Gestar desde el arte

Desarrollo humano y la función transformadora de la creatividad en la infertilidad femenina: Un libro de artista

Investigación-Creación en el Campo Artístico

Daniela Alonso Castro

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Especialización en Desarrollo Humano con
Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad

Bogotá, D.C., Agosto, 2025

Gestar desde el arte…

Desarrollo humano y la función transformadora de la creatividad en la infertilidad femenina: Un libro de artista

Investigación-Creación en el Campo Artístico

Daniela Alonso Castro
Código: 20241176006

Trabajo de grado en la modalidad de investigación-creación en el campo artístico para optar al Título de Especialista en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad.

Yury Ferrer Franco

Asesor

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Especialización en Desarrollo Humano con
Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad

Bogotá, Agosto D.C., 2025

Dedicatoria

Para las mujeres que, con valentía, enfrentan un diagnóstico de infertilidad: que en estas palabras y trazos descubran un jardín donde la esperanza se cultiva de maneras inesperadas y donde el amor encuentra siempre nuevos caminos para ser fértil.

Para quienes encuentran en el arte un refugio para sanar y resignificar sus propias historias: Que la creación sea su brújula, transformando el dolor en belleza y la experiencia en sabiduría.

Y, para el bebé que siempre vivirá en mis anhelos…

Eres la inspiración y el ancla de cada página de este libro.

Agradecimientos

Este camino, a veces un sendero escarpado, no lo he caminado sola. Primero, y con el corazón en la mano, quiero darme las gracias a mí misma. Gracias por la valentía de no huirle a este proceso, por atreverme a transitar cada herida y por la osadía de transformarlo en arte. No fue fácil, pero aquí estoy, y eso ya es un triunfo.

A mi mamá, mi pilar constante, que ha estado a mi lado en cada suspiro de este viaje: Tus consejos, ese amor que desborda y tu guía en mi camino académico han sido mi mayor refugio. A mi papá, por su sabiduría tan particular: Siempre sabes qué decir, por mostrarme la luz cuando todo se torna oscuro. Y a mis hermanos, Sarah y Miguel Ángel: Mis pequeños grandes héroes, que, sin siquiera saberlo, fueron la fuerza inesperada que me impulsó a seguir cuando las ganas de rendirme eran enormes.

A mis amigas del alma, Paula y Alejandra, mis cómplices en cada etapa: Su compañía, su incondicionalidad y esa habilidad tan hermosa de hacer la vida más amable, han sido regalos invaluables.

A mis maestros y maestras de artes plásticas de la facultad de artes ASAB: ustedes me entregaron las herramientas, me abrieron los ojos a un mundo de posibilidades creativas que hoy me permiten sanar y expresarme. A mis maestros y maestras de la Especialización en Desarrollo Humano: cada clase, cada conversación, estuvo llena de paciencia, de un cariño genuino y de una pasión que encendía el alma. A mis compañeros y compañeras de cada clase: Por ser cómplices en este proceso tan íntimo y a la vez tan colectivo y transformador.

A mi gran amiga Natalia, por hacer magia con sus manos e ideas increíbles en el diseño de este libro: Tu talento hizo que mi visión se materializara de una forma hermosa gracias.

Finalmente, mi gratitud se extiende a todas las personas que se acerquen a este libro buscando consuelo, a quienes encuentren en sus páginas un eco de su propia historia.

"Hay una gran diferencia entre querer tener un hijo y no poder tenerlo.
Esa herida invisible tiene voz en mis imágenes."

— Elina Brotherus.[1]

"El libro es un ser vivo. Engendrado, parido se desarrolla. Se lanza a cumplir su destino. Robustece. Desafía tempestades. Canta. Amamanta la inteligencia. Sufre y se aterra. Reflorece la alegría milenaria bordada de semillas. Desafía las leyes de la dialéctica como nacer y morir. El libro trae y lleva las semillas. Es inmortal. Es un amigo fiel. Exige un campo sideral para la amistad. Cuanto más se nutre, más ingiere energía, lo que lo convierte en estrella negra, la que no se extingue sino que es eterna."

— Arnoldo Palacios.[2]

[1] Fotógrafa y videoartista finlandesa especializada en el autorretrato. Fragmento del abstract de la serie fotográfica llamada "Annunciations", 2009.
[2] Escritor y periodista colombiano. Fragmento del libro llamado "La selva y la lluvia", 1958.

La Universidad Francisco José de Caldas no se hará responsable de las ideas expuestas por los estudiantes en sus trabajos de grado.

Resumen

Este proceso de investigación-creación en el campo artístico se concreta en un *libro de artista* sobre la rica y compleja experiencia afectivo-psicológica de la infertilidad femenina, pensada más allá de un diagnóstico médico y comprendida como una construcción social y cultural susceptible de afectar significativamente la identidad y el bienestar de las mujeres. Realizado en la Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad e inscrito en la sublínea de investigación *Cuerpo, Sensibilidad, Pensamiento y Cultura*, permite visibilizar una experiencia poco trabajada desde la práctica artística y el discurso universitario. El objetivo principal fue desde los inicios de la investigación, crear mediante el lenguaje plástico y narrativo del libro de artista, un lugar reflexivo y sobre todo sanador. Para ello, se utilizó una metodología de enfoque cualitativo implicando la investigación bibliográfica y la experimentación con diversas materialidades artísticas para potenciar la vivencia sensorial y narrativa del libro. La escena creativa final es la manifestación del potente poder transformador del arte como una clave fundamental en el tránsito por experiencias complejas y dolorosas, ejercicio tan natural como necesario para alcanzar resiliencia emocional, el conocimiento sobre una misma y el crecimiento afectivo. Así, este proyecto de investigación-creación en el campo artístico se conecta con el campo del Desarrollo Humano, al aportar una visión enriquecida sobre las complejas relaciones entre la corporalidad, la sensibilidad, el pensamiento y construcciones culturales, justificando el valor del arte como vía para el crecimiento personal y colectivo.

Palabras clave: Arte, Infertilidad, Libro de Artista, Experiencia Emocional y Psicológica, Desarrollo Humano.

Abstract

This research-creation project in the artistic field culminates in an artist's book exploring the rich and complex affective-psychological experience of female infertility. This is conceptualized beyond a mere medical diagnosis, understood instead as a social and cultural construct significantly impacting women's identity and well-being. Developed within the Specialization in Human Development with an Emphasis on Affective Processes and Creativity and inscribed in the research sub-line of Body, Sensibility, Thought, and Culture, this project aims to shed light on an experience rarely addressed through artistic practice and academic discourse. From the outset of the research, the main objective was to create, through the plastic and narrative language of the artist's book, a reflective and, above all, healing space. To achieve this, a qualitative methodology was employed, involving bibliographical research and experimentation with diverse artistic materials to enhance the book's sensory and narrative experience. The final creative outcome is a manifestation of the powerful transformative potential of art as a fundamental key in navigating complex and painful experiences—an exercise as natural as it is necessary for achieving emotional resilience, self-knowledge, and affective growth. Thus, this research-creation project in the artistic field connects with the field of Human Development, contributing an enriched vision of the intricate relationships among corporality, sensibility, thought, and cultural constructs, thereby justifying the value of art as a pathway for personal and collective growth.

Key Words: Art, Infertility, Artist's Book, Emotional and Psychological Experience, Human Development.

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO, RAE					
1. NOMENCLATURA INTERNA					
Fecha de elaboración			**Autor-a del RAE:**		
Día	**Mes**	**Año**	Daniela Alonso Castro		
27	Julio	2025			
2. TIPO DE DOCUMENTO					
Informe Final de Pasantía Externa/Interna.			Monografía.		
Artículo de revista especializada (indexada).			Investigación-Creación (Campo Artístico).		X
Artículo de revista de miscelánea (indexada).			Investigación-Creación (Campo Científico).		
3. TIPO DE SOPORTE					
Publicación digital.			X		
4. TIPO DE EDICIÓN					
Institucional (trabajo de grado).	X		Datos específicos del referente: Alonso, D. (20215). *Gestar desde el arte. Desarrollo humano y la función transformadora de la creatividad en la infertilidad femenina: Un libro de artista.* [Tesis para especialista, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. Recuperado de: https://repository.udistrital.edu.co/home		
Circulación.			General (abierta)		X
			Restringida		
5. ACCESO AL DOCUMENTO					
Repositorio Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, RIUD: https://repository.udistrital.edu.co/home					
6. PALABRAS CLAVES (DESCRIPTORES)					
Arte, Infertilidad, Libro de Artista, Experiencia Emocional y Psicológica, Desarrollo Humano.					
7. OBJETO DE CREACIÓN					
El objeto central de esta investigación-creación es un libro de artista titulado “Gestar desde el arte. Desarrollo humano y la función transformadora de la creatividad en la infertilidad femenina: Un libro de artista.” Como soporte híbrido que fusiona arte, texto y objeto, el libro de artista trasciende la ilustración; es una alegoría tangible y una extensión del cuerpo que narra historias. Su estructura abierta permite integrar diversas técnicas de artes plásticas (grabado, pintura, fotografía, dibujo), convirtiéndose en un territorio íntimo donde se inscriben emociones, memorias y reflexiones desde una poética de la corporalidad.					
8. CONTENIDOS					
Introducción: Una grieta por donde nace la palabra Florecer en la Grieta: Un Aporte al Desarrollo Humano y las Narrativas Artísticas en diálogo Objetivos: El Germinar del Propósito Pregunta problema: La Pregunta del Jardín Interior Objeto de creación. Fragmentos de un Jardín Interior: el cuerpo como página y huella Bases Conceptuales. Desenmarañando el Alma: Fundamentos para un Diálogo Íntimo El Hilo Invisible: Develando la Infertilidad desde el Desarrollo Humano y la Teoría de Género Voces en el Lienzo: La Experiencia Femenina en el Arte como Antecedente Anatomías de la Resiliencia: Un viaje a través de mi obra plástica Diseño metodológico. Caminar con las manos: método como ritual Enfoque de Investigación: Diseño de Investigación Descripción del proceso de creación					

Del vacío al trazo: El Viaje Creativo de este Libro
Resultados. Ecos del Proceso, Semillas de Sentido: Análisis y Conclusiones
Referencias

9. BASES CONCEPTUALES

Un camino cartográfico que describe cómo la experiencia de la infertilidad responde a los modelos teóricos que estructuran el pensamiento actual. Se navega por las aportaciones conceptuales que explican cómo la concepción del ser mujer y el desarrollo humano se ven afectados por estas construcciones sociales. Así mismo, se recorre el legado de artistas desde distintas disciplinas a quienes, como faros en la oscuridad, el dolor y la ausencia las ha impulsado a crear todo un universo de lenguajes visuales como resultado de sus experiencias terrenales.

10. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El proceso partió de una metodología cualitativa con un enfoque vivencial y autoetnográfico. La experiencia personal de la infertilidad (dimensiones sociales, psicológicas, afectivas), fue el punto de partida y el principal "instrumento" de indagación, guiando la exploración de los objetivos.
Se llevó a cabo un proceso escritural reflexivo y analítico, articulando las comprensiones teóricas con la experiencia personal y la obra plástica. Se realizó una selección y curaduría de obra plástica personal, buscando piezas que dialogaran con las reflexiones escritas y los conceptos clave, complementado con análisis iconográfico e iconológico.
La fase creativa fue la materialización de la investigación-creación en el formato de libro de artista, un diálogo continuo entre la concepción y la ejecución

11. CONCLUSIONES

El libro de artista se configura como el resultado tangible y la investigación misma, un objeto que integra la experiencia de la infertilidad con la teoría. Este demuestra ser el formato idóneo para explorar y comunicar narrativas íntimas y complejas.
En cuanto al perfil de egreso como especialista en Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad, este proyecto ha consolidado la capacidad de investigar desde y a través de la práctica artística. Se ha profundizado en el uso del arte como herramienta terapéutica, de autoconocimiento y de expresión afectiva, demostrando cómo la creación artística facilita la resiliencia y promueve el bienestar al explorar las complejas relaciones entre el cuerpo, la sensibilidad y las construcciones culturales.

12. RECOMENDACIONES

Es necesario revisar el enlace directo al libro de artista. Este recurso digital contiene imágenes en altísima definición y presenta una diagramación optimizada, lo cual facilita una lectura más amena y una apreciación detallada de la obra.

13. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

No aplica.

14. REFERENTES

Barrett, E., & Bolt, B. (Eds.). (2007). *Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry*. I.B. Tauris.

Beauvoir, S. (1949) *El segundo sexo.* Ediciones Siglo Veinte.

Briden, L. (2022) *Cómo mejorar tu ciclo menstrual: Tratamiento natural para mejorar las hormonas y la menstruación.* Ginecosofía.

Brotherus, E. (2009). *Annonciation*. [Serie Fotográfica] Recuperado de: https://www.elinabrotherus.com/still#/annonciation/

Builes C.A., Díaz I., Castañeda J., Pérez L.E., (2006) *Caracterización clínica y bioquímica de la mujer con Síndrome de Ovario Poliquístico*. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 57 N. 1. https://n9.cl/*jvdrgs*

Butler, J. (1990). *El Género en Disputa: El feminismo y la subversión de la identidad.* Paidós.

Cassatt, M. (1889). *Mother and Child* [Óleo sobre madera].

Creswell, J. W. y Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches.* (4th ed.). Sage Publications

Emin, T. (1994). *Exploration of the soul*. Carl Freedman Gallery.

Faba, P. (2019) *El cuerpo como acontecimiento. Las formas de operar de lo político en el arte de Ana Mendieta.* Ediciones Complutense. Chile.

Finley, S. (2011). *The living line: Qualitative research in the human sciences*. Left Coast Press.

Google Arts & Culture. (s.f.). *Frida Kahlo*. Recuperado de https://artsandculture.google.com/entity/frida-kahlo/m015k04

Hamann, J. (1979-1983). *Barrigas* [Escultura]. Museo de Arte de Lima (MALI).

Haseman, B. (2006). A Manifesto for Performing Research. *Media International Australia, Incorporating Culture & Policy*, *118*(1), 98–106.

James, K. (2021). Arrurru. En *Humano* [Canción]. Spotify.

Kahlo, F. (1937). *Frida y la Cesárea* [Óleo sobre lienzo].

Leavy, P. (2017). *Method Meets Art: Arts-Based Research Practice* (2nd ed.). Guilford Press.

Mantecón, M. (2012). *Asco y abyección: La experiencia del asco en la teoría y el arte contemporáneo* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].

Mendieta, A. (1973). *Flowers on Body* [Fotografía].

Messager, A. (1999). *Annette Messager: Les interdictions* [Catálogo de exposición]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Mistral, G. (1919). *La mujer estéril* [Poema].

Moreno, C. (2022). *Infertilidad y Reproducción Asistida: Cómo afrontar el carrusel de emociones.* Biblioteca de Psicología.

Nussbaum, M., (2002). *Las mujeres y el desarrollo humano.* Herder editorial

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). *Infertilidad.* Recuperado de: https://www.who.int/es/health-topics/infertility#tab=tab_1

Ortiz, V. (2015). *El anhelo de la maternidad: Un estudio sobre la vivencia de la infertilidad en mujeres que desean ser madres*. Tesis. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. San José.

Panofsky, E. (1972). *Estudios sobre iconología*. Alianza Editorial.

Pomme. (2019). Grandiose. En *Les failles* [Canción]. Spotify.

Real Academia Española (s.f.) Estéril. Recuperado de: https://dle.rae.es/est%C3%A9ril

Riquelme, M. (2006). *La maternidad en mujeres infértiles.* Tesis. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Recuperado de: https://bibliotecadigital.academia.cl/server/api/core/bitstreams/36554ba6-39b1-4ab5-8fa7-4fecb5cdc24e/content

Roldan, M. (2020) *Historia del Arte con Nombre de Mujer.* El paseo Editorial. España.

Torres, D. M. y Restrepo, D. H. (2017). *Reconfigura-dos, creando identidad: La creación plástica de un libro de artista en la reconfiguración de la identidad personal, el autoconcepto y el desarrollo humano.* Tesis. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia. Bogotá. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11349/6412

Vygotsky, L. S. (1978). *La mente en la sociedad: el desarrollo de procesos psicológicos superiores.* Harvard University.

Tabla de contenido

Introducción: Una grieta por donde nace la palabra 13
Florecer en la Grieta: Un Aporte al Desarrollo Humano y las Narrativas Artísticas en diálogo...15
Objetivos: El Germinar del Propósito....18
Pregunta problema: La Pregunta del Jardín Interior....19
Objeto de creación. Fragmentos de un Jardín Interior: el cuerpo como página y huella....20
Bases Conceptuales. Desenmarañando el Alma: Fundamentos para un Diálogo Íntimo....21
El Hilo Invisible: Develando la Infertilidad desde el Desarrollo Humano y la Teoría de Género 21
Voces en el Lienzo: La Experiencia Femenina en el Arte como Antecedente 24
Diseño metodológico. Caminar con las manos: método como ritual 36
Anatomías de la Resiliencia: Un viaje a través de mi obra plástica 44
El rescate: Pintura.... 44
La Diada del Silencio. Rota y Mi Útero: Rapidógrafo.... 45
Recuperando(me): Punta Seca 47
Díptico. Maternidad y Autocompasión: Pintura 49
Fallen: Aguafuerte y Aguatinta.... 51
Mi Útero: Escultura.... 52
Healing: Serigrafía 53
Florece: Serigrafía.... 54
Dream: Punta Seca 55
Fallen: Grabado en Aguafuerte y Aguatinta 56
Grietas: Escultura en Cerámica.... 57
Contrapeso: Escultura en Cerámica 58
Resultados. Ecos del Proceso, Semillas de Sentido: Análisis y Conclusiones 61
Referencias....65

Introducción: Una grieta por donde nace la palabra

Más que concebir este trabajo de grado como un documento académico convencional, lo presento como la materialización de un proceso profundo e introspectivo, materializado en forma de un libro de artista. Este objeto de creación no es solo soporte o excusa; se erige como el núcleo vital de la investigación, una obra que se aventura a transitar los paisajes íntimos y a menudo silenciados de la experiencia de la infertilidad femenina. Busca ser un testimonio visual y conceptual que logre transformar el silencio en un lenguaje tangible y la ausencia sentida en una presencia sensible, abriendo así un espacio genuino de reflexión y resignificación a través de la confluencia de la práctica artística y los fundamentos del desarrollo humano.

Este trabajo de grado de investigación-creación en el campo artístico se sitúa de manera orgánica dentro de la Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad, anclándose particularmente en la sublínea de investigación Cuerpo, Sensibilidad, Pensamiento y Cultura. Considero que este marco curricular es el terreno idóneo sobre el cual esta investigación-creación puede germinar con pleno sentido, al reconocer la inseparable conexión que existe entre la corporalidad, la expresión artística, la riqueza de la vida emocional y el bienestar integral del individuo. Su aporte, lejos de limitarse al ámbito artístico-estético, se funde en la esencia misma de la vivencia humana. Constituye un hito de especial relevancia para la Universidad Distrital, pues la infertilidad —una experiencia tan profundamente transformadora, que mezcla de manera compleja cuerpo, emoción y cultura— ha permanecido hasta ahora como un eco prácticamente inaudible en los espacios académicos de nuestra institución.

Este trabajo se convierte, por tanto, en la primera iniciativa significativa para visibilizar esta realidad desde una perspectiva que entrelaza de forma pionera la práctica artística con la investigación rigurosa en desarrollo humano, trazando un camino inédito para su comprensión profunda y, potencialmente, para procesos de sanación. El arte, en este contexto particular, trasciende su función expresiva para emerger como un cauce fundamental de empoderamiento y una herramienta vital para narrar, aprehender y transitar aquellas historias personales que a menudo escapan o se ve inscrita solo en campos médicos.

Florecer en la Grieta: Un Aporte al Desarrollo Humano y las Narrativas Artísticas en diálogo

Empecé a caminar este sendero a partir del momento en el que fui diagnosticada con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), un diagnóstico que afecta al 10% de las mujeres a nivel mundial y que padece entre el 4% y 8% de las mujeres en Colombia en edades reproductivas (18 a 45 años) (Builes, Díaz, Castañeda, Pérez, 2006). Los principales síntomas del SOP son los periodos irregulares, aparición de vello facial y corporal excesivo (hirsutismo), acné, aumento de peso e infertilidad (Briden, 2022. Pg.192). La infertilidad, afecta entre 35% y 40% de las mujeres que padecen de SOP en Colombia (Builes, Díaz, Castañeda, Pérez, 2006). Aproximadamente 945.000 mujeres en Colombia podrían verse afectadas por infertilidad relacionada con el SOP.

Infertilidad… In – fer – ti – li – dad.

Infértil.

Soy una de ellas, una mujer infértil diagnosticada a la edad de 19 años, con un deseo profundo por maternar, situación que me ha llevado a experimentar dolores tanto físicos, como emocionales y dificultades de índole psicológica.

En mi oficio como artista plástica me he dedicado durante cinco años aproximadamente, a plasmar mi dolor en mis proyectos curatoriales y obras. Utilizando todo tipo de materiales y técnicas artísticas como lo son el grabado, la pintura, la cerámica, el dibujo y la ilustración, he vuelto tangible mi sentir, he puesto en escena el que parece ser un interminable ciclo de ruptura y sanación; sin embargo, cada pieza se ve atravesada por el latente y quimérico deseo de ser madre.

Este libro es el desdoblamiento de un mapa interior, un faro encendido en un territorio a menudo sumido en la penumbra. Visibilizar la experiencia de la infertilidad desde mi obra artística

personal es como rasgar el velo que cubre vivencias que permanecen ocultas o innombrables. Mi arte, mi obra, se convierte en este viaje, en una herramienta para trazar mi propia ruta, para comprenderme no desde la carencia, sino desde la abundancia de mi propia narrativa. Es un espejo y un cincel, que me permite esculpir y transitar mi historia desde la creación plástica, donde cada trazo es una palabra y cada color, un suspiro de alivio.

