Tercio Creciente

Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural

Número 10
Julio 2016

25

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

www.terciocreciente.com

Investigación

Bailando la huella del espacio.

Dancing space trace

"Danzando il segno dello spazio"

Dra. Cristina Toro Jiménez
Universidad de Granada,
Artista plástica, **España**
toro.cristi1985@gmail.com

Recibido 07/05/2016 *Revisado 11/05/2016*
Aceptado 27/05/2016 *Publicado 01/07/2016*

Resumen

El inicio de esta investigación se sitúa en una inquietud hacia una de las primeras formas de arte que el ser humano manifiesta de forma casi instintiva, la Danza; así mismo el contacto más directo con esta siendo lenguaje expresivo, donde la anatomía artística se convirtió en protagonista de la investigación.

Este proyecto, refleja un cuerpo que se desliza en un tiempo preciso y un espacio narrativo en el cual se desdibuja descifrándose a sí mismo en la huella danzada, identidad de este y pretensión nuestra a alcanzar; algo efímero, su huella, su representación, su propia voz.

Con ello se quiso reflejar que un dibujo anatómico, al igual que la danza de un cuerpo, se puede traducir a través del espacio y el tiempo, en cualquier otro modo de creación, ya sea escultórico, pictórico, escenográfico, musical, fotográfico, etcétera; cabe destacar el importante

Abstract

The aim of this research is to sed light on the latent concern about one of the earliest forms of art which humans being manifest instinctively, the Dance, moreover, the direct connection of this art with the expressive body language, where the artistic anatomy became the protagonist and challenge of this study.

According to the facts mentioned above, the work focused on the body that slides into the precise time as well as the narrative space in which is decoded it self on the dance track, that represents it's identify, moreover led my final goal to reach.

Something ephemeral, it's footprint, representation, what's more it's own voice.

Furthermore, it is a reflection of how a picture of the anatomic body, as well as it's own dance, can be represented through the space and time dimensions as any sort of creation. Whether sculptural, painterly, scenic, musical,

Para citar este artículo

Toro Jiménez, C. (2016). *Bailando la huella del espacio*. Tercio Creciente, 10, págs. 25-52. http://dx.doi.org/10.17561/rtc.n10.2

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

papel que juega el espacio y tiempo en este, pues traduce y traspasa los lenguajes trasladando la dimensión espacial; Hablamos pues, de bidi y tridimensionalidad.

photographic, so on.

It claims to be noted the significant role of time and space on the dance as transfers and translate the different types of languages developing and modifying the spacial translation. Ending up in the bidi and three-dimensionality matter.

Riassunto

L'inizio di questa ricerca si trova in una inquietudine verso una delle prime forme d'arte che l'essere umano manifesta quasi istintivamente, la danza; Allo stesso modo il contatto più diretto con questa come linguaggio espressivo, in cui l'anatomia artistica divenne protagonista delle indagini.

Questo progetto, riflette un corpo scorrevole in un tempo preciso e uno spazio narrativo in cui si sfuma decifrato sé stesso nel segno danzato, l'identità di questo e obiettivo nostro di raggiungere; qualcosa di effimero, la sua impronta, la sua rappresentazione, la propria voce.

Questo è stato lo scopo per dimostrare che un disegno anatomico, come la danza di un corpo, può essere tradotto attraverso lo spazio e il tempo, in qualsiasi altra modalità di creazione, sia la scultura, la pittura, teatro, musica, fotografia, ecc.

Vale la pena notare l'importante ruolo dal spazio e il tempo in questo progetto, poiché traduce e proietta i linguaggi spostando la dimensione spaziale; Si parla poi di bidi e tridimensionalità.

Palabras clave / Keywords / Parole Chiave

Espacio, tiempo, creación artística, danza, teatro, dibujo, huella, legado

Space, time, dance-theatre, drawing, trace, legacy

Spazio, tempo, creazione artística, danza, teatro, disegno, segno, legacy

Para citar este artículo

Toro Jiménez, C. (2016). *Bailando la huella del espacio*. Tercio Creciente, 10, págs. 25-52. 10.17561/rtc.n10.2

Tercio Creciente
Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural
Número 10
Julio 2016
www.terciocreciente.com
Investigación
ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

Bailando la huella del espacio.

Introducción

La situación de la danza, el teatro y la performance en la actualidad como formas de creación artística, atienden hacia el análisis e investigación de nuevas formas de expresión, más cercanas a temas sociales, como forma de protesta y reivindicación. Así como una continua búsqueda y exploración de nuevos campos, logrando una fusión interrelacionada con distintos ámbitos.

El objetivo de esta investigación pretende poner en valor la interpolación de las distintas artes hacia formas de expresión actuales como formas de comunicación, así, por ejemplo, la danza se presenta como forma de creación artística interrelacionada con otros ámbitos de la creación como el teatro y la performance.

¿Por qué partir de la huella en el espacio y no otra alternativa?

Tal y como cita Pina Bausch "Una carezza è già danza", "Una caricia ya es danza", resumiendo en un complejo acto el lenguaje de las sensaciones.

Explorar un cuerpo de sensación es mi tarea contemporánea. Una tarea política, filosófica y estética, pues exige que el pensamiento y el arte aporten algo nuevo al mundo y transformen nuestro ser y nuestro devenir.

Es destacado el papel interdisciplinar de la danza con la literatura, la filosofía, las artes plásticas, el teatro, el cine, la performance entre otros, como definió Guillermo Heras, profesor, autor y director de teatro español en su cita "la danza es poesía en el espacio".

Por lo que el proyecto es una expresión de distintos ámbitos del arte mostrada de una forma interdisciplinar, interrelacionada descubriendo la riqueza de la creación e interpretación artística de forma transversal, a través del uso del cuerpo humano como medio de expresión artística.

"el cuerpo es el lugar de todas las marcas, de todas las heridas, de todos los rastros"[1] Journiac en Dugal, 2002, traducción Cristina Toro

El cuerpo

Partimos de la idea de que existe una necesidad humana de contar y expresarse a través del cuerpo, dada esta necesidad se indagará la expresión corporal a través de la creación artística realizando un estudio del cuerpo y sus posibilidades como medio de expresión en un espacio y un tiempo determinado.

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

El cuerpo se confiere como lenguaje artístico donde el material creativo son el cuerpo y sus propias emociones dentro de situaciones límite que implican puntos de reflexión intensas para los espectadores. Dicho lenguaje confiere esta investigación en una especie de viaje al interior de la piel.

Es sobre el cuerpo, y más directamente sobre la piel, como primera frontera, la parte de la anatomía que ha suscitado en el mundo contemporáneo respuestas más variadas. Estas oscilan entre su concepción en tanto que llega a ser mero soporte de trabajos visuales y la consideración de la piel como envoltorio o frontera.

¿Por qué nuestros cuerpos deben coincidir con nuestra piel...? [2] Donna Haraway, traducción Cristina Toro

El cuerpo se convierte en lugar sobre el que podemos intervenir, lugar que permite, además, medir diferentes tipos de sensaciones. De este modo el cuerpo se convierte en el habitual retrato del rostro hacia lo que caracteriza a la persona, un acontecimiento biográfico o, mejor dicho, las huellas corporales, marcas de ese suceso.

Si representásemos estos cuerpos en un mapa de relaciones que constituyen las fuerzas invisibles que lo animan y que el arte expresa en una sensación, daríamos vida a una cartografía artística.

