



UNIVERSIDAD
Finis Terrae

**UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES**

Androctonus

ESCUELA DE ARTES VISUALES

Liliana Vela Larraín

Ensayo Crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de Licenciada en Artes Visuales, Mención Grabado.

Profesor Presentación de Proyectos II y Performer: Sebastián Mahaluf

Profesora Taller Grabado: Natasha Pons

2020

1. Peine: quimio y mecanorrecepción
2. Metodología transdisciplinar
3. Marco teórico
4. Veneno neurotóxico
5. Metamorfosis
6. Exoesqueleto
7. Conclusión
8. Bibliografía

1. Peine: quimio y mecanorrecepción

Los escorpiones poseen en el segundo segmento del mesosoma o abdomen una placa basal con *peines* o *pectinas*, estos órganos funcionan como quimio y mecanorreceptores. Los quimiorreceptores, como dice su nombre, responden sensorialmente ante sustancias químicas aludiendo a los sentidos del gusto y el olfato, por lo tanto estos órganos en el ser humano podrían ser comparados por ejemplo con las papilas gustativas, pero a diferencia de estas los peines también funcionan como mecano



receptores, logrando una percepción del tacto y de las sustancias químicas que le permiten ser conscientes de cualquier movimiento que ocurra en el espacio que les rodea. Explico esto para comenzar dando a entender que esta obra utiliza al escorpión como un referente que genera un código aplicable a las distintas disciplinas que la constituyen. Los receptores que son de exclusiva importancia para este animal nos sitúan en su constante estado de alerta casi paranoico, una sensación a la que mi cuerpo y mente serán sometidos durante toda la performance y su preparación.

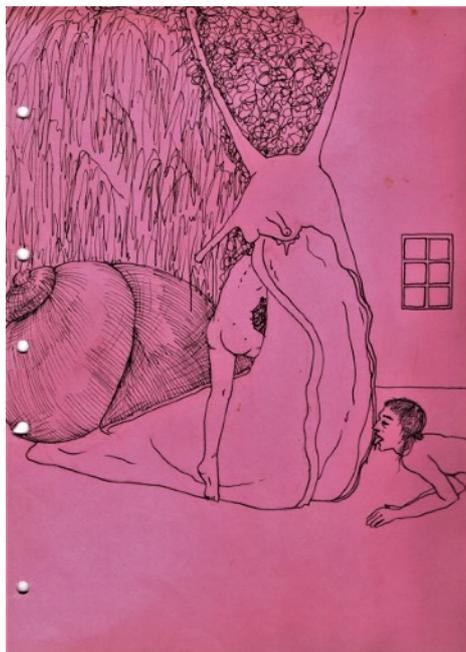
A continuación explicaré cómo llego a esta metodología comenzando por mi primer acercamiento al arte que fue por medio del dibujo, desde mi infancia comenzó a repetirse la figura de los bichos, tiene que ver con un interés por el detalle, las ganas de curiosar, preguntarse cosas, imaginar el universo como si fuera una partícula y el microuniverso de los insectos como si fuera el mío. Estas ideas vienen de la mano con el mundo onírico, cuando lograba recordar mis sueños mi primer impulso era dibujarlos y más adelante escribirlos, los sueños son recuerdos distorsionados por la mente, así entre más yo observaba bichos, más se aparecían en mis sueños, dándoles de esta forma un significado personal y un toque surrealista a mis dibujos. Ahora que he estudiado a los artrópodos desde la biología y anatomía, ya no solo se manifiesta en mi arte de forma figurativa, sino que se ha convertido en un símbolo más amplio que necesita expresarse de distintas formas, por lo tanto aquí se despliega una investigación de cómo este símbolo se ilustra a través de distintos medios

2. Metodología transdisciplinar

El objetivo esencial de este trabajo es la creación de una identidad no binaria a través de la danza y el dibujo. Esta identidad aparece como un alter ego, de una forma similar a como sucede a través del transformismo, pero al mismo tiempo es muy diferente porque en este caso el alter ego corresponde a un bicho, y más que hacer un tránsito de género o sexo busco borrar los límites de la binariedad y encontrar una tercera entidad que se inspira en un animal muy diferente al ser humano y su sistema de géneros impuesto a lo largo de la historia del que tanto cuesta separarse. Otra diferencia es que la transformación de apariencia y personalidad, puede aparecer como consecuencia del real cambio que es corporal, en la disciplina de la danza y performance, y mental por medio del dibujo y del texto.

