

MUERTE EN VIDA, SOLEDAD EN COMPAÑÍA, SUEÑOS DE
LIBERTAD

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Xiomara Verania Rúa Martínez

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

MUERTE EN VIDA, SOLEDAD EN COMPAÑÍA, SUEÑOS DE
LIBERTAD

Licenciatura en Educación Artística

mayo de 2020

MUERTE EN VIDA, SOLEDAD EN COMPAÑÍA, SUEÑOS DE
LIBERTAD

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Xiomara Verania Rúa Martínez

Trabajo de Grado presentado como requisito
para optar al título de Licenciado en Educación Artística

Asesor(a)

Héctor Remigio Cadena García

Magister en Comunicación Educación

Oscar Fernando Sánchez Suarez

Magister en educación basado en competencias

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

MUERTE EN VIDA, SOLEDAD EN COMPAÑÍA, SUEÑOS DE
LIBERTAD

Licenciatura en Educación Artística

mayo de 2020

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Dedicatoria

A Dios por sus maravillosas bendiciones, a mi madre Luz Marina Rúa, QEPD por formarme en valores y carácter, a mi esposo Oscar Suarez por todo su apoyo incondicional y su invaluable presencia, a mis hijas Camila y Emma que son el motor de mi vida, a cada uno de mis 6 hermanos, Osman, Weimar, Oscar, Serafín, Davinson y Albert.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Agradecimientos

Agradezco primero que todo a Dios por darme la perseverancia para lograr escalar un peldaño más en mi vida y por todas y cada una de sus bendiciones, agradezco a mi esposo por su esfuerzo y dedicación, a mis hijas quienes en todo momento me apoyaron y con su amor me hicieron saber que si se puede, a cada uno de los docentes y directivos de la corporación universitaria minuto de Dios, por el apoyo y la oportunidad de formarme como docente en educación artística, al docente Héctor Cadena coautor en la creación de este trabajo de investigación – creación y al semillero Signific-Arte desde el cual recibí gran apoyo.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Contenido

Lista de tablas	6
Lista de fotografías	6
Lista de Vídeos	6
Resumen	12
Abstract	13
Introducción	14
CAPÍTULO I. MUERTE EN VIDA, SOLEDAD EN COMPAÑÍA, SUEÑOS DE LIBERTAD	15
Deseo de hacer visible la realidad invisible, relato de una génesis creativa	15
CAPÍTULO II. DE LAS MANCHAS Y PROTUBERANCIAS AL DESEO DE LA CREACIÓN: REALIDADES INTANGIBLES CON DESEO DE TANGIBILIDAD	20
Violencia intrafamiliar	20
Visiones plásticas, dolores de tono gráfico	21
Proyecciones de pensamientos, de la técnica del videomapping	27
CAPÍTULO III. PROYECTANDO LIBERTAD, UN ACTO CREATIVO	29
Desarrollo creativo	29
Pensando una obra en individual y colectivo	29
planeación. Una obra de dolor, opresión, rabia y transformación	29
De los símbolos, las formas, los colores y los materiales	32
Del ensamble y las proyecciones	33
CAPÍTULO IV. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES	40
Lo que me deja esta experiencia y como me proyecta	40
Referencias	43
Anexos	45

Lista de tablas

Tabla 1. Organización y ajuste de la creación de la obras.	32

Lista de fotografías

24	Fotografía 1. Cartel de la obra OPRESIÓN breaths after coma, de Monica Mura... (Mura, 2013)	
	Fotografía 2. Parte de la obra... (Mura, 2013)	25
	Fotografía 3. Intervención en collage de Koji Yoda. (Koda, 2019)	26
	Fotografía 4. Musica natural. Obra de Koji Yoda. (Koda, 2019)	27
	Fotografía 5. Primera disposición de la ideación de la obra	30
	Fotografía 6. Muestra de las ideas referidas a la composición de las obras y de los posibles elementos que se transformarían posteriormente.	31
	Fotografía 7. Bocetos referidos a la reestructuración en las ideas de los elementos simbólicos que representaran sensaciones, situaciones y posibles aspectos emocionales en la vida de "Libertad"	31
	Fotografía 8. Primera fotografía seleccionada para el trabajo de intervención	34
	Fotografía 9. Segunda fotografía seleccionada para el trabajo de intervención plástica.	35
	Fotografía 10. Última fotografía seleccionada para el trabajo de intervención plástica.	36
	Fotografía 11. Proceso inicial de creación de imagen intervenida, con aplicación de material de relieve (gesso) e incorporación inicial de elementos simbólicos.	37
	Fotografía 12. Implementación de elementos simbólicos en la obra 2.	38

Lista de Vídeos

Vídeo 1. Videomapping corporal (Asai, Kuwahara, Lacroix, Toshihiko, & All)	28

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO	
TÍTULO:	AUTOR:
Muerte en Vida, Soledad en compañía, Sueños de libertad.	Xiomara Verania Rúa Martínez
EDICIÓN:	TUTOR(es):
UNIMINUTO	Héctor Remigio Cadena García Oscar Fernando Sánchez Suárez
PALABRAS CLAVES:	
Violencia intrafamiliar, Soledad en compañía, Amor, Sueños, Libertad, Realidad	
GRUPO DE INVESTIGACIÓN (Sólo si se vincula el proyecto a un semillero registrado)	
Signific-Arte	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	
Didácticas Específicas	
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN (Sólo si se vincula el proyecto a un semillero registrado)	
Signific-Arte	
DESCRIPCIÓN:	
La violencia intrafamiliar es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, es un problema de salud pública que no discrepa raza, estrato social ni edades, pero que son las mujeres y los niños los más vulnerables a esta dura realidad, que para la sociedad que no la padece son solo cifras, una mujer más golpeada, una mujer más víctima de feminicidio. Si, dura realidad solo cuando alguien es víctima de feminicidio se recibe la atención que en vida requería la víctima, es increíble pero cierto que en pleno siglo XXI las mujeres siguen siendo violadas, maltratadas física, espiritual y emocionalmente por sus parejas. Hoy es una realidad triste y dolorosa ver como en una época tan difícil como la que se está viviendo con la pandemia por el covid-19, el maltrato intrafamiliar ha aumentado tan brutalmente, siendo este un momento en el que se debería tener ese apoyo y ese amor que se espera de sus parejas, muchas mujeres por el contrario encuentran maltrato. La dura realidad de las mujeres maltratadas aumenta cuando el silencio las hace presas, por miedo, por falta de educación, por la falsa idea de que sus hijos deben estar al lado de sus padres, por la dependencia económica y emocional que la	

víctima tiene con el victimario. O algo peor porque se tiene la idea equivocada, por cierto, que el maltratador va a cambiar o que ella es merecedora de todo ese maltrato. Este trabajo de investigación muestra una perspectiva respecto a cómo es posible salir de una vida de violencia, cómo con amor propio y lucha constante, se resignifica, se consigue la libertad y los sueños se hacen realidad, representados a través de una obra plástica y la propuesta de una obra visual, que contienen los elementos simbólicos de dicho proceso de resignificación.

CONTENIDO:

En este orden de ideas, el presente informe de investigación creación, consta de cuatro capítulos: el capítulo 1. Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad, se encuentra la historia que inspira esta investigación y la creación de las obras de arte, la vida de una mujer víctima de la violencia intrafamiliar, sus relatos, los sueños que la mantuvieron en pie y la fortaleza que tuvo para llegar a ese punto de inflexión que la lleva a darle un giro total a su historia logrando conseguir la fuerza y el amor propio para luchar por defender su vida, sus derechos y ver a futuro sus sueños hechos realidad.

En el capítulo 2 es el claro el deseo de hacer visible una realidad intangible, en este apartado se define el concepto principal de esta investigación; la violencia, dicha definición da más forma a mis deseos de representar por medio de obras de arte (cuadros con fotografías intervenidas), la dura realidad que a los ojos de muchas personas son solo cifras, pero que en la mujer víctima son huellas intangibles con deseos de tangibilidad. Es por medio de estas creaciones artísticas que deseo plasmar en la piel de una mujer el miedo, la soledad, el desespero al que son sometidas las mujeres víctimas de toda clase de maltratos a manos de la persona que debería ser su protector (su pareja) y que son revictimizadas cuando acuden a una autoridad que las deja desamparadas. Así mismo en este capítulo menciono algunos artistas que como Flavia Carvalho ayudan por medio del arte a mujeres víctimas de este flagelo y cómo Monica Mura que representan por medio de fotografías intervenidas la opresión social como forma de violencia.

En el capítulo 3 se exponen las partes que conforman mi obra, realizada en individual, la planeación y los diferentes procesos por los que fuimos atravesando hasta llegar a la creación de nuestras obras finales las cuales serán 3 cuadros, con fotografías intervenidas, tres de ellas intervenidas con texturas y colores y las otras tres tendrán imágenes en movimiento -prospectiva posterior a esta obra- que serán proyectadas sobre la obra por medio de video mapping, además también se encontrarán cada uno de los elementos significativo para la construcción de cada una de ellas.

En el capítulo 4 se reflejarán mis reflexiones y aprendizajes logrados a través de esta investigación y de la creación de las obras.

METODOLOGÍAS INVOLUCRADAS EN DESARROLLO CREATIVO:

En esta investigación-creación, se implementaron acciones de tipo fenomenológico, etnográfico y expresivas que facilitan el reconocimiento de elementos de tipo simbólico y los transforma en componentes fundamentales para la creación artística producto de la misma.

CONCLUSIÓN (Reflexiones y Aprendizajes):

Finalmente he llegado a este punto, en el que recuerdo con nostalgia los primeros días de clase, en las que en busca de un tema de interés para mi proyecto de investigación creación y escudriñando en las vivencias y en toda una vida de anhelos, di inicio a las indagaciones sobre ese maltrato intrafamiliar al que día a día y en muchos rincones del mundo son víctimas un sin número de mujeres, un maltrato cruel y despiadado que no siempre es palpable por un morado pero que causa daños personales y sociales en muchas ocasiones irreparables. Encontré en la historia de vida de una mujer víctima de dicho maltrato las motivaciones que me llevarían a emprender todo un camino de investigaciones, con el cual llegaría a la construcción de 6 obras de arte, de las cuales solo se ha podido consolidar 3 debido a los cambios significativos en las dinámicas de vida, derivadas de la pandemia por covid -19 y la cuarentena derivada de la misma, con las que pretendo representar simbólicamente una dura realidad, ignorada por muchos y sufrida por otros, pero que es posible resignificar y exponer en sus cambios.

