UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

ESPECIES SIMBIÓTICAS

EL SER HUMANO Y EL CABALLO COMO VÍNCULO AUTÉNTICO

JOSEFINA OLEA VALENZUELA

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Grabado

Profesor Guía Taller de Grado: Natasha Pons Majmut

Profesor Guía Preparación de Ensayo: Carla Motto Tejada

Santiago, Chile
2023

AGRADECIMIENTOS

A mi mamá por su apoyo incondicional y confiar siempre en mí apuntalándome en todo momento de crisis.

A mi papá por traspasarme el amor hacia los caballos y empaparme de su talento.

A mis hermanos que me acompañaron en este proceso.

A la Maite por siempre hacerme valorar mi trabajo.

A la Coni y la Vito por ser mis compañeras incondicionales.

A Simón por siempr estar preocupado por mi.

A mis profesoras por siempre darme el impulso para confiar en lo que hago y por todo lo que me enseñaron.

A Carola Matte por siempre creer en mí.

A mi gata por terapiarme todos los días.

A los caballos por existir y ser mis fieles compañeros e inspiración.

ÍNDICE

Resumen……1

Abatract……2

Introducción……3

1. Complicidad interespecie……5

1.1 Reciprocidad ……5

1.2. Vínculo……7

1.3. Instinto……8

2. Susurro del gesto……10

2.1 Punto ciego……10

2.2 Abecedario sensible……11

3. Entramando cuerpos……18

3.1. Afecto al tacto……18

3.2. Capa sensitiva……23

3.3 Desde la cruz a la cola ……26

Conclusión……30

Bibliografía……31

Referencias……32

RESUMEN

El presente ensayo habla desde una experiencia personal y profunda con el caballo y de la formación de un vínculo auténtico que se da por la comprensión del comportamiento equino con los suyos y con el otro, su instinto y percepción emocional. Abordo la importancia de los gestos corporales y de cómo estos se convierten en el lenguaje entre dos especies distintas. También generó cruces de ideas sobre el contacto físico y el traspaso de emociones, permitiendo llegar a la entrega mutua. Una relación simbiótica que se ve representada por los cuerpos entrelazados. Traspasar el afecto por medio del tacto fue el concepto clave para llevar a cabo este proyecto, ya que estuvo siempre presente al trabajar con el pelo de caballo, desde su recolección hasta la finalización de la obra. El proceso de entramar y embarrilar fueron rituales de conexión con las vivencias, que buscan ser de alguna manera representadas a través de las piezas creadas.

Palabras claves**:** *interespecie, gestualidad, corporalidad, entrelazar, simbiosis.*

ABSTRACT

This essay speaks from a personal and deep experience with the horse and the formation of an authentic bond that is given by the understanding of equine behavior with their own and with the other, their instinct and emotional perception. He addressed the importance of body gestures and how they become the language between two different species. He also generated crossroads of ideas about physical contact and the transfer of emotions, allowing to reach mutual surrender. A symbiotic relationship that is represented by the intertwined bodies. Transferring affection through touch was the key concept to carry out this project, as it was always present when working with horse hair, from its collection to the completion of the work. The process of trapping and mudding were rituals of connection with the experiences, which seek to be represented in some way through the pieces created.

Keywords: interspecies, gestuality, corporeality, intertwining, symbiosis. T

INTRODUCCIÓN

Al generar un vínculo se debe interactuar con el otro para conocerlo. Normalmente cuando nos relacionamos con las personas ya existen barreras comunicacionales, pero hablamos un lenguaje en común que conocemos a la perfección. Si se trata de una relación interespecie, tiene mayor dificultad, es como un idioma desconocido. En este caso cuando un caballo habla, lo hace con tanta sutileza que solo aquellos que saben pueden escucharlos y entenderlos. Es esta relación recíproca de la que quiero hablar a través de mis vivencias junto al caballo, como un ser compañero.

El primer capítulo nos dirige al inicio de mi experiencia personal, un modo de vida desde que tengo memoria. El aprendizaje sobre el caballo, presenciando vínculos auténticos entre dos especies distintas. Todo esto en un escenario poco convencional, pero natural para mí, generando así, desde la cercanía, uno de mis mayores afectos. Vinculándome por medio de la interacción observación y contemplación. Entendiendo su comportamiento como especie, su instinto, su manera de relacionarse con los suyos, pero también con nosotros silenciosamente, la forma en la que percibe por medio de su sensibilidad y como traspasan emociones. Dejando en el olvido cualquier relación preestablecida entre estas especies.

El segundo capítulo habla sobre la creación de un lenguaje entre dos especies, el que he aprendido gracias a mi padre que me enseñó sobre la amansa racional, otra manera de relacionarse. Leer al caballo a partir de sus gestos corporales, donde cada movimiento y expresión significan algo. A trabajar la paciencia y la sensibilidad para detenerme a observar y percibir hasta el más mínimo detalle. Respetar los tiempos de la otra especie y su manera de acercarse a uno, adaptándome a su forma de comunicarse y aprender a expresarme por medio de mi cuerpo correctamente para lograr obtener una relación de entrega mutua, sincera y leal.

El tercer capítulo indaga cómo desde el tacto se traspasan emociones, y es ese tacto, el que genera el encuentro con las vivencias y afectos en mi relación y cercanía personal con el caballo. Considerando que el contacto con el pelo está estrechamente relacionado con lo físico y emocional.

Nace la existencia de un cuerpo nuevo en la unión de sus partes, cuerpo fusionado, cuerpo en simbiosis. Una relación simbiótica con el ser humano, ser dos cuerpos entrelazados cuando estoy sobre él como si fuésemos uno, dejando atrás la relación jerárquica y adentrándonos en el mundo equino.

