

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

MANNEKEEN DE ALICIA

Almendra Aguilera Bruna

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales
de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de
Licenciada, mención Escultura

Profesora Presentación de Proyecto: Andrea Jösch
Profesora Taller de Grado: Elisa Aguirre

Santiago, Chile
Diciembre, 2020

AGRADECIMIENTOS

Deseo agradecer a las personas que de alguna manera u otra manera estuvieron para apoyarme en cada año de la carrera de Artes Visuales, y que este año sorprendieron con palabras de aliento y gestos que iban a más allá de simples asistencias al momento de montar, entre las que especialmente destacan mi familia; mi padre Francisco Aguilera, mi madre Isabel Bruna, mi hermano Simón Aguilera, mi hermana Isabel Aguilera y a mi amigo, compañero y ayudante oficial Cristián Gajardo.

También me es necesario destacar a mis pares, quienes terminaron siendo mis hermanas en la universidad, porque ya no solo íbamos a clases, llegamos a vivir días completos en la Facultad, compartiendo desde comida, ropa y vigilia para no caer dormidas en los exámenes de cada fin de semestre, ellas son: Jennifer Opazo y Venecia Araya. Además, dentro de esta categoría de hermandad, cabe destacar a mis compañeras de taller que estuvieron en mi proceso estos dos últimos años y a quienes les debo mi desarrollo en el proceso de la obra, porque sus comentarios y ayudas al momento de presentar cada pieza, son lo que dan hoy argumento para poder finalizarla, ellas son: Gloria Maggie, Camila Roach, Barbara Peñaloza, Gabriela Campos, Trinidad Vildosola, Natalia Guzmán y Antonella Suarez.

Y no puedo olvidar ni omitir a aquellas docentes y ayudantes que me dieron los cimientos en cuanto a las disciplinas artísticas, ellas son: Sandra Guzmán, Marcela de la Torre, Carolina Pinto, Elisa Aguirre, Andrea Silva, Geraldine Lukacs y Andrea Josch; mujeres maestras de vida quienes me vieron madurar a lo largo de estos cuatro años, y de quienes pretendo ser una igual, en ellas no solo obtuve acompañamiento académico, creo que de alguna manera establecimos lazos de familiaridad y confianza que me llevan hoy a culminar esta etapa académica.

En fin, gracias a todas estas personas y gracias a ustedes que leerán el presente ensayo.

ÍNDICE

Resumen	pág. 4
Palabras Clave	pág. 4
1. Introducción y Presentación	pág. 5-6
a. Intimidad	pág. 5
b. Autodescubrimiento o autoconocimiento	pág. 6
2. Antecedentes anteriores en mi obra	pág. 7-8
1.c Proyecto: <i>Autorretrato de mi sexo</i>	pág. 7
2.c Proyecto: <i>Sun and Castle</i>	pág. 8
3. Proceso Investigativo:	pág. 9-15
Mapa Conceptual	pág. 9
2.a Espacio	pág. 10-11
2.b Identidad	pág. 12-14
2.c Individualidad Protegida	pág. 14-15
4. Mannekeen de Alicia	pág. 16-32
4.a Bitácora	pág. 16-18
4.b Pruebas de Posturas de Maniquí	pág. 19-20
4.c Pruebas de Escenarios	pág. 21-25
4.d Selección de Materialidad	pág. 26-30
Escenario	pág. 26-27
Maniquí	pág. 27-30
5. Conclusión	pág. 31-32
6. Bibliografía	pág. 33
7. Webgrafía	pág. 34-35

Resumen

En el siguiente ensayo se presentará la investigación y proceso creativo que realicé en mi último semestre en la carrera de Artes Visuales. Cabe destacar la importancia de *Alicia en el país de las maravillas* (Carroll, 2000), obra que ha sido interpretada por diversos estudios que veremos más adelante. En el caso particular de mi proceso de grado, será planteada desde la perspectiva de dos conceptos: la intimidad y el autoconocimiento. Por otro lado, explicaré los conceptos y símbolos que se manifiestan en mi investigación, pasando por algunas de mis obras anteriores, la bitácora de este proyecto, materialidades, escenarios y maniqués.

Palabras clave

Alicia en el país de las maravillas, escenarios, maniqués, intimidad, autoconocimiento, instalación.

1. Introducción:

En el presente ensayo intentaré explicar lo que son los planteamientos conceptuales, materiales y artísticos que me llevaron a realizar la obra para el examen de grado. Para comprender de mejor forma los tópicos de la obra, me es necesario destacar las ideas de intimidad y autodescubrimiento, que se verán representadas bajo la cita a Lewis Carroll (Reino Unido, 1832-1898), autor del conocido libro *Alicia en el País de las Maravillas*. Estableceré a continuación lo que considero, para este ensayo, autodescubrimiento e intimidad, dos conceptos centrales en mi proceso de construcción de obra.

Intimidad: Espacio que permite la sensación de seguridad de la propia identidad; este lugar puede ser físico, psicológico, cibernético, etc., porque la intimidad se establece mediante la vinculación de la idea de individualidad “protegida” del ojo público. Me basaré en el texto “*El derecho de los secretos*” (2007) de Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba (Guayaquil, 1976).

Autodescubrimiento o autoconocimiento: Lo comprenderemos como un término que apunta a las preguntas filosóficas que desde tiempos inmemorables se han planteado las y los grandes pensadores de la historia humana, dado que en esas interrogantes se establecen las teorías de la existencia, sentido, moral, identidad. Me basaré en un erudito, que pone en tela de juicio la existencia, este es John Locke.

Ya teniendo los términos principales definidos, y textos que se abordarán, puedo continuar con la comprensión de la obra bajo aspectos compositivos y materiales. El tópico de *Alicia en el País de las Maravillas* no salió de la nada, es algo que a medida que he desarrollado mi identidad artística ha estado presente, desde la estética que me atrae (el rococó, los felinos, la idea de realeza, la infancia, los tonos pasteles, la feminidad, etc.), hasta ciertos recursos artísticos que he utilizado, como veremos más adelante.

Anunciando el origen de mi investigación, pasare a lo que serán los seis escenarios que presento en mi examen de grado, esto son: **La habitación de los espejos, El nido o caída, El gigantismo, Las flores, Las tazas, Las cartas.**

Cabe destacar que el orden lo establecí desde la idea de resaltar la redundancia de la pregunta y respuesta ¿Quiénes somos? o ¿Quién soy? por medio de estas realidades que apuntan al diálogo sostenido por Alicia con los personajes, en este viaje por el país de las maravillas.

Imagen N°1: *Alicia con Diana en el Sillón* (octubre, 1864), John Tenniel, Fuente: Wikipedia.

2. Antecedentes Anteriores en mi obra

Antes de comenzar a explicarles los aspectos teóricos y procesos artísticos, les haré una breve presentación de trabajos anteriores, en los cuales había trabajado con materiales y conceptos similares.

2.a Proyecto: *Autorretrato de mi sexo:*

Esta pieza artística fue mi presentación de examen en el mes de julio del 2018, para la Asignatura de Fotografía II con la docente Antonia Cruz, quien nos encargó realizar un autorretrato. Decidí relacionarlo con el aspecto íntimo de mi sexualidad, y para llevarlo a cabo realicé una performance en la escuela de Artes Visuales, específicamente en la sala N°20, o también conocida como sala negra. En ella me

masturbé durante tres horas, mientras una compañera anónima me tomaba fotografías. En total fueron 376 fotografías, de las cuales 70 fueron seleccionadas y presentadas exactamente en la misma sala y lugar donde se realizó la performance, adicionalmente las monté en mi velador personal, el cual había sido untado previamente con mi crema habitual, y rodeado por el mosquitero que ocupé durante el acto erótico, todo con el fin de llevar al espectador a revivir ese momento y lugar.

Imagen N°2: Autorretrato de mi sexo, Almendra Aguilera Bruna, 2018.

2.b Proyecto: Paul Klee “Sun and Castle” (1928)

La pieza fue un encargo del examen de Escultura II, presentado el año 2017, que consistía en un trabajo colectivo y una pieza individual que citara una obra específica determinada por el docente, en ese entonces Cristóbal Guzmán. A mi grupo nos tocó Paul Klee (Alemania, 1879-1940) “Sun and Castle” del año 1928.

