

UNIVERSIDAD
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

LA FRAGILIDAD EN LA DEFORMACIÓN DEL CUERPO

CAROLINA TAPIA ACEVEDO

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae
para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Escultura.

Profesor(es) guía Taller de Grado: Elisa Aguirre y Felipe Loyola
Profesor(es) guía Presentación de Proyecto: Ignacio Nieto Larrain y Sofia Guzman Schmidt

Santiago, Chile
2025

DEDICATORIA

A todos aquellos que sienten que sus limitaciones son algo que siempre les atormentará, para darles una visión optimista ante la adversidad

A aquellos que a pesar de sus dificultades encuentran positividad en sus vidas, sigan así, son un modelo a seguir.

AGRADECIMIENTOS

A mi mamá, Ana Maria Acevedo la cual ha estado ahí desde siempre, su apoyo en aquellos momentos más difíciles que forjaron valentía en mi corazón. Con palabras y acciones que forjaron personalidad, un apoyo siempre sincero al verme cumplir mis sueños, mirando desde la distancia y preocupada por mi bienestar.

A mi papá Jeremias Tapia el cual me ha enseñado conceptos prácticos que he aplicado siempre, con cariño y comprensión que ayudaron a forjar empatía en mi corazón. Con esa personalidad que me hacía reír de vez en cuando y me ayuda a ver que no todo es tan malo, apoyando siempre en los momentos difíciles.

A mi Haru, mi gata mañosa, la cual me acompañó todos los días y noches en las cuales trabaje en el proyecto, observando de lejos pero manteniéndose cerca, apoyando en silencio cada momento.

A mi mejor amiga, Yeraldine la cual me escuchó y no juzgó en el proceso, ayudando desde la distancia y apoyando todo mi proyecto desde el inicio, desde esas alianzas en el 2016.

A todos quienes han creído en mí, los quiero mucho, gracias.

ÍNDICE

RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I	6
1.1 Definiciones iniciales.	6
1.2 Acerca de los huesos y su implicación en la muerte.	7
1.3 El cuerpo imperfecto en el arte y la sociedad.	8
1.4 Criaturas fantásticas como objeto de observación.	9
1.5 Historia personal.	11
CAPÍTULO II	13
2.1 Una visión desde la teoría de la evolución.	13
2.2 Simbología.	15
CAPÍTULO III	16
3.1 Descripción de la obra.	16
3.2 Metodología.	16
CONCLUSIÓN	25
BIBLIOGRAFÍA	27

RESUMEN

Esta memoria aborda la representación del cuerpo humano desde una mirada que busca reconciliar la fragilidad y la belleza presentes en la deformidad, sin caer en un discurso de lástima hacia aquellos que no entran en el concepto de normalidad. Basado en una experiencia personal vinculada al síndrome de Ehlers-Danlos, el proyecto plantea una reflexión artística y simbólica sobre cómo lo anómalo puede adquirir valor estético, sin crear una obra que se enfoque en el desagrado o lo bizarro para entregar este mensaje. El cuerpo deja de ser visto como un fallo, donde la vulnerabilidad y la fortaleza conviven en armonía, transformándose así en un protagonista fundamental además de resiliente. Mediante el uso de malla metálica, luz y sombra, se construyen cuerpos híbridos que permanecen dormidos que representan calma, vulnerabilidad y equilibrio en el cual invita al espectador a reconocer que la belleza puede habitar en lo imperfecto. La investigación combina teoría, observación anatómica y práctica material, proponiendo que la fragilidad no es una debilidad, sino una forma de resistencia ante lo incontrolable. En conjunto, la obra invita a una mirada empática hacia los cuerpos diferentes, alejándose de la visión del sufrimiento o la anormalidad, proponiendo que la imperfección se convierte en una expresión de belleza artística auténtica y profundamente humana.

Palabras clave: cuerpo, deformidad, fragilidad, imperfección, creación artística.

ABSTRACT

This memory project speaks of the representation of the human body from a perspective that seeks to reconcile the fragility and beauty present in deformity, without resorting to a discourse of pity towards those who do not fit in the concept of normality. Based on a personal experience linked to Ehlers-Danlos Syndrome, the project proposes an artistic and symbolic reflection on how the anomalous can acquire aesthetic value without creating a work focused on disgust or the bizarre to deliver this message. The body ceases to be seen as a flaw, becoming a fundamental and resilient protagonist where vulnerability and strength coexist in harmony. Through the use of metal mesh, light, and shadow, hybrid bodies are constructed, depicted as sleeping figures that represent calm, vulnerability, and balance, inviting the viewer to recognize that the beauty can reside in imperfection. The research combines theory, anatomical observation, and material practice, proposing that fragility is not a weakness but a form of resistance against the uncontrollable. Overall, the work encourages an empathetic view of different bodies, moving away from the vision of suffering or abnormality, suggesting that imperfection transforms into an expression of authentic and deeply human artistic beauty.

***Keywords:** body, deformity, fragility, imperfection, artistic creation.*

INTRODUCCIÓN

La figura humana, a lo largo de los años, ha sido un personaje fundamental en el mundo del arte. Desde las representaciones rupestres con pequeñas figuras humanas que cazaban animales o advertían sobre peligros, hasta la actualidad donde se encuentran plasmadas en diversos medios como: fotografías, pinturas, esculturas, entre otros. Al momento de hablar sobre ciertas corrientes artísticas como el Renacimiento, el Barroco o el Romanticismo, el cuerpo ha sido sinónimo de armonía, perfección y belleza, persiguiendo normas y simetrías idealizadas. Un ejemplo emblemático sería aquel mítico dibujo de Da Vinci retratando a aquel “Hombre de Vitruvio” (1490), donde el cuerpo encajaba perfectamente dentro de un círculo y un cuadrado igual de ideales, pero que son totalmente irreales al momento de aplicarlas a un ser humano común y corriente.

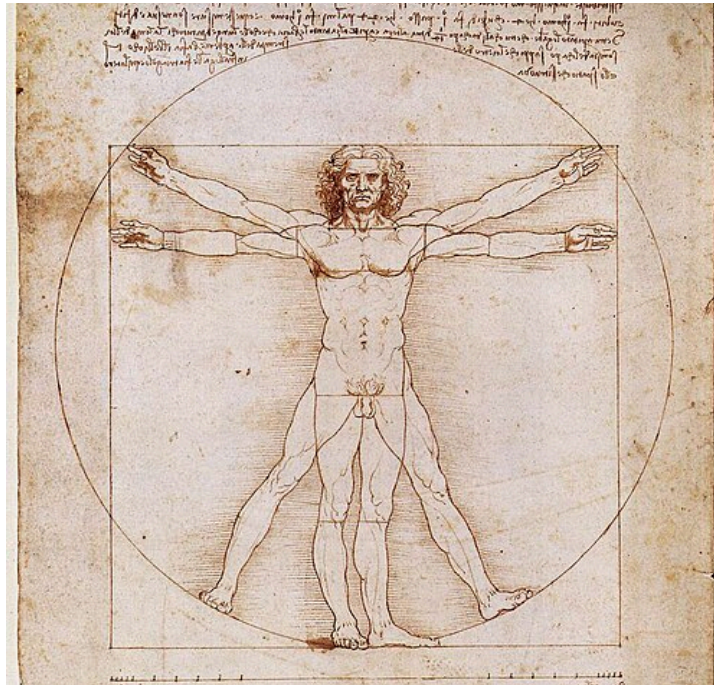

Figura 1. Leonardo da Vinci, ca. 1490. *El hombre de Vitruvio*. Tinta sobre papel. Fuente: Wikimedia Commons (versión de dominio público, recuperado el 7 de noviembre de 2025).