No es un mapa geográfico, la cartografía artística, por lo tanto, es activa en cuanto va abriendo y cerrando relaciones en la medida en que va conteniendo y liberando las fuerzas y sus sensaciones. De esta manera una cartografía artística crea un cuerpo de sensación, un cuerpo que, hablando estrictamente, no es ni un objeto (obra de arte) ni un sujeto (su experiencia), sino una actualización de fuerza que acompasa obra y espectador, emergiendo de acuerdo con sus condiciones locales.

Esta perspectiva nos conduce a indagar el arte de los Sesenta y Setenta en el cual se trataba de hacer del cuerpo una representación. Fue en los 90 cuando el cuerpo se convirtió en un "lugar" en donde se proyectaron prácticas artísticas y discursos críticos.

Laberintos corporales

Dada una necesidad de expresión corporal a través de la creación artística, se propone la indagación del cuerpo humano como objeto y sujeto para la proyección de esta, haciendo uso de los distintos ámbitos de la creación a través de un lenguaje transversal que unifique todos estos de modo interdisciplinar, interrelacionando los unos con otros.

Dicho lenguaje trasciende los límites metodológicos de la expresión, aportando una nueva esquemática corporal que indaga el paso de este en un espacio físico y mental a través de la creación; Para ello basándose en el método rizomático se convierte esta investigación en una especie de viaje al interior del cuerpo como tejido de una tela de araña, a través de la declinación del lenguaje corporal y análisis de las distintas posibilidades expresivas de éste.

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

El tejido de esta tela de araña es experimentado y construido a través del cuerpo, y cada cuerpo como cada artista tiene una voz propia en el espacio y tiempo.

La clasificación de estas posibilidades lleva aparejado un trabajo de documentación el cual las determina de mayor interés a la hora de definir el cuerpo como un laberinto dentro de un espacio físico y un espacio mental.

Hallamos a través de este método un cuerpo dividido en cinco ámbitos que lo componen y determinan: piel, ausencia, espacio, sentidos, movimiento.

El planteamiento, lleva a un estudio teórico donde se define y procede al análisis de concepto de cada campo de posibilidad expresiva dentro de cada ámbito corporal, así como otro, donde se analizarán numerosos ejemplos de creación a través de las distintas disciplinas (teatro, danza, body paint, escultura, performance, fotografía…)

La determinación del cuerpo en cada uno de ellos y no otros se constata en los siguientes conceptos:

Piel
Es nuestra primera frontera. Nos dibuja, esboza un cuerpo anulado y enlazado en un espacio vital en el cual se desplaza, vive y contiene.

Identificada en su huella la cual la define y exterioriza a través de su expresión. Se proyecta materializada en su superficie mediante distintas expresiones sensitivas, conteniendo un amplio universo determinado por la expresividad y el lenguaje de un cuerpo visible y manifestado a través de los sentidos.

Ausencia
Reconocernos en nuestro propio cuerpo cuya pretensión es generar espacios donde explorar relaciones entre mente, cuerpo, espacio y tiempo. Un rol activo en la experimentación sensible de cada instancia sugerida.

Espacio
El espacio y el tiempo en el arte pueden ser traducidos como espacio físico (dónde actúa el cuerpo y la actividad humana ocupa un espacio) y como espacio mental (donde el cuerpo es ausencia del hombre en el espacio filosófico).

Partiendo de la necesidad de usar el cuerpo como lenguaje y como espacio propio que ocupa, vive y en el cual actúa, llegamos a descubrir las posibilidades infinitas que el cuerpo tiene.

Sentidos
La piel es un lugar de comunicación en el que a través de ella establecemos contacto directo con todos los sentidos, en ella confluyen y se manifiestan constantemente el tacto, la vista, el olfato, entre otros. Las sensaciones son respuestas de nuestros sentidos a los estímulos del mundo.

Movimiento
Proceso de experimentación a través del teatro físico donde el movimiento es el actor creador y la obra, dos construcciones en mutua contaminación.

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

En él participan distintas latitudes, ámbitos y experiencias artísticas mediante la investigación de procedimientos heterogéneos para acceder desde experiencias físicas y sensibles a nosotros mismos.

¿Por qué no utilice otra estrategia?

El campo de trabajo en el que confluye parte del propio cuerpo en sí como elemento de estudio, análisis y transmisión creativa dentro de un espacio y un tiempo determinado.

"Ya se trate del cuerpo de los demás o del mío, no tengo otro modo de conocer el cuerpo humano que vivirlo, es decir, tener en cuenta el drama que va a través de mí y me confunden con él"[3] Merlau-Ponty, traducción Cristina Toro

Partí de la danza y un cuerpo danzante para plasmar su huella en el espacio, ya que esta era nuestra pretensión; la identidad y la huella que nos identifica como medio artístico vivo.

De la danza fui dando protagonismo al cuerpo como medio de expresión artística, porque "el cuerpo habla" y cada cuerpo tiene una voz propia.

Quise realizar un viaje a través de las distintas artes sin anclarme sólo a la idea principal de la que partí la (danza) para expresar la identidad la "huella".

Amplié a otros modos de creación a través del cuerpo como recurso expresivo mediante un esquema rizomatico, cuyo concepto filosófico constata que es una imagen de pensamiento que aprehende de las multiplicidades (las multiplicidades son rizomaticas, principio de multiplicidad)

Cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro (Deleuze & Guatari 1972:13) El rizoma carece de centro, rasgo que lo ha hecho de particular interés en la semiótica y la teoría de la comunicación contemporáneas.

La intención de esta decisión pretendía alcanzar el objetivo de interdisciplinariedad de la creación y el uso de un lenguaje transversal.

El dibujo del cuerpo

En este proyecto, la obra plástica es la consecuencia de una investigación personal sobre los procesos de desdibujamiento del cuerpo. Para tener mayor conocimiento fue necesario comenzar estudiando las distintas posibilidades del cuerpo como expresión.

El proyecto pudo reflejar el camino que sigue dicha temática procediendo a la elección, agrupación y análisis de distintos artistas que en su trabajo reflejaban las inquietudes y sugerencias tratadas en cada campo de posibilidad expresiva trabajado. Así bien, partiendo del cuerpo como elemento expresivo se procedió a su estratificación.

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

En el transcurso de la investigación realizada para el desarrollo de este trabajo fueron de utilidad diversos escritos sobre la memoria del cuerpo como medio de lenguaje expresivo a través del arte.

De esta forma, lo escrito por otros autores sobre este proceso ha fortalecido los conceptos que teníamos previamente sobre el tema, apoyándonos solamente en lo necesario e importante de los textos de los mismos para la exposición de la teoría principal de este proyecto.

<<... en cada percepción el cuerpo existe: es el pasado inmediato que emerge todavía en el presente que se escapa, un punto de vista o punto de partida que soy y que juntos sobrepasamos hacia lo que tengo que ser>>[4] J.P. Sartre, traducción Cristina Toro

En los pliegues de la piel

Es la piel como frontera, aquello que nos une o nos separa de los otros; es metáfora del vestido y de la casa que cobija al cuerpo frágil y quebradizo.

¿Cómo transcribir al papel las escrituras de la piel?

En este proyecto la obra plástica es la consecuencia de una investigación personal sobre los procesos de desdibujamiento del cuerpo.