También abordo el material de esta nueva corporalidad y problematizar su forma de aparecer, para centrarme en el trabajo con el crin, sus modos, los tiempos y las metodologías de trabajo que posibilitan la obra.

1. COMPLICIDAD INTERESPECIE

1.1 Reciprocidad

"Los animales suelen ser símbolos y metáforas,
imaginarios y discursos de los propios elementos subjetivos, sociales y culturales.
En una primera lectura, por lo tanto,
la figura de los animales sirve como una mera pantalla de la proyección humana.
No obstante, existe un acuerdo entre lo teórico
de que los animales deben ser algo más que un mero símbolo y proyección,
ya que los animales, son en efecto, seres vivientes."
(De los Ríos.2022,p.21).

El caballo tiene a lo largo de la historia una carga, como símbolo de poder y fuerza , combatiendo en las guerras como un arma poderosa que acompaña al ser humano en sus luchas. Siendo el medio de transporte para conquistar tierras o una intimidación por ser un cuerpo desconocido que está unido a un humano. Su altura representa el nivel e importancia, siendo utilizado para los monumentos, desde donde se habla siempre de una posición jerárquica. El caballo al servicio del ser humano desde sus capacidades hasta su imagen de superioridad.

Hoy en día sigue existiendo en la sociedad esa relación establecida entre estas dos especies, el caballo al servicio para satisfacer necesidades, muchas veces quedando tan solo en el estudio de una herramienta. Pero la verdad es que existe un vínculo que se da por medio de la buena comunicación, cuando se deja de lado esa verticalidad y se transforma en una relación horizontal. No debe existir la fuerza e intimidación por parte de la persona que se quiera relacionar con él, esto se dará por voluntad de ambos lados. Una relación que se basa en la cercanía, respeto, aceptación, lealtad y unión.

La idea de que el caballo algunas veces sea un medio para desplazarse o para alguna disciplina que no sea solo un beneficio para el jinete, sino que también para el caballo. Se produce una conexión física que genera una relación de mayor profundidad, una conexión emocional en la cual se aprende a sentir al otro. Cuando hay interacción con los caballos, se da una comunicación no verbal, donde la experiencia puede llegar a ser armónica, de libertad y de mucha complicidad, generada a partir de la confianza que depositamos en el animal y por ende él confía en nosotros. Esta relación, también podría estar ligada al miedo ya que pueden percibir nuestros sentimientos. El caballo pudo haber tenido una mala experiencia anteriormente y como consecuencia desconfiar del jinete.

Las relaciones interespecies consisten en las interacciones que hay entre diferentes especies de un ecosistema. Existen positivas de reproducción o supervivencia, neutras y negativas. Puedo decir que la forma de relacionarse los caballos con los seres humanos ha evolucionado y se ha logrado por la observación y estudio del comportamiento de los equinos. Esto genera una buena comunicación interespecie, transformando el significado y estableciendo un vínculo con educación, compañía y protección.

El montar a caballo va más allá de la dirección con las riendas, los talones y el estar en una posición superior. Es una conexión que nace desde la sensibilidad, que se traspasa de uno al otro, creando complicidad en el movimiento. Como si uno fuera la extensión de su cuerpo.

Si lo llevamos a la terapia que se realiza con los caballos, es la representación perfecta. Un vínculo emocional desde la sensibilidad y la sanación desde el movimiento que genera el caballo. Como si fueran una especie de prótesis.

El contacto permanente con el equino, genera un vínculo desde el conocer y sentir, esto se da porque es una interacción intensa por estar involucrándose en todo sentido. Compartiendo juntos el mismo espacio, con el mismo entorno y conectando a través de los sentimientos.

1.2 El vínculo

Un vínculo parte desde una interacción entre dos individuos, que llega a un punto de conexión y entrega mutua. Esta puede llegar a ser de mucha o poca intensidad, como también perdurar o no en el tiempo.

En este caso la hipoterapia se instala como un modo de vida diferente en un momento de poca consciencia, permitiendo que el mundo de los caballos me mostrara las posibilidades que existen a la hora de crear lazos. Caballos ayudando de la mano con los desafíos que conlleva acompañar a distintos tipos de pacientes a través de su caminar y forjando lazos, que se iban haciendo evidentes a medida que se observa el comportamiento de ambos. Entendiendo que los seres humanos pueden experimentar diversas maneras de relacionarse con este animal fuera de la relación convencional, como realizar alguna disciplina o para fines utilitarios y colaborativos en los campos.

Varias veces fui parte de la demostración de posturas para los pacientes, como estar acostada sobre él, de guata, de espalda o mirando hacia atrás mientras el caballo caminaba. Esto me permitió entender el funcionamiento de la terapia y como el contacto constante con este ser vivo, genera un apego, independiente de la cantidad de interacción que se tenga entre ellos, eso ya es suficiente. Que más intimo que estar como dos cuerpos entrelazados donde el movimiento de uno es traspasado al otro. Y qué más sensible que lograr eso sin la necesidad de tener una comunicación tradicional.

Esta terapia es beneficiosa para todas las personas, ya que se trabaja la seguridad personal, como nos relacionamos con el otro, la paciencia, el respeto y la empatía. Pero la mayoría de las veces es utilizada para pacientes con discapacidades motoras, síndrome de Down y condición autista (TEA), ya que comparten cierto tipo de sensibilidad. En este caso el traspaso del movimiento es fundamental, sin dejar de lado los estímulos cognitivos y la interacción profunda entre las especies.

