La Intimidad

¿Quién es el otro?

El otro es el que mira, el que se interesa por lo que le pasa a los demás quizás por morbo o simplemente porque lo llamamos. Este último es a quien acudimos para contar o compartir las preocupaciones e inquietudes. Dentro de lo que llamamos el "otro" podemos hablar de aquellos que se involucran cuando nosotros los invitamos y aquellos que se involucran sin ser invitados.

Procuramos que los pensamientos, donde guardamos secretos y reservamos los sentimientos más profundos, sean invisibles, y aunque el otro pueda medio divisar aquello que es silencioso, nunca podrá develar plenamente dicho fondo porque sencillamente se encuentra en un territorio íntimo. Por lo tanto, solo el dueño de sus propios secretos puede revelar completamente su intimidad para aquel que pueda sentir los efectos de la intimidad que le comparten.

Las personas con quienes nos identificamos son aquellas con las que tenemos realmente la confianza de compartir y platicar lo que pensamos y sentimos, porque sabemos que nos escuchan para crear un vínculo de sensaciones que solo los involucrados entienden. Ellas podrían ser las personas más cercanas, como los amigos, la familia o la pareja, porque tal vez ellos conocen parte de lo que somos y es posible que nos entiendan sin juzgarnos cruelmente. Aún así, dichos confidentes no son siempre los mismos: ha sucedido que nos encontramos en el bus, o en el banco haciendo una larga fila o en el supermercado y de pronto iniciamos una conversación con un desconocido que nos inspira confianza y sin pensarlo le estamos hablando acerca de nosotros. No hay nombres exactos para decir quién es el que nos escucha cuando se trata de hablar de lo íntimo.

A esos "otros", que por una u otra razón terminan involucrados, revelamos solamente lo que para nosotros es apropiado de acuerdo con el nivel de confianza o de cercanía que compartimos. Revelamos nuestros más íntimos secretos solamente a aquellas personas que sentimos que nos conocen y que conocemos y mantenemos ocultos nuestros pensamientos para aquellos que no pertenecen a nuestros cercanos.

Tratemos de imaginar[7] qué se sentiría si nos diagnostican una enfermedad terminal: sabemos lo que implica una enfermedad de tal magnitud y estaríamos entre la angustia y la calma que nos trae el dolor físico. Ahora bien, imaginemos si tal enfermedad en lugar de estar diagnosticada en nosotros está en un ser querido: nos encontraremos atrapados en la angustia viviendo en carne propia el sufrimiento del enfermo. La única manera de que el otro pueda entender la intimidad de la persona que observa es sentirla y hacerla propia.

Pero si somos nosotros los que observamos mesuradamente a una persona con señales de tener una grave enfermedad, sin saber la verdadera dimensión de su estado y con cierto recelo, no podríamos entender tal asunto y nos convertiríamos en unos espías.

El aspecto de la manera como se involucra el otro será tratado mas adelante en este ensayo como tema central de desarrollo en mi obra.

Lo que el Otro busca

Todos queremos saber acerca de lo que sucede en la vida de todos, tal vez por la razón de satisfacer la curiosidad propia o la de otros, o por el hecho de comparar. Tratamos de no dejar escapar ningún detalle con tal de quedar al tanto de lo que está pasando en los demás, indagamos y observamos cuidadosamente en el otro, sin que él tenga idea de lo que se sabe, y tratamos de ocultar nuestra intimidad a la luz pública sin

[7] Digo tratar de imaginar porque no se podría sentir algo así hasta que realmente lo vivamos.

darnos cuenta de que también ésta puede ser observada y examinada por otros.

Pero lo que resulta ser paradójico, es que mientras nos preocupamos por mantener a distancia esa mirada que nos vigila, también nos convertimos en esta última y tal condición indica que nos gusta mirar, pero que no nos miren. Nos ofendemos cuando de pronto nos enteramos de que alguien con nombre es un fisgón de nuestra vida, pero cuando somos nosotros los que actuamos como tal, le restamos relevancia a dichos actos.

Hace unos ocho años cuando tenía 15, recuerdo que me encontraba en la casa de mi tía, ella hizo una reunión con motivo de "la primera comunión de mi primo". No recuerdo exactamente cómo pero estaba en la habitación de mi tía con una de sus concuñadas, mientras que ella me contaba la triste historia de la muerte de su esposo, pude ver las lagrimas que por tantos años la torturaban y supe que ella aun no podía superar los hechos. Yo solo escuchaba: me era difícil de entender su dolor, porque ni siquiera conocí a su esposo, me daba vergüenza no poder realmente entender su sufrimiento, aunque me lo estuviera contando.

Ante mi corta edad y al no haber vivido una experiencia como la que me narraba esta persona, yo era el otro que miraba su intimidad sin entenderla, no podía sentir tal situación.