Así pues, con el apoyo y el acompañamiento constante del maestro Héctor Cadena, con quien se dio inicio a una propuesta colaborativa, y a quien agradezco de todo corazón; se emprendió un maravilloso camino sin retorno, en el que mi propósito se pudo clarificar a medida que me acercaba al reconocimiento de las realidades expuestas por la entrevistada, convirtiendo testimonios en elementos simbólicos susceptibles de una traducción metafórica del lenguaje oral al visual, lo que considero un enorme aprendizaje desde el punto de vista metodológico y creativo.

Es así como la propuesta se hace clara y sobre todo idealista -en el sentido de conexión con la utopía-. Digo idealista porque con la creación de las obras mi principal anhelo es que, al ser vistas por personas en condición de maltrato logren descubrir en ellas el devenir de una vida de maltrato intrafamiliar, del cual la protagonista logró salir victoriosa, aportando con esta investigación-creación una mirada de esperanza para todas las víctimas de este flagelo.

En este recorrido encontré altibajos que en ocasiones me hicieron reflexionar y querer replantear el tema y el propósito que se quería alcanzar con la investigación, más sin embargo la firme convicción de mi ser y la mano amiga del maestro líder del Semillero Signific-Arte que siempre estuvo ahí con su voz de aliento, consiguieron fortalecerme en este precioso proceso, así pues con la mirada fija en un ideal pude continuar el camino, camino que hoy nos

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

tiene en este punto, a puertas de ver concluida la investigación y de ver las obras de arte convertidas en una realidad definitiva, una realidad que dan luz a las palabras hechas imágenes, donde pude reconocer que el primer elemento clave para una artista está en la posibilidad de dar el paso hacia comprender cómo leer sus realidades y las de otros, sin juicios y con imparcialidad suficiente para dar honor a la palabra, encontrando el justo camino para empezar la creación, que no siempre se da igual ante el lienzo en blanco.

Así es como este trabajo, representa un nuevo camino en mi vida y ese sueño tan anhelado por fin cumplido, ser docente de licenciatura en educación artística, un peldaño más que con amor, esfuerzo y dedicación he logrado escalar, pero que más allá significa la posibilidad de encontrarme con escenarios en donde lo dialógico, lo perceptivo y lo expresivos cobran un valor sustancial en cuanto permean el quehacer docente en artes y facilitan la posibilidad de verme como creadora y como maestra capaz de orientar a sus estudiantes en acciones de subjetivación propias de un artista.

Vale la pena decir que nunca lo hubiera logrado sin la valiosa ayuda de mi esposo, el cual ha dedicado su vida y sus esfuerzos a verme convertida en una mujer profesional, a mis hijas Emma Sophía y María Camila que me han brindado todo su amor y aunque no lo crean todo su apoyo, a los docentes y en especial como lo he recalcado a lo largo de mi trabajo al docente Héctor Cadena, quien acompañó todo mi proceso

Además es supremamente importante en esta parte mencionar las dos artistas que lograron aterrizar mis ideas, en cuanto a la representación artística se refiere: Monica Mura quien con su obra "OPRESIÓN breaths after coma", en la cual se refiere a la violencia social como forma de opresión al pueblo, quien con su trabajo dio las primeras y más importantes luces para la creación de mis obras. Y en cuanto a mi idea de ayudar a través de esta investigación: la artista Flavia Carvalho, con su proyecto "A flor de piel" en el que la artista realiza tatuajes a mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar, logrando con este arte espectacular cubrir las heridas causadas por este flagelo, quien logró que fuera así de contundente el firme deseo de, desde mi profesión docente y desde mi labor pedagógica, llegar a ser un apoyo, una guía, una compañía, una mano amiga dispuesta a ayudar a esas mujeres, madres, hijas, hermanas, víctimas de la violencia intrafamiliar, no como terapeuta, sino como catalizadora de realidades y de procesos de transformación.

Para concluir este proceso y pensando no solo en las víctimas, si no también en el victimario, en lo que puede pasar por su mente para hacerle daño a otro ser, a ese ser a quien debería amar, agrego que es claro que detrás de un agresor es posible que haya una serie de secuelas, y que este también haya sido en algún momento víctima de violencia, ya que dicho flagelo no solo es sufrido por mujeres, esta difícil realidad no hace distinciones de sexo, estrato

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

social, raza, ni edades, y aunque mi investigación está enfocada en las mujeres, no quiere decir que ignoro dicha situación. Es por ello que pretendo desde mi profesión como licenciada en artes inculcar el amor propio, el amor por el prójimo, el amor por el arte y sobre todo el respeto por la vida, la integridad propia y la de los demás, es claro que no es fácil cambiar a los adultos, lo que si se puede hacer es educar en valores y en carácter a nuestros niños y niñas para que al crecer sean esas personas que la sociedad pide a gritos. Un niño educado con amor probablemente será un adulto capaz de amar y un niño que se acerca a la posibilidad de leer realidades y de expresarlas, como en este caso considero que lo he logrado, es la posibilidad infinita de un mejor planeta.

Resumen

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, es un problema de salud pública que no discrepa raza, estrato social ni edades, pero que son las mujeres y los niños los más vulnerables a esta dura realidad, que para la sociedad que no la padece son solo cifras, una mujer más golpeada, una mujer más víctima de feminicidio. Si, dura realidad solo cuando alguien es víctima de feminicidio se recibe la atención que en vida requería la víctima, es increíble pero cierto que en pleno siglo XXI las mujeres siguen siendo violadas, maltratadas física, espiritual y emocionalmente por sus parejas. Hoy es una realidad triste y dolorosa ver como en una época tan difícil como la que se está viviendo con la pandemia por el covid-19, el maltrato intrafamiliar ha aumentado tan brutalmente, siendo este un momento en el que se debería tener ese apoyo y ese amor que se espera de sus parejas, muchas mujeres por el contrario encuentran maltrato. La dura realidad de las mujeres maltratadas aumenta cuando el silencio las hace presas, por miedo, por falta de educación, por la falsa idea de que sus hijos deben estar al lado de sus padres, por la dependencia económica y emocional que la víctima tiene con el victimario. O algo peor porque se tiene la idea equivocada, por cierto, que el maltratador va a cambiar o que ella es merecedora de todo ese maltrato. Este trabajo de investigación muestra una perspectiva respecto a cómo es posible salir de una vida de violencia, cómo con amor propio y lucha constante, se resignifica, se consigue la libertad y los sueños se hacen realidad, representados a través de una obra plástica y la propuesta de una obra visual, que contienen los elementos simbólicos de dicho proceso de resignificación.

Palabras clave: Violencia intrafamiliar, Soledad en compañía, Amor, Sueños, Libertad, Realidad.

Abstract

Intra-family violence is a phenomenon that occurs worldwide, it is a public health problem that does not disagree with race, social strata or ages, but that women and children are the most vulnerable to this harsh reality, which for society that does not she suffers from it are just figures, a more beaten woman, a woman more a victim of femicide. Yes, it lasts reality only when someone is a victim of femicide, receives the attention that the victim required in life, it is incredible but true that in the 21st century, women continue to be raped, physically, spiritually and emotionally mistreated by their partners. Today it is a sad and painful reality to see how in a time as difficult as the one living with the covid-19 pandemic, intra-family abuse has increased so brutally, this being a time when you should have that support and that love that is expected of their partners, many women on the contrary find abuse. The harsh reality of abused women increases when silence makes them prisoners, out of fear, lack of education, the false idea that their children should be by their parents, the economic and emotional dependence that the victim has on the victimizer. Or something worse because you have the wrong idea, by the way, that the abuser is going to change or that she is deserving of all that abuse. This research work shows a perspective on how it is possible to get out of a life of violence, how with self-love and constant struggle, it is resignified, freedom is achieved and dreams come true, represented through a plastic work and the proposal for a visual work, containing the symbolic elements of said resignification process.

Keywords: Domestic violence, Loneliness, Love, Dreams, Freedom, Reality.

Introducción

El objetivo principal de esta investigación es hacer una obra artística que permita hacer visible una realidad intangible en la vida de una mujer, sus motivaciones para salir adelante y sus luchas en el proceso de superación. Representando simbólicamente en el mapa de su piel cada una de las huellas imborrables de toda esa realidad, realidad que está enfrente de todos pero que nadie quiere reconocerla como un problema de salud pública que tiene consecuencias a nivel individual, social, laboral y familiar: el maltrato intrafamiliar.

En este orden de ideas, el presente informe de investigación creación, consta de cuatro capítulos: el capítulo 1. Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad, se encuentra la historia que inspira esta investigación y la creación de las obras de arte, la vida de una mujer víctima de la violencia intrafamiliar, sus relatos, los sueños que la mantuvieron en pie y la fortaleza que tuvo para llegar a ese punto de inflexión que la lleva a darle un giro total a su historia logrando conseguir la fuerza y el amor propio para luchar por defender su vida, sus derechos y ver a futuro sus sueños hechos realidad.

En el capítulo 2 es el claro el deseo de hacer visible una realidad intangible, en este apartado se define el concepto principal de esta investigación; la violencia, dicha definición da más forma a mis deseos de representar por medio de obras de arte (cuadros con fotografías intervenidas), la dura realidad que a los ojos de muchas personas son solo cifras, pero que en la mujer víctima son huellas intangibles con deseos de tangibilidad. Es por medio de estas creaciones artísticas que deseo plasmar en la piel de una mujer el miedo, la soledad, el desespero al que son sometidas las mujeres víctimas de toda clase de maltratos a manos de la persona que debería ser su protector (su pareja) y que son revictimizadas cuando acuden a una autoridad que las deja desamparadas. Así mismo en este capítulo menciono algunos artistas que como Flavia Carvalho ayudan por medio del arte a mujeres víctimas de este flagelo y cómo Monica Mura que representan por medio de fotografías intervenidas la opresión social como forma de violencia.