Los caballos por naturaleza son capaces de percibir el miedo o la agresividad de forma muy parecida a los seres humanos, y esto, acompañado de la memoria a largo plazo que tienen, hace que las experiencias se graben a fuego, recordándolas siempre. Aprenden por medio de imágenes, las cuales van siendo seleccionadas, como buenas o malas. En el caso de los pacientes con TEA, es muy similar su sensibilidad y la manera en la que observan el entorno. He estudiado cómo puede ir variando el comportamiento del equino frente a las personas o sus pacientes. Esto se da porque existe una relación emocional donde se reconoce y tiene como objetivo protegerlo al ver que es más débil, comportándose como lo hacen naturalmente en las manadas.

La hipoterapia produjo en mí un vuelco en el modo de vincularme con ellos . No solo porque va creciendo el conocimiento sobre la sensibilidad del caballo, sino que también me permitió presenciar una nueva comunicación entre estas dos especies. Leer el caballo, frente a los distintos tipos de escenarios y como este actúa de acuerdo a qué, o quién se enfrenta. Algunas reacciones no son por causa de uno, sino una respuesta intuitiva por acontecimientos externos con los que se pueden sentir amenazados, como ruidos fuertes y movimientos de objetos o seres vivos.

1.3 Instinto

Los caballos naturalmente se mueven en manada, donde los integrantes de ella siempre se cuidan entre sí, es su manera de sobrevivir a los depredadores. Es muy similar la forma en la que interactúa el caballo con el paciente. Finalmente no solo es el traspaso de un movimiento , sino que es generar la misma protección con el más débil, involucrándose de manera sentimental entre ellos, generando lazos.

Los equinos son mayormente silenciosos y de mucha observación frente a su entorno, gracias a eso tienen la posibilidad de huir del peligro y casi nunca enfrentarse a él. El líder siempre estará atento, a cualquier situación desconocida que pudiese presentarse, este dará aviso para que puedan escapar los demás. Si la situación se ve más complicada y a los más débiles se les hace difícil escapar, este deberá enfrentarse al peligro para protegerlos.

Tomando en cuenta esto, comprendemos que para un caballo nuestra presencia en primera instancia siempre será una amenaza. Somos depredadores que podrían atacarlos con facilidad. Considerando eso debemos actuar frente a ellos con precaución y preocuparnos de lo que queremos expresarles.

El movimiento de nuestras manos podría ser malinterpretado, es absolutamente clave en la comunicación. Así como para nosotros indican muchas cosas, para ellos también. No estamos constantemente analizando el significado de nuestro lenguaje corporal, pero en este caso las manos tienen el poder de transmitir diversos significados para nosotros." Es el signo de sentimientos particulares: se da la mano en signo de 'amistad', y existe toda una semiología completa del apretón de manos. Frotarse las manos es digno de satisfacción, las manos juntas indican el 'ruego' y la 'súplica'."(Guiraud.2018, p.39). De la misma forma nuestras manos serán clave en la comunicación con ellos.

El movimiento deberá ser cauteloso para crear un ambiente seguro, y junto con nuestro cuerpo comenzar a reproducir gestos que transmiten confianza e interés en crear un vínculo que permita entendernos y ayudarnos. Busco como humana, convertirme en el líder de su manada y crea una relación horizontal, no bajo presión, sino a través del cuidado y la enseñanza.

Una de las características más importantes, cuando hablamos de cómo esta especie percibe, es la sensibilidad aguda que tiene para ver las señales no verbales, en este caso nuestra expresión corporal. Pueden notar si nos encontramos tensos, relajados, confiados o nerviosos, por medio de nuestros movimientos y postura. Además olfatean los cambios químicos que emanamos al tener estos sentimientos.

Reconocer las dinámicas que se generan al relacionarse con seres de la misma especie, es vital para acercarnos, y así conseguir la unión. La unión sucede al momento exacto en el que se produce el contacto físico en el punto ciego del caballo. Nuestra mano se posa sobre su frente, una mano que puede abrirse o no en una zona tan cercana ya que el poder hacerlo solo se basa en la confianza y el interés de su parte por crear un vínculo con el humano.

2. SUSURRO DEL GESTO

2.1 Punto ciego

En el instante en que logramos relacionarnos bajo los mejores términos, nosotros los humanos cumpliremos el rol de ser el líder en la manada, y para cumplir con las responsabilidades que esto conlleva, debemos entregar educación , protección y cuidados. Siempre siendo conscientes de que ambos nos identificamos por lo que somos: especies distintas. El caballo se entrega en la medida que se va ganando su confianza. Sabiendo que somos un depredador, pero que se compromete a estar junto a él y entregarle beneficios. Se crea una relación emocional y no sólo de utilidad, considerando que a lo largo de la historia ha sido un animal que siempre ha estado al servicio del ser humano. Por lo tanto, se puede decir que esta es la creación de una nueva manada, donde las condiciones son diferentes. Basada en la confianza, entrega mutua y lealtad que busca perdurar en el tiempo.

En el corral de amansa, el caballo se encuentr[1]a frente a un depredador en un espacio reducido, sin tener la posibilidad de huir. Sabe que es una situación poco natural, lo que puede generar como consecuencia el interés, o por el contrario desinterés o ataque. Es sumamente importante, que desde el primer minuto en el que se produce la interacción, logremos hacer la mejor traducción posible. Eso condiciona la posibilidad de generar lazos o un desencuentro que reforzará o afectará la confianza, incidiendo en las relaciones del futuro con otros de nuestra especie.