A través de este libro de artista, este proceso de investigación-creación se materializa como una cápsula del tiempo emocional, un sendero personal que entrelaza el deseo truncado, el dolor punzante, la búsqueda de sentido como un horizonte, la resignificación tras la noche más larga, y la posibilidad de tejer hilos sensibles y empáticos con quienes se acerquen a sus páginas. Este libro gráfico/literario es, en sí mismo, un abrazo extendido, una invitación a caminar juntos por los paisajes internos de la vulnerabilidad y la fortaleza.

Finalmente, en el vasto y fértil campo del desarrollo humano, este trabajo de grado no es una gota más en el océano; es la primera semilla plantada de un terreno inexplorado dentro de la Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mi alma mater. La infertilidad, una experiencia tan potente y transformadora, ha permanecido como un silencio a gritos en los corredores académicos de nuestra institución. Esta investigación-creación es un puente, demostrando cómo la práctica artística funciona como una brújula interna que guía hacia la sanación, un espejo para el autoconocimiento y un alivio para la autoaceptación. Es el fluir de un río que facilita procesos afectivos, fortaleciendo la resiliencia como un roble ante la tormenta y promoviendo el bienestar integral. Este trabajo no solo enriquece el campo de las artes, abriendo nuevas constelaciones de expresión, sino que reafirma el valor del arte como el aliento mismo en el ejercicio consciente de la creatividad como forma de vida. Es un lenguaje que no solo comunica verdades, sino que

también transforma vivencias, acompaña en la soledad y nos devuelve, en cada trazo, a la esencia más profunda y humanizadora del ser.

A pesar de mi imposibilidad para gestar vida en el sentido biológico, he encontrado en mi oficio como artista plástica un terreno fértil donde han emergido otros procesos vitales. La similitud entre las palabras crianza, gestación y curación, con *creanza, gestión y curaduría*, no es casual: todas comparten una raíz que habla de cuidar, de sostener, de dar forma y sentido. Mientras mi cuerpo se ha negado como espacio de fecundidad biológica, el arte me ha ofrecido la posibilidad de gestar obras, criar ideas y curar heridas a través de procesos creativos profundamente íntimos. Así, la curaduría se convierte en una forma de curación, la creanza de imágenes y conceptos me permite desplegar una crianza simbólica, y la gestión de proyectos se transforma en una forma de gestación emocional y estética. En este cruce de lenguajes, el arte se erige como mi lugar de posibilidad, donde lo que no pudo ser vida, ha encontrado otras maneras de ser fecundo.

En este extenso y profundo recorrido, mi obra se erige como un testimonio vivo de la infertilidad, transformando el dolor personal en un lenguaje universal de creación y resiliencia. Desde mi diagnóstico inicial, que marcó un antes y un después en mi vida, hasta la exploración de sus íntimos síntomas y la profunda resonancia del término "infertilidad", he trazado un mapa de mi propia vulnerabilidad y fortaleza. Mi oficio como artista plástica se ha convertido en el crisol donde mi sentir se vuelve tangible, un ciclo de ruptura y sanación mediado por el latente deseo de ser madre. En esencia, este libro de artista se convierte en un faro que ilumina mi mapa interior, desvelando lo oculto y tejiendo una narrativa de abundancia a partir de lo que parecía carencia.

Objetivos: El Germinar del Propósito

Objetivo general: El Primer Brote

Crear un libro de artista que explore y plasme la experiencia emocional y psicológica de la infertilidad, generando un espacio de reflexión y resignificación desde la práctica artística y los procesos del desarrollo humano.

Objetivos específicos: Raíces en Crecimiento

- Compilar y seleccionar piezas artísticas realizadas en los últimos cinco años que aborden el tema de la infertilidad y el deseo de gestar.
- Explorar y materializar el libro de artista integrando diversas técnicas y recursos plásticos que potencien la experiencia sensorial, narrativa y simbólica de la obra.
- Analizar el proceso de creación artística como un medio fundamental para la elaboración de experiencias dolorosas y la promoción de la transformación personal y el desarrollo afectivo.
- Contextualizar la obra y su proceso creativo en el marco del desarrollo humano, estableciendo conexiones explícitas entre la práctica artística, la afectividad y la búsqueda de sanación emocional.

Pregunta problema: La Pregunta del Jardín Interior

¿De qué manera la creación de un libro de artista, al visibilizar y resignificar la experiencia personal de la infertilidad femenina, contribuye a desafiar los mandatos sociales sobre la feminidad y fomenta el desarrollo afectivo, la autoaceptación y la resonancia colectiva en el contexto de la Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad?

Objeto de creación. Fragmentos de un Jardín Interior: el cuerpo como página y huella

En el contexto de este proceso de investigación-creación, el libro de artista se asume como un espacio de interacción con los lectores potenciales que propenda por la libertad formal y conceptual que busca ofrecer. Esta, permite integrar diversas técnicas propias de las artes plásticas como el grabado, la pintura, la fotografía y el dibujo. A su vez, se plantea como una alegoría poderosa: la posibilidad de materializar, a modo de último tomo, una etapa vital marcada por el deseo de gestar, el duelo por la infertilidad y la búsqueda de sentido a través del arte. Es, en sí mismo, un libro que evoca a la memoria, una extensión de cuerpo que narra, que cuenta historias, un acto de cierre y al mismo tiempo de apertura hacia nuevas formas de creación y existencia.

El libro de artista se ha consolidado como un espacio híbrido entre arte, texto y objeto, un soporte expandido que permite explorar narrativas creativas y diferentes, profundamente subjetivas y sensoriales. Su estructura abierta y su carácter multidisciplinar lo convierten en un medio privilegiado para articular lenguajes visuales, plásticos y simbólicos que dialogan con la experiencia personal. Más que un contenedor o compilador, el libro de artista se transforma en un territorio íntimo, confesional y abierto, donde se inscriben emociones, memorias y reflexiones desde una poética del cuerpo y la existencia (Torres y Restrepo, 2017).

A su vez, el libro de artista actúa como una forma visible de lo íntimo y simbólico. A través de sus páginas, texturas, narrativas y lenguajes visuales, la experiencia personal se traduce a un objeto tangible y se pone a disposición para la interacción con otros. El libro se convierte así, en un puente entre la experiencia individual y el mundo social, ofreciendo la posibilidad de comunicar, compartir y potencialmente, resignificar una vivencia íntima a través de un lenguaje artístico que puedan darle sentido y significado otros. La creación del libro de artista, por lo tanto, puede verse como un proceso dual, en donde la experiencia personal se transforma en un legado colectivo y cultural que, a su vez, puede generar nuevos vínculos y comprensiones sociales.

Bases Conceptuales. Desenmarañando el Alma: Fundamentos para un Diálogo Íntimo

Este capítulo es la base reflexiva de la obra, un camino cartográfico que describe cómo la experiencia de la infertilidad responde a los modelos teóricos que estructuran el pensamiento actual. Navegaré por las aportaciones conceptuales que explican cómo la concepción del ser mujer y el desarrollo humano se ven afectados por estas construcciones sociales, y recorreré el legado de artista a quienes, como faros en la oscuridad, el dolor y la ausencia las ha hecho crear todo un universo de lenguajes visuales como resultado de sus experiencias terrenales.

El Hilo Invisible: Develando la Infertilidad desde el Desarrollo Humano y la Teoría de Género

Quisiera comenzar abordando el concepto de infertilidad, el cual considero no solamente como una condición médica, sino también como una construcción social profundamente arraigada en el imaginario del deber ser femenino. La infertilidad ha sido históricamente cargada de significados que van más allá del cuerpo, afectando la identidad y el sentido de valía de muchas mujeres (Ortiz, 2015). No obstante, es importante revisar distintas definiciones del término. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infertilidad se define como "enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino consistente en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más, de relaciones sexuales habituales sin protección". Por su parte, la doctora en psicología Carmen Moreno (2022), parte de esta misma definición, pero haciendo una distinción relevante, la infertilidad y esterilidad son términos distintos, por lo que sería más adecuado hablar de esterilidad en estos casos, aunque social y culturalmente se ha impuesto el uso del término infertilidad. En este sentido, resulta pertinente

acudir al significado de “estéril”, que según el diccionario de la Real Academia Española es: “que no da fruto, o no produce nada”; y, en su segunda acepción biológica, “dicho de un ser vivo: incapaz de reproducirse”. Esta carga semántica refuerza la percepción de vacío y carencia que rodea a quienes no pueden concebir, revelando el peso simbólico que estas palabras llevan consigo.

Es bien sabido que, en muchas culturas, la capacidad de gestar la vida ha sido vista como un rasgo definitorio de lo femenino, lo cual genera una fuerte carga simbólica y emocional en quienes no pueden hacerlo (Riquelme, 2006). Esta concepción de la feminidad inherentemente ligada a la reproducción no es solo una idea abstracta; se manifiesta en las expectativas cotidianas, en los comentarios bienintencionados pero hirientes, y en una sensación de "incompletitud" impuesta socialmente a quienes no pueden o eligen no tener descendencia. En el contexto latinoamericano, estas presiones pueden intensificarse debido a la concepción de la familia tradicional y el rol de la mujer como madre y cuidadora. Simone de Beauvoir (1949) sentó un precedente fundamental, al exponer que “el cuerpo femenino ha sido reducido a su capacidad biológica de parir”, una perspectiva que históricamente ha relegado a las mujeres a un rol reproductivo, invisibilizando otras dimensiones importantes de su ser.

Desde esta óptica, la imposibilidad de maternar se erige no solo como una experiencia personal y dolorosa, sino como un profundo quiebre en el mandato social que históricamente ha definido la feminidad. Este quiebre impacta de manera significativa la identidad y el sentido del yo, generando en muchas mujeres sentimientos de incompletitud, pérdida y una dolorosa desconexión de las expectativas culturales y familiares. Martha Nussbaum (2002), ilumina esta problemática al destacar la importancia del reconocimiento de las capacidades humanas fundamentales. En el contexto de la infertilidad, capacidades intrínsecamente humanas como el

deseo de crear (que en mi caso se canaliza hacia la producción artística), el deseo de cuidar (que busca otras formas de expresión y conexión), y el deseo de proyectarse hacia el futuro (que se ve desafiado y reformulado), pueden verse frustradas o negadas por una sociedad que aún asocia la plenitud femenina con la maternidad biológica y la conformación de un hogar a través del matrimonio. La falta de reconocimiento de estas otras capacidades, tal como lo argumenta Nussbaum, se convierte en una forma de desigualdad que menoscaba el desarrollo humano de las mujeres que no pueden o eligen no maternar.