Para la pieza colectiva nos centramos en la idea del color, que manifestaba la obra, y como este color podría interactuar con el sol. Adicionalmente trabajamos con cartones reciclados (envoltorios de electrodomésticos o dispositivos audiovisuales, etc.), en los cuales hicimos una

especie de ventanas que estaban cerradas con papel celofán de colores que primaban en la obra de Klee, como lo eran los verdes, rojos, amarillos y azules.

Mientras que para la pieza individual decidí trabajar con la historia del pintor y la relación con su obra. Me explico, Paul Klee en 1914 realiza un viaje por África (El viaje a Egipto, Juan Carlos Tellechea, 2014), en el cual pinta diversas acuarelas en donde el color es el personaje principal. Teniendo conocimiento de la historia de Klee y su viaje, decidí utilizar como “lienzo” una maleta antigua, adicionalmente formé con diversos trozos de trupan la figura de un castillo, similar creo yo, al de “Sun and Castle”, y finalicé pintando este castillo con acuarelas. Todo con la intencionalidad de resaltar la historia del pintor y el viaje que emprendió.

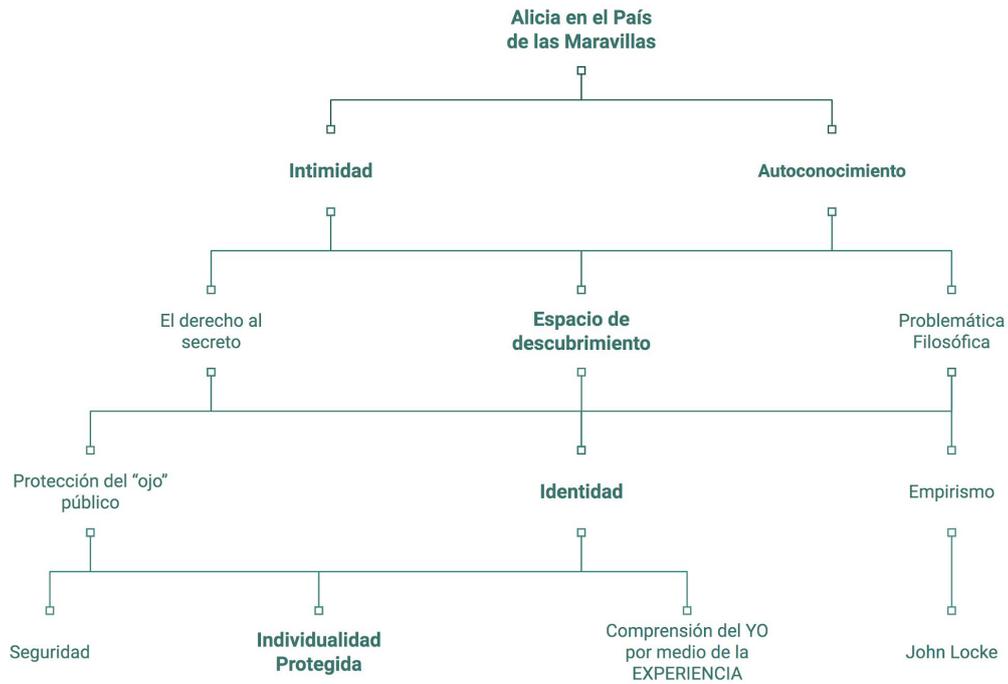

Imagen N°3: Cita a Paul Klee “Sun and Castle”, 2017. Fuente: propia
Almendra Aguilera-Venecia Araya-Jennifer Opazo-Lury Escobar
Julio, 2017

3. Proceso Investigativo:

El proyecto aborda, como mencionado, la intimidad y el autoconocimiento, desde ciertos textos que estudian y explican, dichos conceptos desde diferentes disciplinas, tales como lo son las ciencias, el derecho, las filosofías, la neurociencia y el psicoanálisis.

Como primera instancia intentaré enfocarme en lo macro de mi estudio, para llegar así a las relaciones micros, o específicas de mi obra. Para ello presentaré el siguiente mapa conceptual.

En el espectro general del mapa se puede deducir la importancia del **espacio**, ya que es en él donde proceden a desarrollarse la intimidad y el autoconocimiento de cada individuo. La construcción del vínculo afectivo generado con el lugar está sometida a lo que se denomina privacidad; estado de soledad o secreto de cada ente racional. Es por eso por lo que nuestro primer punto a hablar será este.

Luego, en segundo plano, pasaremos a lo que se considera como **identidad**, porque esta es la que finalmente se desarrolla en este espacio de descubrimiento, ella será el resultado de los hábitos y comportamientos instintivos que tenemos en la soledad. Como último, surgirá la conclusión de la obra y de cómo es que la **individualidad protegida** es el concepto que unirá a todo.

3.a Espacio: Alicia en el País de las Maravillas y Mannekeen de Alicia

Como ya hemos mencionado con anterioridad, el espacio no es específicamente un lugar físico, pero se complementa de lo que lo rodea. Esta concepción la menciona Irene Domínguez, psicoanalista, en su artículo *"Alicia con Lacan: Un homenaje al psicoanálisis"* (2015). En el texto nos expresa las ideas que el erudito Jacques Lacan (1901-1981) tiene sobre Lewis Carroll y Alicia, como seres que comprendieron el mundo onírico mejor que nadie, estableciendo una relación con la infancia, desde una perspectiva racional. Dando paso a que el psicoanálisis comenzara a merodear la

mente del infante como una mente adulta, capaz de construir una realidad que les permitía desarrollar sus propios intereses y aventuras de aprendizaje; es decir, el espacio compuesto por el lenguaje, “*permite abordar lo vivo en lo humano, eso que constituye el misterio del ser*”. (Domínguez, 2015, pág.5)

En sí, el espacio que planteo se basa en las ideas de construcción del asombro y el lenguaje simbólico, que desarrollan y denotan una experiencia del cuerpo en comunión, ya que es por medio de sus sentidos que ésta cambia físicamente, pero también genera en Alicia una conciencia, como bien nos explica Irene Domínguez. Es bajo esta premisa que desarrolle los escenarios en mi obra, ver el espacio como algo *éxtimo*, en palabras de Jacques Lacan, es decir una “*vivencia de sentir algo íntimo a la vez que completamente externo*” (Lacan, 1966).

Es en base a la palabra *éxtimo*, que establezco la importancia de que la obra se complete dentro de veladores, porque este mueble actúa de puente entre la realidad y el mundo onírico de cada persona, es un espacio intermedio, que devela el principio del goce y sufrimiento, establecido por Jacques Lacan en *Seminario VI El deseo y su interpretación* (1959). Al mismo tiempo los escenarios que nuestro fueron diseñados a partir de la pregunta de la existencia, es decir, son los episodios en el que Alicia ve en tela de juicio su existencia y el sentido de ésta.

A continuación, haré una breve explicación de cada escenario a partir del espacio:

- a. **La habitación de los espejos:** Hace referencia al momento en que Alicia ingresa por segunda vez al país de las maravillas, pero a través del espejo.
- b. **El nido o caída:** Es el espacio en el que en un primer momento Alicia comienza a encontrarse con su sentido, su descontrol (Domínguez, 2015).
- c. **El gigantismo:** Comprenderemos este escenario como el paso a la propia pulsión del maniquí, desde la vivencia de Alicia, en la que la pulsión es experimentada por el cuerpo, este se vuelve parte del testimonio de la experiencia de alteridad (Domínguez, 2015).
- d. **Las flores:** En este escenario se establece en *Alicia a través del espejo* (Carroll, 2000), en el capítulo número 2, se encuentra con el *Jardín de las flores vivas*; estas flores ven a Alicia como una igual y la hacen sentir bien. Es esta misma sensación de pertenencia, la que se relaciona con el Parletre, término lacaniano que nos explica Irene Domínguez, el cual establece que el hablante

goza del lenguaje con su cuerpo; es este goce el intento de transmitir en este espacio íntimo.

- e. **Las tazas:** Para este escenario citó el capítulo 7 *Una merienda de locos* de *Alicia en el país de las maravillas* (Carroll, 2000, pág. 44-49), los diálogos que se establecen en este capítulo se desatan de la desarticulación completa del subconsciente, que nos presenta el texto "*Alicia con Lacan: Un homenaje al psicoanálisis*" (2000), porque es aquí donde el maniquí se hace consciente de su cuerpo y experimenta el sabor de la mortalidad, por medio de la utilización de herramientas.
- f. **Las cartas:** Es en el capítulo 8 *El croquet de la Reina* (Carroll, 2000, pág. 50-59) donde Alicia conoce a la reina de corazones, quien destaca por su agresividad y su necesidad de dominarlo todo. En este escenario integré este capítulo por la necesidad de abordar lo absoluto y su no existencia, ya que estamos en un constante cambio que desafía las normas.