Existen casos en que caballos se han visto amenazados por otro su misma especie ya sea por su fuerte de temperamento u otro motivo, donde la reacción es ir en busca del resguardo brindado por el humano con el que ha creado un lazo importante.

[1] Corral de amansa es un espacio circular cerrado diseñado especialmente para interactuar con el caballo de forma pie a tierra.

La unión es uno de los conceptos claves en la relación humano - equino y debiera ser el objetivo principal al entablar una interacción con un caballo. " unión es un compromiso encaminado a lograr que ambas especies avancen juntas en busca de un estado común"(Roberts.2004,p.36). Para lograrlo solo debemos estudiar su comportamiento, los puntos sensibles, las fortalezas y características propias de la raza. Así obtendremos una mejor comprensión del lenguaje.

El momento en que se alcanza este objetivo es claro y poético, el animal deposita la cabeza frente a ti, olfateando. Logró comprender todo tu lenguaje corporal, lograste acariciar su frente. El ya mencionado anteriormente punto ciego. Entregamos toda la confianza uno al otro. Creando una nueva relación por voluntad propia de ambas especies. Es una entrega completa.

2.2 Abecedario sensible

Existe todo un lenguaje corporal estudiado para hablar con ellos, así como nosotros debemos reconocer hasta sus minuciosos gestos. Como ya hemos dicho, el ser humano habla con todo su cuerpo, cada movimiento e intención es importante porque será percibido, transmitir lealtad y confianza será lo que debemos lograr.

Los seres humanos tenemos nuestro propio abecedario sensible, gestos corporales que serán interpretados por los caballos a la hora de interactuar con ellos :

<u>Movimiento de manos:</u>

A. *Manos abiertas y agitando*: Con intención de alejarlo.

B. *Manos cerradas y hacia el pecho*: Con intención de reunirse.

C. *Manos con dedos cerrados y movimientos lentos*: Intención de darle confianza.

D. *Manos extendidas y movimientos bruscos hacia él* : intención de provocar miedo.

E. *Manos al costado del cuerpo con los dedos relajados* : Intención de generar tranquilidad.

Postura corporal:

A. *Hombros derechos*: Demostrar presencia y poder.

B. *Hombros bajos con cabeza gacha*: Demostrar mayor fragilidad.

C. *Estar de frente*: Mantener conversación.

D. *Estar de espalda*: Hacer una invitación.

Con nuestras manos y brazos podemos llegar a ser acogedores o agresivos, invitarlo o alejarlo. Con nuestros ojos, podemos presionar con la mirada e intimidar, o tan solo mantenerse en una constante conversación. Con la distancia, insistir con la intención de vincularse o no. Con nuestra espalda podemos invitar a que nos siga, como su líder. Son gestos de los cuales debemos tener conocimiento, y que son primordiales para crear un diálogo correcto entre ambos cuerpos.

Nuestra posición frente a ellos es clave, el lenguaje corporal que proyectamos condiciona el diálogo que se desarrollará entre nosotros. Si nos reducimos o aumentamos físicamente en relación a ellos lo interpretarán como un indicador para su actuar.

El modo de codificar el lenguaje del caballo es un poco más complicado, como si cada uno de sus gestos fuese un susurro, difícil de identificar. La observación por parte nuestra debe mantenerse durante toda interacción, ya que siempre están diciendo algo diferente. Sus orejas, su boca, los ojos, hablan. (Mont.R.,2006.p6).

El primer gesto que veo es que él fija en mí su oreja más cercana y apunta hacia mi dirección. Esto significa: te respeto. No sé quién eres o qué piensas hacer, pero te mostraré respeto e intentaré una negociación. Como segundo gesto, él se separará de la pared y tratará de acercarse más a mí, cerca del centro del corral. Yo permanezco con los hombros en dirección a él, sosteniendo la mirada, lo cual efectivamente lo tiene alejado. El próximo gesto que suelo observar es el lamer y masticar. Lenguaje que, en efecto, indica que no me teme y cree que no le haré

daño. Cuando esto se conjuga, logramos caminar a la par, sincronizar, generar un ritmo en común de confianza y respeto mutuo.

Figura 1.

Orejas de caballo

Nota : Movimiento de orejas:

A. Interés que tiene por lo que tiene al frente, pero también está pendiente de lo que hay atrás.

B. Atención hacia adelante.

C. Relajo y descanso

D. Concentración en lo que sucede detrás.

E. Enojo y agresividad.

Figura 2.

Boca de caballo.

Nota : Lamer *masticar*; aceptación, búsqueda de conversación.

Figura 3.

Ojo de caballo

Nota: *Permanecer con la mirada:* Demostración de interés, generando un contacto.

Figura 4.

Cola de caballo

Nota: *Movimiento de cola*: Demostración de disgustos en algunas ocasiones.

Entendiendo esto, se podría generar un buen diálogo, dos cuerpos que hablan a la distancia por medio de un mensaje bien enviado, que conlleva finalmente un acercamiento más íntimo, sentimental y físico, por el cual se transmite y demuestra otro tipo de afecto.

3. ENTRELAZANDO CUERPOS.

3.1 Afecto al tacto

"Los dedos son los órganos del tacto"
(Guiraud.2018,p.39)

En nuestro país el ser humano ha estado en contacto con el pelo de caballo a lo largo de la historia, utilizándolo para hacer creaciones. Artesanas han realizado variados tejidos y con ellos forman nuevas figuras que no aluden al animal del cual viene, cambiando características como su color y por ende haciendo que este sea menos identificable.