El Lenguaje Corporal

El acercamiento que existe entre la intimidad y el cuerpo, es bastante cercano puesto que este último es un territorio que conoce perfectamente lo que se tiene en la mente y sabe cómo develar u ocultar su contenido por medio de acciones. Es nuestro cuerpo el que sujeta las acciones y palabras que saben delatar lo que los sentidos nos hacen imaginar y hablar en nuestro interior.

No se trata solo de hablar acerca de lo que estamos pensando, puesto que no son solo las palabras las que comunican, sino también son actitudes y gestos que indudablemente pueden evidenciar lo que la mente está diciendo, ambos finalmente van construyendo patrones de comportamiento para cada situación que se presente. El curador Jaime Humberto Borja Gómez se apoya en Víctor Stoichita y dice: *"En los gestos se encuentran las representaciones más significativas del cuerpo, no en vano Stoichita los llama "gramática general del cuerpo en movimiento"42, debido a su importancia para comunicar discursos"*[8]

El gesto

El gesto tiene su propio lenguaje por ser capaz de expresar sin lo verbal lo que el cuerpo percibe a diario como sensaciones y pensamientos. El gesto tiene su propia ciencia denominada kinésica o quinésica, ésta estudia el significado de los movimientos corporales que comunican, los cuales algunos son involuntarios al no poder controlar la conciencia delatan los sentimientos. Sin embargo para los que no somos psicólogos sociales, aún así, podemos deducir el significado de algunos.

---

8 Borja Gómez, Jaime Humberto. El cuerpo exhibido, purificado y revelado. Experiencias barrocas coloniales. Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. < http://www.banrepcultural.org/habeas-corpus/txt01-004.html> Búsqueda realizada el 31 de octubre de 2010

Las personas que nos rodean pueden leer nuestros gestos y al tiempo descubrir lo que en el momento pensamos. Pero lo que es aun más difícil de saber es que estas acciones son la mayoría de veces (diría casi todas) involuntarias. Es difícil controlar el cuerpo cuando estamos vislumbrado ideas que nos provocan sensaciones, y ni siquiera nos damos cuenta de tal confesión.

Aunque muchos son concientes de que el cuerpo habla, existen gestos naturales a los que no les encontramos relevancia, como, por ejemplo: a donde apunta la mirada, en donde se encuentran las manos o en qué posición se hallan las piernas, y que sí pueden insinuar más que las mismas palabras que salen del emisor.

De esta forma es el cuerpo lo que definitivamente un observador puede analizar para llegar a divisar algo de la intimidad del que ha sido visto. El cuerpo es la ventana hacia la intimidad. Borja dice al citar las palabras de Zumthor *""El gesto abre el espacio a una acción en la que se inscribe el cuerpo entero", escribe Paul Zumthor57 para explicar las bases de la "razón del gesto". Esta expresión define el sentido de los gestos porque, además de revelar una aguda conciencia del cuerpo, expresaba los sentimientos más significativos"*[9]

Una sencilla fotografía informal y espontánea de nosotros mismo, es capaz de retratar nuestros gestos, y cuando vemos la imagen fotografiada en la que aparecemos, en ocasiones no reconocemos lo que vemos. Nosotros no vemos nuestros propios gestos, no los conocemos, pero sabemos que existen porque observamos los de los demás.

9 Borja Gómez, Jaime Humberto, op. cit

Fanny Mickey[10]
Hernan Diaz
Retrato fotográfico

Hernan Díaz conocido por sus retratos de personajes ahora famosos, fue capaz de capturar el alma de la gente que posaba frente a su lente. Por ejemplo en la fotografía de Fanny Mickey, Diaz captura un momento del día de la artista, en donde observa una mirada cansada y sencilla que no observa la cámara sino que se torna pensativa.

10 Diaz, Hernan. Retrato de Fanny Mickey. Disponible en http://www.americalate.com/2009/09/01/los-retratos-de-hernan-diaz/ Búsqueda realizada el 05 de octubre de 2010

La Obra

"Lüthi da The Numbergirl"[11]
1973

Sin título[12]
1989

Uno de los tópicos de interés de varios artistas dentro la historia del arte, es desarrollar técnicas que puedan representar no solo a la figura humana sino todo lo que implica el cuerpo en sus acciones cotidianas. Se ha intentado retratar a través de éstas, el sentir y el pensar detrás del gesto de quien es retratado, como también el cuerpo ha hecho su propia pincelada, porque es la herramienta capaz de expresar con fascinación y dejar un trazo atractivo sobre el lienzo.