3.b Identidad: Comprensión del YO por medio de la experiencia individual

Este término se aborda desde la conciencia de la propia existencia, que es una de las interrogantes destacadas en la filosofía, y que también se expresa reiteradas veces en el libro de Lewis Carroll. Para comenzar a hablar de identidad veremos la postura filosófica de John Locke, ya que pasó la mayor parte de su investigación en el intento de comprender el origen del entendimiento humano.

En primer lugar, para comenzar a resumir los conceptos principales para entender la filosofía de Locke, basándome en dos textos que estudiaron a este filósofo, el primero es de Julián Marías Aguilera (1914-2005), "*La historia de la filosofía*" (1941) y el segundo texto es de José Luis Tasset (1961), "*El empirismo británico: una introducción a sus posiciones esenciales*" (2007). Ambos textos expresan que el *Ensayo del Entendimiento Humano*, publicado en 1689 por John Locke, establece el origen de lo que conoceremos como la filosofía empirista. En el documento realizado por Locke, este destaca la importancia de la experiencia y de las ideas, como conceptos que complementan el desarrollo del conocimiento humano y nos acercan a la respuesta de quienes somos como individuos.

En los textos de Marías y Tasset se destaca la primicia de la experiencia como fundamento primero de la existencia, y cómo es que esta tiene una preponderancia en la memoria (Marías, pág. 247/ Tasset, pág. 622), es en ella donde se guardan las

ideas a partir de diversas experiencias; cabe destacar que Locke las clasifica en dos tipos de ideas, estas son:

- a. **Ideas Simples:** Proviene de los sentidos o de varios, o de la reflexión, o la combinación de ambas (Marías, pág. 247). “*Se consideran los átomos del conocimiento*” (Tasset, pág. 624); de ellas provienen las sensaciones (experiencias externas) y las reflexiones (experiencias internas).
- b. **Ideas complejas:** Son el resultado de la actividad de combinar o asociar dos o más ideas simples, según Marías; es decir las sustancias, modos y relaciones que establecen los seres humanos se consideran ideas complejas (Tasset, pág. 624). Estas tienen una validez objetiva (cualidades primarias), como lo son los números, figuras, extensiones, movimientos, solidez, etc. Y otras una validez subjetiva (cualidades secundarias) como lo son el color, olor, sabor, temperatura, etc. (Tasset, pág. 247).

Como es fácil de distinguir, esta clasificación se destaca por la directa dependencia de las experiencias de cada individuo, y como es que éste crece cognitivamente por medio de ellas.

Ahora pasaré a la segunda etapa, la relación de éste con Lewis Carroll y los puntos de vista del texto “*Alicia con Lacan: Un homenaje al psicoanálisis*” (Domínguez, 2015). Para ello estableceré dos puntos de unión en ambas posturas, estos son:

1. **El Éxtimo:** Término ocupado por Lacan y descrito por Domínguez (2015); el concepto hace referencia a la sensación de extrañeza de tener un cuerpo, y como es el proceso de apropiación de éste. En el caso de Alicia de Lewis Carroll, tiene que ver con la vivencia de algo íntimo y a la vez completamente externo; el cual se relaciona directamente con la idea de Conciencia, de John Locke, quien establece la existencia, como “*una tabula rasa, en la que nada hay*” (Marías, pág. 246), pues el ente se rige en una primera instancia bajo estas leyes naturales, en donde tiene deberes y obligaciones con lo que lo rodea, como bien nos explica José Luis Tasset, en el “*El empirismo británico: una introducción a sus posiciones esenciales*” (2007). Se genera este puente entre Alicia y Locke por medio de la pregunta de la existencia, y cómo es que la certeza del YO es intuitiva, es decir, que sé que existo por la intuición, y

comparto con otros cuerpos mediante la certeza sensible, por medio de los sentidos y experiencias (Tasset, 2007, pág. 624), pero solo lo tenemos claro una vez que pasamos por la sensación de “éxtimo”, para llegar así a la apropiación del cuerpo e identidad.

- 2. La Experiencia:** Este segundo concepto relaciona *Alicia* con las ideas de John Locke, por medio de lo que es la idea de crecimiento o madurez. Me explico, a medida que Alicia continúa su viaje por el País de las Maravillas, llega a un punto en el que vuelve a su hogar, al volver ella ya no es la misma, comprende que existe un yo y un exterior que le permite crecer mentalmente, como bien nos plantea Domínguez (2015). Por otro lado, no podemos olvidar la definición de experiencia de Locke, como aquello que nos hace conscientes de nuestra existencia y que se relaciona con lo que llamamos memoria, en conjunto con la validez primaria y secundaria (Marías, pág. 247), porque es una percepción individual de lo que nos rodea y procede a darnos una identidad, al igual que lo hizo el país de las maravillas a Alicia, le concedió la oportunidad de percibir y reflexionar de otra forma.

Puedo mencionar también, que la idea de identidad como la comprensión del YO por medio de la experiencia individual, es explicada en mi obra por medio de los escenarios en los que pongo a este maniquí, ya que es por medio de estas experiencias y sensaciones del éxtimo que llegan a expresarse como una identidad, que es otorgada por el espectador. Se relaciona con los textos anteriormente mencionados de una forma simbólica, es decir, por medio de los objetos que rodean al maniquí es que uno asocia lo que podría estar viviendo o no está tabula rasa, en palabras de John Locke, porque el maniquí como tal no expresa una emoción, es el observador quien da sentido al maniquí.

3.c Individualidad Protegida: El autoconocimiento de la identidad

Cabe destacar que la idea de individualidad y autoconocimiento se relacionan constantemente en la célebre novela de Carroll y los principios filosóficos de John Locke, ya que estas ideas son el centro de las preguntas planteadas, en ambos textos, en *Alicia en el país de las maravillas* (2015, pág. 28) y el *Ensayo del entendimiento humano* (2000, pág. 36). En ambos casos apuntan al secretismo de esto que

llamamos identidad, en el primero se establece una conexión con ella mediante la intimidad, mientras que en el otro predomina la idea del autoconocimiento conscientemente. Ahora bien, estos impulsos, de auto conocerse y desarrollar una identidad, nacen por medio de la soledad, y solo llegamos a estar completamente solos cuando dormimos.

Es en la investigación de *“Alicia con Lacan: Un homenaje al psicoanálisis”* (2015) que nos encontramos con la idea lacaniana acerca de que la experiencia de autoanálisis o psicoanalítica comienza en la desarticulación de los sentidos inconscientes que el sujeto manifiesta (*“Alicia con Lacan: Un homenaje al psicoanálisis”*, Alicia Lacaniana, 2015). Comprendiendo que al inconsciente onírico solo tenemos acceso nosotros como individuos, cae en la definición de secreto, establecida en el texto *“El derecho de los secretos”* (2007) de Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba (Guayaquil, 1976), quien dice: “la palabra secreto en el idioma español sería, por un lado, una información de especiales características, y por otro, es una situación mental que implica el conocimiento de dicha información.” (pág. 11). De alguna forma estas palabras e ideas logran hacerme sentido al momento de explicar mi obra, porque creo que los materiales, objetos y maniqués van recorriendo el simbolismo de este mundo íntimo, que en algunos casos dejan una sensación de duda y en otros la de asombro.

Imagen N°4: *Alicia con la Oruga Azul* (octubre, 1864), John Tenniel, Fuente: Wikipedia

4. 4. Manneken de Alicia

4.a Bitácora

Para explicarles mi bitácora, debo aclararles que ésta fue donde expresé los primeros acercamientos a la obra, ya que me permitió realizar dibujos y escritos en todo momento y seguir de alguna forma una corriente de la conciencia fluida.

