

CONTENIDO

NOTA PRELIMINAR.....	xix
ACERCA DEL CUERPO.....	1
Representaciones del cuerpo en el Arte	5
DICOTOMÍAS	59
Cuerpo y organismo	61
Esquema e imagen corporal.....	67
Cuerpo y alma.....	75
CUERPO, CRUCE Y CRUZADO	95
Cuerpo y cultura	97
Cuerpo y poder	107
CUERPO FRAGMENTADO Y ESTÉTICAS DE ORIGEN	113
El todo y la parte	116
Detalle	123
Cuerpo fragmentado.....	131
Estética de origen: la medicina y la parcelación de los órganos.....	137
Resonancias contemporáneas desde el arte.....	141
Estética de origen: guerra, destrucción y mutilación	150
Resonancias contemporáneas desde el arte.....	154
Estética de origen: la fotografía y la fragmentación del cuerpo y el espacio	164
Resonancias contemporáneas desde el arte.....	170

ILUSIÓN DE SÍNTESIS.....	189
SUMINISTROS CULTURALES	195
Cuerpo suplantado - Carne de silicona	195
Hans Bellmer	199
Oskar Kokoschka.....	203
Cindy Sherman.....	205
Subrogaciones	211
BIBLIOGRAFÍA	221
CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES	225

NOTA PRELIMINAR

1 - Detalle de pintura rupestre. Santa Cruz, Argentina.

Preguntarse por el cuerpo humano implica adentrarse en un espacio insondable donde confluyen la vida y el pensamiento. Todas las disciplinas, a su modo, elaboran discursos sobre el cuerpo y tratan de responder a los interrogantes que suscita; el arte no es ajeno a ésta pregunta que, por el contrario, cada vez aparece más vigente. En efecto el cuerpo está real y metafóricamente implicado en el acto de creación, siendo a la vez sujeto y objeto. Es por esto que como artista y docente investigadora me siento motivada a explorarlo; intento modestamente examinar algunos discursos y teorías que, desde diferentes saberes, responden a la pregunta por el cuerpo y permiten, desde la especificidad de cada uno, pensarlo como una entidad múltiple, inserta en la cultura y por lo tanto atravesada por relaciones de poder y de saber.

En el primer apartado, titulado *Acerca del cuerpo*, presento una breve introducción que hace hincapié en las relaciones cuerpo – organismo; expongo el cuerpo como una construcción que cada sujeto hace de sí, signada por una impronta cultural, de tal forma que el cuerpo y la cultura se presentan como inseparables, y finalizo con una reflexión de Pedro A. Cruz Sánchez acerca de que (...) “si existe una realidad para el cuerpo, ésta no es otra que la de la traducción, esto es, la de su *demostración* (...) la única *demostración* posible que existe para el

yo corporal es la contenida en su localización performativa, en su darse a sí mismo como lugar de la representación”¹.

Posteriormente abordo una revisión de las diversas representaciones del cuerpo en las artes visuales. Desde el ámbito de la pintura, expongo la implicación que tiene el cuerpo pintor en lo pintado y ejemplifico, desde el arte, la existencia de una justificación intelectual, moral o ideológica que orienta de manera distinta la forma de representarse el cuerpo y, por ende, su sentido. En esa dirección visito antecedentes que han contribuido a gestar las diversas regulaciones ejercidas sobre el cuerpo en el inicio de la modernidad: cánones y proporciones para la representación del cuerpo femenino en el arte, regulaciones del comportamiento, tratados morales, y otras. Una mirada al nacimiento y desarrollo de las academias de arte Europeas en el siglo XIX, y al paso de la figura del *artesano* a la del *artista*, muestra principalmente cuál era la educación que recibía el artista y qué saberes se privilegiaban. Completo la reflexión presentando, desde el arte, propuestas plásticas que trabajan en torno al revés crítico de esa noción regulada del cuerpo.

Continúo exponiendo el papel que ha jugado la fotografía en el conocimiento del cuerpo humano y sus aportes para configurar la noción de cuerpo. Retomo, desde el ámbito fotográfico, algunas manifestaciones plásticas que me sirven para dar cuenta de las diferentes posiciones sostenidas por los artistas y que recaen sobre los sentidos que se le han dado a lo corporal.

En la segunda parte, bajo el título *Dicotomías*, y ante la imposibilidad de una definición sobre lo que es el cuerpo, avanzo en la reflexión estudiando algunas dicotomías como: cuerpo y organismo, esquema e imagen corporal, cuerpo y alma, y cuerpo y mente. Particiones a las que diversos campos de conocimiento recurren, en un intento por definir y comprender el cuerpo desde y con sus diferencias y multiplicidades.

¹ Pedro A. CRUZ SÁNCHEZ. *La vigilia del cuerpo. Arte y experiencia corporal en la contemporaneidad*. Murcia: Tabularium, 2004, p. 31.

En el tercer capítulo, denominado *Cuerpo, cruce y cruzado*, trabajo relaciones cuerpo y cultura y cuerpo y poder. Me apoyo conceptualmente en el planteamiento filosófico de Michel Foucault, y en algunos aportes que el psicoanálisis ha realizado para la comprensión de la noción de cuerpo, principalmente porque han marcado diferencias considerables con respecto a otros acercamientos, que ven en el cuerpo sólo una realidad biológica. Concretamente me refiero a la enseñanza de Lacan, que propone no identificar lo vivo, el organismo, con el cuerpo como construcción significativa. El cuerpo no es una realidad primaria, no se nace con un cuerpo, sino que éste se construye gracias al otorgamiento de un cuerpo simbólico (el lenguaje), que pre-existe al sujeto².