Urs Lüthi hace una reflexión sobre el cuerpo y el travestismo, cuando en los años 70' hace una serie de fotografías en blanco y negro en el estilo del retrato clásico, en las que el artista posa frente a la cámara y propone un juego irónico entre el yo y el otro. Pero quien se consagra dentro del autoretratos es Cindy Sherman, quien también hace una obra en serie y se interesa por la condición social de la mujer. Ella adopta identidades cuando se convierte en el personaje de cuadros conocidos, al disfrazarse de los estereotipos de televisión de los años 50 o al actuar como un personaje de una película de horror.

---

[11] Lüthi, Urs. The Numbergirl. Disponible en http://flaminiogualdoni.com/?p=1303
Búsqueda realizada el 15 de noviembre de 2010

[12] Sherman, Cindy. Disponible en http://www.artecreha.com /La_mujer_en_el_Arte/cindy-sherman.html
Búsqueda realizada el 15 de noviembre de 2010

Es finalmente el cuerpo la primera herramienta de trabajo por ser con él que percibimos, y lo que he creado en este trabajo parte de mi propio cuerpo, es el instrumento con el que he elaborado experimentos y creaciones. Es imposible intentar ignorar el cuerpo cuando pienso en como está involucrado con lo que percibo cada día y en lo que se ha ido transformando.

Es sobre mi cuerpo que, fotografías, moldes, cremalleras y botones, se incorporaron en un proceso de ensayo y error que determinaron el trabajo final. Dentro de este proceso de creación se realizó varios moldes en yeso, uno de ellos muestra parte de mi rostro pecho y espalda, esta pieza fue envuelta con cremallera y en su proceso de elaboración y resultado dio inicio a la idea final de este proyecto y a la preparación de nuevas piezas.

"*Miradas a un autorretrato íntimo,* así se titula la obra que consiste en fragmentos de yeso que calcan partes de mi cuerpo (como el torso, la espalda, el vientre o el pecho) envuelto por objetos del vestido. Tales fragmentos pueden ser observados desde dos lados "interno/externo" ó "positivo/negativo".

Los fragmentos del cuerpo son sacados de las posiciones que a diario adopto: cuando duermo ubico los brazos en el pecho con

"From Hand to Mouth"[14]
Escultura de Cera
1969

sentido de protección y descanso, y en la ducha agacho la cabeza y dejo que el agua caiga en el cuello para relajarme y poder esclarecer ideas, o cuando me siento y guardo mis manos aunque su sentido depende de en donde las pongo. Cada una de las piezas intenta retratar ciertos gestos de mi propio cuerpo que puedan insinuar algunos estados internos[13].

Bruce Nauman quien también se interesó en el cuerpo, realizó una obra llamada "From Hand to Mouth" (De la mano a la boca). Nauman realiza un molde de yeso que contiene el rostro, el cuello, el brazo y la mano derecha, para hablar de cómo se relacionan las palabras y el gesto, en el hablar, pensar y en la actividad manual.

En *"Miradas a un autorretrato íntimo*", así como Nauman en esta pieza, no se necesita incorporar palabras para hablar de las acciones del cuerpo y de lo que insinúa su posición y movimientos.

Pero para ser más precisos en la manera como se intenta manipular el lenguaje corporal, los elementos que arropan el cuerpo, indicios del vestido, son puestos con el propósito de añadir un carácter simbólico a la obra al querer acentuar el resguardo y develamiento de la intimidad. Además muchas de estas prendas y objetos tienen su propia memoria, puesto que atraen recuerdos que yacen en cada uno de nosotros.

> *"Humilde artefacto, el alfiler de gancho. Lo vi hecho en alambre de plata, seguía siendo humilde. (…) Uno pequeñito, pero tan perfecto como uno grande, me emocionó al traerme recuerdos del pasado, de nuestra madre que solucionaba muchos problemas con uno de ellos. Si había que*

---

[13] Aunque las bandas de yeso da la posibilidad de secarse muy rápido, es imposible mantener la posición por mucho tiempo, lo cual hizo que se repitiera varias veces la misma pieza para lograr la figura planeada

[14] Nauman, Nauman. Disponible en:
http://tojiemorimoto.wordpress.com/2009/01/
Búsqueda realizada el 20 de Octubre de 2010

afirmar dos piezas de vestir, ahí estaba el alfiler de gancho; reparar el tirante del sostén o del pantalón; si había que cerrar una bolsa, una cartera o un bolsón de libros de la escuela, pues con un alfiler de gancho. Se colgaban las medallitas del santo de devoción con uno en miniatura"[15].