El primer acercamiento que tuve trabajando con el crin, fue realizando un proyecto el 2022 que conectaba con uno de los puntos más importantes en los que se basa mi relación actual con los caballos. Realicé una silla de ruedas con esta materialidad, vinculada al accidente de un familiar muy cercano que necesita este artefacto para desplazarse, y que comienza a realizar hipoterapia.

Para el desarrollo de la silla fue fundamental trabajar desde las características que me entregaba el material. Su grosor y firmeza me permitieron crear una estructura considerablemente resistente , lo suficiente como para hablar del soporte. Por otro lado, al utilizar la hebra de manera individual, acudiendo a su delicadeza, trato la fragilidad.

Figura 5.

Detalle Silla de pelo

Figura 6.

Silla de pelo

El traspaso del afecto hacia mis trabajos con crin es honesto y automático, desde el momento uno, al tocarlo y olerlo, genera un traslado instantáneo al recuerdo, trayendo consigo las imágenes de aquellos momentos. El haber pertenecido a su cuerpo lo vuelve a hacer real y presente. Casi como cuando guardas el pelo de alguien que ya no está, o el de un hijo, para recordar el momento vivido con el paso del tiempo. Es como volver a sentirlo, pero sin que realmente esté. Solo permanece.

El efecto, la experiencia al trabajar directamente con el pelo, dice mucho. Permite narrar este afecto al tacto desde el hacer, habla de la confianza, la cercanía. La recolección es el momento más cercano e íntimo que tengo con el caballo, en el cual las fronteras del tacto se desdibujan a través de cada hebra. Rasquetear las colas, ubicarse detrás de sus patas durante mucho tiempo y acompañarlo mientras él se mueve.

Figuras 7.

Fotografía proceso de recolección.

Figura 8.

Fotografía proceso de recolección.

Esta experimentación de sentimientos, me llevo a conectar con una artista, desde lo íntimo, el apreciar al animal tal como es y valorar el poder estar en contacto. Los resultados de este proceso hablan del apego que se ha generado desde la acción reiterada de estar junto a él, peinando su cola. El recolectar es un gesto que habla inconsciente del tiempo, iniciando por la repetición. Cantidad de veces que pasamos la rasqueta por la cola, para obtener el pelo que va quedando en ella, lo que en teoría es el residuo, en este caso busca ser guardado. Guardar el tiempo que le dedicamos al proceso, siempre estando consciente de que la acción se repite, y cada vez que se hace, la anterior

desaparece en el tiempo, pero se mantiene el gesto como también el pelo desde su valor trascendental.

Este año 2023 realicé una obra problematizando la conservación del crin . La pieza busca capturar el momento del rasqueteo, develando el gesto a través de la resignificación de la herramienta que se usa para peinar al animal. El crin, por su parte carga con su pasado en sus características, convirtiendo el residuo en permanencia.

La rasqueta es un objeto que se utiliza para cepillar el pelo del caballo, tanto del lomo como de la cola o tusa, recogiendo lo que el animal de alguna manera va desechando. En la actualidad existen de distintos materiales, pero en este caso es utilizado una de las más antiguas(Instrumento de madera envuelto en cuero con cerdas variadas),aunque su efectividad comparado a las actuales son menos funcionales, pero es la que uso desde la infancia.

El proceso que se realiza es permitido por la confianza que hay entre los dos individuos, el ser humano y el caballo, donde ambos se relacionan de forma horizontal, como dos compañeros.

Figura 9.

Rasqueta.

3.3 Capa sensitiva

Como ya he mencionado, el crin es una fibra orgánica que se caracteriza por tener mucha resistencia, pero también elasticidad. Esta cualidad , me hace reflexionar sobre la resiliencia que tiene y la idea de permanencia que en él habita. En cómo puede ser parte de un cuerpo, un cuerpo que eventualmente podría dejar de existir. Pero que luego éste continuará viviendo, siendo otro por sí solo.

También esta obra habla desde su función, de la sensibilidad y el tacto. La primera capa que tiene el caballo, una capa sensitiva, que es capaz de percibir desde un pequeño insecto que posa sobre su piel, hasta las emociones que sentimos cuando estamos sobre él. La piel como membrana de comunicación.

La capa es un manto protector que va sobre el lomo del caballo, este conserva la temperatura corporal y evita el crecimiento exagerado del pelo. Por lo tanto, la forma de esta obra busca aludir al lomo del caballo por medio de un entramado de crin. Como si cada fibra de este manto fuese un canal de conexión con lo externo. Desde ahí aparece la creación de una imagen difusa en la que cada uno de esos canales se conectan con el cuerpo que está sobre el lomo, casi sin ser percibido por un otro, solo por ellos.

Este proceso es una simbiosis clara entre especies, ya que son dos cuerpos sensibles que se conectan por medio del contacto físico. Es interesante este concepto porque se desarrolla una entrega recíproca y silenciosa. Es un traspaso constante y sutil pero profundo.Si llevamos la simbiosis al extremo, nos encontramos con una fusión literal de los cuerpos. Es por eso que creo fundamental mencionar a una artista que desarrolla justamente eso. A través de una performance trata sobre la simbiosis entre un caballo y en este caso ella, Marion Laval. En esta obra la artista realiza una transfusión de sangre del equino, utilizando unas prótesis con pezuñas, mientras se enfrenta al ritual de intercambios, junto al animal. Explorando en el proceso nuevas sensaciones no propias del ser humano.

Figura 10.

Marion Laval (2011).*May the horse live in me.* Fuente: propia.

