

SATISFECHO Y
NO OBSTANTE
SIN MI

By Paola Castro

INTRODUCCIÓN

“Cuando el individuo siente, la comunidad tambalea”.
-Huxley

El proyecto tiene como objetivo principal generar una reflexión profunda sobre cómo el consumismo moldea nuestra identidad y estandariza nuestras relaciones personales, todo ello bajo la influencia del concepto de valor del signo propuesto por Jean Baudrillard. A través de un performance, buscamos representar visual y emocionalmente la homogeneidad inducida por el consumismo, destacando la pérdida de autenticidad y singularidad en nuestras vidas cotidianas.

El proyecto tiene como objetivo principal generar una reflexión profunda sobre cómo el consumismo moldea nuestra identidad y estandariza nuestras relaciones personales, todo ello bajo la influencia del concepto de valor del signo propuesto por Jean Baudrillard.

A través de un performance, buscamos representar visual y emocionalmente la homogeneidad inducida por el consumismo, destacando la pérdida de autenticidad y singularidad en nuestras vidas cotidianas.

En el escenario oscuro de la sociedad contemporánea, el amor ya no es una roca sólida en la que construir relaciones duraderas, sino un río fluido que se adapta y fluye con los tiempos cambiantes. En este performance, exploraremos la metamorfosis cultural que ha ocurrido a través del prisma del amor líquido, donde las relaciones se convierten en transacciones efímeras, impulsadas por el individualismo y el consumismo emocional. En una interpretación de luces y sombras, representaremos la fluidez de las relaciones amorosas en un mundo donde las conexiones son volátiles y efímeras. Cada movimiento, cada gesto, reflejará la adaptabilidad al cambio y la falta de compromiso que caracterizan las relaciones contemporáneas.

A través del cuerpo y su movimiento, exploraremos cómo el amor se ha convertido en una transacción, donde el valor del otro se mide por su utilidad momentánea. En cada paso, cada giro, revelaremos la lógica del mercado que impregna nuestras relaciones afectivas, donde las personas buscan satisfacer sus propias necesidades y deseos a expensas del compromiso y la estabilidad.

En este escenario, el individualismo se convierte en el protagonista, impulsando a las personas a buscar su propia realización y felicidad, incluso a costa de las relaciones profundas y significativas. A través de movimientos que reflejan la superficialidad y la falta de compromiso, exploraremos cómo el enfoque en la satisfacción individual ha transformado la naturaleza misma del amor.

Y así, en un último suspiro, exploraremos la adaptabilidad al cambio y el consumo del otro como productos en un mundo en constante evolución.

Cada movimiento reflejará la volatilidad de las relaciones y la habilidad para navegar por los cambios, invitando a una reflexión sobre nuestro papel en esta dinámica cambiante. La reflexión sobre la estandarización de nuestras relaciones personales es crucial en un momento en que las interacciones humanas se ven influenciadas por la superficialidad y la inmediatez. El valor del signo, planteado por Baudrillard, se manifiesta en nuestras vidas diarias, desde la ropa que usamos hasta las relaciones que cultivamos, y es esencial cuestionar cómo esto afecta la autenticidad de nuestras experiencias.

Este proyecto busca despertar la conciencia sobre las implicaciones del consumismo y la manipulación de nuestra identidad y relaciones, promoviendo una mirada crítica que fomente la resistencia a la estandarización y la búsqueda de conexiones genuinas en un mundo cada vez más uniforme.

OBJETIVO GENERAL

Reflexionar sobre la influencia del consumismo en la identidad personal y relacional por medio de una obra artística.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Generar una reflexión a partir de la representación del cuerpo como medio de interpretación en el arte contemporáneo.
2. Representar las complejidades de la autoimagen en un contexto de consumismo excesivo.
3. Expresar las tensiones entre la identidad auténtica y las expectativas impuestas por la sociedad consumista por medio del cuerpo como lienzo.

MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO

El proyecto de performance se fundamenta en una comprensión profunda de cómo el consumismo moldea nuestras relaciones interpersonales y nuestra identidad personal en la sociedad contemporánea. Integrando diversas perspectivas teóricas de autores como Erich Fromm, Coral Herrera, Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman y Aldous Huxley, se proporciona un marco sólido para explorar estas dinámicas complejas.