Esta crítica a la reducción de la feminidad a la capacidad reproductiva encuentra un eco profundo en la Teoría de Género de Judith Butler (1990), quien argumenta que el género no es una categoría natural o esencial, sino una construcción social que se internaliza a través de normas y expectativas culturales repetitivas. La insistencia social en la maternidad como un rasgo definitorio de la mujer se convierte, desde esta perspectiva, en una de estas normas que se impone a las identidades femeninas a un rol biológico específico. Cuando una mujer no puede o no desea cumplir con este mandato, se enfrenta no solo a una experiencia personal de pérdida, sino también a una "dislocación de su identidad dentro del marco socialmente construido de lo que significa ser mujer" (Butler, 1990, p. 25). La infertilidad, por lo tanto, no es solo una cuestión médica, sino también un punto de fricción donde las expectativas de género impuestas socialmente chocan con la realidad corporal y las elecciones individuales, afectando profundamente el desarrollo del yo y la vivencia de la propia feminidad más allá de la reproducción.

La infertilidad, en este marco, deja de ser únicamente una condición médica circunscrita al ámbito clínico para manifestarse como una experiencia corporal compleja que desborda los

límites de lo puramente biológico y se enuncia con fuerza en el dominio de lo simbólico, buscando un lenguaje visual que le dé voz a su silencio. Por su parte, Moreno (2022) comenta:

> Una vida sin hijos puede ser también enriquecedora, pues la felicidad es algo que se construye, y no son las situaciones las que generan infelicidad o frustración, sino nuestra interpretación de las mismas. Además, es posible desarrollar la maternidad de muchas maneras diferentes y haberlas pensado puede ser de mucha utilidad. (p.58)

Es precisamente en esta encrucijada de lo corporal, lo emocional y lo cultural donde el arte se erige como un puente indispensable. La práctica artística nos permite no solo visibilizar lo que la sociedad tiende a ocultar, sino también reinterpretar y resignificar la feminidad más allá de los mandatos reproductivos. Al abrazar la creatividad como una forma de gestación y cuidado, se valida la posibilidad de encontrar plenitud y propósito en otras dimensiones de la existencia, demostrando que la felicidad y la maternidad pueden construirse de múltiples maneras, abriendo un camino hacia la autoaceptación y la construcción de un sentido de vida enriquecido.

Voces en el Lienzo: La Experiencia Femenina en el Arte como Antecedente

Históricamente, el cuerpo, y particularmente el cuerpo femenino, ha constituido un territorio central en la historia del arte. No obstante, su representación ha estado frecuentemente marcada por una mirada patriarcal que lo objetiviza y lo reduce a un mero contenedor inerte. En contraposición, desde las artistas más clásicas a las contemporáneas, han reivindicado el cuerpo como un campo dinámico de experiencia vívida, de memoria inscrita y de expresión auténtica. Esta exploración trasciende las fronteras de una única disciplina, manifestándose en un rico diálogo multidisciplinar que abarca desde la pintura y la escultura hasta el *performance*, la

fotografía, la música y la poesía. Es esta convergencia de lenguajes lo que permite una comprensión más profunda y resonante de las experiencias femeninas complejas.

Flowers on Body (1973), 50,8 cm×33,97 cm, Fotografía

Un ejemplo claro es el de Ana Mendieta (1948-1985), artista cubana, refugiada en Estados Unidos, quien dedicó gran parte de su obra al *performance* y arte corporal. Ella empleó su propia corporeidad como una herramienta visceral para fusionarse con el paisaje y, a través de esta simbiosis, denunciar la violencia, el desarraigo del exilio y la profunda sensación de pérdida (Faba, 2019). Su fotografía "Flowers on Body" (1973) es un testimonio elocuente de esta búsqueda. En esta fotografía, Mendieta se presenta desnuda, a menudo acostada o tendida sobre la tierra, con su cuerpo cubierto por flores o pétalos de colores vibrantes. Las flores, símbolos universales de la vida, la belleza y la efímera fertilidad, contrastan con la quietud o la vulnerabilidad de su figura, sugiriendo una profunda meditación sobre la conexión entre el cuerpo, la naturaleza y la existencia.

Frida y la cesárea (1937) 73×62 cm, óleo sobre lienzo

Frida Kahlo (1907-1954), artista mexicana, reconocida como un ícono de talla mundial, cuya propia biografía estuvo marcada por un cuerpo quebrantado y transfigurado a raíz de un trágico accidente que la imposibilitó para moverse con facilidad y, además, concebir. Ella exploró sin rodeos el cuerpo herido, fragmentado y cicatrizado, la vivencia de la infertilidad y el anhelo frustrado de maternidad como un testimonio elocuente del dolor tanto físico como emocional. En su obra "Frida y la Cesárea" (1937), Kahlo no solo visibiliza el dolor físico de la experiencia reproductiva fallida, sino que profundiza en el trauma psicológico y afectivo de la infertilidad. Ella convierte su cuerpo en un mapa de sus heridas y un lienzo de su duelo, haciendo público un sufrimiento que en su época era a menudo ocultado o minimizado. Pintada esta obra tras un desgarrador aborto en el tercer mes de su embarazo, esta pieza inconclusa no es menos elocuente, sino que su estado inacabado subraya la magnitud de una herida que desafió el cierre. Para Kahlo, el acto de pintar no era simplemente una expresión, sino un río de liberación que canalizaba el dolor físico y la angustia de su constante peregrinaje por los hospitales.

Resulta también significativo el caso de Mary Cassatt (1844-1926), pintora y grabadora estadounidense que pasó gran parte de su vida en Francia y, quien, a pesar de su elección de no tener hijos, materializó una obra que hoy constituye un valioso testimonio de las representaciones de la maternidad en la Francia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Roldan, 2020), evidenciando la complejidad y diversidad de la mirada femenina sobre este tema. Su obra "Mother and Child" (1889) es un ejemplo emblemático de su dedicación a este motivo.

Mother and Child (1889), 73×60 cm, óleo sobre madera

En esta pintura, Cassatt capta la íntima conexión entre una madre y su hijo. La artista se centra en la ternura del gesto, la espontaneidad de la relación y la profunda unión afectiva que se establece entre ambos. Su habilidad para transmitir la autenticidad y la dignidad de estos lazos, sin caer en la idealización sentimentalista de la época, resalta su aguda observación y su empatía. Su obra, aunque a primera vista celebra la maternidad, invita a reflexionar sobre la diversidad de formas de entender y construir los lazos afectivos y el rol de la mujer, desvinculando la plenitud

femenina de la reproducción biológica y abriendo espacio para otras narrativas y experiencias. Esto es crucial, ya que su prolífica representación de la maternidad proviene de una mujer que deliberadamente eligió una vida sin hijos para dedicarse plenamente a su carrera artística.

Todas estas artistas, desde sus particulares contextos y experiencias, lograron transformar su biografía en obra, convirtiendo sus cuerpos en textos legibles cargados de significado. Desde esta perspectiva transformadora, el arte se establece como una poderosa herramienta para resignificar lo corporal, trascendiendo su materialidad para revelarse como un portador elocuente de historias individuales que se vuelven colectivas, de deseos profundos y de heridas que claman por ser vistas y comprendidas. Estas artistas, cada una a su modo, sentaron las bases para una poética del cuerpo como narrativa, abriendo el camino para generaciones futuras.

Precisamente en este espacio de fragilidad y expansión, numerosas creadoras de hoy han forjado un lenguaje propio para desvelar, con una honestidad conmovedora y una vulnerabilidad valiente, la experiencia de la infertilidad y el intrincado deseo de maternar, escribiendo un nuevo capítulo en el valioso legado de la expresión artística femenina.

Por ejemplo, Tracey Emin (1963), artista conceptual británica, a través de su obra “Everyone I Have Ever Slept With” (1995), conocida como “The Tent”, crea un espacio íntimo bordado a mano que funciona como un diario expandido de su vida. En esta tienda de campaña, Emin cosió meticulosamente los nombres de todas las personas con las que había compartido una cama, incluyendo, de manera conmovedora, los nombres de sus dos fetos abortados (Mantecón, 2012). La obra trasciende la autobiografía para convertirse en una poderosa meditación sobre la intimidad, la pérdida y las diversas formas de relación y ausencia en la vida de una mujer. Al utilizar la labor manual del bordado, históricamente asociada al ámbito femenino, para exponer una narrativa tan cruda y personal, Emin no solo desafía las convenciones, sino que transforma el

dolor de la maternidad truncada en un acto de memoria y resignificación, articulando el lenguaje del texto y los materiales con el de la vulnerabilidad corporal y la vivencia de la pérdida.

Everyone I Have Ever Slept With (1995), 79×211×234 cm, bordado sobre carpa

Por su parte, Elina Brotherus (1972), fotógrafa y videoartista finlandesa, a través de su serie fotográfica “Annonciation” (2009–2013), documenta su experiencia con la infertilidad, exponiendo de manera sutil y poética los rituales médicos, la espera y el vacío, dando lugar a una narrativa visual profundamente autobiográfica y silenciosa. Brotherus se erige como una voz valiente frente a un tema aun profundamente tabú: la infertilidad involuntaria.

Annunciation 10 (2011), 30×42 cm, fotografía

La serie nos sumerge en tiempos que, como las páginas entrelazadas de un calendario visible en algunas obras, alternan la esperanza con la desilusión, mostrando el paso implacable

de los años. A través de estas imágenes, Elina Brotherus da voz a un número sorprendentemente grande de mujeres y hombres cuya experiencia raramente se expresa en el arte o en el discurso público, desafiando la narrativa sesgada de los “finales felices” y validando el profundo duelo que acompaña a la pérdida de la posibilidad de ser madre. La artista misma ilumina el corazón de esta obra al afirmar:

> Durante un tratamiento, la imaginación es rápida. Uno piensa en nombres y en a qué escuela irá el niño. Cuando el tratamiento no tiene éxito, no es exagerado decir que se siente como el duelo por alguien que ha fallecido. La pérdida es muy concreta. No solo se pierde un hijo, sino también toda una vida futura en familia. (Brotherus, 2009, en su página web).

Otra referencia relevante es la artista peruana Johanna Hamann (1954-2017), con su obra “Barrigas” (1979-1983). Hamann ofrece una reflexión potente y perturbadora sobre el cuerpo femenino, la maternidad y, de forma indirecta, la fragilidad de la vida en un contexto de profunda convulsión social. Esta impactante serie de esculturas, que representa vientres hinchados suspendidos de ganchos, transita desde una posible alusión a la gestación hasta una inquietante visión de la mutilación o el vacío. "Barrigas" no es solo una representación del proceso reproductivo, sino una incisiva indagación sobre el cuerpo de la mujer como recipiente de vida y, al mismo tiempo, como objeto de violencia, control y vulnerabilidad. Hamann, a través de la crudeza de los materiales y la ambigüedad de sus formas, invita a una confrontación con las implicaciones más íntimas y a menudo dolorosas de la condición femenina, trascendiendo lo personal para dialogar con las tensiones sociales y políticas de su tiempo, donde el cuerpo era a menudo un campo de batalla.

Barrigas (1979-1983), 174×160×60 cm, escultura.