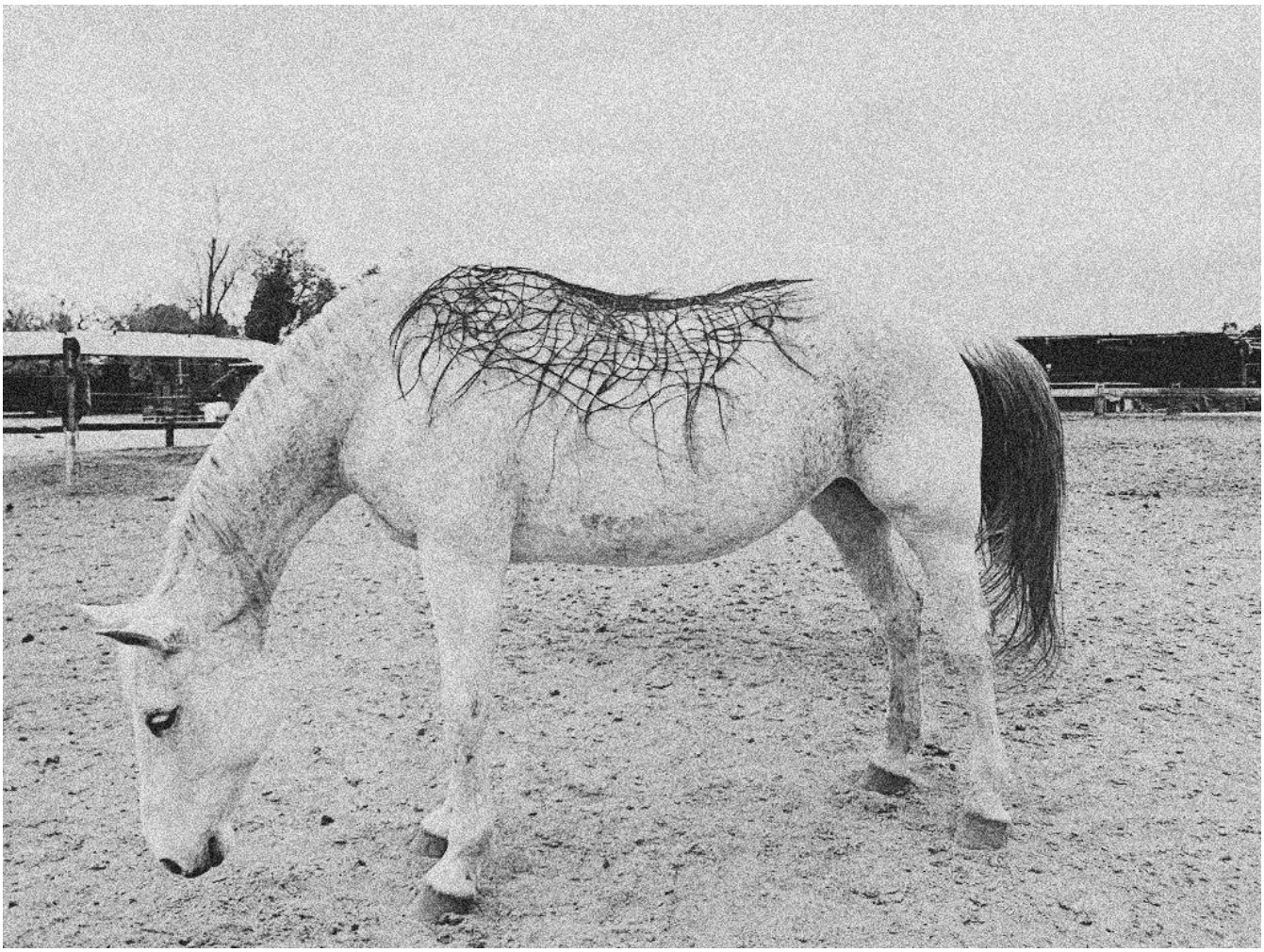
Me hace reflexionar sobre cómo ella experimentó la simbiosis y la profundidad de ésta en comparación a mis vivencias. Generando incertidumbre sobre el punto de intensidad que se puede llegar a lograr.

La metodología para la construcción del manto difiere de las revisadas hasta el momento a través de las diferentes piezas que conforman esta investigación. Con el mismo pelo se hacen los puntos de unión y amarres. Creando una especie de red que simula la dirección en la que va el pelaje en el lomo , que medida que va creciendo debido a las características físicas del pelo, se va generando un cuerpo con volumen. Algo que es parte importante en esta pieza, ya que presenta al cuerpo del caballo pero no de manera literal, creando a través de nuestra imaginación el caballo

completo, como un mandil, pañete que se ubica bajo la montura. Como consecuencia, encontré por medio de esta foto visibilizar donde realmente pertenece el manto, devolviéndole de alguna forma la función al pelo.

Figura 11.

capa sensitiva



3.2 De la cola a la cruz

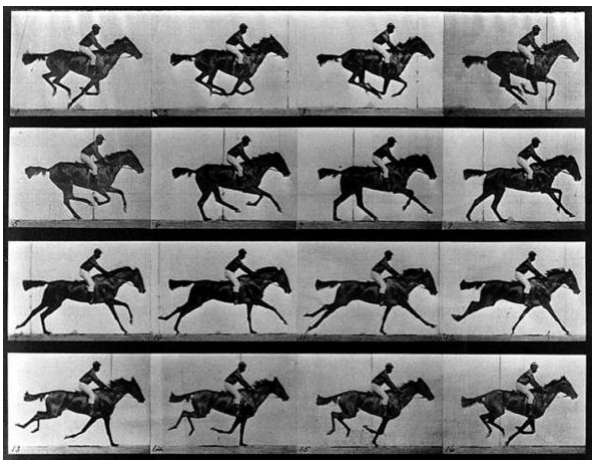
Casi a la altura de la cruz es donde el jinete se sienta y se une a la columna vertebral del caballo, cuando este comienza a caminar, nuestra columna realiza un ejercicio mimético, como si caminámaros nosotros mismos. 132 músculos involuntariamente se mueven. Es por eso que su funcionamiento es similar a una prótesis , generando el renacimiento de muchos músculos que están inmóviles. Me detengo en este momento para desarrollar una traducción material de la conexión física que se crea. Una síntesis de forma, cuerpos fusionados.