Desde la perspectiva de Erich Fromm, se destaca cómo el consumismo conduce a la deshumanización de las relaciones, donde las personas son tratadas como objetos desechables en busca constante de gratificación superficial (Fromm, 1947). Esta superficialidad se ve agravada por la era digital, como señala Coral Herrera, donde las interacciones se vuelven rápidas y efímeras, marcadas por una imagen superficial y una conexión fugaz (Herrera, 2012).

La teoría de Jean Baudrillard sobre la cosificación de la identidad proporciona una lente para comprender cómo la publicidad y la cultura del consumo convierten a los individuos en meros productos de intercambio, sacrificando su autenticidad en favor de la conformidad a los cánones culturales establecidos (Baudrillard, 1970). Esta conformidad se ve agravada por la "modernidad líquida" de Zygmunt Bauman, donde las relaciones humanas adoptan una naturaleza efímera y en constante cambio, reflejando la inestabilidad y la fugacidad de la sociedad contemporánea (Bauman, 2007).

La perspectiva de Aldous Huxley en "Un mundo feliz" nos lleva a reflexionar sobre cómo la búsqueda obsesiva de satisfacción y placer puede convertirse en un mecanismo de control social, perpetuando así la cultura del consumismo y socavando la capacidad de las personas para buscar un propósito trascendental más allá del consumo (Huxley, 1932).

El proyecto de performance se enriquece al considerar también las perspectivas antropológicas y políticas del cuerpo, proporcionadas por Mari Luz Esteban y Ricardo Toledo Castellanos. Estas nuevas dimensiones añaden profundidad al análisis de cómo el consumismo impacta en nuestras relaciones interpersonales y en la formación de nuestra identidad personal.

Desde el punto de vista de Mari Luz Esteban, se destaca cómo el cuerpo es utilizado como un medio de expresión y comunicación en la sociedad consumista. El cuerpo se convierte en un objeto de consumo más, donde la imagen corporal y la estética son constantemente mercantilizadas (Esteban, 2011). Esta perspectiva enfatiza cómo el consumismo influye en la construcción de la identidad corporal y en las relaciones interpersonales, donde la apariencia física y la conformidad a los estándares de belleza juegan un papel central.

Por otro lado, Ricardo Toledo Castellanos aborda el cuerpo desde una perspectiva política, destacando cómo el consumismo puede perpetuar y reforzar las desigualdades sociales a través de la corporalidad. El cuerpo se convierte en un campo de batalla político, donde las diferencias de clase, género y raza se reflejan y reproducen (Toledo Castellanos, 2015). En esta visión, el consumismo no solo afecta la identidad personal, sino que también moldea las estructuras de poder y dominación en la sociedad.

Integrando estas diversas perspectivas teóricas, el proyecto de performance busca ofrecer una representación artística y reflexiva de cómo el consumismo influye en nuestras relaciones interpersonales y en la construcción de nuestra identidad personal en la sociedad contemporánea. Desde las perspectivas antropológicas y políticas del cuerpo, el proyecto de performance adquiere una mayor complejidad y riqueza conceptual al influir en las dinámicas de poder y desigualdad en la sociedad.