Estas artistas, a través de sus diversas manifestaciones creativas, nos permiten comprender el arte no solo como un espacio de representación, sino como un cuerpo expandido donde es posible reinscribir memorias, duelos, deseos o pérdidas asociados a la infertilidad. En este sentido, mi obra se enmarca en esta genealogía de mujeres que han hecho del arte una forma de testimoniar sus procesos internos, transformando el dolor, la espera y la resiliencia en materia poética y visual, construyendo así un diálogo profundo sobre la experiencia femenina y la búsqueda de sentido frente al intrincado deseo de maternar.

Ecos del Jardín: Poesías y Cantos que Florecen

La experiencia femenina del cuerpo, el deseo de gestar y la infertilidad no solo han sido narradas en las artes visuales; su eco resuena con igual fuerza y sensibilidad en otras disciplinas artísticas, como la música y la poesía. Estas formas de expresión ofrecen un terreno fértil para explorar la intimidad y la vulnerabilidad, permitiendo que la voz de la experiencia personal se eleve y encuentre resonancia colectiva. La música, con su capacidad de evocar emociones sin palabras, y la poesía, con su condensación de significado y belleza, logran captar matices del dolor, la esperanza y la resignificación de una manera única. A continuación, se presentan ejemplos de cómo la infertilidad y el anhelo de maternidad han sido abordados desde estas poderosas expresiones artísticas, demostrando la riqueza de una narrativa que no se limita a un único formato.

Poema – La Mujer Estéril – Gabriela Mistral (1919)

La mujer que no mece un hijo en el regazo,
(cuyo calor y aroma alcance a sus entrañas),
tiene una laxitud de mundo entre los brazos;
todo su corazón congoja inmensa baña.

El lirio le recuerda unas sienes de infante;
el Ángelus le pide otra boca con ruego;
e interroga la fuente de seno de diamante
por qué su labio quiebra el cristal en sosiego.

Y al contemplar sus ojos se acuerda de la azada;
piensa que en los de un hijo no mirará extasiada,
al vaciarse sus ojos, los follajes de octubre.

Con doble temblor oye el viento en los cipreses.
¡Y una mendiga grávida, cuyo seno florece
cual la parva de enero, de vergüenza la cubre!

Canción – Arrurru – Katie James (2021)

Tú, tal vez, Sofía o Luciana
¿Sabes cuánto te he soñado?
Yo te besaría en la mañana,
como nunca nadie había amado
Tus pasitos son de seda
Tus pupilas mi mirada
Este mundo envuelto en guerra
y yo soñando tu llegada.
Danzando como colibrí, cantando como ruiseñor.
Ojitos de inocencia, manitas explorando.
Pero este mundo es rudo y cruel
y no te salvará mi amor
Y no tendrán clemencia
Yo te veré llorando
Arrurru
Arrurru
Quédate jugando donde estas
En tu mundo de colores
Donde tus ojitos no tendrán que ver jamás
Nuestras armas y nuestros dolores
En mis sueños te voy a arrullar
Para que siempre sonrías
Y nada te ha de faltar estando allí en mis fantasías
Danzando como colibrí, cantando como ruiseñor.
Ojitos de inocencia, manitas explorando.
Pero este mundo es rudo y cruel
y no te salvará mi amor
Y no tendrán clemencia
Yo te veré llorando
Arrurru
Arrurru

Canción – Grandiose – Pomme (2019)

Depuis que je n'ai pas le droit
Je veux un enfant dans le ventre
J'aurais sûrement dû taire parfois
L'envie si grande et menaçante
Depuis que mes amis me mentent
Qu'ils disent que je suis comme les autres
Je veux un enfant dans le ventre
Qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose
La vie que j'avais inventée
Pour toi la vie qu'on nous vend bien tracée
Une vie comme ça n'existe pas
Depuis la première goutte de sang
Les bouches qui s'effleurent dans la cour
J'ai dit, moi je veux un enfant
Avant de connaître l'amour
L'amour qui déborde de moi
Qui dit, tu n'es pas comme les autres
Des filles prendront ton coeur à toi
Bats-toi, t'auras une vie grandiose, grandiose
La vie que j'avais inventée
Pour toi la vie qu'on nous vend bien tracée
Une vie comme ça n'existe pas
Depuis que je n'ai pas le droit
Je veux un enfant dans le ventre
J'aurais sûrement dû taire parfois
L'envie si grande et menaçante
Depuis les cloches assourdissantes
Le gris de l'église de fond rose
Je veux un enfant dans le ventre
Qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose
La vie que j'avais inventée
Pour toi la vie qu'on nous vend bien tracée
Une vie comme ça n'existe pas

Traducción

Desde que no tengo derecho
He querido un hijo en mi vientre
Seguramente debí callarme a veces
El deseo tan grande y amenazante
Desde que mis amigas me han mentido
Dicen que soy como las demás
Quiero un hijo en mi vientre
Amarnos, tener una vida espectacular
Espectacular, la vida que yo había inventado
Para ti, la vida bien planeada que nos venden
Una vida así no existe
Desde que probé la sangre por primera vez
Las bocas que se rozan durante el noviazgo
Dije que quiero un hijo
Antes de conocer el amor
El amor que se desborda de mí
Que dice "no eres como las demás"
Las chicas te quitarán el corazón
Lucha, tendrás una vida espectacular
Espectacular, la vida que yo había inventado
Para ti, la vida bien planeada que nos venden
Una vida así no existe
Desde que no tengo derecho
He querido un hijo en mi vientre
Seguramente debí callar a veces
El deseo tan grande y amenazante
Desde las campanas ensordecedoras
El gris de la iglesia de fondo rosa
Quiero un hijo en mi vientre
Para amarnos, para tener una vida espectacular
Espectacular, la vida que yo había inventado
Para ti, la vida bien planeada que nos venden
Una vida así no existe

La inclusión de voces de la música y la poesía, junto a las obras visuales, subraya la multidisciplinariedad de la experiencia artística y su capacidad para generar un diálogo complejo y emotivo. Mi propia práctica, como he explorado en este apartado, se suma a esta rica tradición que entiende el arte como un canal vital para la autoexploración y la conexión con el sentir colectivo. A través de este tejido de lenguajes, la experiencia personal de la infertilidad se eleva a una narrativa universal, demostrando que la sensibilidad y la creación son puentes fundamentales para la comprensión del desarrollo humano en su más amplia y compleja expresión.

Diseño metodológico. Caminar con las manos: método como ritual

Este apartado traza el sendero metodológico que guio mi proceso de investigación-creación, un camino que, como un río que serpentea entre la teoría y la práctica, unió la indagación conceptual con la expresión artística. Se buscó una aproximación rigurosa y reflexiva, donde la práctica creativa no fue una simple excusa, sino el corazón palpitante de la investigación, una forma de conocimiento tan válida como la disertación escrita, una llave maestra para desentrañar la experiencia de la infertilidad y el cuerpo femenino.

Enfoque de Investigación:

El proceso se tejió bajo un enfoque cualitativo, una elección que no buscaba la medida fría de los datos, sino la calidez profunda de la comprensión. No se persiguió la generalización de un dato, sino la singularidad de un sentir. Este enfoque se erigió como el andamiaje perfecto para adentrarnos en las experiencias, significados y representaciones que la infertilidad femenina había gestado en el alma, permitiendo una inmersión en las narrativas, emociones y simbolismos que, construían esta vivencia. Este enfoque se justificó por su capacidad para explorar la complejidad de fenómenos humanos subjetivos, en contraste con la objetividad que se persigue en la investigación cuantitativa (Creswell y Poth, 2018).

Diseño de Investigación:

El diseño metodológico se concibió como una investigación-creación, un paradigma que entendía la práctica artística no como el epílogo de una tesis, sino como el prólogo de un descubrimiento. Fue un diálogo constante, como el vaivén de las olas en la orilla, entre la fase de investigación –teórica, contextual y de referentes artísticos– y la fase de creación, donde la obra se forjó.

Dentro de este diseño, se adoptó una perspectiva interpretativa-hermenéutica, buscando descifrar los significados que, cual cifras secretas, emergieron tanto de las fuentes investigadas como de la propia llama creativa. La investigación fue un eco constante de preguntas y respuestas, donde la obra artística no fue solo un resultado final, sino una herramienta, un pincel para explorar, cuestionar y comunicar el conocimiento adquirido. La creación se transformó, así, en una metodología en sí misma, un laboratorio donde las ideas, antes etéreas, se materializaron, se probaron y, al hacerlo, parieron nuevas interrogantes y comprensiones. Esta aproximación reflejó el carácter intrínseco de la investigación-creación, donde la práctica artística es inherentemente una forma de indagar y producir conocimiento (Barrett y Bolt, 2007).

Tipo de Investigación:

Considerando estos pilares, el tipo de investigación se erigió como una investigación artística basada en la práctica (Practice-Based Research). Esta tipología, como un jardín donde florece el conocimiento a través del hacer, se caracterizó por:

- La obra de arte como fuente primaria de conocimiento: La práctica creativa no fue un adorno, sino la vena principal por donde corrió el conocimiento, un saber que, de otra manera, habría permanecido inalcanzable (Haseman, 2006).
- La articulación de la práctica con la teoría: Se buscó tejer un diálogo constante entre la producción artística y los marcos conceptuales, no como dos entidades separadas, sino como las hebras de un mismo hilo, enriqueciendo ambos dominios.
- La reflexión crítica sobre el proceso y el producto: La documentación y el análisis del camino creativo fueron tan vitales como la obra culminada, como un mapa que no solo

muestra el destino, sino también la ruta recorrida, permitiendo comprender cómo se forjó el conocimiento.

- La exploración de fenómenos complejos y subjetivos: Este enfoque se reveló como el más adecuado para indagar en experiencias humanas íntimas y difíciles de abordar, que, como un enigma en la niebla, sólo el arte pudo iluminar (Leavy, 2017).

En este sendero específico, la investigación artística basada en la práctica permitió desentrañar las complejidades de la infertilidad desde una perspectiva encarnada y experiencial, contribuyendo no solo a la producción de una obra de arte significativa, sino también a la comprensión y visibilización de una experiencia humana a menudo silenciada, que encontró en el arte su voz y su eco.

Descripción del proceso de creación. Del vacío al trazo: El Viaje Creativo de este Libro

Este proyecto de investigación-creación en el campo artístico se desarrolló desde una metodología cualitativa, la cual se consideró la más pertinente para explorar en profundidad la complejidad de la experiencia de la infertilidad, sus intrincadas implicaciones psicológicas y afectivas en mujeres en etapas reproductivas, y el papel del arte como una herramienta de empoderamiento, sanación y expresión subjetiva. En este caso, el objetivo primordial fue comprender la experiencia individual y su manifestación a través del lenguaje artístico, lo cual requirió un análisis interpretativo y la exploración de las narrativas personales y las resonancias emocionales que la infertilidad evoca y que el arte puede ayudar a transitar. La riqueza de las reseñas cualitativas, obtenidas a través de la reflexión personal, la recopilación de obra y la conexión con referentes teóricos, permitió una comprensión holística del fenómeno estudiado.