Además, hay que aclarar que la mayoría de las imágenes que realicé en ella fueron extraídas de las clases del profesor Chuan-Bin Chung (taiwanés), que ejerce la docencia en la universidad de Shu Té, en Taiwán. No solo elegí basarme en sus ilustraciones anatómicas porque fueran precisas, sino que su pensamiento frente a lo que significa el dibujo, y el por qué fuerza a sus estudiantes a que dibujen, él explica: “Nosotros aprendemos cuando dibujamos algo. En mi clase, los alumnos deben dibujar lo que yo expongo en el pizarrón” (Bored Panda, 2016).

Las ilustraciones de Chuan-Bin me permitieron un acercamiento a la anatomía del ser humano, que era necesaria en mi obra, ya que así pude establecer los pasos de construcción y materialidad a utilizar a medida que estudiaba las imágenes que él publicaba en sus cuentas de Instagram y Youtube.

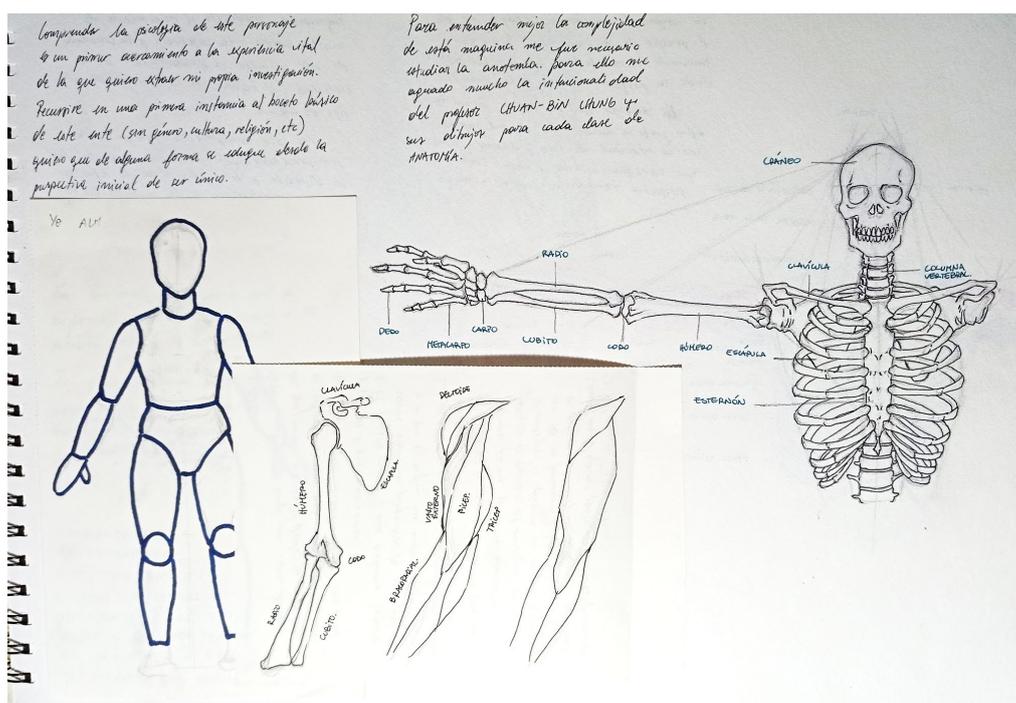

Imagen N°5: *Estudio Anatómico* para la creación de maniquí, 2020, Bitácora, Fuente Propia

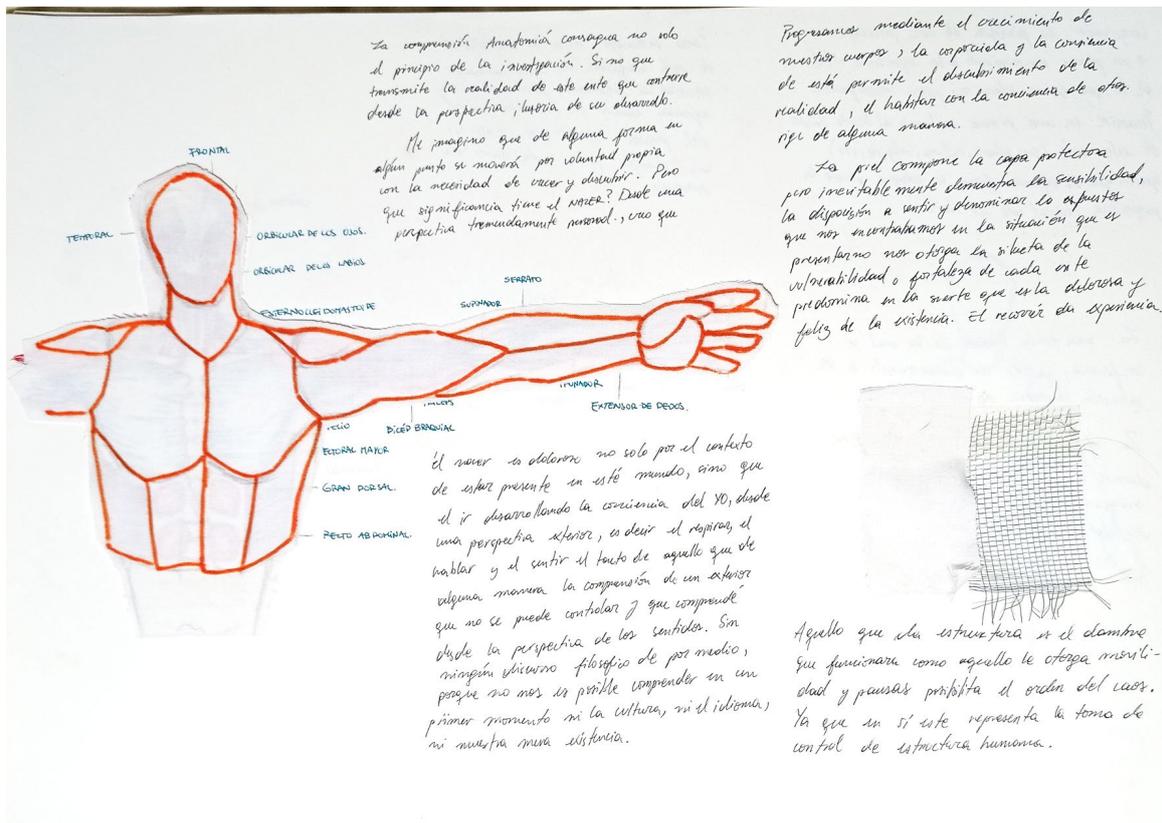

Imagen N°6: Estudio Anatómico para la creación de maniquí, 2020, Bitácora, Fuente Propia