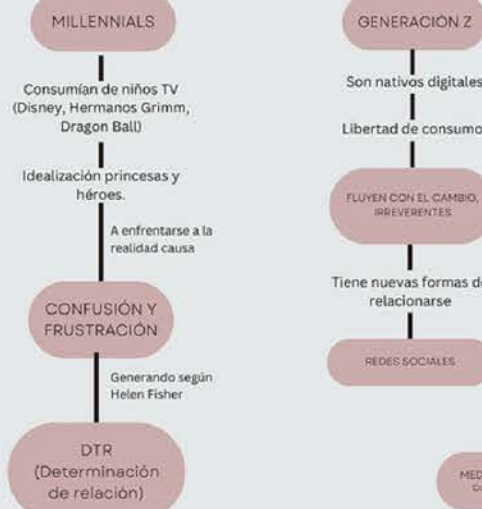
METODOLOGÍA

SATISFECHO Y NO OBSTANTE SIN MI

REFLEXIÓN

Falsas creencias del amor romántico

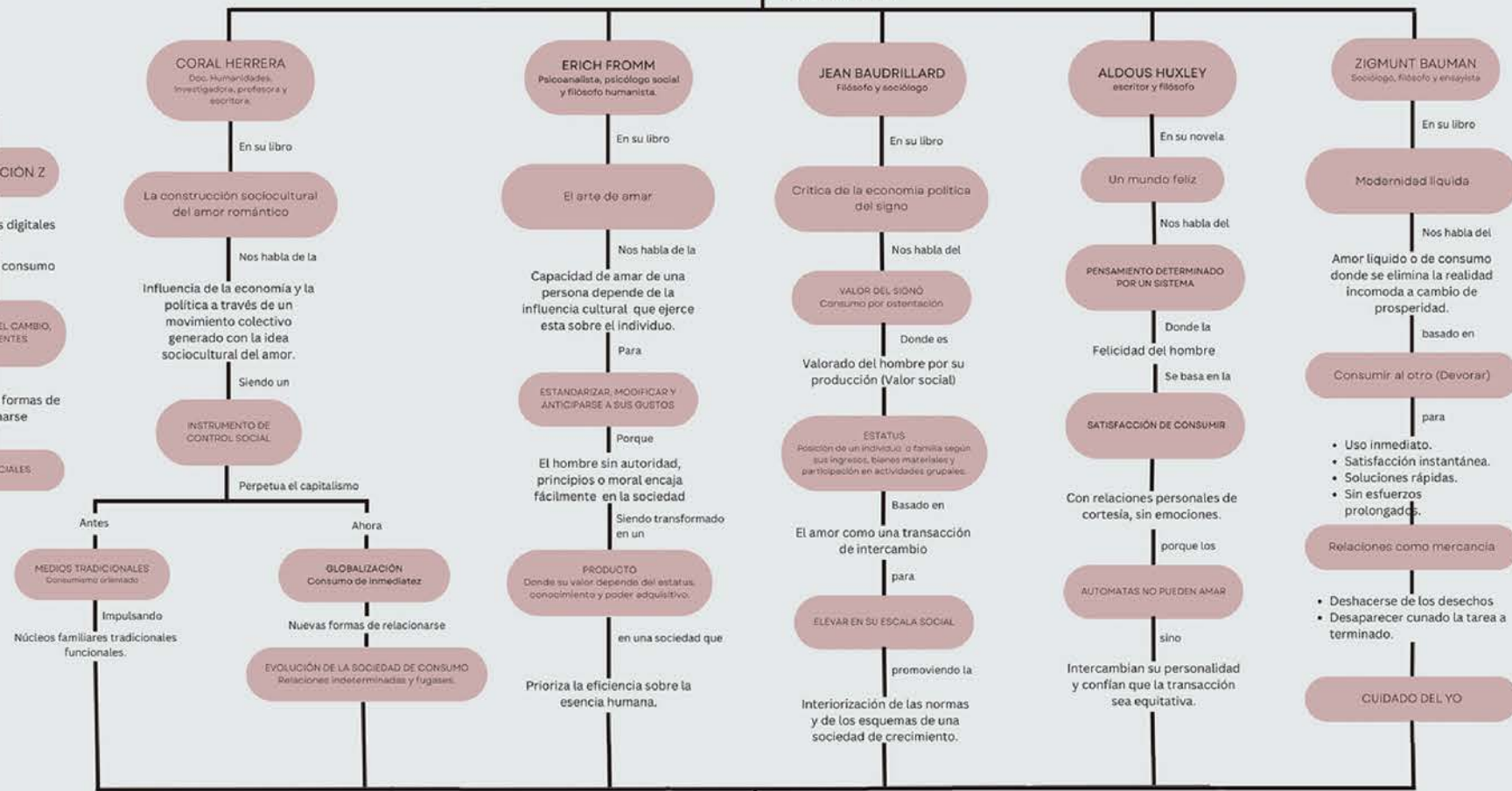
Experiencias subjetivas al socializar entre amig@s

INVESTIGAR

¿Por qué tenemos estos patrones de comportamiento?

Algunos pensadores nos hablan del tema

MATERIALIZACIÓN

Interpretación de una idea de forma teatral.