Como humanos, todos poseemos medidas distintas ya sean, brazos más largos, narices más grandes u ojos más pequeños o separados, pero esto no implica una falta de humanidad ni que fallen al serlo, si no que resaltan su diversidad. Donde los estereotipos aún afectan a hombres y mujeres, persiguiendo sus medias, su peso, su altura como si “fallar” en alguna de ellas

significaba ser una persona con “menor” valor. Lo anterior se ve reflejado en el mundo digital, donde el uso de inteligencias artificiales generativas disponibles en la web, en ellas las personas son capaces de modificar su apariencia personal con los llamados *prompts*: comandos que permiten guiar a la IA hacia la imagen idealizada que el usuario desea tener. Si bien la sociedad de hoy en día ha aprendido a abrazar estos cuerpos no hegemónicos y apreciar la diversidad como un valor, aún hay un deseo de perfección, donde la imagen personal se vuelve editable y modificable. Si bien ha existido un cambio en este paradigma aún falta bastante por avanzar y expandir esta visión.

Si bien hablamos de que la sociedad ha evolucionado para aceptar estos cuerpos distintos, también lo ha hecho con aquellas personas que no están dentro del molde de lo “correcto”, en especial aquellos que no poseen un cuerpo “común” con deformidades corporales, donde aún se ve esto como algo meramente negativo, pero que demuestra otra forma de deficiencia en aquel concepto tan frágil y complejo como lo es la “perfección”. Una variación genética pequeña puede provocar una inusualidad, como lo es en mi caso, donde una enfermedad que afecta a pocas personas entre miles causó una curvatura anormal en mi columna, así mismo una de mis arterias estuvo a punto de explotar. Estas deformaciones hicieron que mi vida cambiara, como también la forma en la cual observo el mundo. Desde esa perspectiva la deformidad deja de ser un motivo de rechazo y se transforma en una fuente de observación estética y personal.

Por ello que este proyecto busca representar la serenidad que puede habitar en lo deforme, explorando cómo el arte permite reconciliar la imperfección con la calma, dejando de lado los tabúes que aún existen en la sociedad. Esta memoria propone una mirada crítica y sensible hacia la representación del cuerpo deformado, alejándose de algunas perspectivas que hay en el arte respecto al tema de la deformidad, como lo es por ejemplo en el *body horror*, donde la irregularidad se contempla con belleza y positividad, demostrando así que las dificultades del cuerpo no son una prisión, sino una oportunidad para explorar la vida de una forma distinta. Así como Moreno (2015) afirma que Munch dijo: “Del mismo modo que Leonardo Da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, yo intento diseccionar almas”, enfatizando de que el cuerpo como el alma están en sintonía, y al apreciar el cuerpo se aprecia el alma.

El trabajo busca representar los esqueletos de seres dormidos los cuales no poseen piel, exponiendo la fragilidad del cuerpo mientras descansa. Utilizando materiales que ayuden a crear este ambiente de ligereza y transparencia, creando un espacio tranquilo donde coexiste la persona y la deformidad, de esta forma el proyecto invita a contemplar la delicadeza que habita incluso en aquello que, a primera vista, podría parecer imperfecto. Estando el proyecto apoyado en la idea de que mantener una búsqueda en aceptar el cuerpo es aceptar el alma.

CAPÍTULO I

1.1 Definiciones iniciales.

El cuerpo humano forma parte del grupo de los vertebrados tras ir evolucionando de a poco en la historia de la tierra, tras experimentar de forma constante la evolución de la especie. Estos son definidos en el diccionario como: “que tiene esqueleto con columna vertebral y cráneo, y sistema nervioso central constituido por médula espinal y encéfalo”¹. Esta estructura vertebrada es clave en la organización corporal de los seres humanos, ya que los huesos no solo otorgan soporte y forma, sino que también cumplen funciones vitales. Por ejemplo, protegen órganos internos delicados como el cerebro, corazón, pulmones, entre otros, al mismo tiempo sirven como anclaje para músculos, ayudando en su estructura y facilitando el movimiento; a su vez, “los glóbulos rojos se forman en la médula ósea roja de los huesos” (MedlinePlus, 2024), por lo que las funciones óseas son vitales para el cuerpo.

Así mismo, tras mencionar huesos y músculos se puede describir la siguiente gran área del cuerpo, la piel se define como “tejido externo que cubre el cuerpo de los animales vertebrados y que está formado por tres capas superpuestas: la epidermis, la dermis y la hipodermis.”² Esta capa externa es la que se siente y ve con más facilidad, definiendo el color, salud, heridas, cicatrices y marcas que una persona pueda tener, por lo que también posee una complejidad en detalles y forma.

Por otro lado tenemos a la malla como material la cual por definición es: “cuadrilátero formado por cuerdas o hilos que se cruzan y se anudan en sus cuatro vértices, que constituye el tejido de la red”³, esta también posee ciertas funciones similares a los huesos e incluso músculos, que posee flexibilidad en sus usos, así mismo como lo es la protección en corrales o ayudando en la arquitectura interna de ciertas estructuras, con la versatilidad de usos en cual se puede resaltar el tamizado de diversos materiales, ayudando en el desglose de estos.

¹ Real Academia Española. (2023). *Vertebrado*. En *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). <https://dle.rae.es/vertebrado>

² Real Academia Española. (2024). *Piel*. En *Diccionario de la lengua española* (24.ª ed.). <https://dle.rae.es/piel>

³ Real Academia Española. (2024). *Malla*. En *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). <https://dle.rae.es/malla>

1.2 Acerca de los huesos y su implicación en la muerte.

Al momento de considerar los huesos como material visual, especialmente al enfocarnos en los humanos llega de forma inevitable la representación que estos tienen en la muerte, ya sea por ejemplo en el caso de las catrinas que “es un personaje emblemático que se ha convertido en un símbolo de la muerte y del Día de Muertos en México” (Redacción National Geographic, 2024), donde su figura más que impartir miedo trae consigo la forma en la que los mexicanos se relacionan con la muerte, la cual tiene una mirada positiva al ser el día 31 de octubre de todos los años la fecha donde se pueden reencontrar con sus familiares fallecidos, honrando sus vidas y recordándoles.

Al contrario de otros tipos representación, donde la muerte se muestra a sí misma como un esqueleto humano cubierto con capucha larga, acompañado por una gran oz recibiendo el nombre de la “parca”, aquella que toma el último aliento de las personas en diversas culturas alrededor del mundo, esta forma de ver el esqueleto está acompañada del miedo y el rechazo; si se menciona únicamente la calavera fuera de la religión y creencias, esta se ve usualmente en las etiquetas de advertencia de sustancias peligrosas o tóxicas como lo es en el cloro, o ciertos productos de limpieza que no son aptos para el consumo oral, reforzando esta idea acerca de la muerte o el peligro que esto tiene para llevarnos a ella.

El cuerpo sin carne habla de que había vida, que se pudrió aquello que es más blando y más delicado, quedando solo un vestigio impreciso de la persona, el cual debe ser expuesto a exámenes rigurosos para revelar su identidad. Se pierde la especificidad del cuerpo, quedando abandonado, perdiendo su delicadeza y adquiriendo un carácter más siniestro y grotesco, sobre todo si es que no se observa desde una postura médica, de investigación, o artística.