Por la amplitud de este trabajo y lo que la identidad comienza a exigir al ir apareciendo se

hace necesario explorar otras disciplinas, especialmente la danza ya que permitirá guiarme en una coreografía que libera el interior, dejando que el cuerpo sea impulsado por movimientos inconscientes que son consecuencia directa de mi propia sentimentalidad y sí, con esa guía lo que ocurra durante la danza será coreografiado, pero espontáneo. Ahora aparece una relación con la performance ya que cada vez que esta danza se lleve a cabo será una experiencia totalmente única que dependerá del contexto histórico, físico, sentimental y por supuesto de los espectadores. La figura del espectador puede ser receptiva lo que deja que la coreografía se ejecute, pero ya que la instalación está pensada para estar en una sala y no en un escenario, se considera la posibilidad de que alguna persona se pare e interpele con una acción tan simple como caminar dentro del perímetro de la proyección, el hecho de que esto sea posible solo intensifica el elemento principal: la sensación de alerta, que para mí será ser lo suficientemente consciente del espacio como para tener en cuenta que si esto sucede, el papel del escorpión es quién debe responder y la sensación



provocada en el espectador sea también de alerta, pero desde el lugar en el que uno se encuentra al enfrentar a un animal que sabes que te puede matar o dañar severamente con un solo movimiento. La pregunta que surge a medida que van apareciendo metodologías nuevas inevitablemente es cómo incluir cualquiera de estas prácticas y que sea un trabajo coherente y aquí debo hacer mención a un texto refiriéndose a la transdisciplinariedad:

“Reconoce, como modos de razonar simultáneos y complementarios, el racional y el relacional. La transdisciplina representa, por lo tanto, un claro desafío a la tradicional lógica binaria y lineal aristotélica.” (Max-neef, 2004)

Me parece pertinente esta cita porque deja clara la diferencia entre la transdisciplina y la interdisciplina, multidisciplina o pluridisciplinar que corresponde a la relación entre los conceptos. Al hacerse presente la corporalidad a través de la danza, debe desarrollarse la misma obra en el ámbito del sonido y la espacialidad, así es como este trabajo comenzó a exigir nuevos medios.

3. Marco teórico

Transdisciplinariedad: Es una forma de organización de conocimientos que permite que las distintas disciplinas se relacionen entre sí, retroalimentándose para profundizar en un gran concepto.

-Posthumanismo: Reconocimiento de las alteraciones radicales de la naturaleza humana, el instinto y la animalidad, junto con las tecnologías que han definido nuestro habitar, la

parte cyborg que se ha plantado en la humanidad. Básicamente el humano como parte del mundo antes que como ser superior.

- Instinto: impulso, reacción que un individuo tiene en común con toda su especie de la que generalmente no se tiene conciencia o control.

-Codificación: proceso de crear relaciones entre lenguajes existentes para armar uno propio.

-Microuniverso: lo macro en lo micro más micro que con mis ojos puedo apreciar, un paisaje en el cuerpo de una araña.

4. Veneno neurotóxico

Para entrar en diálogo con mi obra, o más bien el arte en general, las cosas deben dejar de significar como las conocemos y que así vuelvan a su esencia, por ejemplo un libro debe dejar de significar por su contenido y ser entendido como un conjunto de hojas de papel unidas por uno de sus lados con datos impresos. Esto tiene como propósito revertir lo que se explica a continuación:

“La percepción normal de la realidad y su enunciación en el lenguaje, no puede ser aceptada sin más como criterio absoluto y único de la verdad. En efecto, la vida social, la necesidad de comunicación hace que de hecho y normalmente "olvidemos" lo realmente visto, oído, percibido, y lo traduzcamos en términos universalmente válidos, atendiendo más a la cantidad que a la cualidad de las experiencias.” (Mario A. Presas, 1993)

Lo dicho anteriormente se explora en este proyecto a través de la búsqueda de codificar un nuevo lenguaje que se manifieste desde lo no hablado, y que tiene como función expresar la dimensión interior de las cosas, exacerbando su esencia violenta y visceral. Quiero aclarar que cuando hablo de violencia me refiero no a algo necesariamente vinculado con la rabia, sino de un concepto más amplio que no logro terminar de definir aún. Quizás el amor bajo ese concepto es violento, cualquier cambio es violento, vivir este momento es violento, vivir en Chile es violento, la metamorfosis de una mariposa es violenta.