En el capítulo 3 se exponen las partes que conforman mi obra, realizada en individual y que a posteriori se contempla una continuidad de la misma en colectivo con el docente Héctor Cadena -obras en video mapping. Que no hace parte de esta entrega-, la planeación y los diferentes procesos por los que fuimos atravesando hasta llegar a la creación de nuestras obras finales las cuales serán 6 cuadros, con fotografías intervenidas, tres de ellas intervenidas con texturas y colores -entrega del presente proyecto- y las otras tres tendrán imágenes en movimiento que serán proyectadas sobre la obra por medio de video mapping -pensadas para ser trabajadas en coautoría con el Maestro Héctor Cadena a futuro-, además también se encontrarán cada uno de los elementos significativo para la construcción de cada una de ellas.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

En el capítulo 4 se reflejarán mis reflexiones y aprendizajes logrados a través de esta investigación y de la creación de las obras.

CAPÍTULO I. MUERTE EN VIDA, SOLEDAD EN COMPAÑÍA, SUEÑOS DE LIBERTAD

Deseo de hacer visible la realidad invisible, relato de una génesis creativa

Hacer visible una realidad intangible, oculta en la vida de una mujer; sus motivaciones para salir adelante y sus luchas en el proceso de superación, representadas simbólicamente en el mapa de su piel es quizás uno de los retos más importantes que he querido afrontar hasta hoy. Poder mostrar algunas de las situaciones que vive una mujer maltratada emocional, física y espiritualmente a lo largo de su vida y de forma recurrente, así como entender un poco su sentir y su vivir en un mundo en el que nunca ha sido valorada como mujer, un mundo que la ha tratado como un objeto; la misma mujer que está siempre tratando de cambiar sus formas de ver el mundo, sus anhelos y arrancar de nuevo desde sus raíces.

La historia que inspira mi obra, es el de una mujer a la que daré por nombre Libertad, de cuya vida se inspira “soledad en compañía”, quien inicia mencionando su crianza en medio de 6 hermanos hombres y un padre que nunca le mostró afecto, quien fallece y deja en ella un vacío mayor, un vacío que sin saberlo llenaba todo su ser, que siempre estuvo ahí, que con el pasar de los años se convirtió en una situación de soledad, tristeza y dolor, algo que nunca dejó ver a quienes la rodeaban.

Este es su testimonio:

Ella pasaba los días rechazando el ideal de que a su vida llegaría un príncipe azul, nunca soñó con matrimonio, hijos, casa; es más el vacío llenador evito siempre que ella soñara con un mañana o pensara en un futuro. Aprendió a llevar una vida “feliz” creo sus propias máscaras y lucho por vivir cada día como si fuera el último, sin pensar en el futuro y sin mirar hacia el pasado. ella vivía “bien”.

Así pasaron los años vivía en esos momentos de apogeo de grupos al margen de la ley. En medio de la guerra y las masacres vivía momentos muy difíciles, rodeada de pérdidas humanas. No solo la guerra la afectaba, también accidentes y muchos sucesos le fueron

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

arrebatando a sus seres queridos y aun así “vivía Bien”. Sin embargo, aun siendo muy niña, llegó el día que nunca soñó, conoció un hombre que nunca la amo.

Esa parte de la historia empezó cuando él se acercó a ella por una apuesta. Sin duda alguna él la ganó y con ese hecho empezó su muerte en vida; fue tratada como objeto sexual, exhibida como trofeo ante los demás, explotada laboralmente, maltratada física, psicológica y verbalmente. Vivía engañada con la idea de que “te cela y te cuida porque te ama” dos años así separada de la sociedad, de sus estudios, de sus seres queridos vivió y, sin embargo, “vivió bien”. Su madre y su hermano mayor intentaron de muchas formas hacerle entender que eso no era amor, pero nunca consiguieron que ella lo entendiera. Ella sabía que no era la vida que se merecía, pero, aun así, se aferraba a ese hombre, a ese “amor” destructivo... Aún no se sabe si por amor, por orgullo o por qué otra razón continuó viviendo en un mundo de maltrato y de violencia.

Todas estas situaciones de violencia la llevaron en dos ocasiones a intentar quitarse la vida. En una primera ocasión aquel mismo hombre la descubrió antes de que ella se tomara un veneno llamado Tamarón, después de una fuerte golpiza que él le propinó. En una segunda ocasión, tomando con él en un “tomadero”, donde él coqueteaba con otra en su presencia y después de atacarla verbalmente en público, decidió tirarse al río Cauca, siendo rescatada por vecinos del sector.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Lo más doloroso en su autoestima, era que de todas estas acciones a él sólo le producían risa. Sin embargo, llegó el día en el que se alejó luego de una fuerte golpiza, donde entendió que de no hacerlo moría. Con dolor se alejó. Digo dolor porque ella pensaba que toda la violencia que vivió era su culpa y que aquel hombre la maltrataba porque ella lo merecía. (Libertad, 2019)

En conversación sostenida con Libertad, menciona como ella regreso con su madre y sus hermanos, retomó sus estudios y siguió su vida. en muchas ocasiones se sentaba a la orilla del río con los pies sumergidos en el agua con tanta soledad en su vida y con pensamientos de acabar con su vida, nada pasaba por su cabeza más que la idea de acabar con tanta soledad, su madre siempre estuvo ahí, pero al no saber lo que ella sentía y lo que pensaba nunca tuvo la oportunidad de ayudarla. siempre estuvo rodeada de hombres que la pretendían y admiraban su belleza, en ocasiones no dudó en aceptar algunos de ellos en su vida, pero el resultado siempre fue el mismo; hombres en busca de relaciones pasajeras, unos momentos de satisfacciones sexuales, que terminaron haciendo cada vez más grande su tristeza y su soledad.

No se sabe si como mecanismo de defensa, o por las experiencias vividas empezó a creer una serie de cosas lógicas para unos, egoístas para otros. Algunos de estos pensamientos son hoy en día lo que cree y lo que siente: el amor no es un sentimiento sino una decisión; el amor no existe cada uno decide a quien amar y hasta cuando amar a alguien, la felicidad no existe existen momentos felices, todo en esta vida es temporal, nada dura para siempre, nadie muere por nadie, todo en absoluto tiene un principio y un fin.

Dos años después de salir de aquel momento de su vida tan difícil, dos años en los que definitivamente no quería conocer a nadie, no pensaba en el amor, rechazaba todo tipo de propuesta amorosa, vivía sola con su familia y vivía “bien”. Una noche conoció un hombre diferente, de otra cultura, con un nivel de educación más alto, el cual se enamoró de ella inmediatamente al verla según él, pero desde ese preciso momento también empezó a maquinarse en su cabeza como cambiarla, él decía que era muy bella pero que tenía que aprender a hablar; por su cultura y por ser campesina su forma de hablar no le agradaba mucho a este hombre y de este modo muchas de sus acciones y sus formas no eran agradables para él; su vestir, su lenguaje corporal, su estilo de vida, su bajo nivel académico, etc. todos estos sentimientos él los expresa a ella y empieza una conquista ofreciéndole a ella todo un mundo de nuevas cosas que ella no tenía y que él podría darle. ella no estaba interesada en nada que tuviera que ver con él, le parecía un hombre arrogante, orgulloso, vanidoso, con aires de grandeza.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Mas sin embargo aceptó darse una nueva oportunidad de estar con alguien de intentar estar bien en compañía de alguien que la amaba y se preocupaba por su futuro. se casó, tuvo hijos ahora tiene una casa, fue feliz. Sintió como alguien cuidaba de ella, se preocupaba por su bienestar, de tal manera que la transformó en otra persona; cambió su forma de hablar, de vestir, de cocinar, de tratar a las demás personas. Ella en su idea de que todo esto era por amor lo fue permitiendo a lo largo de muchos años, cambió y se dedicó a su hogar a sus hijas y a su esposo, pero llegó ese día que ella pensó que nunca volvería a vivir inicio con violencia física, luego con esa violencia psicológica. Cosas tan sencillas como tener amigas o amigos no podían ser posibles en su vida, arreglarse ponerse linda eran algo que ella no podía hacer, tener la oportunidad de trabajar y tener la posibilidad de comprar las cosas que a ella le gustaban tampoco era posible, él siempre decía que ella no necesitaba trabajar que para eso lo tenía a él. Ella se sentía rechazada, maltratada, sola, triste, humillada, subyugada y muy cansada, se sentía muerta en vida sin derecho a soñar, a pensar y a actuar por sí misma. ella se acostumbró a vivir así y “vivía bien” pero se dio cuenta que la vida iba pasando y que ella merecía respeto, confianza, amor y no lo estaba recibiendo de la única persona que “la amaba”. aquel hombre, su esposo y sus hijas eran lo único que le quedaba. a ella la vida le había quitado tanto y él era lo único que tenía

Por esta razón, con sus más de 30 años empezó a darse cuenta que no estaba viviendo su vida si no la vida de su esposo, ella madura y muy fuerte en sus valores y en su amor propio empezó a luchar por su libertad y no esa libertad de hacer lo que quiera y desordenarse en la vida, la libertad soñada para ella y para sus hijas es tener la posibilidad de decir quiero lo voy a hacer y puedo por mí, por mis hijas y si el quiere estar en esa nueva vida por él, porque con los años aprendió a valorarlo a quererlo y a respetarlo. Ella sabe que él no es malo por el contrario es una bendición en su vida, pero ella le permitió cosas con las que él sin darse cuenta le hizo daño. 12 años después ella aprendió a darse su lugar en la vida y a luchar por sus sueños y ella espera que el haya entendido que la apoya o la perdía.