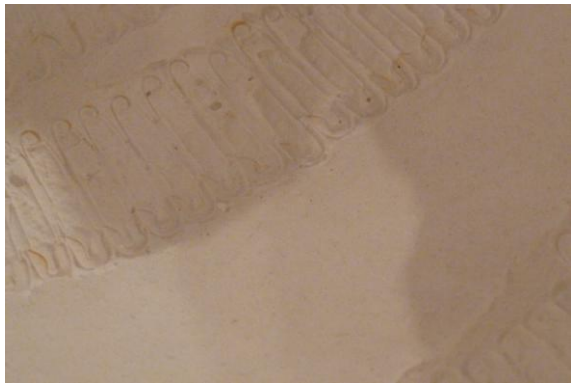
Los objetos a los que les he capturado la huella, son entre otros utensilios de adorno a la prenda, como aseguradores de la misma que tienen la posibilidad de ocultar o revelar rastros del cuerpo desnudo cuando se alojan en el vestido. Broches, alfileres de ganchos, botones, cremallera, cordón y un brassier, con los elementos del vestido que empleo en este trabajo, puesto que con ellos exploré posibilidades, para luego finalmente dedicarme a tejerlos cuidadosamente y hacer con ellos objetos que mas tarde envolverían mi cuerpo y sacar las improntas de yeso[16].

Estos elementos, pese a su sencillos estilos que los hacen pasar desapercibidos, siempre han estado acompañando al cuerpo y son testigos de que la intimidad existe, porque ante la imposibilidad de dominar completamente las acciones del cuerpo, se puede medir la manera como portamos las prendas de vestir. No es lo mismo dejar una camisa totalmente abrochada que saltarnos algunos botones.

En las siguientes fotografías, se muestra un detalle de los objetos elaborados para el cubrimiento del cuerpo y al lado un fragmento del resultado de su impronta en el yeso:

15 Contreras, Iván. "Como alfiler de gancho". Publicación digital en la página web <http://purenlink.blogspot.com/2009/07/como-alfiler-de-gancho.html> Búsqueda realizada el 07 de octubre de 2010

16 Para la producción de cada una de las piezas de yeso, primero fue necesario cubrir el cuerpo con una capa gruesa de vaselina, aunque así el yeso alcanzó a sujetar parte del cabello y vello, por lo que quedó rastros en algunas de las piezas

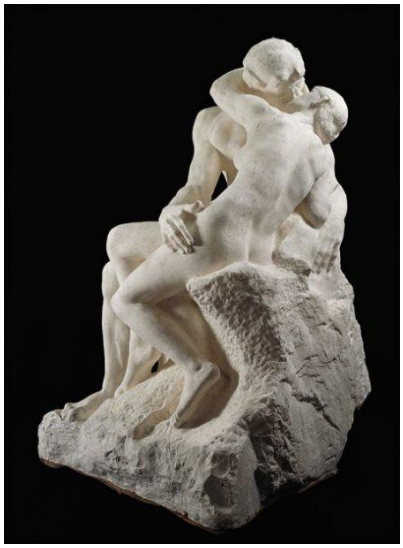

Anexo CD con fotografías de la obra.

Las dos caras:

'Le kaiser"[17]
Auguste Rodin
yeso
hacia 1890

"Spatial Concept Waiting"[18]
Lucio Fontana
38.66 X 45.7 cms
1960

El yeso, material con el que realizo mi trabajo, es elaborado de una piedra llamada aljez y es uno de los componentes más antiguos utilizado para la construcción por ser empleado desde la edad de piedra para unir piezas de mampostería. En Egipto se utilizó para sellar las juntas de los bloques de la Pirámide de Guiza. Actualmente reconocemos complejas esculturas de yeso como las modelos neoclásicas del Frances Aguste Rodin.

Este material es ideal para la elaboración de moldes, puesto que es capaz de capturar fielmente cada detalle de la figura original. Se han realizado esculturas de yeso con la técnica del vaciado, en donde se saca a relucir la figura en positivo que al final es la que se lleva todos los honores. Finalmente el molde o la figura en negativo se excluye, no se expone al público. En una escultura siempre vemos el positivo, lo que es superficial. El positivo por su reproducción es imperfecto, está lejos de la imagen que el negativo toca, porque mientras que esté último acaricia directamente al original para convertirse en su ejemplar.

Es entonces el negativo el que ha sido reservado, lo que ha permanecido oculto, éste es la intimidad de la figura, porque se encuentra en lo interno. El negativo se halla en la parte posterior, tiene un volumen y espacio lleno, el positivo es la pieza avante, su volumen tiene un espacio vacío pues no atrapa al aire. Como los lienzos de Lucio Fontana quien hace una búsqueda de las dimensiones del espacio haciendo agujeros en un lienzo cuando su curiosidad le indica que hay algo tras la tela (espacio), para Fontana no hay interés por observar la superficialidad del lienzo, sino que lo que se encuentra detrás.

