

apropos

[Perspektiven auf die Romania]

Sprache/Literatur/Kultur/Geschichte/Ideen/Politik/Gesellschaft

Corporeidades al límite

El cuerpo femenino como territorio fronterizo desde la práctica artística

Diana Coca

apropos [Perspektiven auf die Romania]

hosted by Hamburg University Press

2021, 6

pp. 332-335

ISSN: 2627-3446

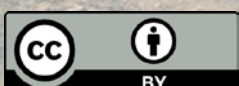
Online

<https://journals.sub.uni-hamburg.de/apropos/article/view/1749>

Zitierweise

Coca, Diana. 2021. „Corporeidades al límite. El cuerpo femenino como territorio fronterizo desde la práctica artística.“, *apropos [Perspektiven auf die Romania]* 6/2021, 332-335, doi: 10.15460/apropos.6.1749

Except where otherwise noted, this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0)

Diana Coca

Corporeidades al límite

El cuerpo femenino como territorio fronterizo desde la práctica artística como investigación

El cuerpo es el vehículo del ser del mundo, poseer un cuerpo es para un viviente conectar con un medio definido, confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos

Maurice Merleau-Ponty, *Fenomenología de la percepción*

No hay Frontera si no existe la necesidad de cruzar. Existen los cercos para mantener afuera lo que no se desea adentro, cierto; pero esas barreras no tendrían razón de ser, un sentido, si alguien no intentara cruzarlas. O sea, el límite prevalece porque hay quien desea traspasarlo. Toda Frontera existe sólo en la imaginación del que desea franquearla. Es un invento del que vive enfrentándose a ella. Un binomio perfecto

Luis Humberto Crosthwaite, *Instrucciones para cruzar la frontera*

Planteo una aproximación teórico-práctica de la presentación y representación del cuerpo femenino en la creación artística. Esto es, la utilización del cuerpo como espacio al límite, liminal, de peligro y transgresión, con los consecuentes efectos potencialmente resignificadores del territorio y del espacio común a través del arte. Esta narración va acompañada de la disección del proceso creativo en fases y su producto final, donde parto de mi propio cuerpo, como testimonio, lugar de encuentro, objeto y sujeto, estudiando su relación con el contexto en un acto de desafío a la autoridad patriarcal. En ese sentido, podríamos relacionarlo con la desjerarquización y la proximidad hacia los otros, en un en-cuentro no reglamentado pero vital de subjetividades deseantes, no dóciles, que erotizan la política con su irrupción en lo público, con la intención de vivir, crear, amar, inventar otra sociedad, otra percepción del mundo y otros sistemas de valores.

Planteo la pregunta de investigación que subraya la contradicción entre utilizar mi propio cuerpo como lugar de presentación/representación, a pesar de ser un lugar en conflicto, o precisamente por ello. ¿Estamos ante un cuerpo en disputa, entre las imágenes generadas por el patriarcado y las que generamos nosotras mismas como mujeres artistas? Desde este planteamiento deseo responder la hipótesis planteada, a saber, lo que puede realizar un cuerpo: ¿puede un cuerpo generar discursos que van más allá de la comunicación verbal? ¿puede un cuerpo enunciar y generar discursos que trasciendan el pro-pio acto artístico? Verificaremos si es posible entender la performance como una extensión de la escritura, y viceversa,

convertir la escritura en un hecho performativo. Para ello partiremos de la idea de que el pensamiento es un híbrido entre lo somático y lo mental, y el cuerpo performando un sistema interrelacionado que va de la acción al pensamiento y del pensamiento a la acción. A través de esta propuesta descubriremos si el arte acción puede erigirse como un terreno fecundo para delimitar tanto el pensamiento (inmerso en una tradición intelectual dualista y binaria que constituye el discurso hegemónico) como las cartografías enajenantes que cierran sus fronteras a migraciones intelectuales y certezas nómadas.

La observación parte de presupuestos transdisciplinarios, con una perspectiva feminista interseccional que pretende abordar la problemática trazada a través de lo performativo, estudiando la generación de significados desde el propio cuerpo inserto en un contexto comunicativo y geográfico, con todas sus implicaciones políticas, sociales y culturales. Es una metodología parcial y situada, una teoría encarnada particular y específica de un yo que enuncia, una *theory in the flesh* (Moraga, 1988) que se gesta en los cuerpos y en la intersección de género, clase y raza. El cuerpo es lo que nos sitúa en un territorio, sin embargo son los afectos los que se activan cuando interactuamos con el mundo y en el encuentro con los demás. Así, la vinculación cuerpo, empatía y afectos es central en nuestra epistemología, que incluye la experiencia individual, y con ello la capacidad de afectar y ser afectadas. Son elementos que han sido ignorados en nuestra tradición filosófica, que reniega del cuerpo en favor de una objetividad que rara vez es neutra, ya que el sujeto que investiga no posee un saber completo. Este desafío al positivismo procede de la voz de mujeres, artistas, subalternas en la pedagogía tradicional, excluidas, que provienen de lugares 'otros' no oficiales, marginales, desautorizados, desde otra científicidad, desde otras formas de conocimiento fronterizas que articulan miradas y textos desde lo desaparecido, desde donde construir otras políticas que puedan ser atendidas (cf. Haraway 1995, 244-254).