Cuerpo como medio de representación de acuerdo a los referentes de obra

La metodología de investigación y creación de la obra "Satisfecho y no obstante sin mí", se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: reflexión, investigación y materialización. Cada uno de estos ejes está compuesto por elementos específicos que, en conjunto, permiten un análisis profundo y una representación artística de las dinámicas contemporáneas en las relaciones humanas.

Reflexión: Explorando las Creencias del Amor

Romántico

El primer eje del mapa conceptual se enfoca en la reflexión sobre las falsas creencias del amor romántico y sus efectos en las experiencias subjetivas al socializar entre amigos. Aquí se analizan dos generaciones principales: Millennials y Generación Z.

Millennials:

Esta generación ha crecido en un entorno de consumismo y redes sociales, factores que han influido significativamente en su percepción del amor y las relaciones. La idealización de personas y relaciones, promovida por los medios y las redes sociales, conduce a menudo a la confusión y la frustración. Los Millennials tienden a experimentar una disonancia entre las expectativas idealizadas y la realidad de las relaciones humanas.

Generación Z:

La Generación Z, por otro lado, se caracteriza por una mayor libertad para conectarse y formas novedosas de socialización. Esta generación utiliza intensivamente las redes sociales, creando nuevas tendencias y modos de interacción. Aunque tienen un enfoque más abierto y flexible hacia las relaciones, también enfrentan desafíos relacionados con la superficialidad y la efimeridad de las conexiones.

Investigación: Desentrañando los Patrones de Comportamiento

El segundo eje del mapa conceptual se dedica a la investigación de por qué se presentan ciertos patrones de comportamiento en las relaciones actuales. Este análisis se apoya en las teorías de varios pensadores Coral Herrera Gómez, Erich Fromm, Jean Baudrillard, Aldous Huxley y Zygmunt Bauman.

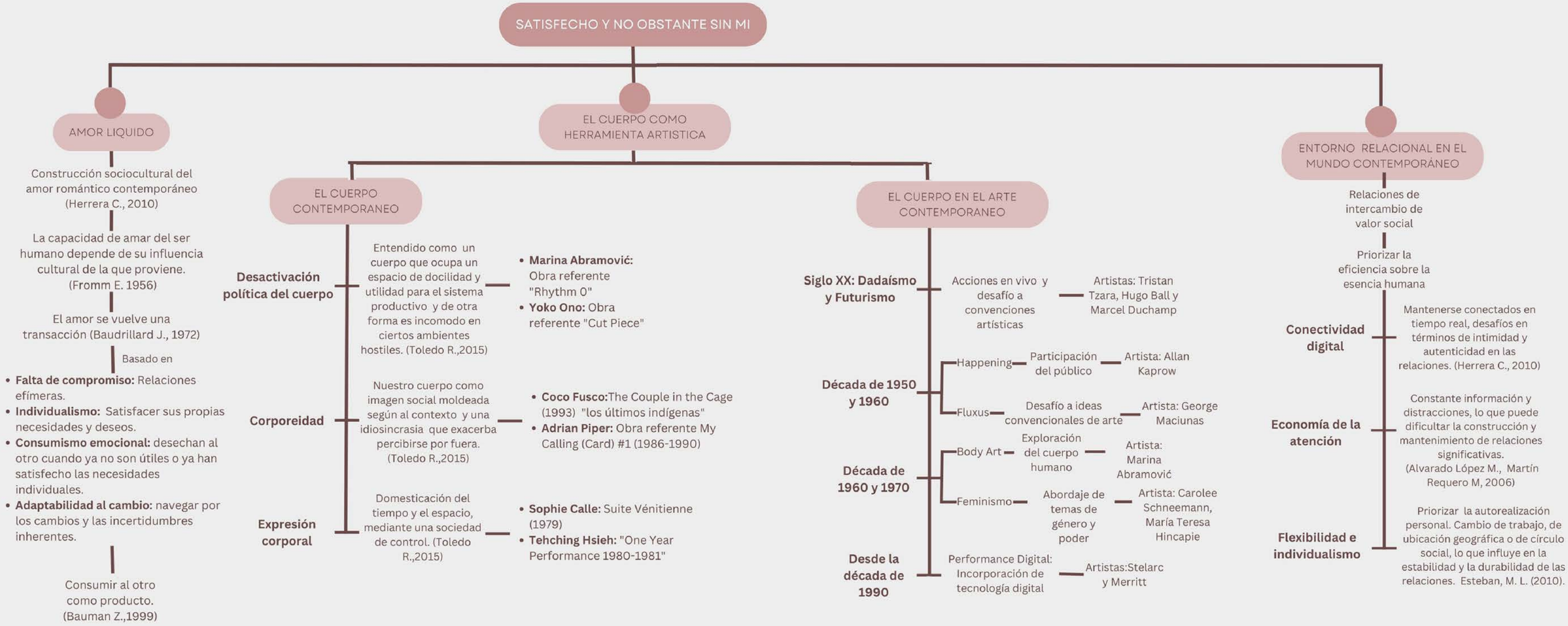
Materialización: Interpretación audiovisual