1.3 El cuerpo imperfecto en el arte y la sociedad.

Cuando el cuerpo humano se observa desde lo deforme o lo pútrido se acerca a lo grotesco, una visión que se ha utilizado para romper con lo normativo y cuestiona la “belleza”. Es fundamental mencionar que en el mundo del arte, la idea de provocar emociones en el espectador predomina como un factor esencial, ya que muchas obras son pensadas en que sean terminadas cuando alguien las observa.

Dentro del arte hay veces donde la mirada se enfoca en incomodar, causar emociones negativas o provocar rechazo ante lo que se ve, como lo puede ser el asco. Esto se puede observar principalmente en la corriente artística del “body horror”, en el que la falta de carne o la abundancia de esta llama a lo perturbador, esto es porque los cuerpos deformes sufren en su prisión de carne, expresan consigo emociones como el miedo, la repugnancia o la tristeza buscando revelar traumas o problemáticas sociales, culturales o psicológicas de la actualidad de una forma grotesca dando tanto un grito de auxilio como de desesperación para que estos problemas se vean, para ser así presentes en la conversación. Este tipo de arte busca generar una experiencia en el espectador, más que en mostrar algo “bello” para el deleite del sujeto. Algunos artistas expresan sentimientos más oscuros cuando se les pregunta qué sienten al momento de hacer sus obras “cada vez que pinto, estoy al borde de la locura” (Waliszewska, 2018) menciona una de ellas en una entrevista, es por esto que al trabajar con lo deforme este se va hacia el sufrimiento, donde la comodidad no existe y la fragilidad desaparece, llevando al espectador a una zona donde el juicio estético queda de lado, basándose en la reflexión ante la obra.

Por siguiente se puede hablar sobre cómo en cierta parte del mundo del arte se busca la forma de simplificar las figuras, donde se abandonan los detalles, dejando de lado la especificidad para dar paso a una versión más general; en la cual se suavizan las particularidades y la totalidad de la forma, teniendo una visión más abstracta de lo que se considera correcto, pero sin caer en deformar tanto la figura que esta pase a ser algo que no pueda ser reconocible. Este tipo de planteamiento se puede ver en las corrientes contemporáneas de arte que surgen en la actualidad en las redes sociales, como por ejemplo el estilo de “pastel gore” donde se busca representar a figuras humanas o antropomórficas que muestran el interior de sus cuerpos ya sean su carne u órganos de forma gráfica, pero llenos de colores pasteles, con formas infantiles y

animadas, que son mucho más suaves creando así una atmósfera más ligera y delicada, como si de un buen sueño se tratara. Además las formas grotescas se caricaturizan, quitándole el aspecto fatalista, donde el sufrimiento pasa a ser tranquilizante y el dolor al júbilo. Este tipo de estilos muestran otra forma de abordar el horror corporal, sin la necesidad de ser excesivamente gráficos o morbosos, el “pastel gore” es un tipo de estilo de ilustración no tan popular entre los artistas actuales, por lo que los ejemplos no son muy variados, pero comparten el deseo de representar el cuerpo con tonos suaves y formas simples donde se mantiene un mensaje oscuro pero con la contradicción del ambiente alegre que se plantea dentro de sus obras.

Aunque el concepto de descomposición en un cuerpo usualmente se ve como algo grotesco esto no siempre está arraigado al sufrimiento o algo puramente negativo. Algunas culturas entierran y momifican a sus difuntos en forma de ritual, como por ejemplo, en el norte Chile se encuentran las momias Chinchorro, las cuales pasaban un proceso natural o artificial de momificación que combinaban la extracción de órganos, rellenos y uso de pigmentos para que resistieran el paso del tiempo (Museo de Historia Natural de Valparaíso, 2017). También existen otro tipo de momificación que se realiza tras una actividad, como es en el caso de las “momias de Yamagata” en Japón, estas tratan de monjes budistas que pasaron a la otra vida meditando, con el objetivo de alcanzar la iluminación (Iwahana, 2021) teniendo así semblantes tranquilos, a pesar de que el estado de meditación es frágil, estos lo mantuvieron hasta el final. Transformándose así en seres dormidos en calma para la eternidad, el sueño es una forma de descanso pero que también varía dependiendo de las circunstancias a la cual el individuo se vea expuesto, si no es un ambiente tranquilo es probable que el sueño no sea profundo ni tampoco reparador, es por esto que dormir, a pesar de ser una actividad relativamente sencilla, para algunos posee fragilidad e inestabilidad por diversos factores, ya sea el ruido, la luz, la textura de las sábanas, la comodidad o la inseguridad, el frío o el calor, por mencionar algunos ejemplos; por lo mismo presentar un cuerpo dormido muestra tanto comodidad, sensibilidad y tranquilidad.

1.4 Criaturas fantásticas como objeto de observación.

Al dormir, se puede soñar y al soñar se ingresa al mundo de la fantasía, es aquí donde se dan paso diversas criaturas que escapan de la normalidad humana. Desde la antigüedad, las

figuras mitológicas han sido una forma de expresar los límites entre lo humano, lo animal, lo terrenal y lo divino. Muchos de estos seres nacen en respuesta para explicar sucesos extraños o acontecimientos que sucedían en la cotidianidad, es por ello que muchas de estas criaturas han perdurado a lo largo del tiempo, siendo nombradas incluso en la actualidad. Un ejemplo claro de ello es que cuando se pierde algo en casa se culpa a los *duendes* creando así un mito, pasa lo mismo con las leyendas y cuentos; los cuales varían dependiendo de la cultura en la cual estos se desarrollen. Otro ejemplo sería *El Coco* conocido en Chile como *Cuco*, criatura que se usa para asustar a los niños para que hagan caso o vayan a dormir, este ser está presente en muchos países latinoamericanos, donde su nombre varía pero se mantiene su mensaje. (Rubio, 2018)

Así mismo, hay criaturas que se han ido popularizando desde el inicio, como es en el caso de las sirenas, criaturas que muestran una dualidad entre lo humano y lo marino al ser una combinación entre la parte superior de una persona y la parte inferior de un pez, que tienen un origen griego, ligado al reino de los muertos las cuales poseen una hipnotizante y armoniosa voz, estas se usaban en monumentos además de ofrendas funerarias representando al espíritu del difunto (Rubio, 2018). Pero es fundamental mencionar que estas mismas criaturas se ven hoy en día en la cultura popular con diversas representaciones, las cuales varían desde mujeres jóvenes, princesas idealizadas dirigidas a un público menor, principalmente femenino, o también como mujeres sensuales, las cuales hipnotizan y atrapan a marineros con su voz para luego comerlos, enfocando esta narrativa a un colectivo más adulto.

Sumando, existe el centauro, el cual también tiene una combinación de cuerpos, donde la parte superior es humana y la inferior la de un caballo o las patas de este, del mismo modo poseen un origen griego, al igual que las arpías, las cuales son una mezcla: torso y cabeza humanas con extremidades de aves. Los primeros considerados como guerreros hábiles con el arco y lanza, pero con un carácter salvaje así como poco hospitalario. Las segundas se describen como mujeres de hermosos cabellos que mutaron a seres horribles, que traían infortunios y desgracia. (Rubio, 2018). Así mismo, estos personajes han mutado en la cultura popular, donde los centauros ahora poseen un carácter serio, guerreros dedicados, reflejando la lucha entre la razón e instinto, aprendiendo a vivir con sus propias contradicciones, por el contrario, las arpías aún mantienen un temple negativo, siendo un ser marginado pero con una fuerza indomable.