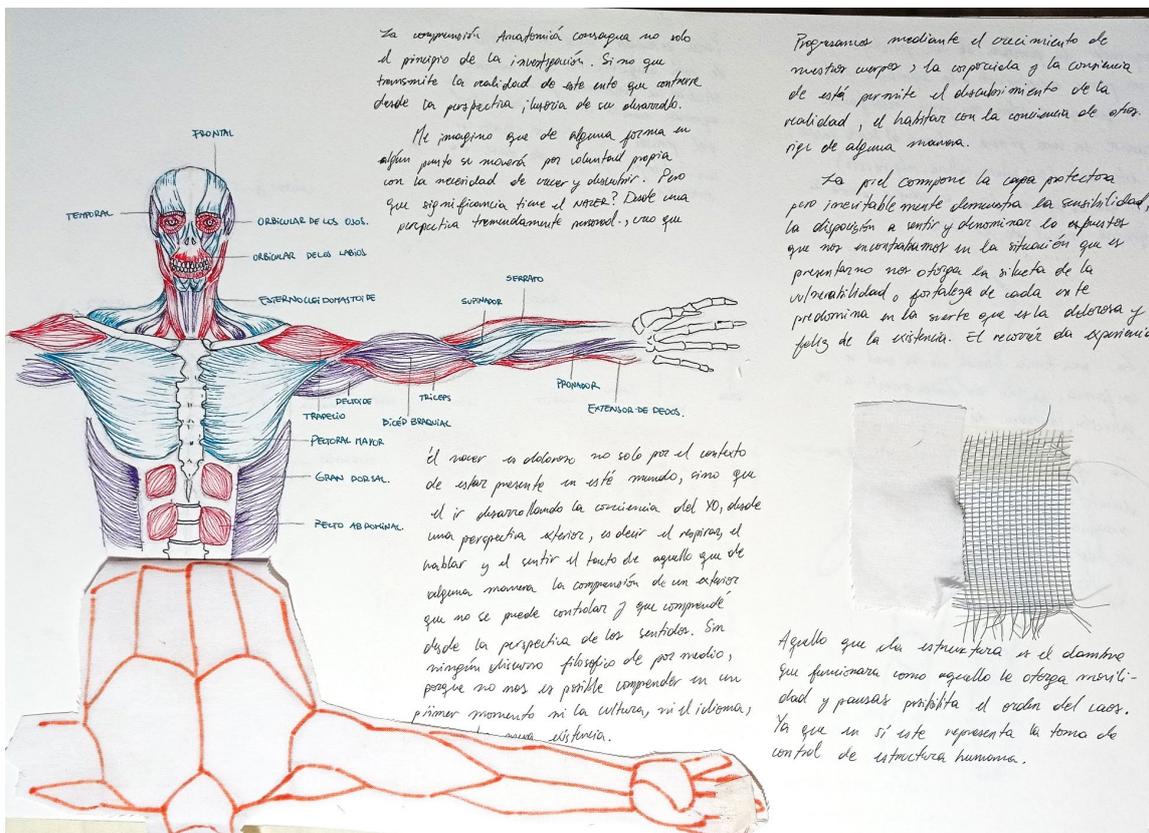

Imagen N°7: Estudio Anatómico para la creación de maniquí, 2020, Bitácora, Fuente Propia

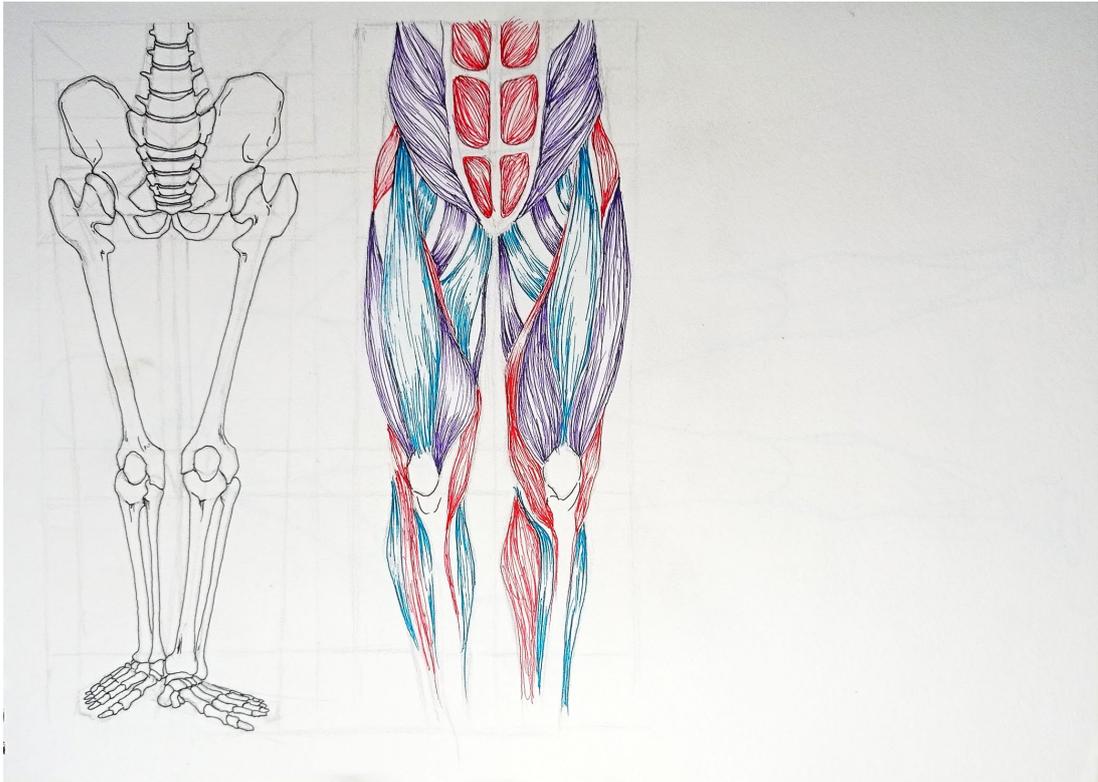

Imagen N°8: *Estudio Anatómico* para la creación de maniquí, 2020, Bitácora, Fuente Propia

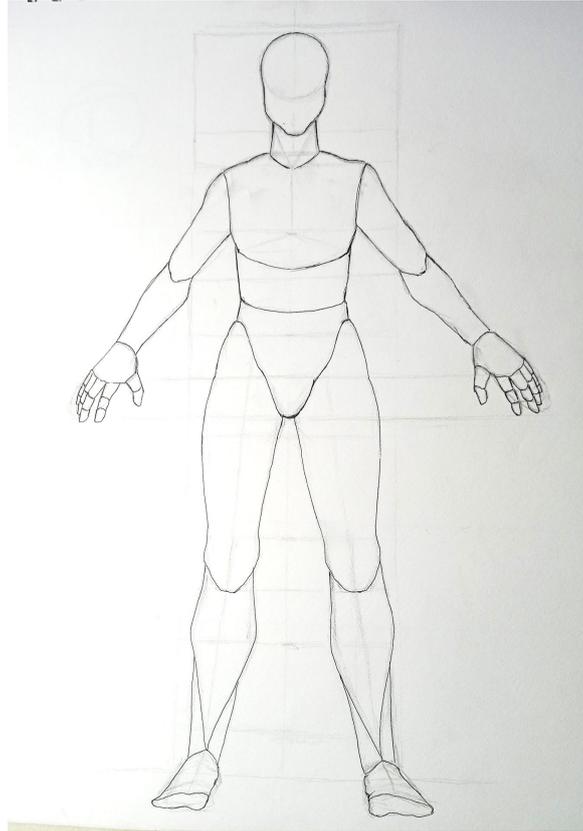

Imagen N°9: *Estudio Anatómico* para la creación de maniquí, 2020, Bitácora, Fuente Propia

4.b Pruebas de Posturas de Maniquí:

Esta parte del trabajo creo que fue una de las más esperadas para mí, ya que de alguna manera significaba el primer avance real del proyecto de obra, me permitió el primer contacto con mi propio trabajo, de una forma que era documentable.

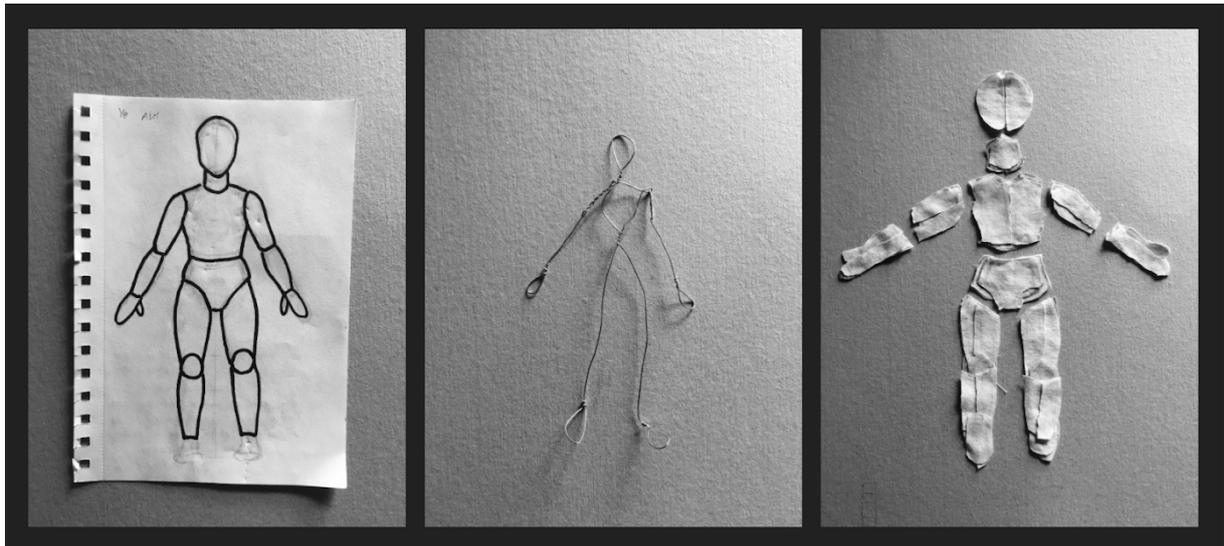

Imagen N°10: *Proceso de confección, estructura y exterior*, 2020, fuente propia

Imagen N°11: *Prueba de postura*, 2020, fuente propia

Las fotografías anteriores muestran el proceso de construcción del maniquí (Imagen N°10) y la primera pose que probé (Imagen N°11), intenté expresar lo que uno hace al estar en soledad.