Ella quiere vivir su vida al servicio de sus hijas y de su esposo, nunca más volverá a sentirse muerta en vida ni vivirá una vida que no le pertenece, sintiéndose sola, en compañía de quien dice “amarla”, y vivir por fin su sueño de libertad. Sin mirar hacia el pasado tan difícil y doloroso, perdonando y olvidando; pero ahora sí pensando en un futuro, libre, bello donde pueda tener sus propios sueños, sus propios anhelos y donde con sus raíces muy fuertes empiece a dar los frutos de lo que con tanto esfuerzo, amor y dedicación ha ido cosechando...

En definitiva, a partir de esta historia, hoy deseo plasmar una visión de la violencia intrafamiliar, la que no es palpable por un morado, pero que a la larga hace tanto o más daño que el mismo golpe y como desde lo que le apasiona a Libertad, lograré mostrar la angustia que vive una mujer maltratada, logrando que las texturas, el relieve y el color puedan representar la soledad que se vive aun estando en compañía y como contar con una obra de arte (Cuadro y montaje de Video Mapping) que los sueños se hacen realidad cuando se sueña y se lucha con el

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

alma y con el corazón, plasmará su muerte en vida, su soledad en compañía y sus sueños de libertad anhelando que sea visto por todas aquellas personas que viven la misma situación, animándoles a luchar por su vida y por sus sueños.

Así, es como me uno con lo expresado a manera de conclusión por González Arana (2010), cuando dice:

De otra parte, como señala Ives Michaud (1989, p. 48, Cfr. Bonilla & Tamayo, 2007), el hecho de que en la actualidad hayan desaparecido viejas estructuras y modos de violencia, pero a su vez hayan surgido otras nuevas que la hacen visible, ocultan, evalúan, rechazan y/o legitiman, tiene que ver entonces con el carácter cambiante del fenómeno y con las formas del intercambio, asociadas al contrato social moderno. Así pues, en Colombia somos conscientes de la violencia política, pero no de la invisibilización y mediatización de otros tipos de violencia. (González Arana, 2010)

Que es de una u otra manera a lo que también apunta mi obra.

CAPÍTULO II. DE LAS MANCHAS Y PROTUBERANCIAS AL DESEO DE LA CREACIÓN: REALIDADES INTANGIBLES CON DESEO DE TANGIBILIDAD

Violencia intrafamiliar

*“Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas,
el ostracismo absoluto y hasta la muerte,
para impedir la violencia”.*

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Un día pensando precisamente en cómo empezar la construcción de mi obra, una obra que recogiera los elementos que consideraba era lo necesario para exponer mis perspectivas sobre la evolución y cambios en la perspectiva de vida de una mujer víctima de la violencia intrafamiliar, encontré que debía referirme a esta -la violencia- antes de poder dar a continuación la apertura siquiera a creer que estaba hablando de ella, por ello, escudriñando, encontré que la OMS la define como: “La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte” (Organización Mundial de la Salud, 2020), a partir de lo que me pude dirigir a comprender ahora si sobre qué aspectos debería empezar a abordar mi creación.

Es desde allí que pensé en seguir el proceso, no de definir la violencia, que ya de por si se ha trabajado constantemente en múltiples escenarios y medios, sino mediante la perspectiva de la prospectiva y necesidades de resignificación, donde se establece que más allá del reconocimiento de los actos de violencia y sus diversas formas, partiendo de los elementos simbólicos de la memoria, se implementan acciones simbólicas que potencian la resignificación en su identidad y formas de verse, pensar o proyectarse (Rueda Matallana & Toloza Pérez, 2016, pág. 35). Esto también se relaciona con procesos que relacionan de manera amplia cambios en la subjetivación como forma de verse ante las situaciones y de relacionarse en el mundo (Rueda Matallana & Toloza Pérez, 2016, pág. 36)

De la misma manera reconocí que muchos artistas, tal como yo querían exponer sus percepciones sobre esta problemática, es así como por ejemplo basados en lo que menciona Suero: “cifras solo aumentan y con ellas el desaliento, el pesimismo y, ante todo, el temor. El miedo de las mujeres que día a día reciben todo tipo de abusos de parte de sus parejas, el terror cuando acuden a las autoridades y solo reciben una respuesta fría o un simple: “Llévele la cita a

su esposo”. La ansiedad de cientos de féminas que por escasos recursos, o poca educación, piensan que deben “aguantar” golpes para llevar a sus hijos adelante. (Suero, 2012), se establecen acciones concretas de proyección del arte como medio expresivo de las posturas sociales de autores plásticos que tienen esa lúcida potencia de dirigirse hacia la humanidad con una forma sublime de denotación sobre la situación que viven miles de mujeres en el mundo, expuesto magistralmente cuando la misma Suero, dice: “Ante la situación el arte no se queda callado. La indiferencia no arropa el talento de pintores, fotógrafos, artistas visuales y graffiteros que desean prestar sus destrezas para acabar con el monstruo que oprime con sus garras a la sociedad”. (Suero, 2012)

A continuación, empezaré a mencionar como recupero las perspectivas de varios de esos artistas para lograr la imbricación de aspectos técnicos y estéticos en mi propia creación, en donde mi creación basada en seis piezas plásticas-visuales creadas con la técnica de collage (tres de ellas) que contienen la imagen de una mujer que en sí misma recoge elementos simbólicos para exponer el trasegar por las diferentes etapas de una reconfiguración mental hacia la liberación de esos lazos de opresión.

Visiones plásticas, dolores de tono gráfico

Quiero reconocer que existen varios elementos fundamentales que quiero articular en mi obra:

- El primero de ellos es el cuerpo y el arte en el cuerpo
- El segundo corresponde a la imagen expresionista, donde se potencien las emociones y
- El tercero los elementos simbólicos superpuestos tanto de manera fija, como en forma móvil a la figura de la mujer, que permite captar la movilidad e inmovilidad en sus perspectivas de vida.

Es así como encontré, en para el primero de dichos aspectos, en conjunto con el maestro Héctor Cadena, con quien estuvimos trabajando de maneja conjunto la creación de la obra y cuestionando perspectivas artísticas relacionadas con las imágenes, los elementos simbólicos y la asociación de las pieles como metáfora expuesta por Friederich Hundertwasser (Cadena, 2018), que la piel como constitutiva de una comunicación directa de las emociones y de la identidad más íntima de la persona, a la artista tatuadora Flavia Carvalho

Fotografía 1. Tatuajes sobre la violencia de Flavia Carvalho. (Carvalho, 2020)

Esta artista impregna de tintas y de figuras la piel de las mujeres víctimas de violencia y les da una nueva luz a dichas experiencias, como si se tratara de reflejar. De pintar una nueva historia. Lo que en cierto modo se relaciona con mis expectativas, rescatando así ese aspecto que considero necesario de mostrar sobre la piel de la mujer la aplicación, ya no de los tintes directos, como es el caso del tatto que Carvalho trabaja, sino la proyección o implementación de materiales e imágenes significativas, fijas (en el collage) y móviles (por videomapping) que recogen ese mismo sentido de narración visual de una resignificación de la vida de la mujer.

Investigando en internet sobre la violencia y la opresión, encontré la obra de Mónica Mura "OPRESIÓN breaths after coma". Diálogo sobre la opresión social como forma de violencia, con la cual representa de forma contundente la opresión que vive la sociedad. Su obra me dio la luz sobre lo que quiero mostrar y cómo crearlo, tomando elementos de su trabajo e incorporando elementos propios desde mi conocimiento artístico para lograr así una obra de arte con características propias. Para mostrar la violencia a la que he sido sometida por muchos años y de la cual he salido victoriosa gracias a mi fuerza y al amor por la vida. En todo este proceso

cuento con la ayuda del docente Héctor Cadena el cual creará todo lo relacionado con el mapping obteniendo así una obra en coautoría con él.

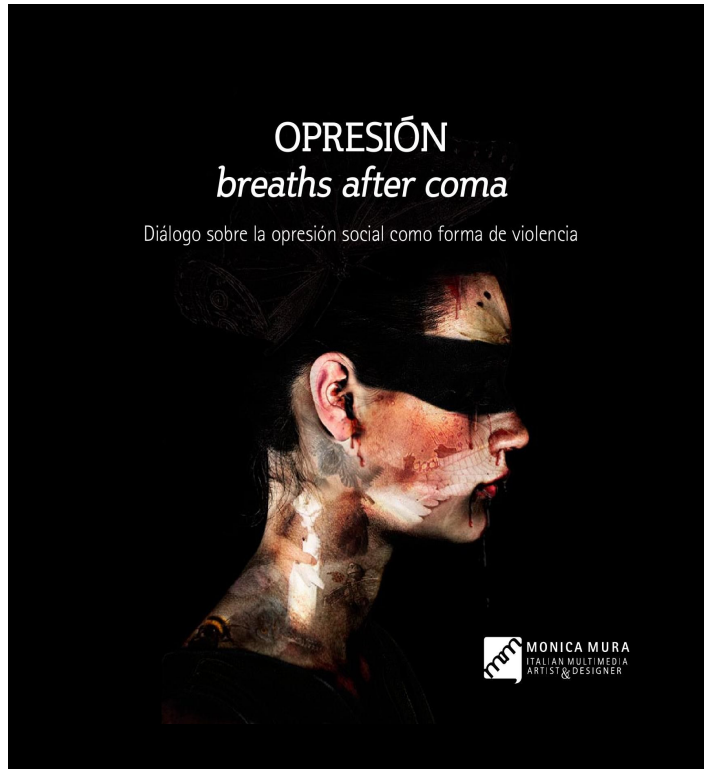
En este proyecto en proceso (OPRESIÓN breaths after coma¹), Mónica Mura “representa su protesta ante todo lo que, y quien nos oprime, nos ciega, nos rompe las alas y nos prohíbe volar” (Mura,2012). De la misma manera asumo el reto como investigadora en este proceso de investigación creación de plasmar en tres obras de arte, que mezclan la fotografía, la pintura y lo digital, intervenidas con formas, relieves, movimientos y texturas esa opresión que ha roto las alas de tantas mujeres a lo largo de cientos de años de maltrato intrafamiliar, no sin mostrar la evolución posible a nuevos estados, como el surgimiento de la fuerza interior que logra sacarnos a flote, permitiéndonos renacer más fuerte que antes e incluso volar con nuevas alas.