Estas tres figuras se vuelven relevantes al responder ante la anormalidad, ya que aún conservan una profunda humanidad, estas poseen características propias del hombre y de animales, mostrando así un cuerpo que no se adhiere a la perfección ni a la cotidianidad, siendo completamente distintos pero que aún así mantienen una vida e imagen propias, siendo aceptadas en la fantasía. Por lo que estos cuerpos permiten hablar de aquel que es distinto sin atribuirlo a un contexto grotesco, tampoco se busca limitar la búsqueda de estos seres al contexto geográfico, sino más bien extenderlo a una totalidad global, aludiendo al mundo en el cual vivimos hoy, completamente conectado. Además, se integra una visión más extensa a la diversidad corporal, al mencionar una criatura marítima, terrestre y aérea, sugiriendo así una variación que atraviesa toda forma de vida.

1.5 Historia personal.

Como se mencionó al iniciar la lectura, las deformaciones propias de mi cuerpo llevaron a que me operaran en mi infancia, insertando dos barras de titanio en mi espalda para corregir una escoliosis severa, la cual comenzó a afectar el rendimiento de mis órganos internos, por la presión que se ejercía en el corazón y el pulmón izquierdo. Años más tarde instalaron una prótesis similar a una malla alrededor de mi válvula aórtica por el riesgo de una fisura en esta arteria, poniendo en riesgo mi vida. Estas operaciones limitan mi día a día, pero no son un impedimento para realizar actividades básicas, como lo son hablar, caminar, comer y cuidar mi aseo personal de forma independiente. Pero algunas actividades comunes calificadas de bajo impacto para la mayoría sí conllevan un mayor esfuerzo para mi persona, como ejemplo de ello sería el subir escaleras a un segundo o tercer piso, la incapacidad de correr más de 10 metros sin perder el aire, así mismo el no poder levantar un peso mayor a 10 kilos sin sentir el impacto en mi frecuencia cardiaca. Es incluso mayor en aquellas de gran impacto las cuales debo evitar por completo.

El síndrome que causó todo, es conocido como “Ehlers-Danlos” una enfermedad causada por cambios genéticos que afectan al tejido conectivo y al colágeno del cuerpo (The Ehlers-Danlos Society, 2023), tras dar este contexto se comprende que las deformidades no siempre son una vergüenza o un obstáculo definitivo para la vida diaria, pero sí pueden generar

que el sujeto se vea limitado en ciertas actividades, aunque existe la posibilidad de que la persona aprenda otra solución para realizarlas de todas formas pero una manera distinta a lo usual.

Representar la deformación desde una postura positiva, sensible y frágil, acompañada de calma e incluso belleza, da un mensaje opuesto sobre lo que el arte grotesco habla, donde se ve al deforme como algo negativo, cruel y en constante sufrimiento, por lo contrario al representar lo anormal desde el cariño, la resiliencia y la autosuperación, impone una ironía ante esta visión más pesimista, abriendo así un espacio a nuevas formas de observar el cuerpo y sus defectos.

CAPÍTULO II

2.1 Una visión desde la teoría de la evolución.

En primer lugar, al hablar del ser humano resulta necesario retomar las bases de la teoría de la evolución, entendida como el proceso mediante el cual las especies han cambiado y se han adaptado a lo largo de miles de años hasta llegar a su estado actual. La teoría de la evolución, propuesta por el científico Charles Darwin en el siglo XIX, plantea que los seres vivos no permanecen estáticos, sino que se van transformando en función de las condiciones del medio ambiente. Este proceso se conoce como selección natural, y se refiere a que aquellos individuos que poseen características ventajosas para sobrevivir en un contexto determinado tienen mayores probabilidades de reproducirse y transmitir esas ventajas a las siguientes generaciones para mantener viva la especie de forma óptima.

En segundo lugar, es importante destacar que la adaptación no ocurre de manera inmediata, sino que constituye un proceso lento y continuo en el cual las poblaciones van acumulando cambios que les permiten responder de mejor forma a su entorno. Un ejemplo de ello son los animales que habitan en lugares con nieve y bajas temperaturas: en muchos de estos se observa un pelaje blanco que les facilita camuflarse en el paisaje, además de un pelaje más denso o una capa de grasa en áreas estratégicas que les brinda protección contra el frío. Dichas características, lejos de ser producto del azar en un solo momento, se consolidaron a lo largo de generaciones como resultado de las presiones ambientales, un ejemplo de esto son los osos polares, los cuales poseen un pelaje blanco que ayuda a repeler el agua y una piel de color negro que les ayuda a mantener el calor que reciben del sol. (SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 2025)

Por otro lado, en zonas con temperaturas más altas, los animales suelen presentar un pelaje más delgado que favorece la regulación térmica y además poseen colores que les permiten confundirse con su entorno. En estos casos, la adaptación se manifiesta no solo en el aspecto físico, sino también en el comportamiento. Por ejemplo, algunas especies modifican sus rutinas de actividad para evitar la exposición al calor extremo. De este modo, puede observarse cómo la evolución es un proceso dinámico que varía según las condiciones ambientales de cada región y

que tiene efectos directos en la supervivencia de las especies. Dando un ejemplo concreto está el caso de los camellos, los cuales poseen una joroba que al contrario de la creencia popular no almacenan agua, sino más bien grasa que les ayuda a manejar mucho mejor el calor como también a obtener energía por medio de esta acumulación de lípidos que poseen en sus espaldas en aquellos momentos de necesidad. (López Grande, 1989)

Finalmente, volviendo el foco a lo que respecta al ser humano, si bien muchas de las adaptaciones biológicas se han visto complementadas o incluso sustituidas por el desarrollo cultural y tecnológico, la lógica de la evolución sigue siendo fundamental para entender nuestra historia. En consecuencia, el estudio de la evolución no solo explica por qué los organismos vivos presentan las características que poseen hoy en día, sino también cómo la interacción constante entre los seres vivos y su entorno ha moldeado la diversidad que observamos en el planeta.

Por lo tanto, podemos señalar que las personas que presentan condiciones físicas o cognitivas también forman parte activa de la sociedad en la época actual, a pesar de que, desde una perspectiva estricta de la selección natural, podrían considerarse en desventaja para la reproducción y la supervivencia. No obstante, los avances tanto tecnológicos, sociales como también culturales han facilitado su inclusión y el apoyo necesario para integrarse plenamente en la vida cotidiana. Por ejemplo, el desarrollo de prótesis que ayudan a reemplazar una parte perdida del cuerpo ayudando en actividades que antes eran imposibles, como es en el caso de prótesis enfocadas a los deportes, donde el diseño varía para aplacar el movimiento natural del miembro perdido, intentando igualar las condiciones al momento de realizar esta actividad, como también de dispositivos de movilidad que ayudan al usuario a desplazarse en la ciudad de forma óptima e independiente, un ejemplo serían las sillas de ruedas mecánicas las cuales dan libertad al usuario, esto en complemento a la adaptación de espacios públicos asimismo el transporte accesible, junto con la implementación de recursos educativos y laborales inclusivos, permite que estos individuos lleven una existencia independiente como todos los demás, además de completamente funcional, aunque aún cuenten con ciertas dificultades, las cuales se buscan cómo abordar y poder solucionar.