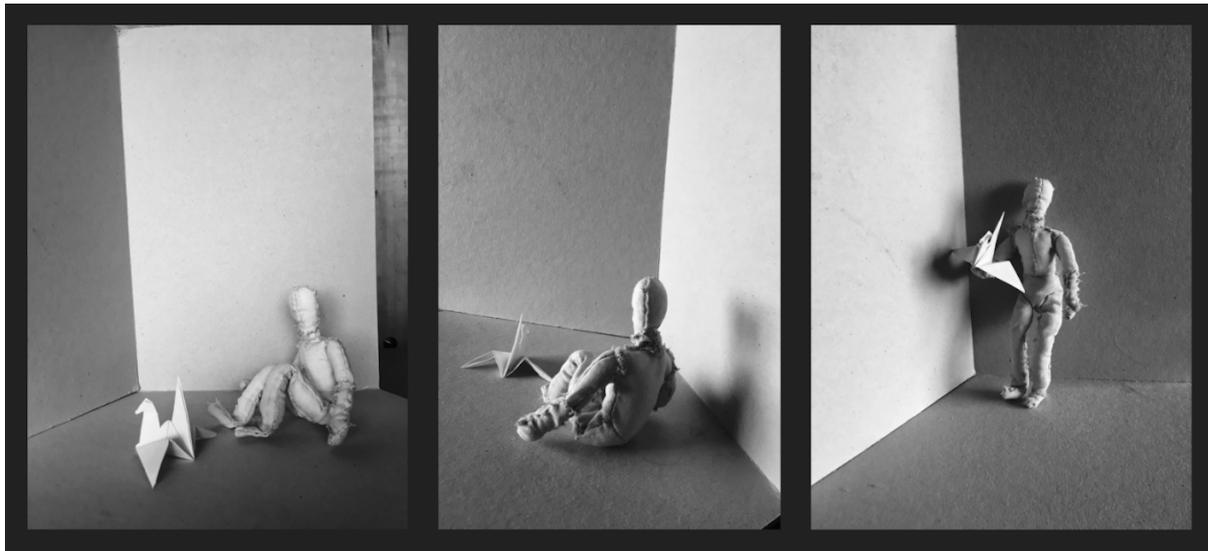

Imagen N°12: *Prueba de postura con grulla*, 2020, fuente propia

Imagen N°13: *Prueba de postura con jaula*, 2020, fuente propia

En esta segunda prueba me acerque más a como el maniquí interacciona, ya sea con otro personaje o con un objeto, me di cuenta de que se acentuaba la emocionalidad del maniquí, y fue en ese momento en que me di cuenta de que al “decorar” su espacio tenía mayor impacto visual y emocional.

4.c Pruebas de Escenarios

1. La habitación de los espejos:

Este escenario tiene como cubierta cajas de pizzas utilizadas, los espejos fueron hechos a medida, y el cartón está pintado con tinta china que tenía de mis proyectos anteriores; las guirnaldas de luces led.

Imagen N°14: *Prueba de postura* en escenario, 2020, fuente propia

2. El nido o caída

La estructura que lo cubre es de cartón de cajas de pizzas ocupadas, las hojas son del laurel de mi patio, y el nido lo saque también del jardín de mi casa, porque las aves lo habían abandonado, al igual que el anterior tiene instalado guirnaldas de luces led.

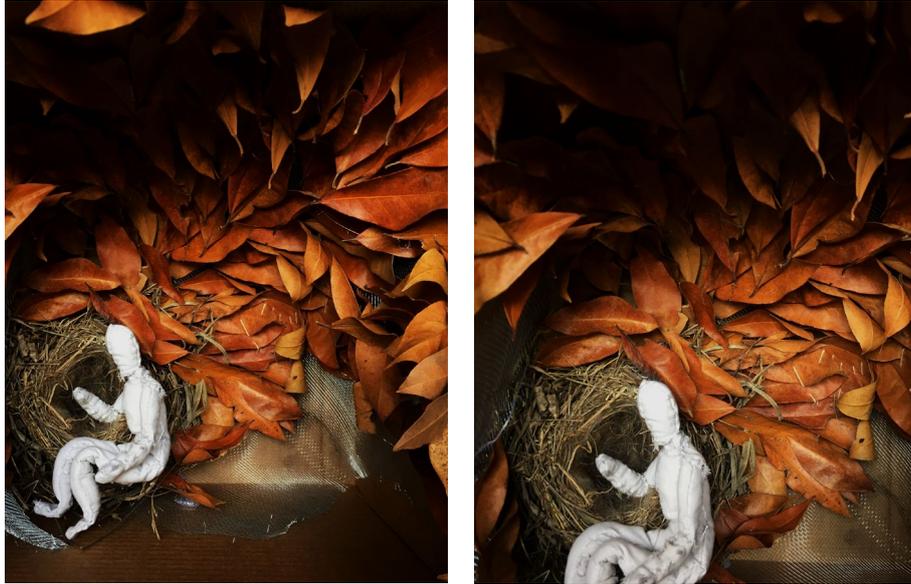

Imagen N°15: *Prueba de postura* en escenario, 2020, fuente propia

3. El gigantismo

Este escenario está compuesto por dos únicas materialidades, las cajas de cartón y las luces led.

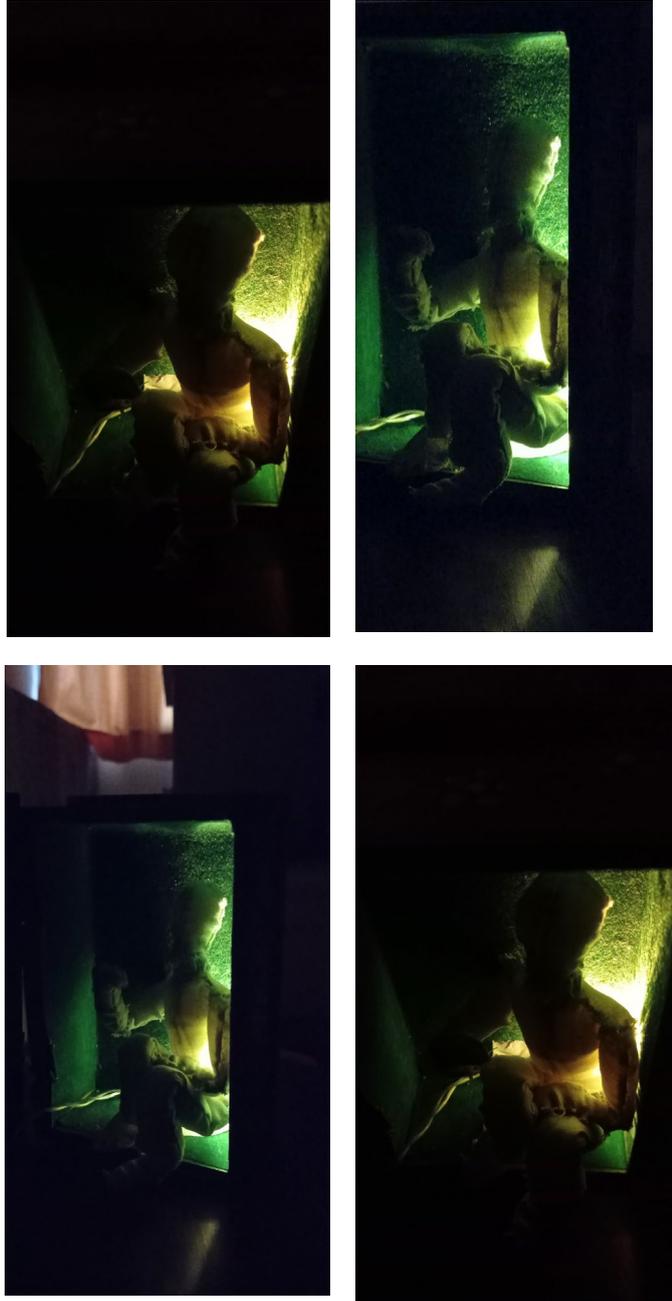

Imagen N°16: *Prueba de postura* en escenario, 2020, fuente propia

4. Las flores

También está construido con cajas de cartón reutilizadas, por dentro está forrado con placas de tréboles de plástico y flores sintéticas, con luces led.