La prótesis en este caso no está siendo considerada como un dispositivo médico que tiene como función de mejorar o reemplazar una parte del cuerpo faltante o dañada, sino como dos cuerpos se entrelazan traspasando más que un movimiento sanador. La prótesis sería un paso en el avance y afianzado de la simbiosis como lógica de relación y es en esta alineación de columnas y sentires que se posibilita la aparición de un cuerpo nuevo. Un cuerpo en simbiosis o como consecuencia de la misma.Por eso me detengo en la fusión de los cuerpos, ya que se convierte en una combinación, para transformarse en uno solo, en un movimiento y en un abanico de emociones que se integran íntimamente. La simbiosis se condensa en esta columna vertebral que representa una síntesis, la nueva especie que emerge, el punto de unión.

La simbiosis se da desde el momento en que se crea el vínculo emocional y físico en el cual comparten mutuamente. Su sensibilidad les permite llegar a percibir las emociones que eliminamos a través de los poros. Esto facilitará la conexión entre los individuos.

En cuanto a la obra estaba en búsqueda de lograr hacer en una pieza, una estructura que hable del caballo y la importancia de su movimiento cuando se trata del traspaso. Como referente siempre tuve a Eadweard Muybrige, es interesante ver como artista logra capturar el movimiento del caballo al galope, revelando las batidas en el aire a partir de una serie. A través de fotografías estáticas obtuvo el movimiento de una caballo, conteniendo un ritmo. Y sin ser meramente mi objetivo, siempre está latente esa búsqueda de rescatar su andar. Ya que finalmente ese sea el punto de inicio. El paso, y del paso a la, extensión, de la extensión a la prótesis y de la prótesis a la simbiosis.

Figura 11.



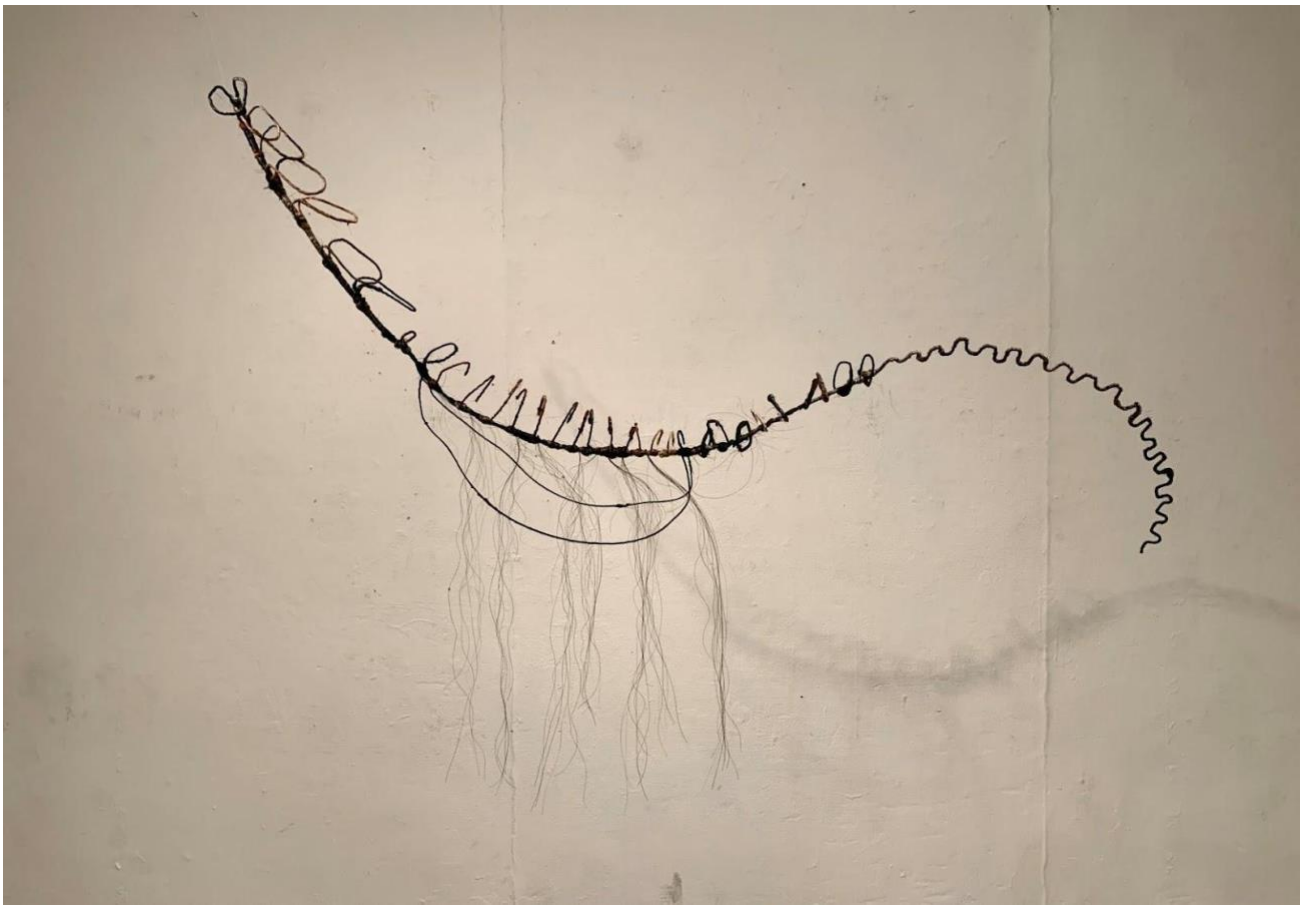
Eadweard Muybrige (1878) *The horse in motion.* Fuente: propia.