De esta manera, la adaptación va más allá que los cambios biológicos, extendiéndose a la esfera social y cultural, lo que evidencia que la evolución humana también se manifiesta en la creación de sistemas de apoyo y entornos que promueven la supervivencia así como el desarrollo

de todos los miembros de la comunidad. Este tipo de adaptación, aunque distinto a la selección natural clásica, constituye una forma de evolución social que fortalece a la sociedad en su conjunto.

2.2 Simbología.

La simbología en el arte permite que los signos representen algo más allá de lo perceptible, funcionando como herramientas que conectan emociones, pensamientos y realidades compartidas entre creador y receptor (Mukařovský, 2000). Los símbolos, a diferencia de los signos que son referenciales, los símbolos condensan significados complejos y permiten comunicar ideas abstractas, valores culturales o estados psíquicos de manera directa o velada. Esto se vuelve especialmente relevante al representar a seres que no cumplen con un ideal evolutivo de “perfección”, ya que los símbolos permiten destacar sus particularidades, limitaciones y vulnerabilidades de manera significativa. Así, en lugar de centrarse en la apariencia física o en una idea de “normalidad”, la obra de arte puede transmitir la resiliencia, la autenticidad y la singularidad de esos individuos, mostrando que la belleza no reside únicamente en la perfección, sino también en la diversidad, la imperfección y la riqueza emocional que cada ser aporta.

Así mismo como se menciona anteriormente en el texto la simbología aporta valor a “un algo” de forma diferente, esto se evidencia con los ejemplos que se dieron al observar la figura de la calavera o el esqueleto, pasando de ser un signo a un símbolo con diversas interpretaciones. Ya que el signo posee una interpretación mucho más concreta que dificulta poner en duda su mensaje, un ejemplo de ello es la señal de alto o pare, significa lo mismo tanto aquí como en cualquier país donde se aplique.

CAPÍTULO III

3.1 Descripción de la obra.

La obra se enfoca en mostrar los esqueletos de tres seres dormidos mientras están suspendidos en el aire, aludiendo a la liviandad del sueño y su carácter frágil. Estos personajes serán una sirena, una arpía y un centauro, envueltos en una luz cálida donde se buscará proyectar su sombra en paredes y piso, mostrando así detalles que solo se pueden apreciar a través de este juego de luces. El proyecto se realizará con el uso de malla de harnero n°. 12 y PVC textil, con un tamaño promedio de 1.60 metros, el cual variará dependiendo de la criatura la cual se esté moldeando.

3.2 Metodología.

El proceso comienza con una exploración de conceptos vinculados a la etnografía visual, a partir de la cual se reúnen imágenes, videos, signos y referencias que más tarde se transforman en los primeros bocetos, esta exploración de idea se realiza en búsquedas de vídeos musicales, anime, comics y artistas variados que se encuentran en la web. Estos dibujos iniciales cumplen un rol fundamental: trasladan las ideas desde lo mental hacia lo gráfico, permitiendo visualizar aquello que antes permanecía en el terreno de lo abstracto. De esta manera, la bitácora se convierte en un espacio de experimentación, donde se registran perspectivas, formas tentativas y aproximaciones que abren la posibilidad de repensar lo planteado.

A partir de este material preliminar surge una escritura reflexiva en la que se analizan ventajas, limitaciones y posibles caminos a seguir. Este ejercicio incorpora también contraargumentos personales que, lejos de invalidar la propuesta, ayudan a fortalecerla. La reflexión escrita, por lo tanto, actúa como un filtro que va depurando la idea, ajustando los aspectos técnicos y formales necesarios para avanzar. En esta misma etapa, se plantea que los seres estarán representados en un estado de reposo, también hay ideas iniciales sobre el montaje: se estudia con anticipación cómo se podrían distribuir los puntos de apoyo para asegurar la estabilidad de la obra, evitando la frustración que podría generar un anclaje improvisado al final

del proceso, todo esto alrededor de ir modificando tanto los escritos como los dibujos plasmados en la bitácora a partir de los bocetos iniciales que se encuentran en ella.

Ver a estos seres como criaturas fantásticas igual darían el paso a observar la "deformidad" desde un foco mucho más "bello", más bien distinto; dejarlo de lado como limitante y verlo como oportunidad, como una forma positiva de pensarlo, de una forma más literal.

Resumiendo tanto:

- Vamos a hablar de la deformidad pero desde criaturas fantásticas, ya que estas muestran a un humano distinto que se podría considerar deforme pero que está cómodo con esta diferencia como lo es en el caso de ciertas deformaciones que no afectan a la vida diaria, ver a estos como seres normales que no sufren, aludir de que hay deformaciones que quizá se relacionen con la fantasía (la chica de la canción de la película de Eve). La fantasía también se relaciona con el sueño y los seres que hace están dormidos por ende soñando. También el no usar deformidades reales va a que los cuerpos que hago son simplificaciones de la forma y buscar hacer la deformación perfecta se alija de la idea de simplificar.
- Vulnerabilidad: Podríamos hasta deformar a estas seres fantásticas para que sea aún más explícito el tema de la deformación (una alita o ala más corta, una pata faltante). Hacer esto desventaja más la calma del sueño puede hablar de la fragilidad de la vulnerabilidad del cuerpo y la delicadeza del sueño.
- Dentro de todo podemos enfocarnos en una combinación de huesos y carne nuevamente, pero hay que definir que será la carne, lo malo seguirá siendo el hueso, igual hay que ver como organizar el tema de los huesos y que seres hacer.

→ Haremos moldes, más bien plantillas para hacer las seres y poder calcular bien sus proporciones.

Figura 2. Tapia, Carolina, 2025. Bitácora. Grafito sobre papel donde se expresan ideas preliminares del proyecto. Fotografía cortesía de la artista.

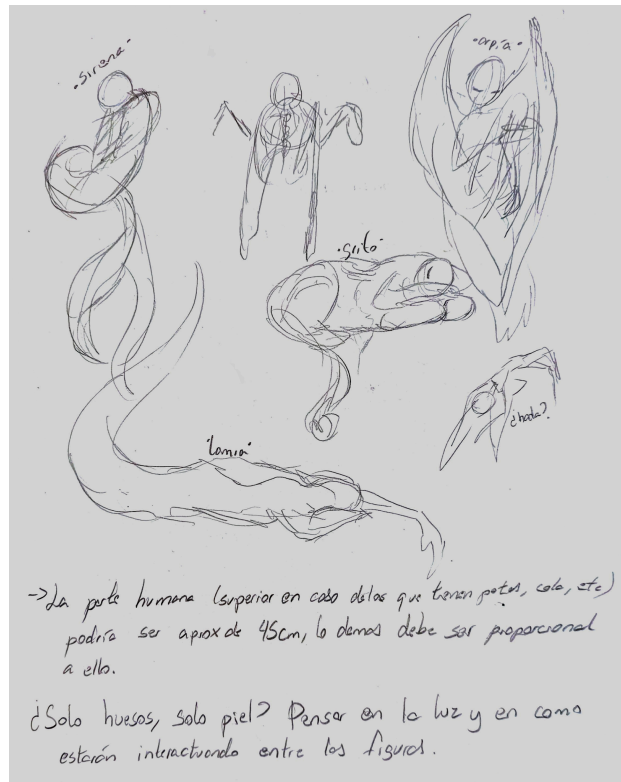

Figura 3. Tapia, Carolina, 2025. Bitácora. Grafito sobre papel donde se expresan dibujos preliminares del proyecto. Fotografía cortesía de la artista.