Imagen N°17: *Prueba de postura* en escenario, 2020, fuente propia

5. Las tazas

Este escenario tiene una estructura de cartón de pizzas, está pintado también con tinta china negra, adornado con tazas y teteras de plástico, pintadas con spray plata, que ya no utilizaba mi sobrina; al igual que los otros está iluminados con luces led.

Imagen N°18: *Prueba de postura* en escenario, 2020, fuente propia

6. Las cartas

Este escenario como tal está constituido por tres materiales, cajas de cartón con estructura, tres naipes ingleses y la iluminación led.

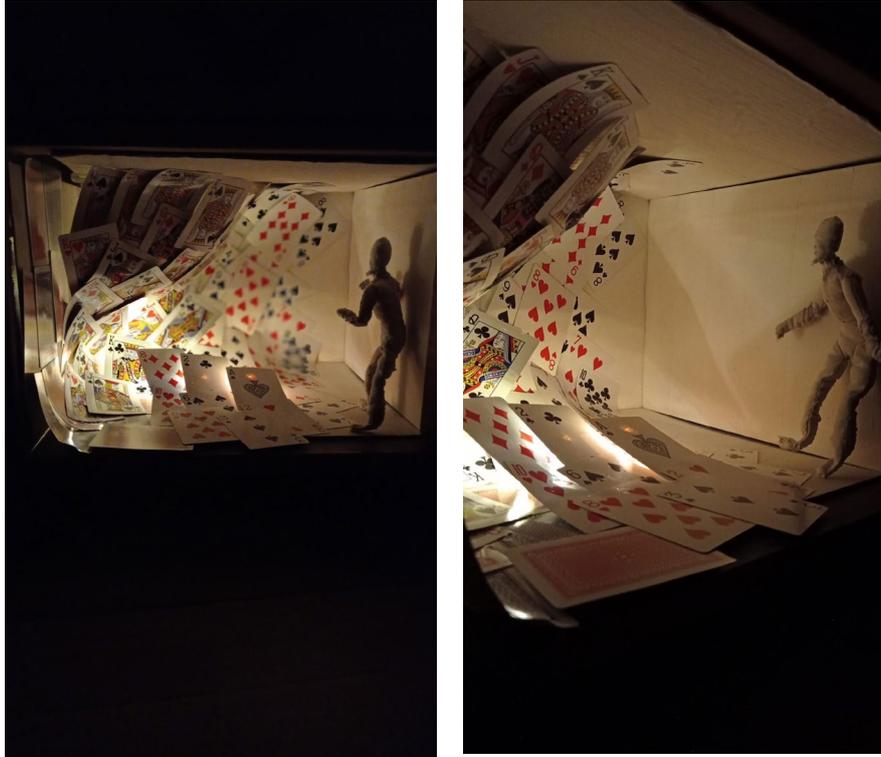

Imagen N°19: *Prueba de postura* en escenario, 2020, fuente propia

4.d Selección de Materialidad

En las materialidades del escenario decidí ocupar materiales que tuvieran una suerte de inutilidad o se consideraran basura comúnmente, pero que pudieran ser

reutilizadas, ya que mi hermana Isabel, que estudia Ingeniería Ambiental (UNAB), ha sido una gran influencia en cuanto a mi conciencia con el medio ambiente, es un compromiso que intentó llevar tanto en mi vida diaria como en mi arte.

Por otro lado, existen objetos que utilizo no solo con el fin anteriormente mencionado, sino que por su carga simbólica:

El espejo: Este objeto nos lleva al psicoanálisis, ya que “como metáfora y como símbolo, ha permitido comprender los procesos de estructuración del Yo” (Sánchez, 2016, pág. 2). Es por esto por lo que lo decidí utilizar en un primer lugar, ya que es un objeto que nos acerca a esta introspección del maniquí, en el escenario “la habitación de los espejos”. Mi intención es provocar en el espectador “la posibilidad de ver a través del cuerpo y de sentir a través de la visión” (Sánchez, 2006, pág. 2). Una de las obras que ocupa el espejo como centro de esto es “Reproducción Interdite”(1937) de Magritte (Belga, 1898-1967) y es una obra que me causa algo de miedo, en un primer momento, porque no se puede ver la cara del personaje que se refleja en el espejo; pero al momento de repensar la obra pude entender y ver esta relación del cuerpo como prótesis extensiva del Yo, que nos propone María Sánchez (Colombiana, 1966) en su texto “A través del espejo: Cuerpo, arte y reflejo” (2016); esta sensación es la que intentó lograr en mi obra con el espejo.

Imagen N°20: *Reproducción Interdite* (1937), René Magritte, Fuente: Wikipedia

Laurel: Este es otro objeto que utilizo por dos razones, la primera es su aroma, en mi infancia, juventud, y adultez ha estado presente como un olor que trae consigo la seguridad de estar en casa. La segunda razón que me llevó a

ocuparlo es por su connotación simbólica del triunfo y transformación, ya que para mí representa el triunfo de Dafne, por guardar su virginidad, antes de que Apolo abusara de ella, como bien relata Ovidio (italiano, 43 a.C) en “La metamorfosis” (traducción de Vicente López, 1972).

Otra interpretación, pero que está igualmente relacionada con la anterior, es el significado de la *corona triunfal*, su acercamiento a la experiencia de la victoria es lo que me hace decidir en definitiva hacerla parte de mi obra, porque el escenario de la madriguera representa la entrada al triunfo de entenderse así mismo, desde la perspectiva del maniquí, la luz solo resalta esa sensación de iniciar el camino correcto.

Imagen N°21: *Dafne transformándose en Laurel* (1688), **Jakov Auer**, Fuente: Wikipedia.

Maniquí:

En esta parte del ensayo hablaremos del maniquí desde un poco de su historia dentro de las artes, hasta los aspectos relevantes que componen mi obra. Primero, como texto principal usaré la tesis de Pablo García Calvente (español,

1977) “El maniquí: Evolución de una forma escultórica y su presencia en el arte” (2015), en ella se relata la historia del maniquí, pasando por la influencia de éste en la sociedad (estereotipo de belleza), hasta el impacto que tuvo en el arte, viendo artistas como Hans Bellman (polaco, 1902-1975) o Cindy Sherman (estadounidense, 1954).

Al iniciar mi investigación sobre el maniquí, comprendí que no comenzó siendo una perfecta representación de la figura humana, de hecho la primera vez que aparece la palabra maniquí, fue en los países bajos quienes denominan a estas figuras como “MANNEKEEN que se entiende como hombre pequeño” (García, 2015, pág. 12), pero no fue hasta el s. XVII que el término fue utilizado para hablar específicamente de una “figura articulada que imita al cuerpo humano al servicio de pintores y escultores” (García, 2015, pág. 17). Por tanto, no era necesario que el maniquí fuera una imagen perfecta en una primera instancia, ya que en sí servía como reemplazo de los modelos en sus pausas, la importancia era la mantención de las poses que este lograba, y no su similitud con el cuerpo humano.

Al adelantarme súbitamente por el tiempo, llego al siglo del surrealismo, en donde los maniqués, según lo que nos describe el estudio de Pablo Garcia (2015), generan en los artistas una suerte de fijación sexual, bajo la relación de artista masculino y maniquí femenino, ya que el segundo posee un cuerpo manipulable. Artistas como Bellman (polaco, 1902-1975) experimentaron con la reconfiguración del maniquí, con el fin de sexualizar a este objeto, es decir le otorgaron una característica humana no palpable, pero sí visible para el espectador.

De alguna manera está la idea de dar al objeto del maniquí algo que no posee por sí mismo, lo que me llevó a iniciar la obra Mannekeen de Alicia, deseaba generar estas características. Al ahondar más en la figura del maniquí, me encontré con lo que García define en su texto como “desdoblamiento”, situación generada a quien los miren, como inquietud o hasta temor, debido a “su proximidad a lo humano...como para representar metáforas de lo inhumano” (García, 2015, pág. 78) Fue esto último en lo que se centra mi obra, porque mi maniquí es una silueta de la forma humana, y no una representación exacta, con el fin de que el espectador sea el que complete

con la emocionalidad que cada quien crea que tiene este personaje dentro de los escenarios.