En línea con lo anterior, enfocándome primero que todo en el tema de la violencia intrafamiliar, pretendo mostrar que la violencia contra la mujer ha sido y sigue siendo un problema social grave y visible, que ha cobrado la vida de un sin número de ellas a manos de las personas que decían “amarlas”. Aun en este siglo las leyes que deberían proteger a la mujer tienen muchos vacíos que nos dejan desamparadas, logrando que dicha violencia vaya en aumento en pleno siglo XXI.

Es así, como rescato también las apuestas visuales de Monica Mura Artista contemporánea en cuyas imágenes plasma simbólicamente los efectos de la violencia hacia las mujeres donde se aprecia la fusión en collage de las imágenes simbólicas con el cuerpo y posturas femeninas, como se aprecia en su muestra Opresión Breaths After Coma: Diálogo sobre la opresión social como forma de violencia.

¹ https://issuu.com/monica.mura/docs/dossier-opresion_es

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Fotografía 1. Cartel de la obra OPRESIÓN breaths after coma, de Monica Mura... (Mura, 2013)

Ejemplo de ello es esta imagen, que será mi inspiración para iniciar mi obra, pero cuya posición cambiará, pasando a ser una imagen de frente con los siguientes elementos: mi fotografía, una catrina, un Frasco, una mariposa negra o café, árbol seco, lágrimas de sangre, río de sangre. Dicha parte personificará la muerte en vida con la cual se representa el pasado de Libertad.

Fotografía 2. Parte de la obra... (Mura, 2013)

De igual manera esta segunda imagen que inspira la segunda parte de la obra cambia la posición, tomando una imagen de perfil con la mirada al piso, parte de la obra que representará soledad en compañía, el presente, donde se incorporarán los siguientes elementos: bota militar, línea de la vida con corazón, árbol mitad seco mitad fértil, pistola, disparo, mariposa posada.

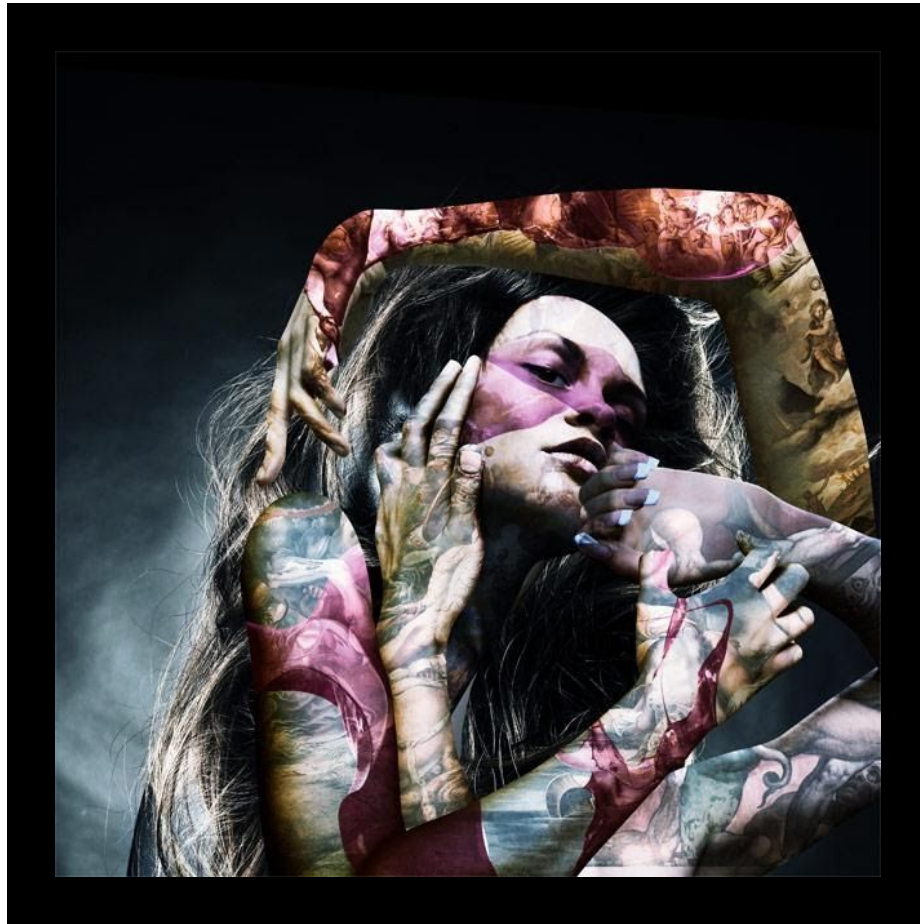
Así, desde esa misma línea en la última propuesta de Imagen de este trabajo, bajo el mismo estilo, representará sueños de libertad: Flores, mariposa de colores, árbol verde y florecido, niñas jugando, un cristal en el pecho, alas.

De las técnicas mixtas y el collage

En cuento al proceso constructivo, en línea con lo que venía exponiendo, quiero considerar que apuestas como la del collage trabajado en la dimensión de Koji Yoda, de Japón, quien interviene las imágenes fotográficas plasmadas en el lienzo, con distintos materiales y

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

tinturas generando sensaciones de múltiples y abstractos sentidos, cargados de simbolismo expresivo.

Fotografía 3. Intervención en collage de Koji Yoda. (Koda, 2019)

En sus propias palabras, Koji Yoda se absorbe en el proceso de hacer collage, y ama la afluencia natural de la creatividad mientras crea. Tal como se observa en la siguiente imagen, de la que rescato para mí, la estructura apariencia y postura, tanto para la figura fija que pienso crear, como para la combinación en movimiento en video mapping.

Fotografía 4. Musica natural. Obra de Koji Yoda. (Koda, 2019)

Proyecciones de pensamientos, de la técnica del videomapping

(Team, 2019) El video mapping es una técnica visual que consiste en proyectar imágenes sobre superficies reales, como por ejemplo en la parte exterior de edificios, techos, paredes o cúpulas (o donde tú lo quieras imaginar). Las imágenes se proyectan de modo que se generan efectos de movimiento o 3D, con lo que se consigue transmitir ¡una experiencia visual realmente increíble!

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

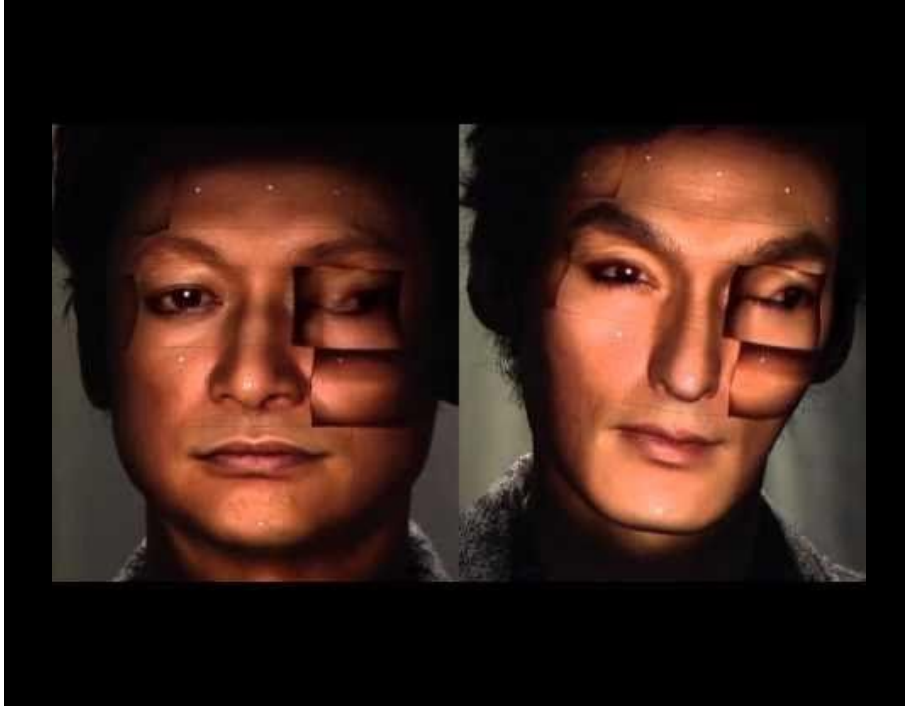
Con el video mapping se pueden conseguir efectos audiovisuales y artísticos impresionantes, fuera de lo común y aún poco explotados por los artistas de medios audiovisuales. Cada superficie es única, por ello la experiencia audiovisual se vuelve también exclusiva, ya que los resultados de la proyección son totalmente distintos de una superficie a otra.

Una proyección de video mapping suele ir acompañada de sonido, por lo que la experiencia se convierte en algo realmente envolvente para todos nuestros sentidos.

(Epson, 2019)

Es así, como dentro de mi exploración, encontré, junto con mi coautor, videos que se relacionan con el sentido de mi apuesta, como el siguiente producido, proyecto a futuro y no como fin de la presente propuesta, el generado por factor Creativo en 2016, donde se muestra una técnica que le dará luz y movimiento a mi obra, facilitando su incorporación sobre el lienzo en blanco, pero con la posibilidad de hacer vivir mis cuadros y mostrarlos ya no fijos, sino en movimiento, con la misma sensación de versatilidad y cambio móvil que en la vida , mente y sensaciones de la mujer que busca su libertad, que busca salir de la soledad en compañía o salir del estado de muerte en vida se tratase.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Vídeo 1. Videomapping corporal (Asai, Kuwahara, Lacroix, Toshihiko, & All)

CAPÍTULO III. PROYECTANDO LIBERTAD, UN ACTO CREATIVO

Desarrollo creativo

Pensando una obra en individual y colectivo

La obra que se realiza en coautoría con el maestro Héctor Cadena, quien se encargará, posterior a esta entrega que desarrollaré de manera exclusiva, junto conmigo de la creación los videos de proyección, todos con la recolección y orientación de mi intención creativa, consta de seis cuadros cada uno con medidas aproximadas de 1 metro por 50 centímetros, que se realizarán sobre fotografías intervenidas de dos formas diferentes, una en collage, y tres con imágenes en movimiento a través de la técnica Videomapping.