Figura 12.

Columna vertebral de pelo.

Figura 13.

Columna vertebral de pelo.



El haber trabajado anteriormente la silla de ruedas, permitió que la realización de esta pieza fuera más fácil, ya que pude identificar las formas para maniobrar mejor el pelo para llegar a crear una nueva estructura con mayor detalle y complejización de los elementos que la componen , como cada vértebra. La experimentación fue beneficiosa a la hora de abordar los grosores y uniones, ya que pude realizarlos con mayor precisión y limpieza seleccionando las fibras que mejor funcionan según la resistencia y flexibilidad y color de esta.

Para generar una estructura firme sobre la cual voy a trabajar, hago un esqueleto de alambre que posteriormente será embarrilado por mechones de crin previamente realizados. El mechón es de pocos o muchos pelos dependiendo de la necesidad que tenga al envolver el

esqueleto, debido a que es necesario hacer una diferenciación entre un elemento y otro que componen este cuerpo. También es importante considerar la diferenciación por tonalidad que puedo hacer unificando el crin de diferentes individuos.

Se trabaja desde la constante repetición, aludiendo al paso del caballo, el cual traspasa el movimiento conectando con la terapia y la extensión. Esta columna vertebral es la síntesis del eje central, la unión de las dos columnas, tamaño real para no perder las proporciones trayendo al animal de cierta forma y que este se involucre con el espectador de forma física.

Por otro lado está la idea de soporte, la cual nace desde la hipoterapia, desarrollándose y vinculandose con otros conceptos que tuvieron como resultado la silla de pelo. Inconscientemente fue el punto de partida para esta columna vertebral. Como la idea de artefacto necesario para el cuerpo se transformó en algo más profundo, él como dos cuerpos se afectan, desarrollando la idea desde la relación interespecie y simbiosis.

CONCLUSIÓN

Este proyecto ha sido un proceso de mucho aprendizaje, tanto en el ámbito artístico como en el crecimiento personal. Recordar el inicio del curso me produce emoción ya que me hace consciente de todo lo que he logrado. Eso genera entusiasmo en cuanto a mí quehacer artístico, buscar nuevos desafíos, personas y lugares de los cuales seguir aprendiendo. El encantarme con siempre seguir cuestionando las cosas, no tenerle miedo al error, siempre estar probando nuevas opciones y no parar de hacer.

Es bonito pensar que los temas de interés para trabajar siempre estuvieron presentes, y a medida que este proyecto se fue desarrollando más aspectos desconocidos e interesantes aparecían , lo cual fue sorprendiéndome cada vez más. El trabajar con esta materialidad fue en parte lo más significativo en el proyecto ya que generó el encanto por el hacer. Trabajar con un concepto clave como el afecto al tacto, que aparecía cada vez que tomaba el material para seguir trabajando. Cada proceso fue parte de la obra, recolectarlo, peinarlo, lavarlo, embarrilarlo, etc.

Me di cuenta, que trabajar con un material que tiene bastante carga, hizo dejar de lado la literalidad, y adentrarme en la constante búsqueda de la importancia de cada detalle y el cómo hablan las materialidades. Cada elemento que compone la obra tiene algo que decir y es importante aprender a escuchar la voz de cada materialidad y la carga que trae. Esto se asemeja bastante a mi proyecto, la relación con el caballo ya que el punto de partida es aprender desde la observación.

Por otro lado está la exploración desde el hacer y cómo se van adquiriendo metodologías para trabajar, siempre dándole la importancia al proceso, como un ritual. En mi caso cada vez que sentía el olor y estaba en contacto con el pelo se creaba una imagen, muchas veces difusa que enlaza el recuerdo con lo que busco llegar a crear. Una transformación de cuerpo y significados.

BIBLIOGRAFÍA

Guiraud, P. (1986). *El lenguaje del cuerpo*s. Editorial Fondo de cultura económica.

De los Ríos, V., (2022).*Vida animal*. Edición de Valeria de los Ríos .Editorial Metales pesados.

Roberts, M., (2006). *La unión.* Edición de Jesús Domingo. Editorial Tutor.

Roberts, M., (2004). *De mis manos a la tuyas*. Edición Monty and Pat Roberts. Editorial INC.

REFERENCIAS

(Dakota del Norte). *La Tercera* . Recuperado el 25 de noviembre de 2023 de https://www.latercera.com/etiqueta/florencia-grisanti/

Es, A. (2012, April 9). *Eadweard Muybridge, el fotógrafo que captó el instante en que un caballo «vuela»*. ABC.es. https://www.abc.es/tecnologia/abci-eadweard-muybridge-fotografo-capto-201204090000_notic ia_amp.html

Guest User. (2020, September 14). *May the horse live in me !* Science Gallery Dublin. https://dublin.sciencegallery.com/blood-1/may-the-horse-live-in-me-