---

17 Rodin, Auguste. Le baiser. Disponible http://patry33.wordpress.com/tag/escultura/ Búsqueda realizada el 03 de noviembre de 2010

18 Fontana, Lucio. *Spatial Concept `Waiting'r.* Disponible: http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=4492. Búsqueda realizada el 03 de noviembre de 2010

Cuando saco de mi cuerpo la pieza de bandas de yeso, está se concentra en llevarse con ella la esencia de lo que copia, el lado avante (el positivo) goza del atributo de mostrar la forma, mientras que el lado posterior (el negativo) se concentra en develar los detalles, pues es capaz de sacar los poros de la piel y robarse rastros del cuerpo. Además, los objetos del vestir que incorporó con el cuerpo solo se pueden detallar desde éste lado, el costado de las texturas y particularidades del cuerpo.

En el lado avante dejo ver deliberadamente las bandas, al no cubrirlas para dejar una capa lisa, si hiciera esto, me arriesgaría en restarle la atención que prefiero darle a el lado posterior.

Marcel Duchamp en 1950 hizo una escultura llamada Feuille de Vigne que fue publicada en la portada de la edición no. 1 de Surréalisme, même en 1956. La escultura es un molde elaborado en yeso como parte de un sexo femenino real. Lo curioso es que Duchamp pensó en hacer una huella de los genitales de una mujer en lo que se encuentra un claro interés por hablar del pudor femenino.

Female Fig-leaf[19]
Marcel Duchamp
Cobre sobre yeso,
90 x 137 x 125 mm
1950.

Pero mientras que Duchamp encuentra lo íntimo en lo que implica mostrar la huella de las partes nobles de una mujer, la intimidad en mi trabajo es el negativo, el lado interno.

19 Duchamp, Marcel. Female Fig-leaf. Disponible en http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O:TA:E:ex4668&page_number=18&template_id=1&sort_order=6
Búsqueda realizada el 03 de noviembre de 2010

Pieza de yeso. Fotografía tomada al negativo.

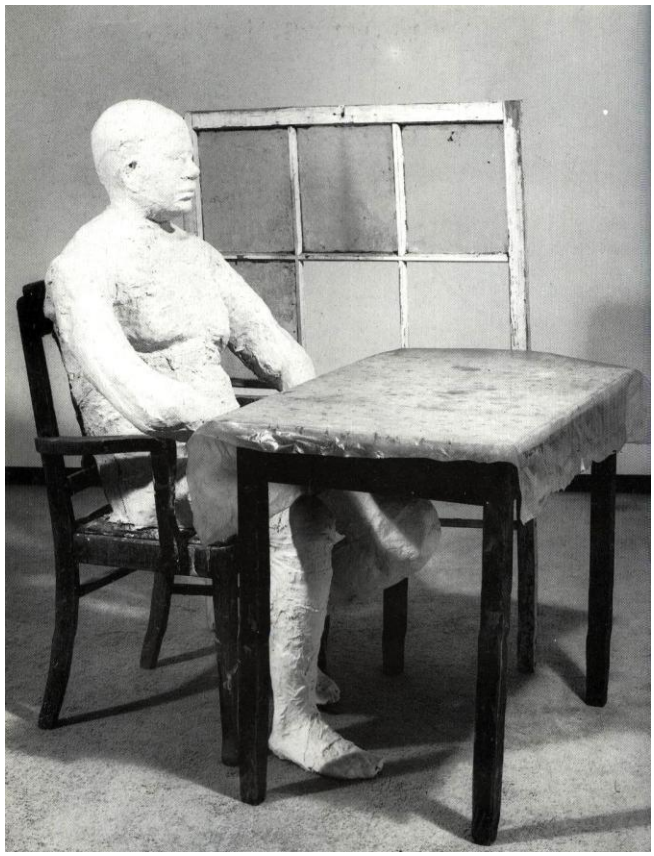
Las piezas y el espectador:

La intimidad, la manera en como se esconde o se revela, temas que explique, como el gesto del cuerpo, es lo que me interesa mostrar en las piezas de yeso. Pero si las piezas son la representación de lo que pasa entre la intimidad de la persona que la oculta, ¿quién es el Otro en la obra?

Finalmente si no hay un "otro" al momento de exponer tales piezas no lograría completar esté trabajo, porque este radica en la relación que existe entre la intimidad y su observador, mas no únicamente en el primero.

En este trabajo la intención es que el espectador sea el Otro, el que mira, el que comparte los roles que he mencionado y que tiene el propósito de saber que hay en cada una de las piezas. El espectador será el espía que mire de manera superficial o el que se involucre directamente con la pieza que observa. Adoptará una mirada morbosa o una que involucre sensaciones. Es el Otro, el espectador quien hará parte de mi prueba final, la exposición de la obra.