En la cuarta parte me ocupo del *cuerpo fragmentado* en un sentido psicológico, real y metafórico. Visito el concepto Lacaniano de *estadio del espejo*, como un fenómeno de valor histórico que señala un estadio decisivo del desarrollo mental del niño: éste, al contacto con su imagen en el espejo, aprehende la forma humana como suya, y se identifica con ella. Esto le hace pasar de la experiencia de un *cuerpo fragmentado*, en el sentido de una inmadurez motriz, a una forma de totalidad devuelta por la imagen especular; lo que da origen al yo y sus formas ideales, que marcan en el sujeto el predominio de lo imaginario. Más allá de esta etapa infantil, *el cuerpo fragmentado* es un concepto que señala una incompletud, una falta, que en adelante el sujeto siempre buscará completar.

Para la reflexión sobre el cuerpo fragmentado en la cultura y en el arte, me detengo en premisas teóricas que examinan las cualidades del detalle y el fragmento, retomadas del texto *La era neobarroca* del escritor italiano Omar Calabrese. Con la misma intención, investigo manifestaciones provenientes de diversos ámbitos y que tienen el denominador común de contribuir a la creación de poéticas de fragmentación del cuerpo. A estas las denomino

² Colette SOLER. *El Cuerpo en la enseñanza de Jacques Lacan*. En: Vera GORALI (comp.). *Estudios de psico-somática*. Buenos Aires: Ed. Átuel-cap, 1993, Vol. I. pp. 94-95.

estéticas de origen, y, de manera paralela, las contrasto con algunas obras plásticas que, a manera de resonancias contemporáneas desde el arte, ponen en circulación o utilizan estrategias de fragmentación herederas de esas estéticas de origen.

La quinta y última parte, *Ilusión de síntesis*, apunta a la reconstrucción real, simbólica o imaginaria, de un cuerpo fragmentado. Desde un punto de vista existencial coincido con que hay una falta de unidad del sujeto, y por lo tanto una eterna búsqueda de un *algo* que lo complete. De ahí el título de este capítulo: *Ilusión de síntesis*. La ilusión de síntesis está animada por la sensación de falta de unidad que está en la base del yo; por tanto, es un camino posible para creer que se llega a la unidad anhelada. Una unidad sólo posible desde la imaginación.

Utilizo el término ilusión en dos direcciones: para referirme a algo que surge de la imaginación, tanto a una imagen o representación sin verdadera realidad, como al ejercicio del arte, que se presenta como una ilusión reparadora que completa, en tanto que a través del Arte es posible sublimar la incompletud y trascenderla mediante lo simbólico. De tal suerte que el arte no es una actividad salvadora, pero, indiscutiblemente, contribuye a sanar. En otras palabras, como señala Piedad Solans “la reconciliación que busca el arte, ya desde el romanticismo, ha de producirse en el magma de la herida que anhela cerrar, con la cual se disolvería la tensión de que se nutre. Como señala Valeriano Bozal, ‘lo negativo que está en el límite de lo sublime terrorífico se salda, finalmente, con la reconciliación’³.

En la primera dirección, propongo una la ilusión de síntesis que he llamado *Cuerpo suplantado*, y que se refiere a la pulsión que lleva al sujeto a recurrir a un cuerpo sustituto del real. Como antecedente presento los autómatas del siglo XVIII, y contemporáneamente trabajo la muñeca

³ Valeriano BOZAL. Citado por Piedad SOLANS. *Del espejo a la pantalla derivas de la identidad*. En: Domingo HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Ed). *Arte, cuerpo y tecnología*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2003, p. 155.

sexual como fetiche; particularmente me detengo en la *Real Doll*, un cuerpo de silicona que se vende por catálogo, y que despliega toda una oferta de fragmentos corporales para satisfacción del consumidor.

Como resonancia contemporánea desde el arte, abordo las muñecas de Hans Bellmer, la de Oscar Kokoschka, y los *Sex Pictures* de Cindy Sherman. Ejemplos donde ese *yo* que ofrece una realidad diluida, dispersa y fragmentada, termina por encontrar coherencia de reconstrucción desde lo simbólico del arte. Derivado del anterior, indago un poco en la cultura del trasplante y la prótesis, lo que en un sentido real y simbólico también repara, y que por esa vía devuelve al cuerpo la unidad anhelada. Complemento la reflexión con una mirada a las obras de Orlan, Sterlac y Nicolla Constantino, obras que hacen eco de lo que he llamado *Las subrogaciones*.

Cabe anotar que en esta investigación se conjugan dos intenciones: como artista, acercarme desde otras perspectivas a las ideas, conceptos y preguntas que sobre el cuerpo me acompañan. Como docente, me anima la necesidad de cualificar investigaciones realizadas para la producción de material académico, destinado a servir de apoyo y contextualización a los contenidos y ejercicios planteados en los programas de las asignaturas *Básico imagen II* y *Profundización en cuerpo y fotografía*, cursos que he ofrecido dentro del programa curricular de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El material fue originalmente organizado en cinco secciones y en formato de presentación Power point con imagen y texto, que se acompañan de los resultados obtenidos en los ejercicios realizados en las asignaturas que tuvieron como apoyo dicho material.

Martha Lucía Ramírez Uribe
Profesora Asociada
Universidad Nacional de Colombia
Escuela de Artes
Sede Medellín.