Desde la perspectiva de Lev Vygotsky y su Teoría Sociocultural, podemos entender la creación de un libro de artista no solo como un acto individual, sino también como una forma de mediación cultural y social. Vygotsky (1978) subraya cómo el desarrollo cognitivo y afectivo se moldea a través de la interacción con el entorno sociocultural y el uso de herramientas simbólicas. En este sentido, el proceso creativo que da origen al libro de artista se convierte en una internalización de la experiencia de la infertilidad, filtrada a través de los significados culturales, los lenguajes artísticos aprendidos y las interacciones sociales previas.

El proceso de creación se desarrolló en las siguientes fases interconectadas, cada una de ellas un engranaje en la maquinaria de este viaje de investigación-creación, no operando de forma lineal, sino como las ondas que se expanden en un estanque, influyéndose mutuamente:

- **La Concepción. Donde la Semilla Germina:** Esta fase fue el punto de partida, el lecho fértil donde germinó la semilla del proyecto de investigación-creación en el campo artístico. Más allá de una recopilación de datos, fue una inmersión profunda en mi propia experiencia subjetiva de la infertilidad, entendida no como un dato frío, sino como un paisaje emocional complejo y personal. Se llevó a cabo una introspección rigurosa, donde el cuerpo se convirtió en el primer archivo, y la memoria en el registro más íntimo (Finley, 2011). Se exploraron los ecos internos de la infertilidad, desde el anhelo inicial hasta las reverberaciones del dolor, la frustración, la esperanza fluctuante y la resiliencia construida.
- **El Cultivo. Nutriendo la Comprensión:** Esta fase constituyó la columna vertebral teórica de este proyecto de investigación-creación en el campo artístico. Se llevó a cabo una investigación cualitativa sobre el concepto de infertilidad, profundizando en sus dimensiones sociales y, especialmente, psicológicas y afectivas en mujeres durante sus años reproductivos. No se buscó una verdad única, sino un mosaico de comprensiones. Se exploró cómo el arte, en diversas manifestaciones había sido utilizado históricamente como una herramienta de expresión, empoderamiento y sanación ante experiencias vitales significativas.
- **La Gestación. Tejiendo la Narrativa:** Con base en la investigación cualitativa previa y la profunda exploración vivencial, se inició un proceso escritural reflexivo y analítico. No fue una escritura solamente descriptiva, sino un acto de tejido, donde se articularon las comprensiones teóricas con la experiencia personal y las resonancias encontradas en la obra plástica propia y de referentes. Paralelamente, se realizó una recopilación y selección cuidadosa de la obra plástica personal que mejor dialogara con las reflexiones

escritas y los conceptos clave identificados en la investigación. Esta selección no fue fortuita, sino un acto de curaduría íntima, buscando aquellas piezas que, en su forma y contenido, resonaban más profundamente con las dimensiones emocionales y simbólicas de la infertilidad. También se incluyó un análisis iconográfico e iconológico de las piezas seleccionadas, desentrañando sus significados latentes y sus conexiones con los marcos conceptuales (Panofsky, 1972).

- **El Alumbramiento. La Materialización de la Obra:** Esta fase central fue el crisol donde todas las vertientes del proyecto de investigación-creación en el campo artístico convergieron, la materialización de la investigación-creación en el formato del libro de artista. Este proceso no fue una simple manufactura, sino un diálogo continuo entre la mano que crea y la mente que reflexiona, guiado por la búsqueda de una forma que resonara con la profundidad de la experiencia explorada. Esta fase se subdivide así:
  - ✓ ***Primeros Trazos. La Piel del Libro*:** Se exploraron diversos formatos y estructuras de libro de artista, experimentando con materiales accesibles y significativos para determinar la opción que mejor transmitiera la narrativa visual y táctil deseada. Esta exploración cualitativa se centró en cómo diferentes materiales y encuadernaciones podían evocar sensaciones, metáforas y significados relacionados con la infertilidad (por ejemplo, fragilidad, vacío, conexión, crecimiento), buscando que el objeto mismo se convirtiera en una extensión de la experiencia.
  - ✓ ***El Corazón de la Narrativa: Dando Vida al Contenido*:** Una vez definido el formato del libro, se inició el proceso de selección y secuenciación de la obra plástica que se incluiría. Paralelamente, se elaboraron textos complementarios

(reflexiones, fragmentos poéticos, etc.) que dialogaron intrínsecamente con las imágenes, buscando una coherencia estética y conceptual que profundizara la experiencia del lector. El diseño no fue un acto estético aislado, sino un armador de discursos, donde cada elemento visual y textual fue cuidadosamente dispuesto para construir una narrativa cohesiva y resonante.

- ✓ ***El Pulso de la Historia. Guiando el Aliento*:** Se evaluó cuidadosamente la organización y disposición de los contenidos dentro del libro de artista, considerando el ritmo visual y narrativo que se deseaba imprimir a la experiencia del lector. La diagramación se abordó como una forma de guiar la mirada y la emoción a través de las páginas, creando conexiones significativas entre las imágenes y los textos.
- ✓ ***El Ser Desplegado. La Obra Cobra Vida*:** Finalmente, se produjo una edición limitada del libro de artista, prestando especial atención a la calidad de la impresión y la materialidad del objeto final. Estos elementos contribuyeron significativamente a la experiencia sensorial y al valor simbólico de la obra, entendiendo que el libro mismo era un objeto de arte y no solo un contenedor de información. Esta producción limitada subrayó el carácter único, íntimo y artístico de este proyecto de investigación-creación en el campo artístico, contextualizando el objeto creado como el resultado tangible de un proceso de investigación y creación profundo y personal.

Este recorrido no fue una secuencia lineal, sino una gestación integral, donde cada fase se nutrió de la anterior, llevando a la obra a su plenitud. A través de esta sinergia entre vivencia, investigación y creación, el libro de artista emerge no sólo como un objeto final, sino como el

testimonio de un viaje de transformación profunda, donde el arte se erige como el gestor de nuevos horizontes de comprensión y sanación.

Anatomías de la Resiliencia: Un viaje a través de mi obra plástica

Aquí, la teoría encuentra su cuerpo y la vivencia se hace forma. Este capítulo presenta la compilación de mi obra plástica, el resultado palpable de un viaje de investigación-creación que se atreve a mirar de frente la experiencia de mi infertilidad a través de los años. Cada pieza que se gesta no es un simple objeto, sino un fragmento de piel, un eco de memoria, un pulso de deseo que busca dar voz a aquello que, a menudo, ha habitado el silencio. Se expone el proceso a través del cual la introspección personal y la indagación académica se fusionan, permitiendo que el arte se convierta en el lenguaje primordial para explorar las complejas implicaciones corporales y emocionales de la infertilidad. Las obras que aquí se exhiben no solo son el reflejo de mis propios objetivos –articular la vivencia a través de formas visuales, utilizar el arte como vehículo narrativo y fomentar un diálogo sobre el tema–, sino que también se proponen como una invitación a la empatía y a la comprensión profunda de una realidad tan personal como universal.

El rescate: Pintura

Mi primera obra después del diagnóstico, "El Rescate", es un óleo sobre lienzo que nació de un grito ahogado. Justo ahí, en el lienzo, mi propia mano surge desde la parte inferior, cargada de objetos punzantes y sumida en tonos fríos, casi mortecinos. No es solo una mano; es una súplica, un último intento desesperado por aferrarse a algo cuando todo parece desmoronarse. Y arriba, lejos, casi inalcanzable, aparece otra mano, una figura celestial, etérea. Parece intentar agarrarme, extender un consuelo, pero la distancia es abismal. La luz la envuelve, sí, pero la separación es palpable, un reflejo de esa ayuda que se siente cerca y al mismo tiempo tan esquiva, como si la esperanza estuviera ahí, pero no lograra posarse del todo sobre la herida. Esta pieza fue un desahogo brutal, la forma en que mi cuerpo y mi alma empezaron a procesar la noticia.

El rescate (2019), 70×50 cm, óleo sobre lienzo

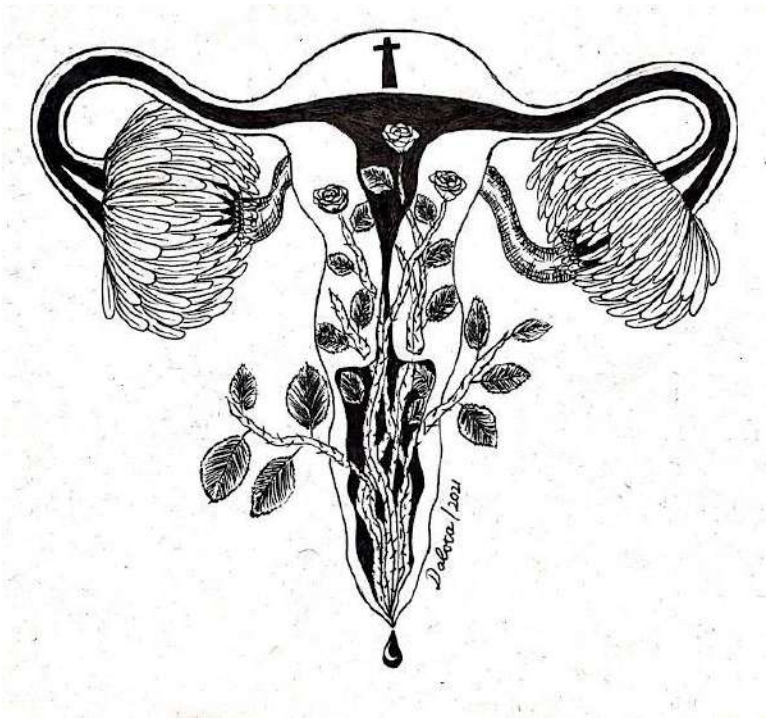
La Diada del Silencio. Rota y Mi Útero: Rapidógrafo

Después de "El Rescate", me sumergí en una serie de dos piezas realizadas en rapidógrafo, una monocromía en negro que se convirtió en un susurro íntimo. La primera, titulada "Rota", es un retrato de una mujer en plena desolación. Las lágrimas que surcan su rostro no son líquidas; son grietas profundas que, paradójicamente, dan vida a pequeñas flores. Es una imagen que habla de la resiliencia que brota incluso del quiebre más profundo. Sin embargo, hay un peso innegable en su expresión cargada de cansancio mientras busca respuestas hacia arriba, como quien implora al cielo, aunque ya sabe que no las encontrará allí. Es la dualidad de la esperanza y la rendición, el dolor que se transforma sin desaparecer del todo.

Rota (2021), 14×22 cm, tinta sobre papel

La segunda pieza de esta serie, "Mi Útero", es una representación visceral de ese órgano central, pero atravesado por ramas espinosas que lo laceran. Los ovarios, en lugar de ser símbolos de vida inminente, son flores de cempasúchil, esa flor vibrante y efímera tan icónica del Día de Muertos en México. No fue una elección casual; esta flor, que evoca el recuerdo y la presencia de lo que ya no está, se convirtió en una metáfora poderosa de la pérdida y el anhelo truncado. En esta obra, mi útero deja de ser un espacio de gestación para convertirse en un paisaje de memoria, un altar donde habita lo que no pudo ser. Ambas piezas, con su monocromía y su cruda honestidad, son un viaje por la fragilidad del cuerpo y la persistencia del espíritu ante la infertilidad.