Para este proceso se utilizan luces, cámara y un cuarto oscuro en el cual se realizarán las fotografías. luego las imágenes serán puestas en el bastidor donde serán intervenidas con texturas para crear formas y relieves con Gesso y espátulas.

La obra se realizará usando fotografías con las cuales se pretende capturar lo plasmado en la piel, con algunos elementos proyectados sobre el cuerpo con Mapping y otros se lograrán plasmar en la obra mediante la intervención con texturas e incrustaciones, para resaltar las percepciones sensitivas capturadas en las fotografías.

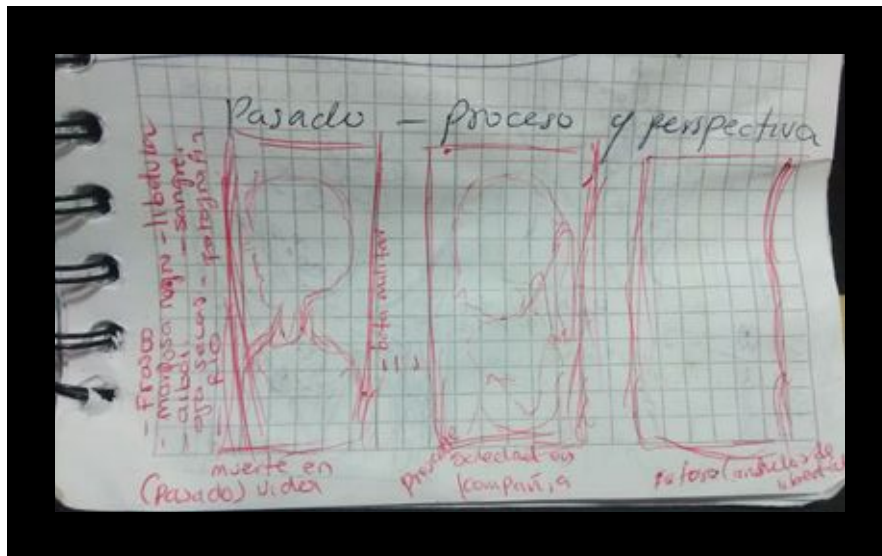
Cada prueba realizada a ido cambiando la idea inicial de las diferentes posturas en cada una de las obras, como se puede ver a continuación. En los bocetos iniciales, las formas y la misma obra en sí han tenido varios cambios, buscando siempre acercarnos más al objetivo de la investigación, que es plasmar por medio de las artes plásticas las marcas del alma y los golpes que no siempre son marcados en la piel.

planeación. Una obra de dolor, opresión, rabia y transformación

Se inicia la creación con los bocetos, realizados en clase y modificados en la misma en cada sección y con cada experimento realizado, se realiza la sección de fotografía experimental luego de una cancelación por motivos personales, seguido de diseño digital realizado por el docente Héctor Cadena quien en coautoría realizará todo el montaje visual y la video proyección en mapping, se hará la puesta en escena y por último se exhibirá la obra para esperar la retroalimentación por parte de observadores.

ideas y bocetos

Cada prueba realizada a ido cambiando la idea inicial de las diferentes posturas en cada una de las obras, como se puede ver a continuación. En los bocetos iniciales, las formas y la misma obra en sí han tenido varios cambios, buscando siempre acercarnos más al objetivo de la investigación, que es plasmar por medio de las artes plásticas las marcas del alma y los golpes que no siempre son marcados en la piel.

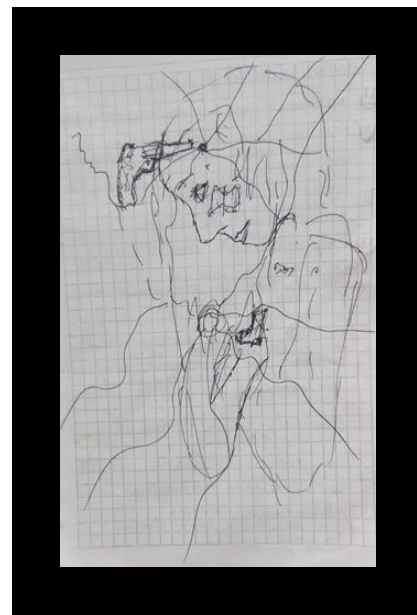
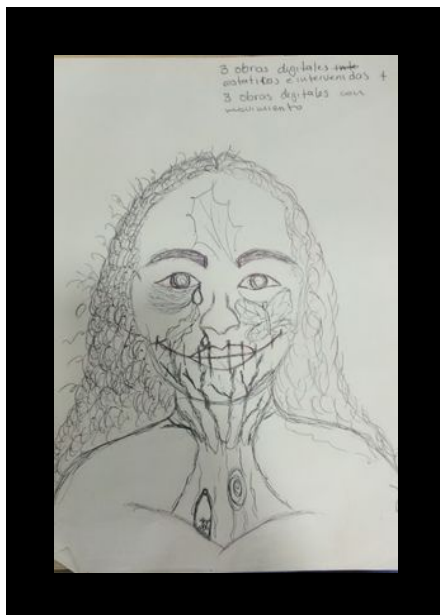
Fotografía 5. Primera disposición de la ideación de la obra

Como puede apreciarse, distribuyo las imágenes en triadas, donde se enlazan momentos cruciales de la vida de “Libertad”, y su transcurrir en el devenir de su vida y en la prospectiva de esta.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Fotografía 6. Muestra de las ideas referidas a la composición de las obras y de los posibles elementos que se transformarían posteriormente.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Fotografía 7. Bocetos referidos a la reestructuración en las ideas de los elementos simbólicos que representan sensaciones, situaciones y posibles aspectos emocionales en la vida de "Libertad"

El diseño de las obras de arte consta de Tres fotografías cada una con una posición diferente que representará de manera simbólica cada etapa de esa vida de maltrato sufrido a lo largo de la vida, tres de ellas serán intervenidas con texturas (gesso, pasta relieve, pasta texturizadora), pinturas (acrílicos, pátinas, traslúcidos) e incrustaciones (piedras), las otras tres obras tendrán imágenes en movimiento que serán proyectadas sobre la obra por medio de video mapping pintura.

De los símbolos, las formas, los colores y los materiales

Los elementos simbólicos incorporados a cada creación pueden ser apreciados en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Organización y ajuste de la creación de la obras.

Cuadro No.	Nombre	Estructura	Elementos simbólicos Incorporados	Paleta de color	Estado de movimiento
1	Muerte en vida	Mujer de frente, inclinada con la mirada de ira mirando al lente de la cámara.	Árbol seco, botella de veneno, lágrimas de sangre, río, mariposa muerta, catrina en la boca, piel seca.	Ocres y cafés que denotan, el miedo, la soledad, la tristeza, la rabia, el dolor y la desesperanza. Vivida en esta etapa de la historia.	Fijo
2	Soledad en compañía	Mujer de costado, con la mirada baja también y rostro de tristeza	Árbol medio seco y medio vivo, siluetas de niñas jugando, disparo en la frente, mariposa posada, línea de la vida con corazón y revolver	Entre los Ocres y los colores de la naturaleza que llegan a representar la inflexión que prepara a Libertad para vivir un cambio.	Fijo
3	Sueños de libertad	Mujer de frente con la mirada y el rostro hacia arriba	Flores, mariposa de colores, árbol verde y florecido, niñas jugando, un cristal en el pecho, alas.	Multicolores, naturaleza viva que representa la vida, el cambio, la transformación y el renacer de una mujer. En cuya mirada se refleja, la esperanza, la felicidad y la	Fijo

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

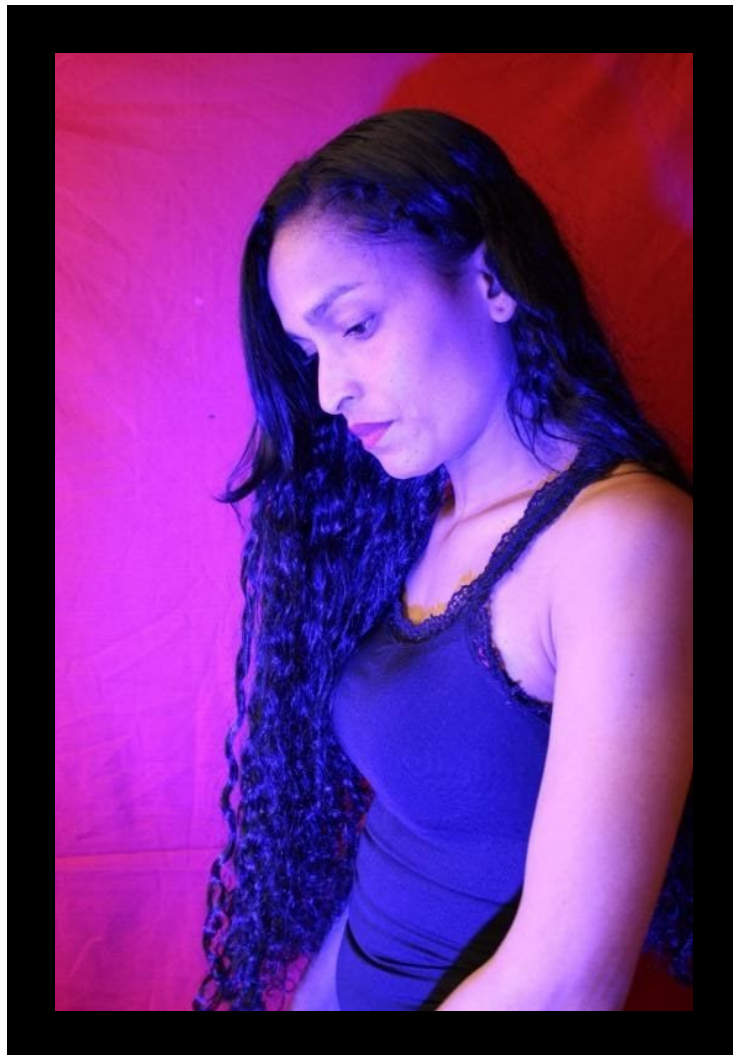
				satisfacción de haber conseguido sus sueños, su libertad y la tranquilidad de vivir una nueva vida sin heridas, perdonando y transformando en arte lo que antes fue dolor.	
4	Muerte en vida	Mujer de frente, inclinada con la mirada de ira mirando al lente de la cámara.	Mismos elementos figura 1	Mismos colores figura 1	Móvil, se aprecia, el miedo, la soledad, la tristeza, la rabia, el dolor y la desesperanza. Vivida por libertad en esta etapa de su vida.
5	Soledad en compañía	Mujer de costado, con la mirada baja también y rostro de tristeza	Mismos elementos figura 2	Mismos colores figura 2	Móvil, se aprecia, la inflexión que prepara a libertad para vivir un cambio.
6	Sueños de libertad	Mujer de frente con la mirada y el rostro hacia arriba	Mismos elementos figura 3	Mismos colores figura 3	Móvil, se aprecia, la vida, el cambio, la transformación y el renacer de una mujer. En cuya mirada se refleja, la esperanza, la felicidad y la satisfacción de haber conseguido sus sueños, su libertad y la tranquilidad de vivir una nueva vida sin heridas, perdonando y transformando en arte lo que