Mi mirada como artista está desplegada en un contacto directo con la producción artística, con otros creadores/as e inmersa en los mecanismos mediáticos de expresión corporal.

Creo que, si bien este posicionamiento implica ciertos retos personales, aporta una visión distinta pero complementaria en relación a la piel como superficie simbólica. Se insume la necesidad de reflexionar desde otra mirada.

Del mismo modo que el tatuaje y la pintura corporal vivencian una transculturación fluida en el ámbito social y artístico, el cuerpo, específicamente la piel como superficie simbólica, requiere una mirada desde esa “localización” que lo imaginé como un territorio que simultáneamente habita y es habitado. Un recorrido topológico del cuerpo desarticulando tanto los pliegues y texturas de la piel como sus orificios.

Estas pautas abren un amplio campo de reflexiones que actúan como guía en los heterogéneos lenguajes expresivos que se organizan.

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

Dicho abanico de posibilidades se avala a la hora de enfrentar el discurso simbólico, con el hecho de que

las interpretaciones no surgen únicamente a partir de la percepción de las zonas visibles del cuerpo, también afloran en aquello que permanece oculto (ausencia) o camuflado (máscara).

Cuerpo femenino

¿Por qué la mujer tiene una necesidad, una exigencia del cuerpo femenino? No como objeto, sino como voz muda inmóvil en el tiempo que la rodea.

Esto resalta la necesidad de expresarse a través de su cuerpo, haciendo uso de esta voz para hablar de sí mismo. Esto no es ya un cuerpo oculto, los trajes se tejen a través de su palabra y su forma de narrar lo que existe dentro de sí misma y fuera, en cada uno de nosotros.

Como mujer no se ha querido hablar del cuerpo femenino por hablar, se ha querido investigar cuál es el motor y la tensión que las hace salir de sí mismas para profundizar su propio cuerpo. Hablar en nombre de todas las mujeres y como humanidad femenina hacer emerger fuerte esta palabra.

Un proceso continuo, que se dirigió hacia el hombre mismo, no solo con insistencia y mejora, sino también un análisis exasperante de todas las posibilidades en cada momento, de cada función, de cada parte del cuerpo, como si se trataba de un conocimiento de la geografía.

< Solo con sacrificios es posible adquirirla, pues la libertad es costosa y acaso exija que dejemos al tiempo, como botin, la cualidad de los individuos y, tal vez, incluso la piel > Ernst Junger

Aprendizaje a través de los distintos ámbitos expresivos seleccionados. Puntos clave a lo largo del curso académico. Focos de análisis, expresión y simbología.

En este viaje realizado el interior del cuerpo hemos aprendido de cada ámbito específico usado como estrategia de lenguaje para analizar un cuerpo expresivo, así como su desarrollo aplicado a través de los distintos modos de creación en el ámbito artístico.

Cuerpos confinados
Para la medicina el cuerpo de referencia es el cadáver; Para la religión la referencia ideal del cuerpo es el animal; Para la economía política del rastro, la referencia modelo del cuerpo es el maniqui. Para el sistema de la economía política, el tipo ideal del cuerpo es el robot, y al mismo tiempo el cuerpo es toda otra cosa: su alternativa radical, la diferencia irreducible que le niega se puede llamar todavía cuerpo esta virtualidad inversa" [5] Jean Baudrillard, "Identità mutandi", FAM, traducción Cristina Toro

El tejido de este cuerpo se ha convertido en expresividad a través de diferentes formas

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

de expresión, porque cada cuerpo tiene una voz propia; de este modo:

La piel se convierte en soporte artístico del cuerpo; Piel incisa, modificada, pintada, atravesada, confín, autorretrato de nosotros mismos y lenguaje expresivo que nos confiere definiendo en nuestra piel o superficie nuestra huella diseñada.

Representa lo que hay dentro de mí, pues mis posibilidades expresivas se yuxtaponen y duplican a través de mi cuerpo. El confín que me contiene y determina mi límite físico. Esta visión transita los rituales de manipulación del cuerpo delineando otros posibles circuitos, ya que el relieve corporal no traza una única dirección, ni este delimita el cuerpo –en tanto que territorio– como una continuidad, como una relación secuencial.

A través de la ausencia, esta voz se convierte en máscara, es alter ego (otro como yo) y "mi doble". Recrea el espacio y se adueña de este uniendo ejes y simetrías que componen nuestra presencia, sin la cual no hay límite, ni espacio; Formada de ausencia en su diversidad y adversa al tiempo que la limita.

¿De qué manera ser voz y testigo de este otro cuerpo?

Los márgenes se desdibujan en un movimiento continuo; cada trayecto descifra ciertos códigos e impulsa nuevas interpretaciones.

Las sensaciones emergían como texto y contexto de un mundo profundo y con múltiples lecturas, la interpretación exige el entrecruzamiento de aspectos complejos desde diversas perspectivas

De los sentidos hemos contextualizado la preparación para la instancia de creación que fluctúa entre la producción e intensificación de componentes expresivos, el registro sensible, los cambios de perspectiva y la toma de decisiones.

Tomar distancia de zonas dominadas y deseo de liberar su potencia sensible, expresiva y creadora.

Con el uso del movimiento en el espacio a través del tiempo, reconstruimos el cuerpo mismo y el lugar físico. La propuesta se centra en reconocernos en nuestro propio cuerpo, en sus mecanismos generales de

funcionamiento y en sus particularidades a través de la sensibilidad, cuya pretensión es generar espacios donde explorar relaciones entre mente, cuerpo, espacio y tiempo.

Sustancialmente, el cuerpo se convierte en expresividad, después en estructura física para hacer uso de su voz. El propio cuerpo es la narración del espacio y el tiempo. Un cuerpo que se convierte en medida del espacio y que narra el instante y el lugar vivido.

La expresividad del cuerpo como medio creativo.

El cuerpo representa una totalidad, un macrocosmos y un universo en sí mismo, sincrónicamente contiene un sinfín de

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

microcosmos, pequeños espacios delimitados y enlazados por códigos secretos.

Estas ínfimas zonas emergen como constelaciones corporales, una geografía imperceptible que contiene sus propias áreas intimas y por qué no, protegidas.

De esta manera, el cuerpo proporciona innumerables trayectos, desplazamientos en los cuales su superficie aparece ante nuestros ojos recubierta de otros símbolos, que ofrecen disimiles formas de entrar o salir del universo corpóreo y, al mismo tiempo, distintas vías de escape.

Cuerpo de sensación a través de los sentidos; estructural a través de la anatomía artística; orgánico a través de la medicina.

Estudiar un cuerpo de sensación, pero conocer su estructura y condición física y orgánica. Gracias al estudio anatómico de este, y el acercamiento al quirófano, al hospital y a la medicina.

No solo me he interesado por las enfermedades que afectan a nuestro tema de interés, "el cuerpo", sino también como ellas inciden en nosotros mismos intentando imponer un límite.

He conocido de cerca pacientes afectados por la enfermedad y el efecto que la medicina provoca en su organismo; del mismo modo me he documentado en centros de investigación en oncología (IEO, Hospital Europeo de Oncología, Milán)

He querido descubrir más de cerca esta parte e inserirla en el proceso investigativo, porque mi recorrido y experiencia profesional ha estado acompañado del conocimiento y práctica en las Necesidades Educativas Especiales y la oncología, así como su continuidad hasta día de hoy.