Mi útero -boceto para escultura (2021), 14×22 cm, tinta sobre papel

Recuperando(me): Punta Seca

Fue en medio de una profunda depresión que encontré el grabado, una técnica que me atrapó de inmediato. Me pareció una hermosa y dolorosa coincidencia que la placa donde se trabaja se llamara "matriz". Precisamente ahí, en ese trozo de acrílico que da forma, nació mi primera punta seca, una obra que nombro "Reparando(me)". En ella, una figura femenina aparece sumergida, como si estuviera cayendo en un abismo emocional. Su parte abdominal está completamente destruida, desgarrada por una serie de flechas que se clavan en su cuerpo, cada una como un recordatorio punzante de ciclos y esperanzas perdidas. Todo su ser está agrietado, un reflejo de mi propio quiebre interno en aquel momento. Crear esta pieza fue como rasgarme para encontrar un lenguaje para ese dolor que se sentía tan incomprensible, una forma de externalizar el caos que habitaba en mí.

Reparando(me) (2021), 15×55 cm, matriz de grabado en punta seca sobre acrílico

Reparando(me) (2021), 25×35 cm, impresión de grabado en punta seca

Díptico. Maternidad y Autocompasión: Pintura

Tras la crudeza de la punta seca, mi exploración encontró un respiro en un díptico de acrílicos, dos piezas que dialogan sobre el anhelo y la aceptación. La primera, que llamo "Maternidad", es un autorretrato transformado en la forma de un ánfora. Está dibujada en tonos azules y verdes, buscando evocar esa calma y fluidez del agua, mientras que, en su centro, un pequeño bebé bordado emerge con delicadeza. Es mi propia silueta contenedora, anhelando ser el recipiente de una vida, esa esperanza constante de experimentar la maternidad algún día, con un fondo vibrante de rojos y naranjas que palpitan con el fuego del deseo y la pasión.

A su lado, la segunda pieza, "Autocompasión", complementa la narrativa con una propuesta de bálsamo. Aquí, dos manos se encuentran en una posición de recogimiento, de abrazo a uno mismo, también en esos tonos azules y verdes que invitan a la serenidad. En su centro, bordado con el mismo hilo que da vida al bebé, se despliega un corazón, sutil pero presente. Es mi manera de representar esa necesidad vital de autoaceptación y cariño, de recordarme que, si la maternidad biológica no llega, la compasión hacia una misma es un acto de amor igual de profundo y necesario. Los fondos de ambas obras se encuentran en esos mismos rojos y naranjas, uniendo visualmente el anhelo con la búsqueda de paz, mostrando que ambas emociones coexisten en este camino.

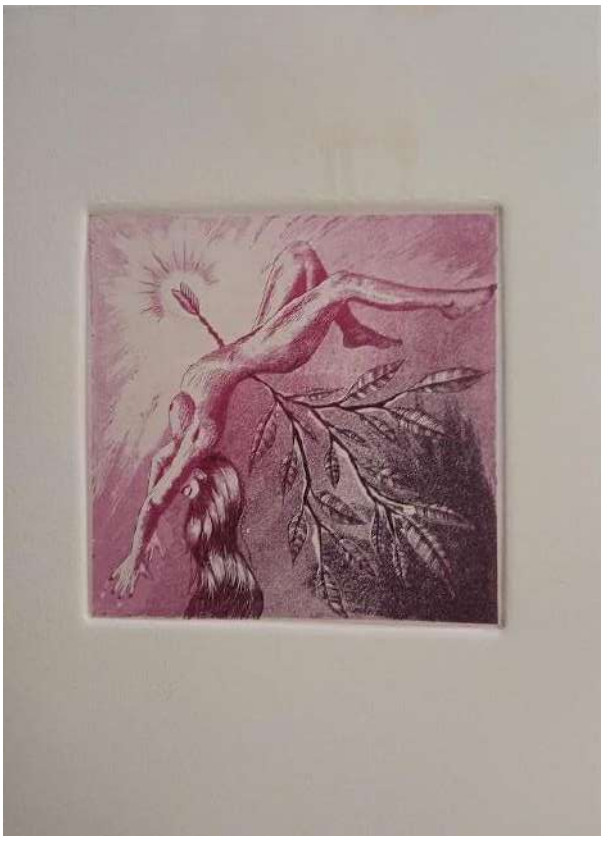

Maternidad (2021), 70×50 cm, acrílico sobre lienzo

Autocompasión (2021), 70×50 cm, acrílico sobre lienzo

Fallen: Aguafuerte y Aguatinta

Sanando (2022), 25×17 cm, impresión de grabado en aguafuerte y aguatinta

Mi camino de exploración en el grabado me llevó a una nueva pieza en aguafuerte y aguatinta, titulada "Sanando". Trabajada sobre una placa de zinc, esta obra presenta a una figura femenina en plena caída, su cuerpo suspendido. Una flecha, directa y dolorosa, atraviesa justo la zona del útero, un impacto visual que remite a la herida central de la infertilidad. Sin embargo, en un giro crucial, la espalda de esta figura está llena de vida, brotando ramas repletas de hojas. Esta imagen fue mi manera de expresar el inicio de la resignación; a pesar de la herida profunda, algo nuevo y vital empezaba a emerger. No era una negación del dolor, sino un reconocimiento de que, incluso en la caída, la vida encontraba otra forma de manifestarse y crecer. La obra

captura ese momento de transición, donde el peso de la pérdida comienza a convivir con la aceptación de nuevas posibilidades.

Mi Útero: Escultura

Mi útero (2022), 15×15×3 cm, escultura de porcelana fría y ramas de árbol

Partiendo del dibujo en rapidógrafo que explora la misma temática, "Mi Útero" evolucionó hacia una escultura, buscando una nueva dimensión para esa misma reflexión íntima. Esta pieza, que evoca los tonos cálidos y melancólicos del otoño con sus cafés y naranjas, es un útero atravesado no ya por el trazo de la tinta, sino por ramas reales y secas. La fragilidad de estas ramas, que lo perforan y lo envuelven, habla de la vulnerabilidad y el dolor persistente. Sin embargo, los colores otoñales que bañan la obra, con su belleza inherente a la transformación y al ciclo natural de la vida y la muerte, sugieren una profunda resignificación. La escultura se

convierte en un símbolo tangible de la aceptación de lo que es, un abrazo a la herida que, lejos de ser solo dolor, es también un lugar de profunda quietud y de una belleza singular.

Healing: Serigrafía

Healing (2022), 25×35 cm, serigrafía

Mi incursión en la serigrafía fue un encuentro lleno de ligereza y color, dando vida a una pieza sencilla pero profundamente significativa que nombré "Healing". Es un corazón, el mío, representado en mi color favorito, el rosa, vibrante y lleno de ternura. Lo atraviesa una cinta donde, en inglés, está inscrita la palabra "Healing". Detrás de este corazón, en un guiño constante a la naturaleza que me abraza, aparecen sutiles hojas y una pequeña florecita. Esta obra fue un acto de aceptación y un recordatorio visible de que el proceso de curación es continuo y está lleno de esperanza. Es un símbolo de la dulzura y el cuidado que he aprendido a brindarme en este camino.

Florece: Serigrafía

Florece (2022), 25×35 cm, serigrafía

Mi exploración con la serigrafía continuó, llevándome a una pieza en un vibrante tono rojo, que titulé "Florece". Es un corazón humano, pulsante y del que brotan, con fuerza y delicadeza, diversas flores. Alrededor de esta imagen central, la frase "Por favor florece siempre" se inscribe en distintas tipografías, un llamado a la vida y a la persistencia. Esta obra encapsula mi camino hacia la aceptación, transformando el dolor en un espacio de amor incondicional y de resiliencia inquebrantable. Es un recordatorio visual de que, sin importar las circunstancias, el espíritu humano tiene la capacidad de hallar su propia manera de florecer.

Dream: Punta Seca

Dream (2022), 25×35 cm, impresión de grabado en punta seca

Mi exploración con la punta seca continuó, dando vida a la obra que titulé "Dream". Esta pieza evoca una profunda tranquilidad, mostrando la figura etérea de una madre sosteniendo a un bebé en sus brazos. Sin embargo, en un giro significativo, la parte inferior del cuerpo de la madre se desdibuja, transformándose sutilmente en un jardín de flores. Es una imagen que habla de la dulzura de un anhelo, un sueño. La transición del cuerpo al jardín simboliza la paz y la aceptación encontradas en la posibilidad de una maternidad trascendida o redefinida, donde el deseo maternal florece de formas inesperadas y serenas.

Fallen: Grabado en Aguafuerte y Aguatinta

Fallen (2022), 25×17 cm, impresión de grabado en aguafuerte y aguatinta

Mi siguiente exploración en el grabado me llevó a una pieza circular en aguafuerte y aguatinta, esta vez en una matriz de cobre. Se trata de un girasol que se abre en su plenitud, y justo en su centro, en el corazón de la flor, se encuentra mi autorretrato en posición fetal. La obra irradia bellos colores ambarinos, muy cálidos, que envuelven la escena en una atmósfera de profunda calma. Esta pieza representa el descanso de una batalla que ya no necesito librar; es un refugio de autocompasión y aceptación ante aquello que no puedo cambiar. El girasol, que siempre busca la luz, se convierte en un símbolo de la dirección hacia la paz interior, un espacio seguro donde el cuerpo y el alma encuentran serenidad.

Grietas: Escultura en Cerámica

Grietas (2023), 7×7×7 cm, escultura en cerámica

Mi exploración artística me llevó entonces al barro, a la tierra misma, para crear una pequeña escultura de mi parte abdominal, esforzándome por ser lo más fidedigna posible a mi propia silueta. Esta obra, a la que llamo "Grietas", se centra en una zona específica: justo entre la vagina y el ombligo, en el lugar simbólico del útero, la superficie de la cerámica se abre en grietas. Pero no son fracturas. De ellas, con una fuerza delicada, nacen pequeñas flores y hojas que, poco a poco, cubren casi por completo esas fisuras. Es una pieza que habla de la reconciliación; de cómo, incluso en las rupturas más profundas de mi cuerpo y mi historia, la vida encuentra una forma de emerger y sanar. Es mi diálogo con el proceso, un abrazo a la vulnerabilidad que se transforma en belleza.

Contrapeso: Escultura en Cerámica

Contrapeso (2023), 23×37×25 cm, escultura en cerámica

Finalmente, mi viaje creativo culmina con “Contrapeso”, una escultura en cerámica que encapsula la profunda dualidad de la infertilidad. La pieza presenta dos figuras unidas espalda con espalda, cada una contando una parte de la historia. Una de ellas irradia una serenidad y felicidad palpables, con la mirada elevada y los brazos sosteniendo una barriga de embarazo, en cuya amplia cavidad descansa un bebé, feliz y en paz. Es la imagen del anhelo realizado, de la maternidad plena y soñada

En contraste, la otra figura es un cuerpo sin cabeza, también con el vientre abultado, pero esta vez vacío y desgastado por dentro, una cavidad que nunca albergó vida y que, aun así, se siente arruinada. Esta dicotomía visual es un reflejo de las dos realidades que coexisten: el deseo profundo de maternar y la dolorosa ausencia de esa posibilidad. "Contrapeso" es mi manera de

honrar ambas experiencias, reconociendo que la plenitud y la pérdida, la alegría y la pena, a menudo residen una al lado de la otra, entrelazadas en la compleja narrativa de la vida.