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

					antes fue dolor.

Del ensamble y las proyecciones

El proceso de la toma y la elección de las fotografías no fue fácil, iniciamos con una sección de fotografía con el docente Héctor en las instalaciones de la universidad, en la sede de la calle 90, donde se contó con recursos muy valiosos como las luces, el cuarto oscuro, cámaras y telones con los cuales se lograron tomas muy interesantes, De esta sección se escoge la fotografía para la representación de la segunda obra artística, imagen con la cual se representará soledad en compañía.

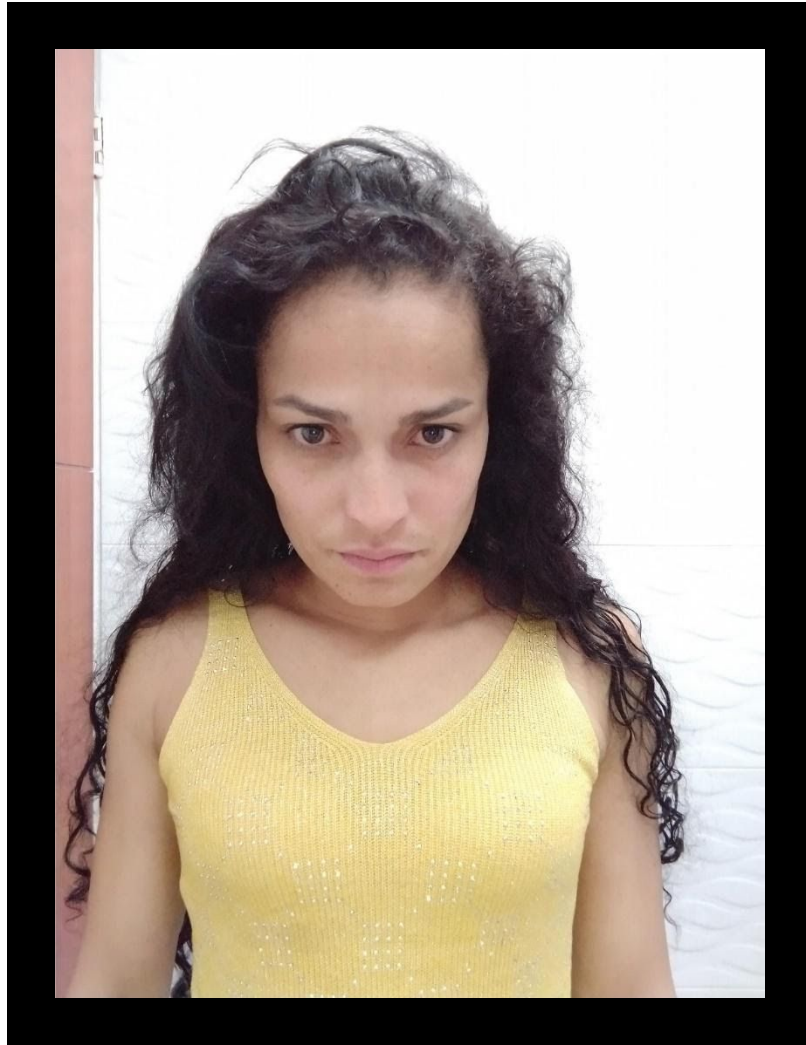

Fotografía 8. Primera fotografía seleccionada para el trabajo de intervención

Debido a las situaciones ocurridas a raíz de la pandemia que afronta nuestro país, y a que las clases presenciales pasaron a ser remotas, todo el proceso de fotografía que teníamos

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

planeado con el docente Héctor se vio afectado, por esta razón yo debo continuar realizando las fotografías sola claro está con la ayuda y las instrucciones del docente por medio de tutorías virtuales. De este proceso un poco más complicado sale la segunda fotografía, la cual representará esa muerte en vida.

Fotografía 9. Segunda fotografía seleccionada para el trabajo de intervención plástica.

Cada uno de los momentos en los que estás imágenes son tomadas evocan sentimientos muy profundos, por ejemplo, en casa durante la cuarentena y pasando por un quebranto de salud, en un momento en el que llegué a sentir mucho dolor y casi desesperación logré conseguir esa imagen que necesitábamos. aproveche ese momento para tomar la foto y lograr proyectar en la imagen esos sentimientos de dolor, desesperación que eran los que se querían tener en esta imagen.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Aún seguimos en cuarentena, pero esta situación no es un obstáculo para que con la asesoría constante del docente Héctor y con la ayuda de mi hija en la cámara lográramos realizar la última sección de fotografía, de esta sección se escoge la imagen para la tercera obra de esta investigación la cual representará esos sueños de libertad.

Fotografía 10. Última fotografía seleccionada para el trabajo de intervención plástica.

Definitivamente otro momento maravilloso fue la toma de la última fotografía, para la cual me arregle el cabello, el rostro y días antes compré las flores que siempre soñé para esta fotografía, debimos esperar varios días mientras están abrieron sus pétalos en su totalidad y en compañía del docente Héctor y con toda la ayuda de mi hija, logramos conseguir esa imagen soñada que sirve como modelo para la tercera obra de esta investigación-creación. Aunque la imagen es más pequeña simbólicamente permite visualizar más la perspectiva de un sueño de libertad, no se demerita la figura humana si no que se da mayor valor a los anhelos y a pensarse-soñar un futuro diferente, una vida distinta.

Una vez terminada las secciones de fotografía y escogidas las fotos para este proyecto, se inicia todo un proceso de pruebas de materiales y técnicas para llegar así a corregir posibles

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

errores en la obra final, a continuación, imágenes de bocetos de texturizado, algunos de los experimentos artísticos los cuales nos llevarán a la obra final.

Boceto, texturas segunda obra. (Soledad en compañía)

Fotografía 11. Proceso inicial de creación de imagen intervenida, con aplicación de material de relieve (gesso) e incorporación inicial de elementos simbólicos.

Esta imagen corresponde al boceto realizado con textura (Gesso), sobre cartón paja donde se inician las pruebas de dichos elementos para la posterior intervención de la fotografía que representa soledad en compañía. En este boceto se puede observar cada uno de los elementos

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

simbólicos que marcan la vida de libertad en esta etapa de su vida (presente). Los elementos son: un árbol, el cual, al presentarse medio seco y medio fértil, da significado al renacer, a la lucha entre la vida y la muerte. La figura de dos niñas, hacen una clara representación de sus dos hijas tan amadas por ella. una bota, la cual será la encargada de representar a ese hombre maravillosos que llegó a su vida y se paró en su corazón, en ocasiones para oprimirlo y en ocasiones para llenarlo de alegrías. Una mariposa posada, que será la encargada de mostrar ese anhelo de ser libre, de volar hacia una vida de conocimientos y de triunfos personales y familiares. Un arma (revólver), con el que se mostrará esa violencia intrafamiliar que siempre quiso destruir sus ideales, sus sueños y sus formas. El volumen en su cabello rizado, que es el símbolo palpable de esa parte de su ser que, aunque intentaron cambiar nunca lo consiguieron y la representación de la línea de la vida, Como homenaje a esa lucha constante que la forjó en carácter y la llevaron a tomar mejores decisiones cada día.

Boceto, texturas. Primera obra (muerte en vida)

Fotografía 12. Implementación de elementos simbólicos en la obra 2.

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Esta imagen es otro de los bocetos sobre el cual se realizaron las pruebas del material texturizador (gesso) al igual que en el boceto anterior se trabaja sobre cartón paja donde se inician las pruebas de dicho material, en este boceto se pueden observar cada uno de los elementos simbólicos que representan la primera obra, cuyos elementos son: un árbol seco, en representación a esa lucha que tantas veces creyó perdida y a los intentos de suicidio que vivió. Una mariposa muerta, que representa todas sus pérdidas humanas a lo largo de su vida: Un frasco de veneno, que será el encargado de ilustrar en la obra cómo la violencia intrafamiliar que vivió lograron envenenarla y apagar por varios años su esencia, sus sueños y sus alegrías. Las lágrimas de sangre, que al unirse forman un río de sangre, para hacer referencia al dolor, la angustia, la desesperación, la rabia y la tristeza tan enorme que habitaba en su ser por todo el maltrato al que era sometida. Piel seca y agrietada, en representación a sus sentires de muerte en vida, de mujer vacía con anhelos de quitarse la vida y acabar con sus sufrimientos. Cada uno de estos elementos tienen una carga emocional muy importante que conforman la primera obra, muerte en vida.