El tercer eje del mapa conceptual se enfoca en la materialización de la obra a través de la interpretación teatral de ideas. Aquí se utilizan representaciones artísticas significativas para explorar y expresar las dinámicas de las relaciones humanas con artistas como: Marina Abramovic y Ulay, María Teresa Hincapié, Gillian Wearing y Tashacha Merritt.

"Satisfecho y no obstante sin mí" es una obra que busca explorar y representar las dinámicas contemporáneas de las relaciones humanas, influenciadas por el individualismo, la flexibilidad, el consumismo y la digitalización. A través de un enfoque teatral que integra diversas teorías y prácticas artísticas, la obra invita a reflexionar sobre cómo estos factores moldean nuestras interacciones y conexiones personales en un mundo en constante cambio. La combinación de reflexión, investigación y materialización permite una comprensión profunda y una representación artística que desafía al público a considerar el impacto de la modernidad en nuestras relaciones interpersonales.

MAPA CONCEPTUAL DE LA OBRA

CONCEPTOS:
SATISFECHO Y NO
OBSTANTE SIN MI

1 Amor líquido

La construcción sociocultural del amor romántico contemporáneo es un proceso complejo que refleja las dinámicas sociales, económicas y culturales de la sociedad actual. Esta construcción no es estática ni universal, sino que está en constante evolución y varía según el contexto cultural y geográfico. Algunos aspectos que influyen en la homogenización de este concepto en la contemporaneidad han sido: los medios de comunicación, como la televisión, el cine, la música y las redes sociales, a través de narrativas románticas y representaciones de relaciones, estos medios difunden y refuerzan ciertos estereotipos y expectativas sobre el amor y las relaciones, influenciando las percepciones y comportamientos de las personas (Castells, 2010); las normas y valores sociales, pueden incluir expectativas sobre el género y los roles de género en las relaciones,

así como ideas sobre la monogamia, el compromiso y la estabilidad emocional en las relaciones románticas, estableciendo los modelos de amor aceptables y deseables en una determinada sociedad (Giddens, 1992). Por ejemplo, en algunas culturas, se valora la pasión ardiente y el romanticismo como elementos centrales del amor, mientras que, en otras, se enfatiza más la estabilidad y la compañía mutua (Beck y Beck-Gernsheim, 2001). Estos modelos culturales influyen en las formas en que las personas buscan y experimentan el amor en sus vidas. Siendo la capacidad de amar del ser humano ligada a su contexto cultural porque esta le proporciona los marcos de referencia, las normas y los valores que moldean la forma en que las personas entienden, experimentan y expresan el amor en sus vidas (Illouz, 2009).

La globalización es también un factor relevante en la contemporaneidad, ha ampliado las oportunidades de interacción y conexión entre personas de diferentes culturas y contextos sociales. Esto ha llevado a la adopción y adaptación de diferentes formas de expresión del amor romántico, así como a la fusión de tradiciones y prácticas culturales en las relaciones contemporáneas (Appadurai, 2001); donde las instituciones sociales, como el matrimonio, la familia y la religión, a medida que la globalización las permea estas instituciones evolucionan y cambian en respuesta a las transformaciones sociales y culturales, también lo hacen las normas y expectativas relacionadas con el amor y las relaciones románticas (Giddens, 2000). Siendo el individualismo y la búsqueda de la autenticidad, valorada por la autonomía y la libertad en sus relaciones, buscando conexiones que les permitan expresarse y realizarse como individuos únicos (Bauman, 2007).