Asimismo, mi metodología se centra en la práctica artística como investigación transformadora, partiendo de los hechos tal y como los he experimentado para deconstruirlos y replantearlos desde una postura crítica que hipotéticamente pueda maximizar el potencial humano de libertad e igualdad. Utilizo tanto la palabra como la imagen para construir y criticar cuestiones sociales y culturales que reproducen una realidad, y explican cómo es y cómo podría llegar ser. De esta manera, no solo el tema de investigación sufre un cambio crítico a lo largo del proceso, sino que la artista-investigadora también se transforma. Para ello:

1. Parto del corpus teórico y de los trabajos artísticos realizados entre 2013-2019, respondo a las preguntas formuladas y considero si la hipótesis de trabajo es verificable. Los objetivos y la pregunta de investigación guían mi trabajo. Asimismo, trazo temas/variables, observando cómo evolucionan o se desvían del camino diseñado.
2. Estudio la imagen visual como fuente y medio de conocimiento y comprensión, utilizando las imágenes como textos, artefactos y eventos que encarnan significados individuales y culturales.

3. Analizo mi proceso artístico, examino diarios, blocs de notas, lecturas, escritos, imágenes de ideas y documentación utilizada entre los años 2000 y 2020. Gracias a estos, destaco las características y fases de mi proceso, las fuentes de inspiración, y los referentes utilizados.

Los objetivos planteados con esta propuesta son los siguientes:

- Analizar los límites del cuerpo femenino en relación al espacio exterior y las imposiciones sociales. Identificar si el cuerpo mismo es capaz de testimoniar o dar fe de la problematización sobre la identidad femenina que planteo en mi trabajo.
- Descubrir los mecanismos artísticos a través de los cuales el cuerpo puede dar fe de una historia de vida y proporcionar conocimiento, por su condición de puente o frontera entre el pasado y el presente. Estudio del cuerpo como espacio liminal donde se materializa la huella entre la experiencia presente y la memoria de la experiencia vivida en el pasado - traumática o feliz - que se inserta en la memoria tónica del músculo y en la psíquica, experimentando lo heredado, lo impuesto, lo adquirido, así como la interpretación y revisión de estas huellas en el presente.
- Formular conflictos de estatus, identidad, género, poder, espacio y jerarquía para reintegrarnos y conectarnos con lo colectivo.
- Identificar el uso de la violencia, con especial atención la pertinencia de los medios estéticos que utilizo contra los sistemas de autoridad, poder y control. Verificar su latencia en mi trabajo, inserto dentro de una tradición católica patriarcal cuyos contextos sociopolíticos justifican la situación de violencia y abuso de poder hacia la mujer. Asimismo, analizar desde mi cuerpo situado, postfranquista, un registro corporal que genera distorsiones comunicativas intensas, al partir del silencio y estar encriptado en nuestros cuerpos, en nuestras formas de vivir, crear e investigar.
- Plantear /determinar si la fotoperformance puede contribuir a reconstruir el espacio de circulación en una coreopolítica que afirme un movimiento para una vida distinta, más alegre, potente, intensa, humanizada y menos reproductora de la cinética agitada y agotada del capitalismo neoliberal.

Bibliografía

- BUTLER, Judith. 2002 (1993). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Barcelona: Paidós.
- BUTLER, Judith. 2006 (2004). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.
- BUTLER, Judith. 2007 (1999). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- CROSTHWAITE, Luis Humberto. 2011 (2002). *Instrucciones para cruzar la frontera*. Ciudad de México: Tusquets Editores México.
- HARAWAY, Donna. 1995 (1991). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra, Universitat de València, Institut de la Mujer.

- HARAWAY, Donna. 2019 (2016). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. Bilbao: Consonni.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. 1993 (1945). *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Planeta-Agostini.
- MORAGA, Cherríe & Castillo, Ana. 1988. *Esta puente, mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos*. San Francisco: Ism Press Inc.
- OBRADORS BARBA, Matilde. 2007. *Creatividad y generación de ideas. Estudio de la práctica creativa en cine y publicidad*. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
- SULLIVAN, Graeme. 2005. *Art practice as research: inquiry in the visual arts*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- TAYLOR, Diana & Fuentes, Marcela. 2011. *Estudios Avanzados de Performance*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- TAYLOR, Diana & Fuentes, Marcela. 2012. *Performance*. Buenos Aires: Asunto Impreso ediciones.