Referentes

Man at a Table [20]
George Segal
Yeso, Madera y vidrio
1961

George Segal: (Nueva York, 1924-Nueva Jersey, 2000)

Empezó como expresionista abstracto hasta cuando cuestionó la realidad del espacio entre la pintura y la escultura. Es de ahí que sus trabajos de yeso salieron de sus lienzos, sin la intención de replicar la realidad, sino los asuntos filosóficos, formales y de la representación.

Cuando George Segal se dejo atrapar por las propiedades del yeso, elaboró esculturas de tamaño real de lo que le inquietaba ver a diario, de temas familiares. Los entornos cotidianos, como lugares públicos en los que Segal estaba interesado, hicieron parte fundamental en la construcción de sus obras escultóricas. Tanto los escenarios como las piezas de yeso, eran sacados de la realidad, pues lo personajes que Segal hacía, eran de personas que el conocía y que les había pedido que posaran mientras que los cubría de bandas de yeso para sacar sus moldes. Los objetos, que el seleccionaba cuidadosamente, algunos pertenecían a las personas que Segal copiaba.

Así como Segal realizó un autorretrato como su primera obra de bandas de yeso en 1961 llamada "El hombre en la mesa" y que abrió un nuevo periodo para el Artista, este trabajo "*Miradas a un autorretrato íntimo*", (que ha marcado el final de una etapa y el inicio de otra), son piezas sacadas de mi propio cuerpo.

---

[20] Segal,George. Man at a Table. Alemania, Museo Abteiberg. George Segal. Por Phylls Tuchman, New York : Abbeville Press, 1983.

Además, Segal se concentra en los espacios negativos cuando esculpe la atmosfera que rodea la figura que expone, y que se transforman en el positivo de su escultura. Segal piensa detenidamente en la manera como sitúa sus piezas para también darle "forma" al aire que está entre ellas.

Otro de los aspectos que se relacionan entre el trabajo de Segal y el mío, es que nos interesamos por invitar al otro (el espectador), a involucrarse en el espacio que envuelve las figuras, como si hicieran parte de la escena que está expuesta.

Además de lo que involucra el que observa la obra y el espacio que ocupa en ella, me identifico con Segal cuando encuentro que su trabajo es sacado de experiencias y emociones que afectan la interpretación de la vida diaria, "la gente le causa curiosidad a Segal, lo que hacen y cómo actúan. El es por naturaleza un observador, "estoy interesado en sus gestos y estoy interesado en sus experiencias y en la mía" dijo Segal"[22]

Woman Resting [21]
George Segal
Yeso
1970

[21] Segal,George. Woman Resting. Alemania, Museo Abteiberg. George Segal. Por Phylls Tuchman, New York : Abbeville Press, 1983.
[22] Tuchman, Phylls. George Sigal. New York : Abbeville Press, 1983. pp 32

Igor Mitoraj (26 de marzo de 1944 Alemania)

Mitoraj es un escultor contemporáneo, su trabajo se concentra en el pasado para finalmente elaborar esculturas grecorromanas a gran escala inspiradas en la mitología que cobran una estética arqueológica pues parecen sacadas de una excavación. Las figuras en bronce, terracota y mármol son expuestas en espacios urbanos que contrastan con la arquitectura de la ciudad y que por su tamaño atrae personas que visitan el lugar.

Es atrayente en las piezas de Mitoraj, la manera cómo se apropia del concepto de escultura cuando hace una reminiscencia de lo clásico y propone una mirada moderna, los críticos lo llaman "Tecnoclásico", pues el elabora sus piezas retomando esculturas, nociones e historias de la mitología cómo el infortunio de Ícaro o el amor de Eros y Psique, entro otros dioses y héroes.

Eros Bendado[23]
Igor Mitora
Bronze
1999

[23] Mitora, Igor. Eros bendado. Disponible en http://www.flickr.com/photos/that_james/447127793/#/ Búsqueda realizada el 01 de noviembre de 2010

Per Adriane[24]
Igor Mitora
Bronze
1993

Una de las aproximaciones entre mi trabajo y Mitoraj son los fragmentos como cabezas, troncos y extremidades, solo que éste artista lo hace con el sentido de que sus personajes han sobrellevado mutilaciones por el olvido debido al paso del tiempo. Sin embargo se preocupa por la anatomía de sus cuerpos que tiene una apariencia renacentista.