La búsqueda de crear este nuevo lenguaje corporal se traduce en un proceso experimental sigue con la lógica de volver visible lo interior, que se despliega del mecanismo que tiene el escorpión para defenderse y alimentarse el cual consiste en expulsar un veneno neurotóxico, correspondiente a su ácido estomacal que viaja hasta su aguijón ubicado en el final de su cola que actúa como una inyección letal. Ya que el dibujo es la disciplina de la cual se despliega toda esta investigación, he decidido incluirla en la performance en formato de videoinstalación, contextualizando en dos aspectos esenciales de la danza; el tiempo y el espacio (profundizaré en este tema en el sexto capítulo).

Al trabajar en la unión del cuerpo humano con el cuerpo animal para crear una tercera corporalidad, encuentro como característica en común el instinto, el cual en los animales se puede reconocer en su manera de reproducirse, alimentarse, defenderse, crecer, transformarse, percibir, etc. En cambio, en los humanos, que principalmente se guían por la razón, podemos reconocer el instinto en su necesidad de hacer arte, la cual trasciende al accionar por supervivencia, esta diferencia la hago pensando solamente en lo que podemos afirmar sobre otros animales, pero debo aclarar que mi posición ante este tipo de cosas que asumimos sobre otras especies me parecen un poco soberbias, por eso me posiciono

desde una perspectiva posthumanista, asegurando que las personas también somos animales y que el instinto y procesos de otros animales, como en este caso el del escorpión, son igual de complejos y de hecho están fuera del alcance de nuestra lógica. Por eso, este proyecto nace como una nueva forma de estudiar otras naturalezas, no sólo analizando sino buscando empatizar a través de lo que pueda encontrar en común y de las diferencias que pueden crear un imaginario sensorial, curiosamente las semejanzas y diferencias aparecen de la misma manera, pero con mecanismos propios, es decir aparecen características como su sexualidad indefinida y hermafrodita, que me lleva a explorar una nueva identidad no binaria, la inteligencia sensible de su instinto, conociendo nuevos procesos creativos. Al apropiarme de estas características la coreografía ilustrada toma vida al ser interpretada por mi cuerpo a través de una pieza de baile que busca mantener las características esenciales de lo expresado en papel.

Entre todos los insectos y animales estudiados he escogido un invertebrado específico, el escorpión. A partir del análisis de ese animal para propósitos de este proyecto, se pueden apreciar algunas características esenciales como:

- Se encuentra constantemente alerta.
- Al respirar con todo su cuerpo está consciente de sí mismo y del espacio.
- Está siempre armado y su arma es su propio cuerpo, el cual alberga veneno en su ácido estomacal.
- Para asesinar a su presa, la ataca expulsando su veneno interior para posteriormente ingerirla, entrando en un proceso de retroalimentación, que metafóricamente aparece en mi obra por medio de mí expresando el inconsciente a través de un automatismo psíquico, ya que primero dibujo sin pensar en una forma final, pero que se manifiesta figurativamente para luego interpretarlo desde la danza, absorbiendo el contenido del dibujo entrando en una metamorfosis de identidad.

5. Metamorfosis

La elección de este artrópodo y la metamorfosis que narra la danza es una alusión a mi propia biografía, tiene que ver con una fuerza que ha sido reprimida por mucho tiempo, una rabia que se ocultó hasta transformarse en el veneno más tóxico, veneno que desde las entrañas exige ser expulsado, el cuerpo está de pie y el único movimiento es el de su respiración. Luego un reconocimiento descontrolado de esa capacidad, sentirse alerta dispuesto a atacar a lo que sea por una paranoia constante, terror a ser silenciado, el cuerpo visualiza el escorpión al frente, se concentra en sentir esa sensación de parestesia, esa alucinación táctil que da al ver un bicho o cuando lo viste y “desaparece”. El escorpión se mueve y se sube a tu mano, materializarlo con esa parte del cuerpo y como va recorriendo, ya no es paranoia, la sensación debe ser control total, realmente está sobre la piel buscando su lugar en el cuerpo. Encuentra su lugar en el inicio de la columna vertebral, el cuello y comienza a recorrer provocando que el cuerpo abandone su humanidad junto todo lo que ella significa, desactivando brazos, manos, cara y las piernas se convierten en un simple soporte. *Androctonus* comienza a recorrer vertebra por vertebra activando en su camino los omóplatos, las costillas y cadera. Piernas y brazos se mueven en consecuencia del impulso central y cuando el torso ha sido apoderado por esta nueva forma, el impulso crece y comienza a fragmentar el cuerpo, las piernas se dividen en 6 en vez de 3, la pelvis