En el centro de esta temática se encuentra el concepto del amor líquido, una metáfora de las complejidades del amor en la sociedad contemporánea, influenciada por diversas corrientes socioculturales. Inspirado por las ideas de Herrera, Baudrillard y Bauman, este busca explorar cómo el amor se ha transformado en una experiencia fluida y cambiante, reflejando las dinámicas sociales y emocionales de nuestro tiempo.

La noción de "amor líquido" popularizada por Zygmunt Bauman expresa la idea de que las relaciones afectivas contemporáneas son más volátiles y efímeras que nunca (Bauman, 2007). Las personas, en su búsqueda de satisfacción individual, tienden a ver las relaciones como transacciones donde buscan satisfacer sus propias necesidades y deseos (Bauman, 2007).

Esta mentalidad consumista lleva a una falta de compromiso y a relaciones más superficiales, donde el otro es valorado principalmente por su utilidad momentánea, donde la adaptabilidad al cambio se convierte en una habilidad clave para navegar por las relaciones en constante evolución (Bauman, 2007). Las personas se ven obligadas a ajustarse rápidamente a los cambios y las incertidumbres, lo que puede llevar a una actitud de consumir al otro como un producto que se puede desechar cuando ya no es útil (Bauman, 2007), siendo vistas las relaciones como transacciones comerciales, donde se intercambian afecto, atención y cuidado a cambio de beneficios individuales como señales de riqueza, logros profesionales o conexiones sociales (Illouz, 2009). Esto lleva a una dinámica de "dar para recibir", donde las personas esperan obtener ciertos beneficios o recompensas de la relación, en lugar de valorarla por sí misma.

Por ejemplo, una persona puede ser vista y tratada como un símbolo de estatus para mejorar la propia imagen o posición social (Bauman, 2007), una dinámica en la que el otro es valorado principalmente por su capacidad para mejorar el estatus o la imagen social de la persona que lo busca, impulsando a las personas a buscar su propia realización y felicidad, incluso a costa de las relaciones profundas y significativas (Beck y Beck-Gernsheim, 2001), donde la satisfacción individual ha transformado la naturaleza misma del amor (Bauman, 2007).

2 El cuerpo como herramienta artística

El cuerpo humano es una herramienta increíblemente diversa de expresión y comunicación, trasciende las barreras del lenguaje verbal y se convierte en un medio multifacético para transmitir emociones, ideas y significados en una variedad de contextos (Shaun McNiff). Desde las artes escénicas hasta la comunicación no verbal en la vida cotidiana, el cuerpo se erige como un lienzo en blanco que los individuos pueden moldear y utilizar para dar vida a sus pensamientos más profundos y emociones más intensas (Martha Graham). En el escenario del arte, el cuerpo danza, actúa, pinta y esculpe, llevando al espectador a un viaje emocional a través de gestos, movimientos y expresiones que van más allá de las palabras (Isadora Duncan). En la esfera interpersonal, el cuerpo se convierte en un instrumento de conexión y comprensión, transmitiendo mensajes sutiles a través

de posturas, miradas y gestos que enriquecen la comunicación humana (Paul Ekman). El cuerpo humano, con toda su complejidad y potencialidad, sirve como una herramienta invaluable que no solo nos conecta con el mundo que nos rodea, sino que también nos conecta con nosotros mismos, permitiéndonos expresar nuestra humanidad de la manera más auténtica y visceral (Eve Ensler).

2.1 El cuerpo contemporáneo

El cuerpo contemporáneo es más que una simple entidad física; es un producto y un reflejo de las dinámicas complejas que caracterizan nuestra sociedad en la actualidad (Esteban, 2011). En esta era de avances tecnológicos, globalización, cambios culturales y tensiones políticas, el cuerpo se encuentra en el epicentro de una serie de transformaciones y negociaciones que afectan su representación, experiencia y significado (Toledo Castellanos, 2015).