Mi intención final era darle una experiencia, es decir, que el espectador descubra algo acerca de sí mismo y sobre la situación que está observando, como explica John Berger en su programa “Ways of Seeing” (1972)¹, para él “la reproducción hace más fácil conectar con nuestras experiencias del arte, directamente con otras experiencias...entonces todo pertenece al mismo lenguaje visual utilizado para descubrir o recrear experiencias propias”² Es por esto que también tome como referencia a *Alicia en el país de las maravillas* y *A través del espejo* (Carroll, 2010), porque son novelas que contienen momentos que no son comprensibles del todo, pero que provocan en los lectores una conexión. En la obra esto opera por medio de la transferencia, porque el propósito central del maniquí en Mannekeen de Alicia es generar en el espectador la aptitud para apreciar la obra que se contempla como la experiencia propia del mundo onírico.

Imagen N°21: *Prueba de postura*, 2020, fuente propia.

5. Conclusión:

¹ “Ways of Seeing” (1972), Ep. 1, minuto 00.39, fuente https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk&ab_channel=tw19751
Consultado el 14 de noviembre del 2020.

² “Ways of Seeing” (1972), Ep. 1, minuto 21.28-21.50, fuente https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk&ab_channel=tw19751
Consultado el 14 de noviembre del 2020.

- a. **La escultura como algo recorrible:** En palabras de Jaime González Cela (español, 1984) en su texto titulado “La escultura, el taller y la biblioteca nacional”, la “escultura es el arte de modelar, tallar o esculpir un material (barro, piedra, madera, etc.) con el fin de representar figuras en tres dimensiones...tienen volumen, ocupan un espacio determinado y pueden ser apreciadas no sólo de frente sino desde distintos puntos de vista.” (González, 2000, pág.3). Con aquella simple pero sólida definición, queda claro la primera regla básica de la escultura, y junto con ella el por qué me desarrollé en la mención de escultura, por el potencial de los materiales. En esta disciplina las materialidades no se limitan a ser soportes, si no que a medida que se las trabaja estas se convierten en una composición cohesionada que alimenta el asombro del espectador y generan el impulso del primer paso, en ellos, para así recorrerla y terminar conviviendo en su espacio.
- b. **El arte como una extensión de la emocionalidad:** Al finalizar la obra y la carrera de Arte Visuales comprendo que el existir nos permite crear, ya sea un espacio, una pintura, una canción, un dibujo; en fin, al tener la capacidad de comunicar constantemente lo que sentimos, porque cada artista independiente de su disciplina o su línea, establece su trabajo en la captura de una emoción, momento o experiencia personal o colectiva, para luego plasmarla en su creación, otorgándoles no sólo un cuerpo físico, sino dándole permanencia en el tiempo. Esto lo explica muy bien el erudito Sixto Castro (Español, 1970), en su paper “Una aproximación al complejo emotivo del arte” (2017), quien dice que “Tanto en la estética académica como en la reflexión más o menos común sobre las artes se alude con más frecuencia al valor expresivo de una obra que a cualquier otro valor estético, y suele acudir con mucha facilidad a lo mismo para justificar el carácter artístico de algo, como si se pudiese establecer una cierta relación necesaria entre arte y emoción.” (pág. 5).
- c. **La zona áurea compone toda la obra dando cohesión a esta:** Este término ha sido estudiado a lo largo de todos los ramos teóricos que he tenido, como aquello que resalta la perfección desde una perspectiva numérica, en palabras extraídas de Gregorio Martín García (Español, 1933 - 2020) de su obra “Medida y proporción en la Expresión artística” (2014), “entiendo por belleza de la forma no es lo que el vulgo comprende generalmente bajo este nombre como, por

ejemplo, la de los objetos vivos o de sus reproducciones, sino algo de rectilíneo y de circular, y las superficies y cuerpos solidos compuestos con lo rectilíneo y lo circular por medio del Compas, de la cuerda y de la escuadra. Pues estas formas no son, como las otras, bellas solo bajo ciertas condiciones, sino que son siempre bellas en sí mismas.” (pág. 64).

Es en estos conocimientos que intento sustentar mi obra, en el caso de que la escultura sea recorrible y que esta posea zona aurea, se manifiesta en el cómo se dispone en la sala, ya que la montó a partir de la primicia de crear un guion que fuera coherente, y que permitiera generar ese recorrido. Es a partir de esa necesidad que me planteo desde el círculo, forma que predomina en las zonas áureas, al igual que los paralelepípedos, que son la estructura de cada escenario. Así pienso el arte como una extensión de la emocionalidad propia de los seres humanos, que intento transmitir mediante el maniquí y sus posturas dentro de estos escenarios.

Estos son los tres principios académicos que he integrado en esta etapa final de la carrera. Los expreso y soy fiel a ellos en este proyecto, que pretendo seguir desarrollando, porque da la posibilidad de establecer lazos con el espectador y su espacio íntimo.

6. Bibliografía:

1. Castro, S. 2017, *Una aproximación al complejo emotivo del arte*, Editorial Aisthesis, Valladolid, España.
2. Carroll, L. 2000, *Alicia en el país de las maravillas, a través del espejo, La Caza del Snark*, Editorial Debolsillo, Argentina.

3. García, G. 2014, *Medida y proporción en la Expresión artística*, publicado por la Universidad de La Rioja, Logroño, España.
4. González, J. 2000, *La escultura, el taller y la biblioteca nacional*, Edición de la Biblioteca Nacional de España, Madrid, España.
5. Marías, J. 2006, *Historia de la Filosofía*, Editorial Alianza Editorial, Madrid, España.
6. Ovidio, 1972, *La Metamorfosis*, edición y traducción, Vicente López, Barcelona, España.
7. Riofrío, J.C. 2008, *El Derecho del Secreto*, Editorial Temis, Quito, Ecuador.
8. Sánchez, M.C. 2016, *A través del espejo: Cuerpo, arte y reflejo*, Edición FEPAL, Cartagena, Colombia.
9. Tasset, J.L. 2007, *El empirismo británico: una introducción a sus posiciones esenciales*, Editorial Historia Universal del Pensamiento Filosófico, Granada, España.

7. Webgrafía:

1. Domínguez, I. *Alicia con Lacan: Un homenaje del psicoanálisis*,
<https://colochosblog.wordpress.com/2015/11/16/alicia-con-lacan-un-homenaje-del-psicoanalisis/>
 Consultado el viernes 13 de noviembre del 2020.
2. Lacan, J. *Homenaje a Lewis Carroll*,
http://www.ub.edu/las_nubes/archivo/15/nubesyclaros/textos/lacan.html
 Consultado el viernes 13 de noviembre del 2020.
3. Anónimo, *John Tenniel*,
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Tenniel
 Consultado el sábado 14 de noviembre del 2020.
4. Lacan, J. *Seminario VI El deseo y su interpretación*,
<https://www.bibliopsi.org/docs/lacan/Seminario-6-El-Deseo-y-su-Interpretacion-Edicion-C-ritica.pdf>
 Consultado el sábado 14 de noviembre del 2020.
5. Tellechea, J.C *El viaje a Egipto*,
<https://www.mundoclasico.com/articulo/19529/El-viaje-a-Egipto>
 Consultado el jueves 19 de noviembre del 2020.

6. Armanet, F. *Este profesor hace clases de anatomía. Pero ¿viste los dibujos del cuerpo humano que hace con tiza?*,
<http://www.upsocl.com/comunidad/este-profesor-hace-clases-de-anatomia-pero-viste-los-dibujos-del-cuerpo-humano-que-hace-con-tiza/>
Consultado el jueves 19 de noviembre del 2020.
7. Anónimo, Dafne
<https://es.wikipedia.org/wiki/Dafne>
Consultado el viernes 27 de noviembre del 2020.
8. Anónimo, Corona triunfal
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_triumfal
Consultado el viernes 27 de noviembre del 2020.
9. Anónimo, Jakov Auer
https://es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Auer
Consultado el sábado 28 de noviembre del 2020.
10. Anónimo, Ovidio
<https://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio>
Consultado el sábado 28 de noviembre del 2020.
11. Berger, J.
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk&ab_channel=tw19751
Consultado el sábado 14 de noviembre del 2020.