El campo de la cirugía en el arte como denuncia a través de artistas como Orlan, y en la medicina oncológica en pacientes que mantienen su propio cuerpo a través del proceso que lo modifica.

El cuerpo habla

El cuerpo habla, tiene voz propia necesidad de comunicación
El proyecto investigativo tiene una condición determinada por su dimensión interdisciplinar, en tanto que abarca aspectos de un lenguaje transversal, así como la indagación de la expresión corporal como medio de creación artística y necesidad comunicativa.

Parte de esta necesidad se debe a su erróneo uso a través de la comunicación y la sociedad convirtiéndolo en objeto y otorgando un papel equivocado al cuerpo femenino en el arte, sociedad, política, filosofía...

La condición femenina como fuente de investigación a través del lenguaje corporal, está fundamentada con una necesidad expresiva que nos remite a movimientos artísticos desenmascarando un cuerpo que ha permanecido mudo en el tiempo.

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

La interrelación de lenguajes genera infinitas posibilidades expresivas y comunicativas. De acuerdo con metodologías artísticas de investigación en la educación, las manifestaciones artísticas que se desarrollan en la actualidad no se limitan a la expresión en un solo lenguaje, sino que utilizan transferencias múltiples difuminando las fronteras tradicionales de los medios de expresión artísticos (performances, instalaciones, multimedia, arte virtual, arte en la red, etcétera)

Esta ruptura de fronteras ha ido evolucionando hasta nuestros días en una búsqueda de perfección total que por otra parte es la que utilizamos los seres humanos en nuestra vida diaria.

Arte y medicina. El estudio y conocimiento de la estructura física de un cuerpo conecta la medicina con el arte a través de la anatomía, volviendo a constatar el esquema rizomatico y la riqueza en la creación a través de la interdisciplinariedad.

El conocimiento y su relación con la creatividad nos muestra los límites de nuestro propio medio creativo, nos impulsa a enriquecer el proceso a través de estos, a indagar en nuevas posibilidades expresivas a través del análisis psicológico, emocional y físico; A conocernos a nosotros mismos desde cerca y hacer uso de nuestros propios medios y limitaciones para llevar la creación más allá mediante la expresión corporal.

La conjunción de psicología, filosofía, arte, expresión corporal y medicina, más allá del arte terapia y otros ámbitos de estudio, abre campos de posibilidades donde profundizar la creación e intervenir a través de áreas donde la resistencia toma el eje de ese cuerpo y nos hallamos ante situaciones límite.

El grabado que recorre nuestra anatomía

He conocido, analizado e investigado el cuerpo como medio de creación expresiva sobre el cual intervenir y proyectar, tomando distancia de las zonas dominadas y deseo de liberar su potencia sensible, expresiva y creadora. Aportando una visión distinta, pero complementaria en relación a la piel como superficie simbólica y el cuerpo como un territorio que simultáneamente habita y es habitado. Estas pautas abren un amplio campo de reflexiones que actúan como guía en los heterogéneos lenguajes expresivos que se organizan.

La declinación que se ha realizado del cuerpo, convirtiendo este en un laberinto para el estudio y conocimiento de la expresión corporal, presenta una nueva esquemática que abre distintas posibilidades para la investigación y la creación, acercándonos a nosotros mismos y el otro, a través de este cuerpo simbólico y aportando una nueva visión para la profusión y práctica corporal.

La manifestación artística a través de la expresión corporal, tiene una fuerte identidad con el cuerpo femenino y la práctica artística de la mujer en el mundo contemporáneo, siendo esta la mayoría en la

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

preparación para la instancia de la creación, ello se constata en cada aula de aprendizaje; Lo cual nos hace conscientes de la necesidad expresiva y comunicativa que empuja al cuerpo femenino a exponer su expresividad e impulsar su profusión.

El destacado papel a lo largo de toda la investigación sobre la humanidad femenina en el arte como fuente de estudio y proyección a través de la creación, fundamenta la consecuencia que aflora sobre el cuerpo femenino como expresión, abriendo pautas sobre las que actuar y potenciar la tensión que las impulsa a manifestarse a través de su propio cuerpo y hacer emerger fuerte esta palabra.

Las principales consideraciones están dirigidas al mundo artístico femenino y sobre mujeres artistas que utilizan su propio cuerpo como medio de expresión. Este enfoque adquirió mayor importancia en la investigación con respecto a mi búsqueda personal como mujer y artista.

Este trabajo es una investigación en Bellas Artes, pues en cada pauta he creado. He creado en cada palabra, en cada reflexión, en cada anotación.

Este proyecto, donde la creación forma parte de la propia investigación y de las conclusiones, quiere aportar otra reflexión más sobre la escisión de la mujer en el mundo del arte. Un mundo que sigue cerrado al protagonismo del cuerpo femenino no como objeto, sino como sujeto.

Experiencia artística

Las conclusiones obtenidas con todo el proceso experimental determinan la posición que como artista plástica me lleva a trabajar la temática tratada mediante el uso de fotografía, performance, intervenciones, danza, dibujo, a través del uso del cuerpo como medio expresivo en el cual me identifico a mí misma y determino mi trabajo artístico y de investigación.

Se trata de un trabajo corporal sensible y consciente que abre paso a la improvisación y la interdisciplinaridad performática. De este modo nos permite ampliar las capacidades expresivas del lenguaje creativo como forma de comunicación interrelacionada.

Concluyendo nuestro discurso cabe decir que en el trabajo participan distintas latitudes, ámbitos y experiencias artísticas mediante la investigación de procedimientos heterogéneos para acceder desde experiencias físicas y sensibles a nosotros mismos.

Esta parte está dedicada totalmente a la elaboración y procesos del proyecto plástico personal, que abarca el motivo por el cual han sido escogidos los conceptos para representar el cuerpo como piel, el cuerpo ausente, como espacio, como sentidos y como movimiento, así como el sembrado de la obra, el proceso de crecimiento de esta y la elaboración de la documentación artística.

A continuación, se muestran dos series que conforman la obra artística que forma parte del proceso experimental y resultados de la investigación realizada.

Intensidades, velocidades y abismos.

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

Del cuerpo al texto

Líneas sinuosas que dibujan alturas líquidas e indescifrables, sutiles y efímeras crecen marcando el rastro a perseguir y alcanzar. Los trabajos expuestos representan las distintas declinaciones de la práctica artística: performance donde el carácter efímero, la vital utilización del tiempo y el cuerpo, el ambiente y el inmediato contexto físico determina la práctica artística. Otros centrados en la representación del dibujo, la pintura, la fotografía y la danza donde la inmediata presencia del material define la argumentación visual. La rica heterogeneidad y la polifonía lingüística de estos corresponde al estado real de la sensibilidad y la multi-identidad contemporánea.

Nos trasladamos al propio espacio, el que compone nuestro propio Universo. La calma se adueña del lugar, toda pesa y se agita, pero penetra en nosotros deteniendo los instantes y haciendo eco en nuestro interior el gozo del lugar que vivimos.

Cuerpos que se deslizan traduciendo el recorrido a través de gesto y movimiento, geometricidad, gritos, voces, silencios, espacios penetrados danzados por un mismo cuerpo. El sueño detiene el tiempo. La calma del lugar en que nos hallamos y el tiempo que soñamos componen la complicidad de presencias y ausencias que viven un mismo espacio.