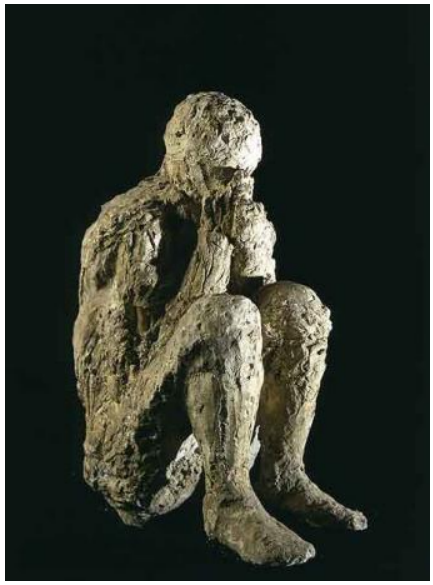
Al tener éstas esculturas en una exposición callejera (que alcanza algunas a desbordar los 3 metro de altura y los 1.000 kilos) y que por su tamaño le añade exaltación a los personajes representados y detalle a sus figuras, Igor Mitoraj da la posibilidad a los espectadores de su obra, no solo de observar la superficie muy de cerca sino de tocarlas e incluso de entrar en ellas y echar un vistazo en el interior de las grandes piezas. Éste artista pensó en dejar que los interesados en observar puedan dar cuenta del "otro lado", es decir, la parte posterior del positivo.

[24] Mitora, Igor. Per Adriane. Disponible en http://www.photaki.es/foto-escultura-de-igor-mitoraj-per-adriana_274726.htm Búsqueda realizada el 01 de noviembre de 2010

El proceso de Giuseppe Fiorelli:

El monte Vesubio es un volcán ubicado hacia el sur de Italia en la provincia de Nápoles. Su fama se debe por la erupción del 24 de Agosto del año 79 d.C lo que causó el entierro de Pompeya, una antigua ciudad de Roma, que quedó intacta hasta 1738 cuando comenzaron las excavaciones arqueológicas y que abrieron investigaciones culturales acerca de la ciudad.

El volcán sepultó la ciudad de Pompeya por las grandes cantidades de cenizas y piroplástos que solo dejó pinturas, estructuras arquitectónicas deterioradas y los cuerpos de los habitantes. Las excavaciones hallaron una especie de "moldes" de las víctimas que murieron en el desastre natural, pues se encontraron cavidades formadas por la ceniza caliente que cubrió los cuerpos y antes de su descomposición se solidificó

25

Hasta 1860, Giuseppe Fiorelli, arqueólogo italiano de la Universidad de Nápoles, recreó los cuerpos humanos vertiendo yeso en los moldes de ceniza que contienen los restos de las víctimas del Vesubio. Las cenizas fueron retiradas dejando a la vista el yeso y que reveló la persona que se encontraba sepultada bajo los vestigios del volcán

Los gestos de profundo terror grabados en "El proceso de Fiorelli", (llamado así por ser quien sugirió la técnica), cuentan con exactitud cómo fueron los últimos minutos de los habitantes que no lograron escapar de la erupción. Las esculturas de yeso, algunas regadas hacia las afuera de la ciudad, muestran expresiones fúnebres. Finalmente las cavidades resguardaban en su interior (el negativo), el calco de los cuerpos que contenían sensaciones de agonía que vivieron las víctimas.

[25] Disponible en : http://mispoetascontemporaneos.blogspot.com/ Búsqueda realizada el 01 de noviembre de 2010

El hecho de tratar temas tan personales en una obra o en un proyecto de creación, es quizás una manera de entender lo que hay en nosotros o de inquietarnos por lo que nos pasa a diario. Pienso que se recurre al arte para representar lo que pasa en nuestras vidas y se acude a la intimidad para saber que todavía estamos vivos.

Aunque José Luis Pardo dice:

> "Porque el arte de contar la vida (de darse cuenta de la vida, de tenerla en cuenta) no es mas que el arte de vivir. Vivir con arte es vivir contando la vida, cantándola, paladeando sus gustos y sinsabores. Y, desde luego, se puede vivir sin arte, sin contar nada, sin contar para nada ni para nadie, sin contar con nada ni con nadie y sin que nadie cuente para uno mismo. Se puede vivir sin intimidad (y quizás, según la hipótesis, es así como tenemos que ir aprendiendo a vivir), porque la intimidad no es imprescindible para vivir. La intimidad sólo es necesaria para disfrutar de la vida"[27]

Sin embargo, tengo que confesar que la idea de este proyecto, no es terminar con lo que resulta ser la intimidad para los artistas y autores citados en este trabajo. Estas reflexiones serán la base en la elaboración de futuros trabajos y seguramente serán parte de un nuevo proceso de investigación y creación. Que indagarán en la vida cotidiana de otras personas. Seré yo la que observa, la que se interesa por lo que sucede en los otros, y de esa manera constituir un trabajo que hable del mi papel como espectadora.