Luego se inicia la búsqueda de referencias específicas, como por ejemplo, radiografías o modelos 3D de humanos y animales, acompañada de una escritura descriptiva que refuerza el carácter metódico del trabajo. Aquí se realizan dibujos a una escala mucho menor de estos seres, donde se estudia de forma paralela el cómo el humano duerme y como el animal también lo hace, todo esto combinado con una investigación anatómica de sus huesos que permite fusionar los esqueletos de ambos, de forma armónica y que tengan sentido dentro de la fantasía de los mismos. Este cruce da origen a las criaturas fantásticas que se realizarán para el proyecto, estas serán representadas en poses dormidas, tomando en consideración el cómo duerme el animal y el humano, como ya se ha mencionado anteriormente. La consolidación de un boceto final abre paso a la elaboración de plantillas a tamaño real, que funcionan como guías técnicas imprescindibles al momento de comenzar a trabajar con el material.

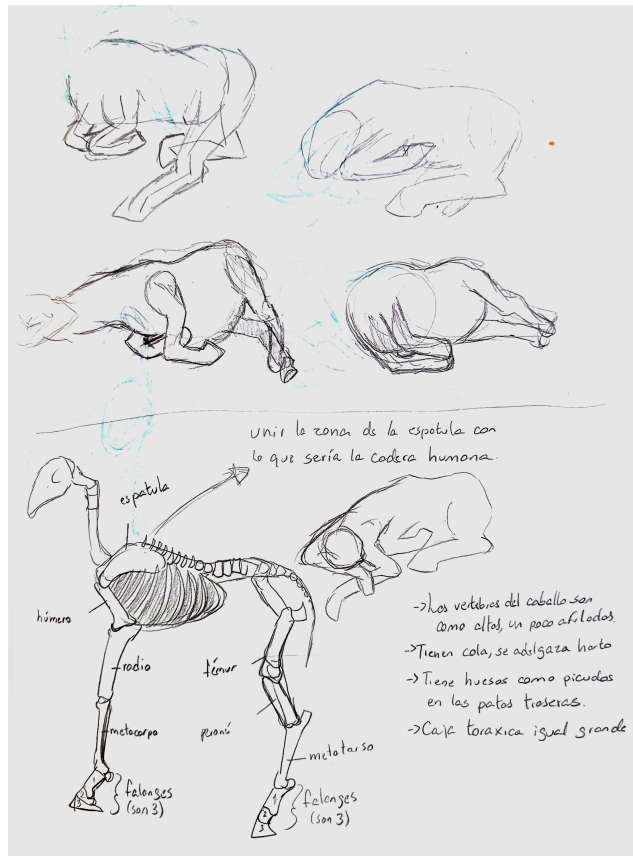

Figura 4. Tapia, Carolina, 2025. Bitácora. Grafito sobre papel con estudios anatómicos del caballo analizando huesos y posiciones al dormir. Fotografía cortesía de la artista.

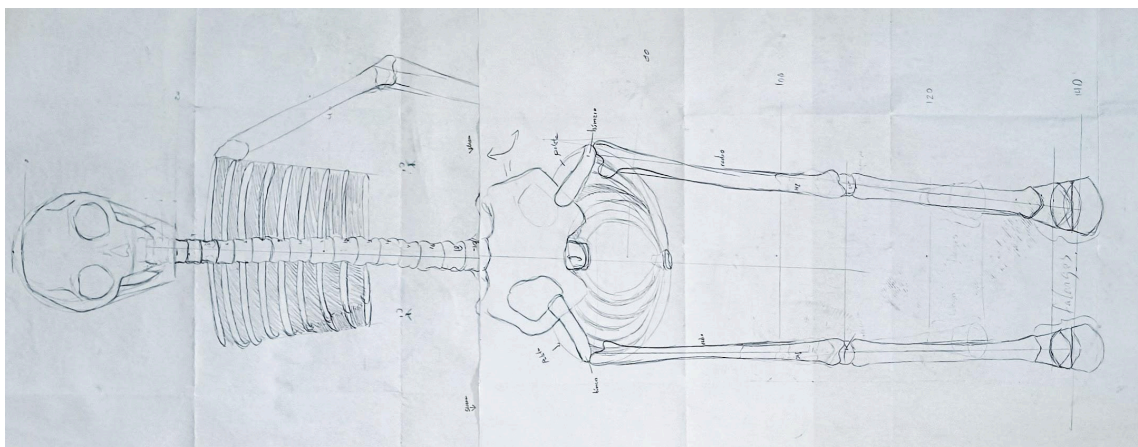

Figura 5. Tapia, Carolina, 2025. Plantilla general y plantilla frontal centauro. Grafito sobre papel. Fotografía cortesía de la artista.

En este punto, la investigación sobre materiales adquiere un papel central: la elección de la malla metálica responde no solo a su maleabilidad, sino también a la posibilidad de jugar con la transparencia, proyectando sombras que refuercen la idea de cuerpos suspendidos como también livianos. Desde el inicio, el proyecto se concibe con la intención de flotar, ser translúcido para generar así un diálogo entre la materia y la luz, todo esto con la idea de representar tanto la fragilidad del sueño como la de los huesos. Además la sombra que se verá proyectada en el piso hace alusión a radiografías por como la luz rebota y pasa a través de este material, dando un aspecto similar a estos exámenes médicos, por lo que se plantea el uso de la luz cálida para que este ambiente pase a ser algo cercano, cálido tanto cómodo, similar a un dormitorio, a comparación del aire frío y analítico que se presenta en este tipo de imágenes.

El modelado de la malla marca una nueva etapa, en la que la bitácora vuelve a ser protagonista. Allí se registran medidas exactas, cortes y ajustes, garantizando continuidad en el proceso para así evitar desproporciones que alteren la coherencia del conjunto. Durante esta fase, las comparaciones se vuelven constantes: cada hueso modelado se expone frente a los anteriores, de manera que la construcción anatómica conserve unidad y se establezca una relación proporcional entre todas las piezas. Este método asegura que la obra se desarrolle de forma orgánica, sin perder la coherencia general del cuerpo.

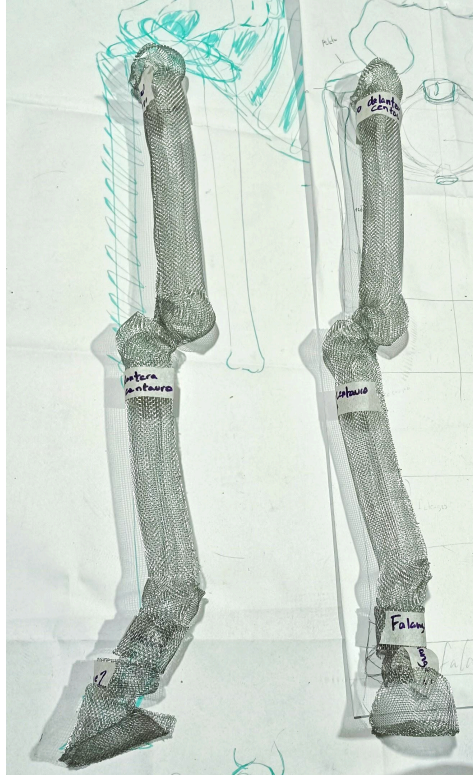

Figura 6. Tapia, Carolina, 2025. Plantilla centauro frontal, Plantilla centauro lateral frontal, huesos moldeados a partir de malla de harnero n°12. Fotografía cortesía de la artista.