Recorriendo cada espacio rugen los reflejos materializados que duplican el lugar y sus posibilidades. Cada rincón cobra vida, historia y amplitud. La duplicidad multiplica el tiempo y nos detiene por momentos.

Alturas que dividen, huellas que marcan, rastro que persigue, marcando señales sin distinción. Nuestro mundo interior donde reencontrarnos y escapar de la silueta que confina con el espacio. Sea espacio o sea tiempo, todo es un lugar vivido, el cual hacemos nuestro, nos adueñamos para adentrarnos en el.

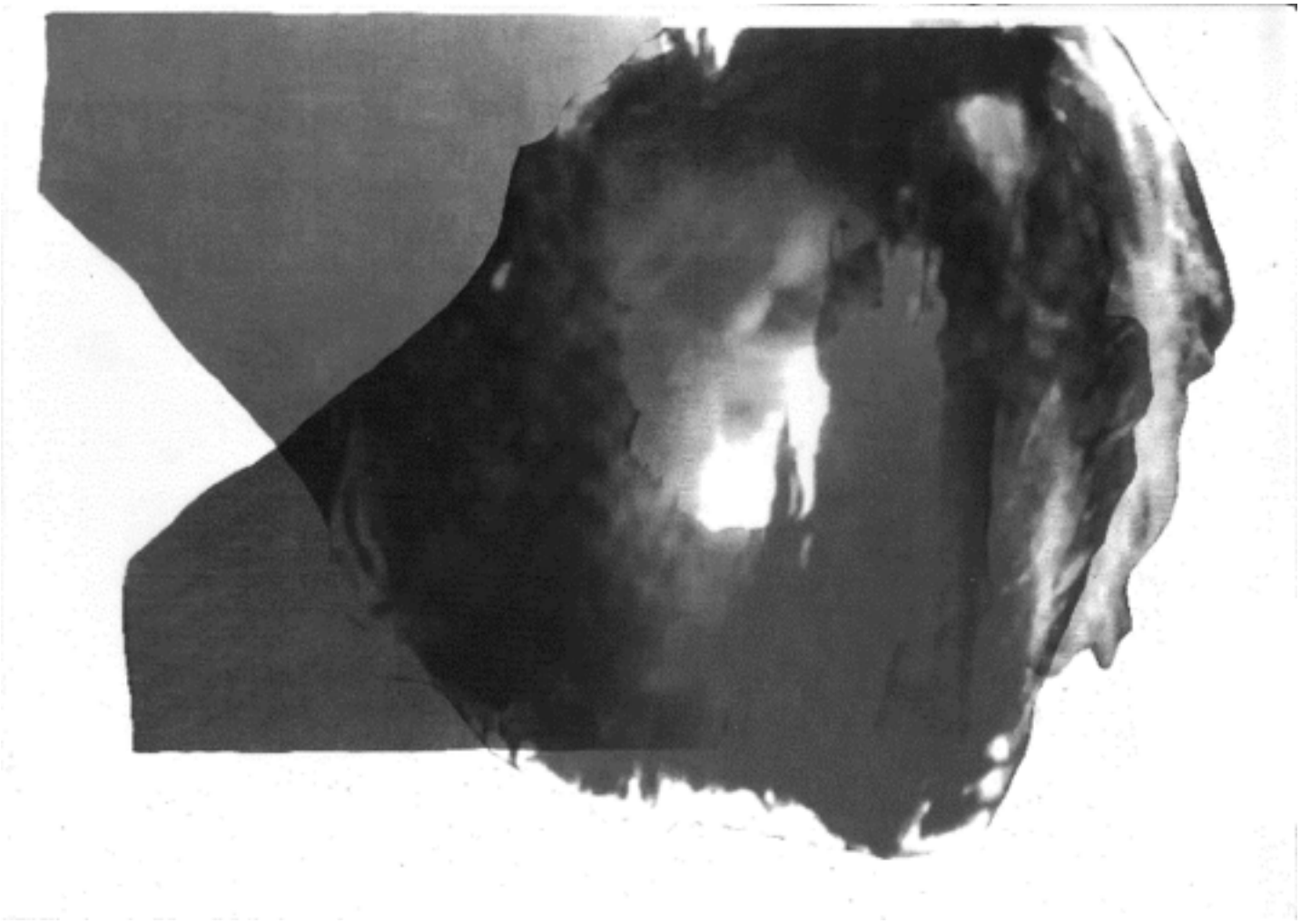
Nos desplazamos subjetiva y emocionalmente conducidos por la intuición de la posibilidad que nos habita; estrecha nuestro interior confrontándolo con la delimitación que lo define. Espacio físico, espacio mental, interior y exterior a través de la apropiación del contexto narrativo.

Lugar infinito donde la subjetividad llena los lugares habitables pues la evasión de la posibilidad del paso de la huella en el espacio no halla confín ni límite, su posición es marcada por ausencia, reflejo, energía, potencialidad y como no, movimiento.

Cristina Toro

Tercio Creciente
ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2
Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural
www.terciocreciente.com
Número 10
Julio 2016
Investigación

Il lamento dell'imperatrice danzato
Técnica mista sobre papel 40 x 50 cm



Tercio Creciente

Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural

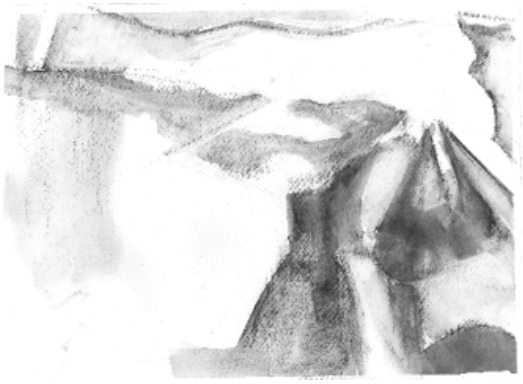
www.terciocreciente.com

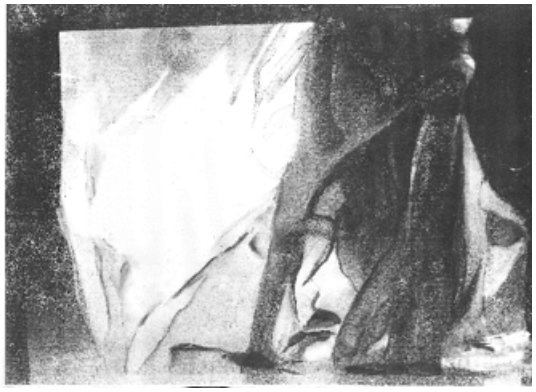
Número 10
Julio 2016

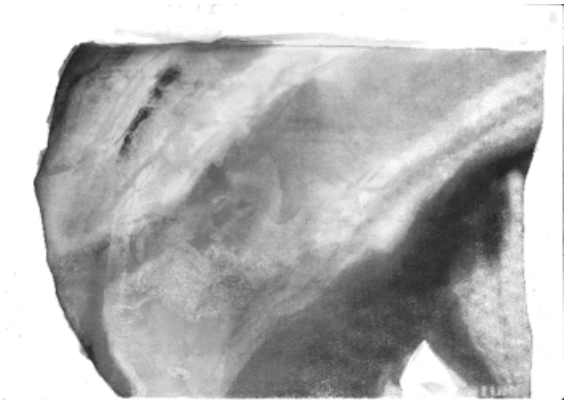
Investigación

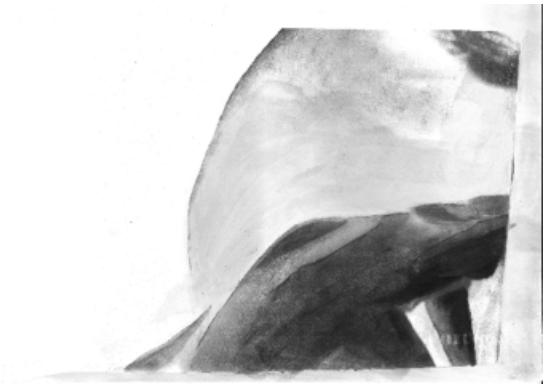
ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