Al momento de exponer la obra me convierto en un espectador, soy ese otro que observa y mira la obra, y que entiende lo que ha pasado con cada una de las piezas de yeso, como también soy quien observa a los que están mirando los moldes de yeso. En la galería de la ASAB[28], lugar en donde se

---

[27] Pardo Torres, José Luis, op. cit., pp. 30.

[28] Anexo en el CD fotos de la obra, montaje y puesta en escena.

Conclusiones

Este proyecto de creación inició con la recopilación de los conceptos de la intimidad, desde el diccionario hasta los términos fenomenológicos, (que es la ciencia de la filosofía que estudia la conciencia). Me apoye especialmente en las investigaciones de José Luis Pardo, quien propone una clara definición de la compleja palabra, concepto con el que partí para el desarrollo de este trabajo y que fui comprobando.

Fue difícil hablar de intimidad hasta que encontré las palabras que explican cuál es su significado. Halle en los sentimientos, de lo que resultan los placeres, de las experiencias y de lo que nos provoca las emociones, el concepto. Aunque era necesario entender los asuntos íntimos, lo que realmente descubrí y es aun mas valioso, y es que, la intimidad es la razón por la que nos movemos, por la que producimos cosas y por la que vivimos.

Cuando observé los artistas a los que recurrí como ejemplos y referentes en este trabajo, como Carmen Mariscal, Hernán Díaz y George Segal, todos ellos realizaban sus obras basadas en las experiencias que a diario se les presentaban. Retrataban sentimientos, escenarios de la vida real, inquietudes que yacían en el interior o actitudes humanas que se quedaron con el paso del tiempo. Finalmente lo que ellos han hecho es retratar la intimidad.

Así como estos artistas hablan a través de sus obras de su propia intimidad, también han ocupado el papel del "otro", del que mira. Han preferido ser observadores de lo que pasa en los demás, y ya sea con una mirada espía o de invitada procuran entender aquella persona, el emisor de pensamientos y sentimientos, que se expresa no con el vocablo, sino con el cuerpo, con sus gestos y movimientos, con su propio leguaje corporal.

realizó la exposición, tuve la oportunidad de contemplar las piezas y lo que pasó alrededor de ellas. Aquí encontré que el espectador de mi trabajo eran personas que querían ver y entender lo que aprecian ante sus ojos para hacer de su relación una grata experiencia, como también otras que se fijan en la obra de manera superficial, sin ver los detalles que se guardan en ella, lo cual solo les daba una opinión ligera de lo que vieron.

En este aspecto del proyecto, analice que la relacione entre la obra y el espectador es muy similar a la de la intimidad y el otro, ha quienes son capaces de entender el interior de la persona que cuidadosa y detalladamente observan, como también otros que son capases de sacar conclusiones sin ni siquiera haberle echado un buen vistazo a la parte interina.

26

Estas esculturas dan cuenta de la intimidad de la que hablo en este proyecto de creación, pues tales piezas son capaces de copiar los gestos, en este caso el pánico de enfrentares a una catástrofe natural y el afán de huir o de esperar lo que les tenía preparado el destino a los habitantes de Pompeya, pero no se habría podido tener tales esculturas de no haber sido por las propiedades que tomaron la cenizas y los aportes de Fiorelli

[26] Disponible en :
http://www.dantezaragoza.com/wp-content/uploads/2010/05/pompeya-figuras-humanas1.jpg. Búsqueda realizada el 01 de noviembre de 2010

Fuentes

BIBLIOGRAFÍA

- García Hoz Rosales, Víctor. El nacimiento de la intimidad y otros estudios
- Vásquez Rocca, Liliana. Fenomenología de la intimidad; aproximación jurídica y ontológica a los conceptos de intimidad y privacidad. . Revista Observaciones Filosóficas (en linea). abril de 2008
- Pardo, José Luis, La intimidad. España: Pre-textos Edición, 1996
- Guasch, Ana María. Arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural. España: Alianza Editorial, 2000
- Mary Beard: Pompeya. Historia y leyenda de una ciudad romana. Barcelona. Crítica, 2009
- Tuchman, Phylls. George Sigal. New York : Abbeville Press, 1983. pp 32

WEBGRAFÍA

- http://www.scribd.com/doc/38633060/Beard-Mary-Pompeya
- http://www.youtube.com/watch?v=dwFHMXIgpCI&feature=player_embedde
- http://www.youtube.com/watch?v=0RhQk8CrSZo
- http://www.banrepcultural.org/habeas-corpus/txt01-004.html
- http://www.ujaen.es/huesped/rae/articulos2010/03Sacchetti10.pdf
- http://web.mac.com/gerardvilar/Disturbis/AMatte.html
- http://www.galerialluciahoms.es/cmariscal/ChristineFrerot.pdf