Este recorrido a través de cada pieza ha sido todo menos lineal; más bien, se siente como un bailar entre mareas, donde las emociones me llevaban y me traían a lo largo de más de cinco años. Cada obra, desde "El Rescate" hasta "Contrapeso", marca un latido en este proceso. No es un camino de dolor puro ni de alegría constante, sino una travesía compleja, hecha de grietas y florecimientos, de caídas y de ese precioso instante en que la aceptación empieza a susurrar. Este libro de artista es, en esencia, la culminación de esa odisea personal, el mapa tangible de una transformación que me ha permitido ver que la vida, a veces, nos invita a gestar de otras maneras, a criar nuevos propósitos y a curar viejas heridas a través de la expresión más honesta de nuestro ser. Es mi corazón puesto en cada trazo, invitándote a sentir y a encontrar, quizás, un eco de tu propia historia.

Resultados. Ecos del Proceso, Semillas de Sentido: Análisis y Conclusiones

El proceso de investigación-creación culminó en la materialización del libro de artista, un objeto que no solo es el resultado tangible de un viaje creativo, sino que, en sí mismo, constituyó la investigación misma. Lejos de ser una simple ilustración de hallazgos teóricos o una pieza artística independiente, el libro de artista se concibió y se desarrolló como el espacio de la indagación y la producción de conocimiento. Cada elección material, cada secuencia visual y textual, cada fragmento de imagen y palabra, fue una pregunta formulada y una respuesta explorada en el contexto de la experiencia de la infertilidad. Como se delineó en el diseño metodológico, este proceso de investigación-creación en el campo artístico se basó en una investigación artística basada en la práctica, donde el hacer artístico fue el método primordial para comprender y comunicar un fenómeno complejo (Haseman, 2006). El libro, por tanto, no solo presenta los resultados, sino que es el resultado y el proceso de investigación encarnado.

El camino hacia la creación del libro de artista estuvo profundamente anclado en una metodología vivencial, un pilar fundamental que se entretejió con las fases investigativa, escritural y creativa. Desde el primer momento, mi propia experiencia de la infertilidad, con sus complejas capas emocionales y corporales, se convirtió en el laboratorio primario de esta indagación. Esta inmersión autoetnográfica, lejos de ser un sesgo, fue la brújula más certera que guio la exploración de los objetivos específicos del proceso de investigación-creación en el campo artístico.

Los resultados de este proceso de creación se concretan en un objeto singular: el libro de artista. Este, más allá de sus materiales y formas, es una narrativa visual y táctil que encapsula el viaje emocional de la infertilidad, transformándolo de una vivencia privada a un diálogo

accesible. Se concluye que el libro de artista es, por su naturaleza híbrida y experimental, el formato idóneo para abordar temáticas íntimas y complejas, permitiendo la integración de la subjetividad, la emoción y la reflexión teórica de una manera que las publicaciones académicas tradicionales o las obras de arte aisladas no podrían lograr. Sus principales conclusiones radican en cómo la secuencia de imágenes y textos construyen un ritmo narrativo que guía al lector a través de las fases de la experiencia (dolor, búsqueda, resignación, aceptación), ofreciendo un espacio de identificación y consuelo. El uso de diferentes técnicas artísticas dentro del mismo objeto enriquece la polisemia del tema, mostrando las múltiples facetas del sentir y cómo el arte puede ser una vía para la resignificación personal.

Mi libro de artista, que emergió de esta investigación, se proyecta como un objeto de impacto significativo y multifacético, tanto en el ámbito de las artes como en el del desarrollo humano. Para las artes, este trabajo tiene el potencial de ampliar el lenguaje artístico al integrar de manera íntima y profunda la experiencia corporal y emocional de la infertilidad, inspirando a otras y otros creadores a explorar temáticas personales complejas con total honestidad. Al visibilizar una narrativa a menudo silenciada, el libro ofrece una perspectiva artística valiosa y necesaria, fomentando un diálogo sobre la infertilidad y la representación de experiencias difíciles y diversas dentro del campo del arte contemporáneo. Su exploración de la subjetividad y la vulnerabilidad subraya el poder del arte para comunicar emociones complejas, influyendo en cómo se abordan temas personales en la creación actual. La fusión de lenguajes visuales, táctiles y simbólicos refuerza la naturaleza híbrida del libro de artista, demostrando su capacidad para abordar problemáticas desde múltiples perspectivas, estableciendo un legado y sirviendo como

referencia para futuros artistas e investigadores interesados en la intersección entre arte, cuerpo, género y vivencias difíciles.

En el ámbito del desarrollo humano, el libro de artista posee la capacidad de generar una profunda empatía y conexión en el espectador al compartir una experiencia visceral. Esto puede validar las vivencias de quienes atraviesan la infertilidad, reduciendo el aislamiento y promoviendo el diálogo y la concientización sobre un tema a menudo estigmatizado. Para aquellos que enfrentan pérdidas y deseos no cumplidos, el libro podría ofrecer un espacio para la reflexión y la búsqueda de nuevos significados, contribuyendo al crecimiento personal y al bienestar emocional (Leavy, 2017). Acompañado de la tesis, este libro de artista se convierte en un material valioso para la investigación y la educación en el campo del desarrollo humano, los procesos afectivos y la creatividad, ofreciendo una perspectiva artística y experiencial única sobre la infertilidad.

En última instancia, este trabajo no solo se consolidó como un testimonio palpable de la capacidad del arte para transformar el dolor en expresión y abrir caminos de diálogo donde el silencio a menudo prevalece. Representa, además, una consolidación vital de mi perfil como especialista en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad. A través de este proceso de investigación-creación, he profundizado mi comprensión de cómo la creatividad funciona como una herramienta terapéutica y de autoconocimiento, cómo el arte facilita la expresión de procesos afectivos complejos y cómo la conexión entre cuerpo, sensibilidad y cultura moldea el crecimiento humano. Mi habilidad para investigar desde y a través de la práctica artística, para analizar el impacto emocional de las construcciones culturales y para proponer vías de resiliencia mediante la creación, se ha fortalecido de manera significativa. La

investigación-creación, a través del libro de artista, no solo materializó una obra de arte, sino que generó un conocimiento profundo y encarnado sobre la experiencia de la infertilidad.

Se demostró que el arte no es solo un vehículo para la representación, sino un método intrínseco de investigación y un potente agente de cambio, capaz de inspirar a otros a explorar las intersecciones entre el arte, el cuerpo y el desarrollo humano desde perspectivas personales y creativas. Este proyecto de investigación-creación en el campo artístico, cual semilla plantada en tierra fértil, aspira a que su impacto se extienda, invitando a la reflexión, a la empatía y a la continuidad de un diálogo fundamental sobre la experiencia humana.

Referencias

Barrett, E., & Bolt, B. (Eds.). (2007). *Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry*. I.B. Tauris.

Beauvoir, S. (1949) *El segundo sexo.* Ediciones Siglo Veinte.

Briden, L. (2022) *Cómo mejorar tu ciclo menstrual: Tratamiento natural para mejorar las hormonas y la menstruación.* Ginecosofía.

Brotherus, E. (2009). *Annonciation*. [Serie Fotográfica] Recuperado de: https://www.elinabrotherus.com/still#/annonciation/

Builes C.A., Díaz I., Castañeda J., Pérez L.E., (2006) *Caracterización clínica y bioquímica de la mujer con Síndrome de Ovario Poliquístico*. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 57 N. 1. https://n9.cl/*jvdrgs*

Butler, J. (1990). *El Género en Disputa: El feminismo y la subversión de la identidad.* Paidós.

Cassatt, M. (1889). *Mother and Child* [Óleo sobre madera].

Creswell, J. W. y Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches.* (4th ed.). Sage Publications

Emin, T. (1994). *Exploration of the soul*. Carl Freedman Gallery.

Faba, P. (2019) *El cuerpo como acontecimiento. Las formas de operar de lo político en el arte de Ana Mendieta.* Ediciones Complutense. Chile.

Finley, S. (2011). *The living line: Qualitative research in the human sciences*. Left Coast Press.

Google Arts & Culture. (s.f.). *Frida Kahlo*. Recuperado de https://artsandculture.google.com/entity/frida-kahlo/m015k04

Hamann, J. (1979-1983). *Barrigas* [Escultura]. Museo de Arte de Lima (MALI).

Haseman, B. (2006). A Manifesto for Performing Research. *Media International Australia, Incorporating Culture & Policy*, *118*(1), 98–106.

James, K. (2021). Arrurru. En *Humano* [Canción]. Spotify.

Kahlo, F. (1937). *Frida y la Cesárea* [Óleo sobre lienzo].

Leavy, P. (2017). *Method Meets Art: Arts-Based Research Practice* (2nd ed.). Guilford Press.

Mantecón, M. (2012). *Asco y abyección: La experiencia del asco en la teoría y el arte contemporáneo* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid].

Mendieta, A. (1973). *Flowers on Body* [Fotografía].

Messager, A. (1999). *Annette Messager: Les interdictions* [Catálogo de exposición]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Mistral, G. (1919). *La mujer estéril* [Poema].

Moreno, C. (2022). *Infertilidad y Reproducción Asistida: Cómo afrontar el carrusel de emociones.* Biblioteca de Psicología.

Nussbaum, M., (2002). *Las mujeres y el desarrollo humano.* Herder editorial

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). *Infertilidad.* Recuperado de: https://www.who.int/es/health-topics/infertility#tab=tab_1

Ortiz, V. (2015). *El anhelo de la maternidad: Un estudio sobre la vivencia de la infertilidad en mujeres que desean ser madres*. Tesis. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. San José.

Panofsky, E. (1972). *Estudios sobre iconología*. Alianza Editorial.

Pomme. (2019). Grandiose. En *Les failles* [Canción]. Spotify.

Real Academia Española (s.f.) Estéril. Recuperado de: https://dle.rae.es/est%C3%A9ril

Riquelme, M. (2006). *La maternidad en mujeres infértiles.* Tesis. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Recuperado de: https://bibliotecadigital.academia.cl/server/api/core/bitstreams/36554ba6-39b1-4ab5-8fa7-4fecb5cdc24e/content

Roldan, M. (2020) *Historia del Arte con Nombre de Mujer.* El paseo Editorial. España.

Torres, D. M. y Restrepo, D. H. (2017). *Reconfigura-dos, creando identidad: La creación plástica de un libro de artista en la reconfiguración de la identidad personal, el autoconcepto y el desarrollo humano.* Tesis. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia. Bogotá. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11349/6412

Vygotsky, L. S. (1978). *La mente en la sociedad: el desarrollo de procesos psicológicos superiores.* Harvard University.