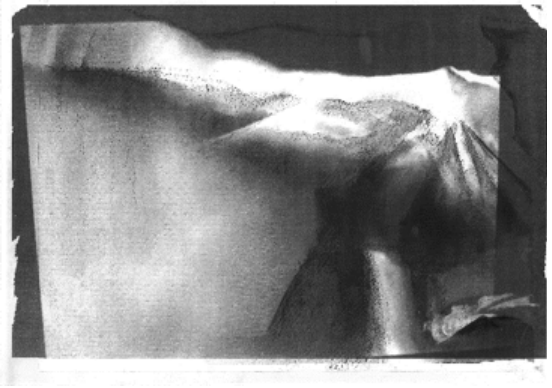


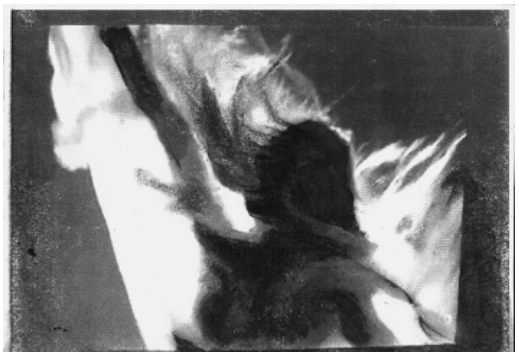


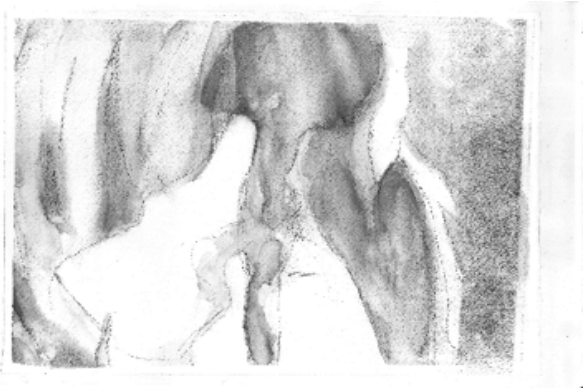


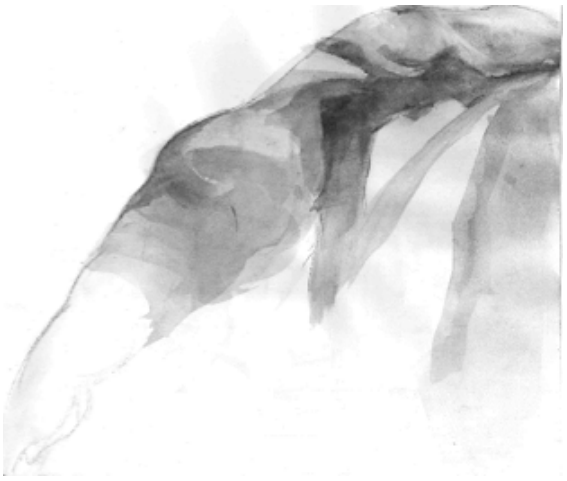


ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2









ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

"Il lamento dell´imperatrice danzato", Videoproyección (2011) duración: 51"

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

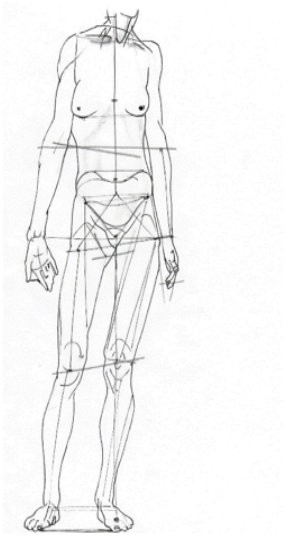
Un espacio que nos estrecha y nos encoge

Tratado acerca de la piel como límite y primera frontera,
el espacio como lugar de tránsito y el cuerpo como medio de expresión artística

Toro, C. Sttrutura uomo II (2015) 70x100

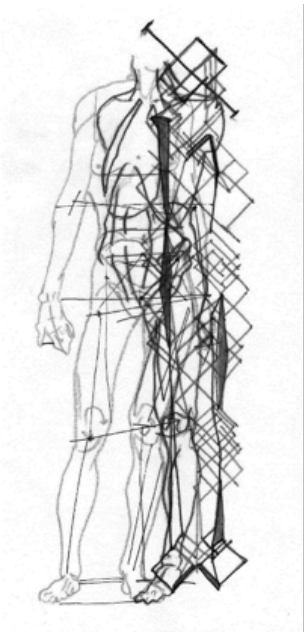
Toro, C. En los pliegues de la piel (2015) 70x100