Figura 7. Tapia, Carolina, 2025. Malla de harnero n°12, huesos modelados de las tres figuras, plantillas de todos los seres y dibujo a escala con el proceso realizado hasta la fecha. Fotografía cortesía de la artista.

A lo largo de todo el recorrido, la escritura descriptiva funciona como un hilo conductor. En ella se registran reflexiones, detalles técnicos y anotaciones que orientan los siguientes pasos. El proceso no se desarrolla de manera aislada: existe un intercambio permanente con los profesores guía, ayudantes y compañeros del taller, así mismo con personas fuera del área de trabajo para conseguir diversas perspectivas de lo que conlleva el trabajo realizado, por lo que se aportan observaciones como también sugerencias que enriquecen la propuesta y permiten abrirla a nuevas posibilidades. Paralelamente, el registro fotográfico acompaña cada fase del trabajo, no solo como documento visual del proceso, sino también como herramienta de análisis: gracias a él es posible tomar distancia, observar con objetividad los avances y detectar cambios necesarios sin alterar directamente la escultura.

Es importante mencionar que se estudiará el montaje de la escultura por medio del mapeo de la sala donde se exhibirá la obra, la cual fue designada en conjunto al curso. Aquí se creará un plano donde se verán claramente las proporciones del lugar tomando en cuenta: metros cuadrados, estructuras propias del lugar, ya sean armarios o paredes internas, puertas y ventanas. Todo se verá materializado en la creación de una maqueta a escala 1:20 de este sitio, la cual contará con pequeños modelos de lo que se quiere presentar al momento de exponer la obra final; para así tener una idea mucho más concreta de cómo organizar este espacio y no caer en improvisaciones como ya se ha mencionado anteriormente.

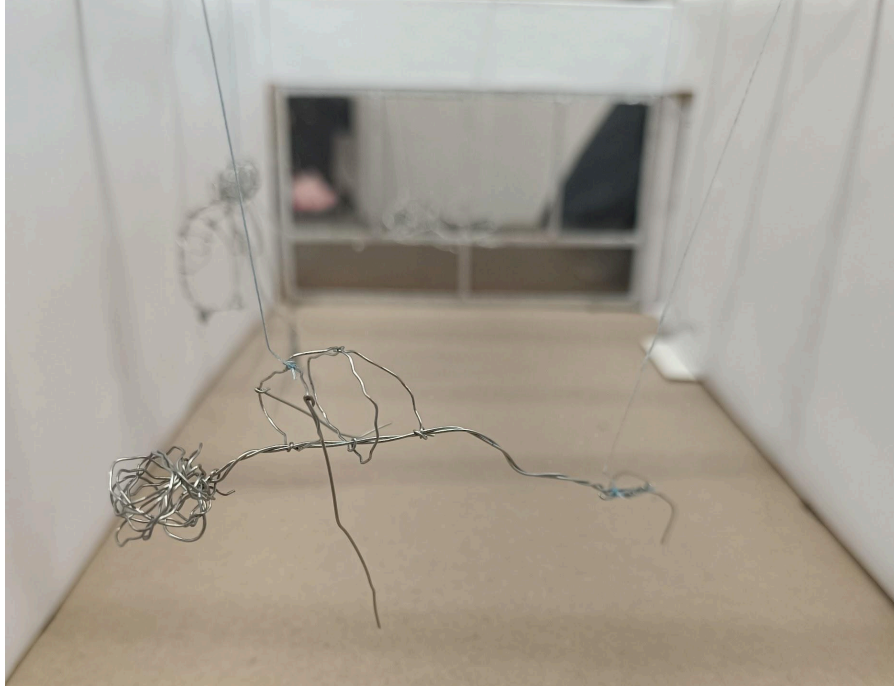

Figura 8. Tapia, Carolina, 2025. Maqueta vista desde la puerta. Cartón, papel y alambre, modelando el montaje. Fotografía cortesía del artista.

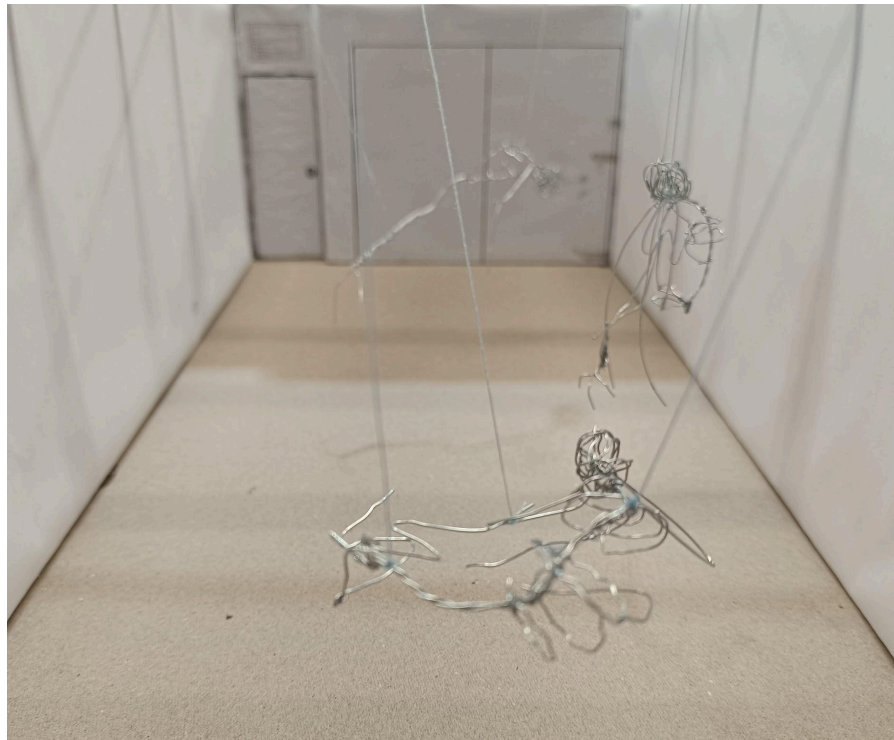

Figura 9. Tapia, Carolina, 2025. Maqueta vista desde la ventana. Cartón, papel y alambre, modelando el montaje. Fotografía cortesía del artista.

Este conjunto de prácticas como la exploración visual, escritura reflexiva, escritura descriptiva, investigación anatómica, planificación del montaje, modelado de materiales y también un registro continuo conforman una metodología que no se limita a la producción de un objeto artístico, sino que configura una forma de pensar la creación misma. El proyecto, así, se entiende como un proceso en constante mutación, en el que cada decisión técnica está atravesada por reflexiones conceptuales y cada hallazgo visual repercute en la dimensión material. Desde esta perspectiva, los seres creados no buscan representar perfección anatómica ni funcional, sino mostrar la belleza que emerge de lo híbrido, lo frágil y lo aparentemente “imperfecto”, esto debido a que los huesos no son anatómicamente correctos, sino más bien simplificaciones de la forma, sin perder coherencia con la anatomía que se busca demostrar, la cual posee una diferencia en la totalidad de la forma de cada individuo, entregando así una riqueza visual variada al momento de seleccionar estos tres personajes. La obra invita a reconocer que aquello que se aleja de los cánones de la evolución o de la normalidad social puede irradiar sentido, valor estético y potencia simbólica.