El boceto de la tercera obra que representa sueños de libertad no pudo ser realizada debido a la dificultad a la hora de comprar los materiales por todo el tema que atravesamos con la pandemia. Además de otra serie de inconvenientes que surgieron y que por dicha situación con el covid-19 fueron difícil de solucionar. Que cuenta con elementos simbólicos y representativos como: Flores, que son la representación de los triunfos logrados a nivel de educación, de amor propio y que además realzan esa belleza que ahora puede ver en todo su ser. mariposa de colores, que refleja el logro de esa libertad tan anhelada. Árbol verde y florecido, que es sencillamente el homenaje a esa lucha por la vida que la violencia intrafamiliar no logró apagar, ni con todo su veneno. Las niñas jugando, que representan a sus dos hermosas hijas consideradas por ella como la bendición más grande que Dios y la vida pusieron en su camino, el motor principal para luchar incansablemente. Un cristal en el pecho, que irradiara todos los colores que desde ahora y para siempre brillarán en su vida y que jamás permitirá que se desvanezcan por fuerte que sean las tormentas y las alas con las que acogerá, todo lo maravillosos que la rodea y con las cuales volará en su firme convicción de defenderse y defender todo lo que ama.

Por último, debo decir que en cuanto a la parte de edición de las imágenes móviles en las obras 4 a 6, el proceso se vio detenido por que depende expresamente de las imágenes iniciales y la estructura gráfica final que tomen las imágenes fijas, a partir de las cuales se pretende la creación de los mismos elementos simbólicos de forma digital, que se proyectarán sobre los lienzos como cuadros móviles a la manera de video mapping. Por este motivo las imágenes y videos que conforman estas tres últimas obras se verán pospuestas para la continuación del proyecto en otro momento.

CAPÍTULO IV. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES

Lo que me deja esta experiencia y como me proyecta

Finalmente he llegado a este punto, en el que recuerdo con nostalgia los primeros días de clase, en las que en busca de un tema de interés para mi proyecto de investigación creación y escudriñando en las vivencias y en toda una vida de anhelos, di inicio a las indagaciones sobre ese maltrato intrafamiliar al que día a día y en muchos rincones del mundo son víctimas un sin número de mujeres, un maltrato cruel y despiadado que no siempre es palpable por un morado pero que causa daños personales y sociales en muchas ocasiones irreparables. Encontré en la historia de vida de una mujer víctima de dicho maltrato las motivaciones que me llevarían a emprender todo un camino de investigaciones, con el cual llegaría a la construcción de 6 obras de arte, de las cuales solo se ha podido consolidar 3 debido a los cambios significativos en las dinámicas de vida, derivadas de la pandemia por covid -19 y la cuarentena derivada de la misma, con las que pretendo representar simbólicamente una dura realidad, ignorada por muchos y sufrida por otros, pero que es posible resignificar y exponer en sus cambios.

Así pues, con el apoyo y el acompañamiento constante del maestro Héctor Cadena, con quien se dio inicio a una propuesta colaborativa, y a quien agradezco de todo corazón; se emprendió un maravilloso camino sin retorno, en el que mi propósito se pudo clarificar a medida que me acercaba al reconocimiento de las realidades expuestas por la entrevistada, convirtiendo testimonios en elementos simbólicos susceptibles de una traducción metafórica del lenguaje oral al visual, lo que considero un enorme aprendizaje desde el punto de vista metodológico y creativo.

Es así como la propuesta se hace clara y sobre todo idealista -en el sentido de conexión con la utopía-. Digo idealista porque con la creación de las obras mi principal anhelo es que, al ser vistas por personas en condición de maltrato logren descubrir en ellas el devenir de una vida de maltrato intrafamiliar, del cual la protagonista logró salir victoriosa, aportando con esta investigación-creación una mirada de esperanza para todas las víctimas de este flagelo.

En este recorrido encontré altibajos que en ocasiones me hicieron reflexionar y querer replantear el tema y el propósito que se quería alcanzar con la investigación, más sin embargo la firme convicción de mi ser y la mano amiga del maestro líder del Semillero Signific-Arte que siempre estuvo ahí con su voz de aliento, consiguieron fortalecerme en este precioso proceso, así pues con la mirada fija en un ideal pude continuar el camino, camino que hoy nos tiene en este

punto, a puertas de ver concluida la investigación y de ver las obras de arte convertidas en una realidad definitiva, una realidad que dan luz a las palabras hechas imágenes, donde pude reconocer que el primer elemento clave para una artista está en la posibilidad de dar el paso hacia comprender cómo leer sus realidades y las de otros, sin juicios y con imparcialidad suficiente para dar honor a la palabra, encontrando el justo camino para empezar la creación, que no siempre se da igual ante el lienzo en blanco.

Así es como este trabajo, representa un nuevo camino en mi vida y ese sueño tan anhelado por fin cumplido, ser docente de licenciatura en educación artística, un peldaño más que con amor, esfuerzo y dedicación he logrado escalar, pero que más allá significa la posibilidad de encontrarme con escenarios en donde lo dialógico, lo perceptivo y lo expresivos cobran un valor sustancial en cuanto permean el quehacer docente en artes y facilitan la posibilidad de verme como creadora y como maestra capaz de orientar a sus estudiantes en acciones de subjetivación propias de un artista.

Vale la pena decir que nunca lo hubiera logrado sin la valiosa ayuda de mi esposo, el cual ha dedicado su vida y sus esfuerzos a verme convertida en una mujer profesional, a mis hijas Emma Sophía y María Camila que me han brindado todo su amor y aunque no lo crean todo su apoyo, a los docentes y en especial como lo he recalado a lo largo de mi trabajo al docente Héctor Cadena, quien acompañó todo mi proceso

Además es supremamente importante en esta parte mencionar las dos artistas que lograron aterrizar mis ideas, en cuanto a la representación artística se refiere: Monica Mura quien con su obra "OPRESIÓN breaths after coma", en la cual se refiere a la violencia social como forma de opresión al pueblo, quien con su trabajo dio las primeras y más importantes luces para la creación de mis obras. Y en cuanto a mi idea de ayudar a través de esta investigación: la artista Flavia Carvalho, con su proyecto "A flor de piel" en el que la artista realiza tatuajes a mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar, logrando con este arte espectacular cubrir las heridas causadas por este flagelo, quien logró que fuera así de contundente el firme deseo de, desde mi profesión docente y desde mi labor pedagógica, llegar a ser un apoyo, una guía, una compañía, una mano amiga dispuesta a ayudar a esas mujeres, madres, hijas, hermanas, víctimas de la violencia intrafamiliar, no como terapeuta, sino como catalizadora de realidades y de procesos de transformación.

Para concluir este proceso y pensando no solo en las víctimas, sino también en el victimario, en lo que puede pasar por su mente para hacerle daño a otro ser, a ese ser a quien debería amar, agrego que es claro que detrás de un agresor es posible que haya una serie de secuelas, y que este también haya sido en algún momento víctima de violencia, ya que dicho flagelo no solo es sufrido por mujeres, esta difícil realidad no hace distinciones de sexo, estrato social, raza, ni edades, y aunque mi investigación está enfocada en las mujeres, no quiere decir

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

que ignoro dicha situación. Es por ello que pretendo desde mi profesión como licenciada en artes inculcar el amor propio, el amor por el prójimo, el amor por el arte y sobre todo el respeto por la vida, la integridad propia y la de los demás, es claro que no es fácil cambiar a los adultos, lo que sí se puede hacer es educar en valores y en carácter a nuestros niños y niñas para que al crecer sean esas personas que la sociedad pide a gritos. Un niño educado con amor probablemente será un adulto capaz de amar y un niño que se acerca a la posibilidad de leer realidades y de expresarlas, como en este caso considero que lo he logrado, es la posibilidad infinita de un mejor planeta.

Quiero aclarar, que, para futuro, se proyecta la continuidad de esta obra a manera de video Mapping, en coautoría con el maestro Héctor Cadena.

Referencias

- Asai, N., Kuwahara, H., Lacroix, P., Toshihiko, T., & All, e. (s.f.). *Face Haking. 3d projection videomapping on Tv*. Omote Project, Tokio.
- Cadena, G. H. (2018). *Estratégicas educativas en la reconfiguración identitaria de la comunidad conversa al islam de la escuela Imam Yafar As Sidiq de la ciudad de Bogotá, Colombia*. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.
- Carvalho, F. (2020). *Daedra Art. artista del tatuaje cubre cicatrices de victimas de violencia domestica*. Daedra Art y Tatto Flavia. Obtenido de <https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/galeria/artista-del-tatuaje-cubre-cicatrices-de-victimas-de-violencia-domestica/66822>
- Epson. (2019). *El videomapping*. Obtenido de Epson.com: <https://www.epson.es/insights/article/que-es-y-como-crear-un-video-mapping>
- González Arana, R. &. (2010). La violencia en Colombia: Una mirada particular para su comprensión. *Investing Desarrollo*, 18 (2).
- Koda, K. (2019). El abrazo. *www.wacom.com*. wacom arts, Toyonodai, Kazo, Japón. Obtenido de <https://www.wacom.com/ja-jp/createmore/koji-yoda>
- Libertad. (16 de Septiembre de 2019). Entrevista a "Libertad". (X. Rúa Martínez, Entrevistador)
- Mura, M. (2013). OPRESIÓN breaths after coma. *Italian Multimedia Artist & desing*. Venecia.
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Violencia*. Obtenido de www.who.int: <https://www.who.int/topics/violence/es/>
- Rueda Matallana, P. L., & Toloza Pérez, D. C. (2016). *Resignificación de la violencia intrafamiliar a partir de la reconstrucción de la memoria de las víctimas*. Bogotá: CINDE.
- Suero, I. (24 de diciembre de 2012). *La violencia intrafamiliar vista por el arte*. Obtenido de listindiario.com: <https://listindiario.com/ventana/2012/11/24/256283/la-violencia-intrafamiliar-vista-por-el-arte>

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Muerte en vida, soledad en compañía, sueños de libertad

Anexos