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

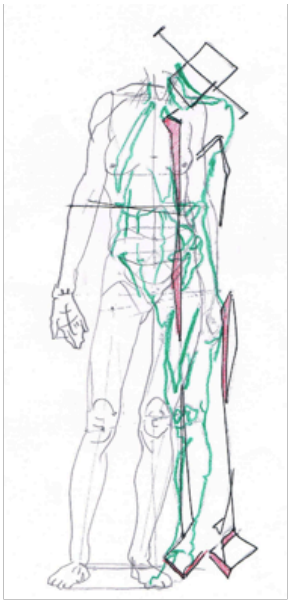


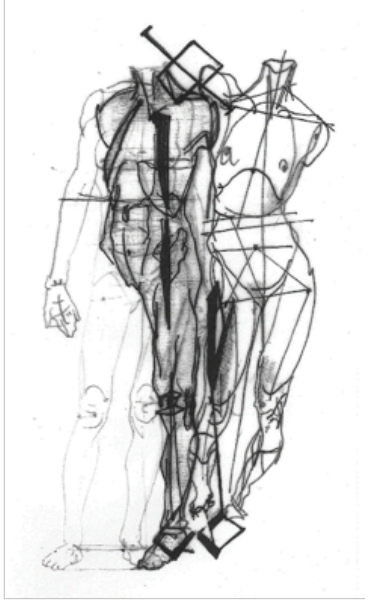
Toro, C. Dibujo anatómico (2015) 70X100

Toro, C. Pelle médium (2015) 70x100



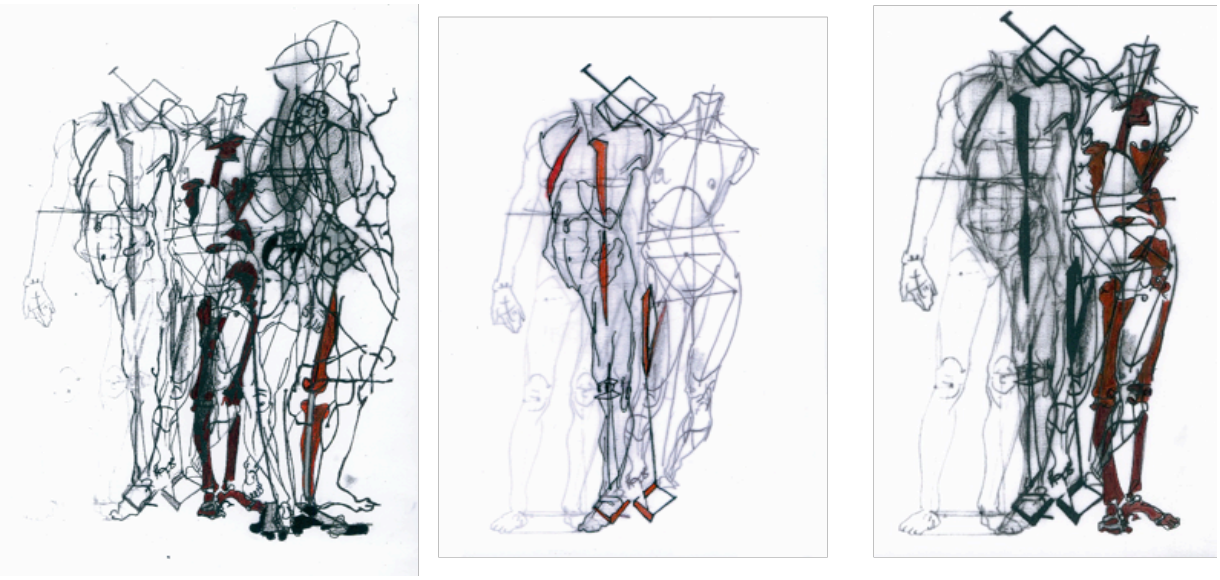
Toro, C. Spazio nascosto (2015) 70x100





Toro, C. Pelle attraversata (2015) 70x100

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2



Toro, C. Luogo specchio (2015) 70x100
Toro, C. Corpo vivo I (2015) 70x100
Toro, C. Corpo vivo II (2015) 70x100

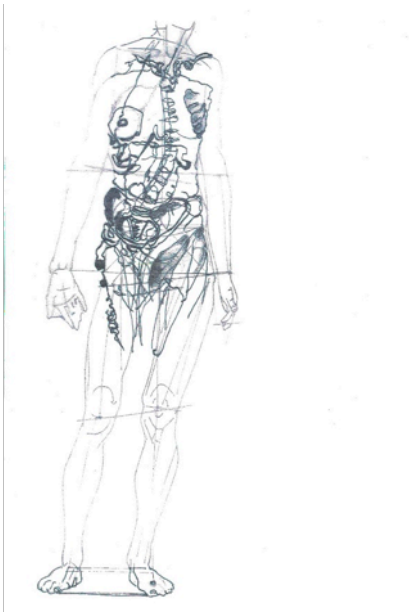
Toro, C. Sttrutura uomo I (2015) 70x100

Tercio Creciente
ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2
Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural
www.terciocreciente.com
Número 10
Julio 2016
Investigación

Toro, C. Spazio impronta (2015) 70x100

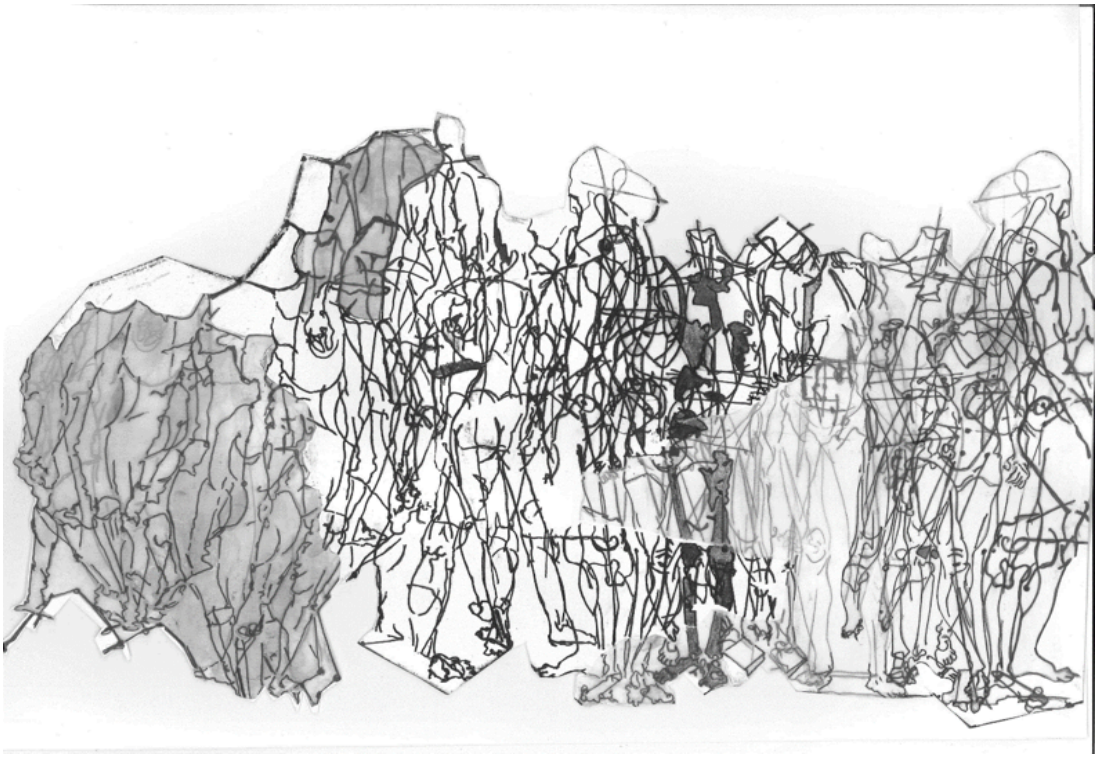
Toro, C. Pelle linguaggio (2015) 70x 100

Toro, C. Luogo abitativo (2015) 70x100



Toro, C. Pelle assenza (2015) 70x100

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2



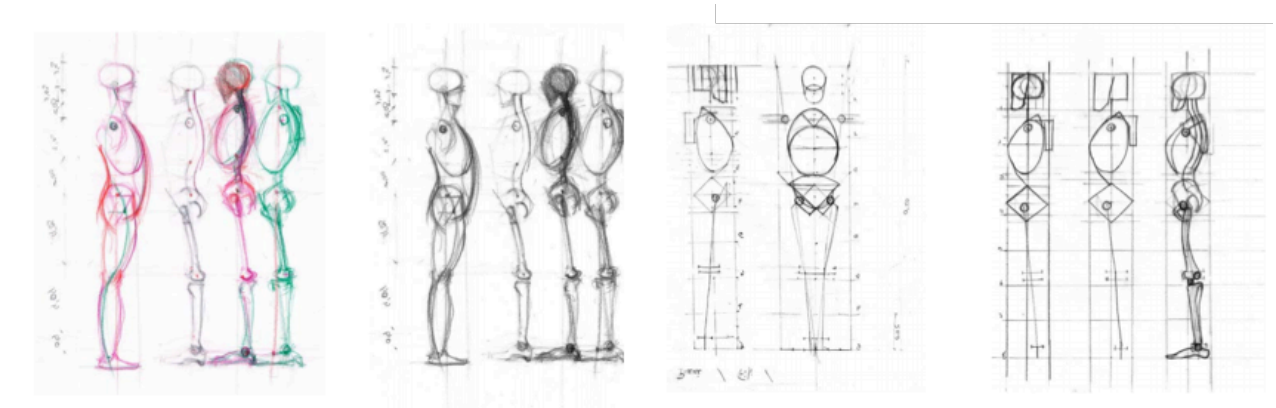
Toro, C. L'atro "il doppio" me (2015)70x100