Finalmente, es importante destacar que, al momento de montar a estos seres, se prioriza una adecuada comunicación entre ellos. Esta interacción busca evitar que el montaje limite la experiencia visual del espectador, invitándolo a recorrer la obra desde distintos ángulos y descubrir nuevas perspectivas en cada acercamiento. La intención es que la disposición espacial favorezca una lectura fluida y dinámica, donde cada criatura conserve su individualidad, pero al mismo tiempo participe de una narración común que da coherencia al proyecto en su totalidad.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este proyecto permitió una lectura hacia el cuestionamiento de que es la perfección en el cuerpo, donde la fragilidad pasa de ser un concepto inestable a uno de resistencia ante aquello que no se puede controlar, en el cual la deformación se adhiere a esta, pero sin perder una representación humana con una mirada artística y reflexiva. La falta de normalidad deja de ser un fallo, si no que es visto como una variación que amplía las posibilidades de cuerpo y la mente, por lo que, en este sentido el trabajo propone una reconciliación entre la vulnerabilidad y la belleza; demostrando esta inestabilidad por medio del sueño, un estado de calma y comodidad que se puede ver afectado por distintos estímulos pero que este no lo exime de su carácter reparador y seguro. Además que se propone que al estar alejados de la perfección no implica una pérdida sino que adquiere un valor estético propio, capaz de generar cercanía en lugar de rechazo.

A través de la investigación teórica, el análisis simbólico y la práctica escultórica que se realizó a lo largo del proyecto, se logró construir un lenguaje visual propio de la contemplación, donde los detalles anatómicamente perfectos se dejan de lado para dar paso a la observación general, donde el conjunto total se complementa con el detalle del mismo material a través del brillo de la luz, la sombra y la estructura. Es por ello que los materiales utilizados poseen un rol fundamental para entregar el mensaje deseado al espectador, ya que dan una dualidad entre la solidez y la transparencia, donde este material de construcción, la malla de harnero, pasa a tener un rol en el campo artístico, entregando un soporte estructural como espacial, en el cual se realiza la ligereza. Asimismo el uso de la sombra no se utiliza solo como una excusa, sino como otro protagonista en el total de la obra, más que quitar el foco a la estructura principal, le complementa en su mensaje de que se puede coexistir con la deformidad, donde la serenidad y el dolor se unen, la fragilidad como la fuerza se potencian sobre aquello que permanece y se desvanece.

El proceso también implicó un diálogo constante entre la teoría, la experiencia personal y la retroalimentación del núcleo de trabajo, donde la práctica artista deja de ser solo la producción de una pieza y se adentra a una forma de comprensión y aceptación del cuerpo, donde sus

“errores” pasan a ser abrazados y no ridiculizados ni condenados. En medida que la escultura toma forma, también se ve acompañada de una nueva interpretación sobre la imperfección no contradice la belleza, sino que la redefine, creando así una mirada reflexiva y personal sobre este concepto tan ambiguo. Por lo que la obra pasa a ser un espacio de reconciliación de la propia artista, donde aquello que es deforme pasa a ser poético y lo vulnerable encuentra equilibrio en la quietud, habitando un espacio donde la materia y la emoción dialogan sin imponerse la una a la otra.

Finalmente, la obra invita a repensar la relación entre el cuerpo, arte, sociedad y fragilidad desde una perspectiva más empática, donde no se condene a lo diferente por aquello que le aflige en su día a día. No se trata de mirar al otro con lástima, sino de aceptar su heterogeneidad. Al momento de otorgarle valor estético a aquello que siempre se ha ocultado, temido o reconocido pero de forma negativa, se abre la posibilidad de una mirada más humana hacia el otro: aquella que reconoce que incluso en cuerpos quebrados o diferentes hay una forma de belleza, algo distinto pero que no es negativo, si no que verdadero y silencioso. Así la fragilidad deja de ser un límite para convertirse en una forma de resistencia, y la deformidad, en un lenguaje visual que celebra la existencia tal cual es: imperfecta, diversa y profundamente humana. Por lo que se responde de forma correcta la idea principal del proyecto, la cual trata de esta búsqueda ante la aceptación del cuerpo es poder aceptar el alma, siendo esta algo constante, una aceptación continua que forja este logro que no es absoluto.

BIBLIOGRAFÍA

Darwin, C. (1971). *Teoría de la evolución* (Vol. 36, Nueva colección ibérica). Ediciones Península.

<https://books.google.es/books?id=IgJJAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Iwahana, M. (2021, marzo 31). *Japan's self-mummified monks: An interview with the sokushinbutsu of Yamagata*. Nippon.com.

https://www.nippon.com/en/japan-topics/g02008/?cx_recs_click=true

López Grande, M. J. (1989). *Dromedarios. Barcos del desierto en el país del Nilo. Vida Silvestre*, (65), 1er semestre.

https://www.academia.edu/download/63540020/Dromedarios._Barcos_del_desierto_en_el_pais_del_Nilo_1989_Vida_Silvestre_65.1_198920200605-54224-19d4nf.pdf

MedlinePlus. (2024, 11 de marzo). *Producción de glóbulos rojos* [Video de salud]. Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/anatomyvideos/000104.htm>

Moreno, S. G. (2015, 18 de octubre). *Munch disecciona el alma humana en el Thyssen*. ARS Magazine. <https://www.arsmagazine.com/munch-disecciona-el-alma-humana-en-el-thyssen/>

Mukarovský, J. (2000). *Signo, función y valor: Estética y semiótica del arte* (J. Jandová & E. Volek, Eds. y trads.; 2.ª ed., rev. y corregida). Plaza & Janés Editores / Universidad Nacional de Colombia / Universidad de los Andes.

https://monoskop.org/images/0/0f/Mukarovsky_Jan_Signo_funcion_y_valor_estetica_y_semiotica_del_arte_2000_ES.pdf

Museo de Historia Natural de Valparaíso. (2017.). *Proceso y técnicas de momificación en la cultura Chinchorro*.

<https://www.mhmv.gob.cl/colecciones/momias-chinchorro-las-mas-antiguas-del-mundo/proceso-y-tecnicas-de-momificacion-en-la>

Redacción National Geographic. (2024, 17 de octubre). *¿Qué es la Catrina y qué representa en el Día de Muertos?* National Geographic Historia. <https://www.nationalgeographicla.com/historia/2024/10/que-es-la-catrina-y-que-representa-en-el-dia-de-muertos>

Rubio, F. F. (2018). El origen de los seres míticos y su impacto sobre la mente humana. *Argutorio: Revista de la Asociación Cultural "Monte Irago"*, 20(39), 82-93. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6270245.pdf>.

SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. (2025). *All About Polar Bears – Physical Characteristics*. <https://seaworld.org/animals/all-about/polar-bears/characteristics/>

The Ehlers-Danlos Society. (2023). *What is Ehlers-Danlos syndrome?* <https://www.ehlers-danlos.com/what-is-eds/>

Waliszewska, A. (2018). *Interview with Aleksandra Waliszewska*. En *KnockMag*. <http://knockmag.com/portfolio/aleksandra-waliszewska/>