es atraída hacia la tierra buscando una posición horizontal para poder desplazarse con 8 piernas imaginarias, respiración con todo el cuerpo, la nariz ya no es la única encargada de entrar oxígeno, los ojos están en la nuca y la percepción del espacio y del público es de todos los sentidos. La conciencia humana vuelve a aparecer y lucha con el escorpión por su propio cuerpo, discordancia de movimientos uno quiere control total y el otro lo tiene, movimiento impulsado por el pecho, mientras brazos intentan contener la energía, hasta llegar a la aceptación de esta encontrando una nueva forma, esta vez ni escorpiónica ni humana sino una mezcla, ya no es necesaria la horizontalidad porque el bicho reconoce sus 8 patas en 2, sus tenazas en las manos y su aguijón en la trenza, ambas identidades se necesitaban mutuamente.

6. Exoesqueleto

Se montará una escenografía en una sala, el montaje consiste en proyectar un video cuya visualidad y sonido dirigen la danza, tal como fue explicado anteriormente el dibujo es lo que dirige la danza y por eso la primera imagen ya es un dibujo, son partes de un escorpión, 4 patas, una tenaza, en color cian para referir a esa luminiscencia que tienen bajo la luz negra, mientras suena un poema que escribí. Luego un dibujo que está sombreado de una forma que refiere a un marco o a una puerta de metal, cuyas formas también se asemejan a las de este animal, se interrumpe esta imagen con un video de un grupo de escorpiones peleando dentro de una caja de plástico. La elección de este video sucede buscando encontrar sonidos que refieran al escorpión, que de hecho es un animal muy silencioso al oído humano, pero al sacarlos de su contexto y encerrarlos en una caja de plástico con otra especie al parecer depredadora se mueven muy violentamente generando un ruido de choque con el plástico. Otro motivo por el que elegí ese video es porque en esa parte la coreografía marca un movimiento muy específico que he llamado parestesia; la parestesia es una alucinación táctil, básicamente es sentir bichos recorriendo tu cuerpo y al encontrarme con este video llegué a sentir ese nervio solo al ver como la araña camello mataba a 2 androctonus y cómo éstos se intentaban enterrar su propio aguijón antes de caer en las manos de un depredador, obviamente después de dar una gran pelea.

Se dibuja la siguiente imagen, que formalmente es más de lo mismo pero sus colores y luces ahora son cálidos, ya no se está hablando del color fluorescente que pueden tener, sino de su hábitat que usualmente es desierto o la tierra, que al contrario de muchos invertebrados, prefieren que sea seca, el sonido cambia junto con lo ya mencionado y también se vuelve un ritmo seco, tal vez un ritmo cardíaco bastante acelerado una adrenalina porque el escorpión está saliendo de esta piel humana, que busca encajar en el dibujo y suena una música estruendosa, *scissors* de *Jinjer* que en la danza se refleja como un momento caótico en el que el cuerpo pierde el control siendo dominado por este animal, pero intenta mantener la compostura como la sociedad exige, se interrumpe ésta música con la sonata del diablo de Paganini, el diablo marica, mujer, trans, artista, latino, todo lo que un privilegiado cristiano no quiere ver. Esta música tiene una sentimentalidad que permite al cuerpo sentirse cómodo siendo este bicho porque se sabe que tiene el control.

7. Conclusión

Finalmente estas dos identidades terminan fusionándose mientras suena la música clásica y vuelve la voz con su poema encarnando un ser que tiene dos voces que armonizan en una, aludiendo a esa sensación que puede provocar ser un animal en sociedad, que camina en dos patas, se pone ropa y va a trabajar, pero su interior está sumergido en las pasiones y el instinto humano.

Bibliografía

(Max-neef, M. A. & universidad austral de chile. (2004, agosto). *fundamentos de la transdisciplinariedad*) https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Fundamentos_transdisciplinaridad.pdf

(Mario A. Presas. (1993) La verdad de la Ficción)