Toro, C. Danzando il segno dello spazio [performance] (2015) 230X180

Tercio Creciente
ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2
Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural
www.terciocreciente.com
Número 10
Julio 2016
Investigación

Mi piel, donde descanso en superficie,
yo -mi piel, agradezco la caricia,
la atención, el roce
la ternura, los labios
la presión, el peso
yo-mi carne, dentro de mi carne yo,
desde dentro sin límites yo centro
el universo,
del universo centro,
yo-mi carne agradezco el tiempo,
tu tiempo, tu estatura,
la indagación de tu cuerpo, agradezco
la plaza fuerte de tu pecho, tu aposento,
el amplio receptáculo
de mis urgencias, agradezco,
yo-mi alma, yo que broto por mis poros
con el sudor de la tarde, alma-yo
que desciendo la escala temblorosa
de este cuerpo, agradezco
este cariño que tiene la forma de tus dientes
y que me inunda toda y no sé dónde termina
mi piel dentro del alma, mi alma dentro de ti...
¿Será un sueño pensar que allí donde yo estoy también
estás tú?

Chantal Maillard, Lógica borrosa



Codici di progetto (2015) 30 x 40 cm

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

Notas

1.- Para mayor información remitirse a Journiac en Dugal, 2002

2.- Para mayor información remitirse a Donna Haraway “Identità mutandi” Francesca Alfano Miglietti, 2012.

3.- Para mayor información remitirse a Merlau-Ponty, “In salute e in malattia. Le leggi sanitarie borboniche fra Settecento” Rosamaría Alibrandi, 2012.

4.- Para mayor información remitirse a L’ essere e il nulla” Sartre Jean-Paul, 2014

5.- Para mayor información remitirse a Jean Baudrillard, “Identità mutandi” Francesca Alfano Miglietti, 2012

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

Referencias

Alfano Miglietti, F. (2004). Identità mutandi: dalla piega alla piaga: esseri delle contaminazioni contemporanee. Milán: Mondadori Bruno.

Alfano Miglietti, F: (). Il corpo come linguaggio. Lea Veugine. SKIRA.

Alfano Miglietti, F. (2001). Nessun tempo, nessun corpo. Milán: Skira.

Anzieu, D. (1998). El yo piel. Madrid: Biblioteca nueva.

Arcos-Palma, R. (2013). Olan: El cuerpo un lugar de discusión pública. Nómadas (Col), núm. 38, abril de 2013, pp. 205-216. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105127475013

Atkinson, M. (2003). Tattooed: the sociogenesis of a body art. Toronto, Ont.: University of Toronto Press.

Baldini, L. y Manicone, C. (2005). Carla Fracci: immagini, 1996 – 2005. Firenze (Italia): Le lettere.

Balsalobre, D. R. (2008). Una caricia, ya es danza. Susy Q, núm. 16, septiembre-octubre de 2008. Disponible en: http://www.susy-q.es/web_susy/susyq_16_2.htm. Consultado el 27/03/2011

Bango Torviso, I. G. y Bosch, H. (2006). El Bosco y la tradición pictórica de lo fantástico. Barcelona: Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.

Batllori, J. y Escandell, V. (2009). 150 Juegos de Estimulación: actividades para acompañar el desarrollo del niño desde su nacimiento hasta los 3 años. Barcelona: Verticales de bolsillo.

Bullón de Diego, J. J. (2010). Dibujo interno: un ensayo sobre el dibujo y sus procesos creativos. [Sevilla, España]: Cultiva Libros.

Cage, J. (2002, 2012). Silencio. Madrid: Árdora.

Bounarroti, M.; Quasimodo, S.; Camesasca, E., y Alcántara, F.J. (1981). La obra pictórica completa de Miguel Angel. Barcelona: Noguer.

Caravaggio, M.M.; Guttuso, R, y Ottino, A. (1972). La obra pictórica completa de Caravaggio. Barcleona: Noguer.

Carbonetti, J. (2004). El yoga del dibujo: la unión del cuerpo, la mente y el espíritu en el arte del dibujo. Madrid: Gaia.

Cigaran, S.R. (2009). Danza movimiento terapia: cuerpo, psique y terapia. Avances en Salud Mental Relacional, vol. 8, núm. 2, julio de 2009. Disponible en: http://www.actiweb.

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

es/danzamoderna/archivo9.pdf

Cirlot, L. y Manonelles, L. (2011). Procesos creativos y trastornos psíquicos. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Crompton, S. (2012). The mighty Pina Bausch. The Telegraph. Disponible en: http:// www.telegraph.co.uk/culture/theatre/dance/9272080/The-mighty-Pina Bausch. html.

Galeno Ibaceta, C. (2012). Teatros anatómicos: Padua, Barcelona y París: la conciencia del cuerpo en la arquitectura (Tesis Doctoral). Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/113305

Iñigo Clavo, M. (2004). Monumentos privados. Arte chileno de Avanzada (1977-2982). Espacio, Tiempo y Forma, nº 17, 2004, pp. 307-334.

Lizarraga Gómez, I. (2013). Análisis comparativo de la gramática corporal del mimo de Etienne Decroux y el análisis del movimiento de Rudolf Laban (Tesis Doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/129324

Mangieri, R. (2010). Cuerpos en interacción: teatro, danza y multiculturalidad. Actual, nº 71, 2010. Disponible en: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/actualdivulgacion/article/view/3393

Marqués Serrano, O. (2009). La piel en la pintura. Madrid: Reprofot.

Martínez Rossi, S. (2011). La piel como superficie simbólica: procesos de transculturación en el arte contemporáneo. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Nápoles Alvarado, D. L. (2014). Pina Bausch, habitando los silencios. El siglo de Torreón. Disponible en: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/951249. pina-bausch-habitando-los-silencios.html . Consultado el 18/06/2015

Navajas Rodríguez de Móndelo, T. (2007). Estudio comparativo de los conceptos de perspectiva y armonía en el espacio de creación pictórica y musical (Tesis Doctoral). Universidad de Granada, Granada, España. Disponible en: http://hera.ugr.es/tesisugr/16765886.pdf

Olivares R. (2010). Escrito sobre la piel. Actas Dermosifiliogr, 101(7), pp. 575-577. Disponible en: http:// www.elsevier.es

Ruiz García, S. (2012). Trabajo y género en el movimiento feminista y de mujeres en el estado español, 1988-2012 (Tesis Doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/125659

Veugine, L. (2000). Body art e storie simili: il corpo come linguaggio. Milán: Skira.

ISSN: 2340-9096
DOI: 10.17561/rtc.n10.2

Filmografía

"Hable con ella". Director: Pedro Almodóvar

"Pina Love 3D" Director: Win Wenders.

"Women without men". Directores: Shirin Neshat y Shoja Azari