La sociedad contemporánea se caracteriza por una creciente diversidad cultural y una mayor interconexión global (Toledo Castellanos, 2015). Esta diversidad se refleja en las múltiples formas en que se percibe y representa el cuerpo, así como en las diferentes prácticas corporales que se desarrollan en distintas comunidades y culturas (Esteban, 2011).

Además, la globalización ha traído consigo la difusión de ideales estéticos y corporales a través de los medios de comunicación y las redes sociales, influyendo en las percepciones y expectativas sobre el cuerpo en todo el mundo (Toledo Castellanos, 2015).

Los avances tecnológicos han transformado la forma en que interactuamos con nuestro cuerpo y cómo lo percibimos. Desde la realidad aumentada hasta la modificación genética, la tecnología ha ampliado las posibilidades de experimentación y manipulación corporal, desafiando las nociones tradicionales de lo que significa ser humano y cómo se define la identidad corporal en la era digital (Esteban, 2011).

2.1.1 Desactivación política del cuerpo

La percepción del cuerpo contemporáneo como una entidad que ocupa un espacio de docilidad y utilidad para el sistema productivo, al mismo tiempo que puede ser incómodo en ambientes hostiles, refleja las tensiones y contradicciones de la experiencia humana en la sociedad actual (Toledo Castellanos, 2015). Aunque el cuerpo puede ser utilizado como una herramienta para la productividad y el éxito en el trabajo, también puede ser objeto de vulnerabilidad y marginalización en contextos sociales y culturales que no valoran su diversidad y singularidad (Esteban, 2011).

El cuerpo como herramienta productiva se manifiesta en el contexto laboral, donde los individuos a menudo se ven obligados a adaptarse a ciertos estándares de rendimiento físico y mental para ser considerados productivos y útiles para el sistema económico (Esteban, 2011).

Esto puede implicar la realización de tareas repetitivas, mantener una postura específica durante largos períodos de tiempo o someterse a condiciones de trabajo estresantes y exigentes que pueden afectar la salud y el bienestar físico y emocional del individuo (Toledo Castellanos, 2015). Por otro lado, fuera del entorno laboral, el cuerpo puede experimentar incomodidad y vulnerabilidad en ambientes hostiles, donde se enfrenta a discriminación, violencia o exclusión debido a su apariencia, género, etnia u otras características (Esteban, 2011). Estos ambientes pueden generar estrés, ansiedad y trauma en el individuo, afectando su salud mental y su capacidad para participar plenamente en la sociedad (Toledo Castellanos, 2015). También este cuerpo contemporáneo está expuesto a la presión social y cultural para cumplir con ciertos estándares de belleza, salud y rendimiento físico, contribuyendo a la percepción del cuerpo como una herramienta que

debe ser moldeada y controlada para adaptarse a las expectativas de la sociedad (Esteban, 2011). Esta presión lleva a prácticas extremas de autocontrol y autoexigencia que tienen consecuencias negativas para la salud y el bienestar del individuo (Toledo Castellanos, 2015).

En los contextos políticos o sociales, el cuerpo se ve sometido a formas de control, represión o limitación que obstaculizan su capacidad de expresar resistencia, participación o identidad política de manera auténtica y significativa (Esteban, 2011). Desde la represión física y la violencia estatal hasta la censura cultural y la manipulación de la imagen corporal, estas dinámicas reflejan los intentos de mantener el orden social y político al limitar la autonomía del cuerpo en el espacio público y político (Toledo Castellanos, 2015). Este concepto refleja la idea de que el cuerpo humano no solo es un sitio de acción política, sino también un blanco de regulación y dominación por parte de las estructuras de poder (Esteban, 2011).

Marina Abramović y Yoko Ono son dos artistas contemporáneas cuyo trabajo aborda temas profundos relacionados con la corporalidad, la política y la participación del espectador. En sus obras "Rhythm 0" de Abramović y "Cut Piece" de Ono, ambas exploran la idea de la desactivación política del cuerpo de maneras diferentes, pero igualmente impactantes (Toledo Castellanos, 2015).

En "Rhythm 0", Marina Abramović se sitúa pasivamente frente al público, que se le invita a interactuar con ella de cualquier manera que deseen utilizando una serie de objetos dispuestos en una mesa frente a ella. Estos objetos incluían desde plumas y flores hasta tijeras y un arma cargada. La obra se convierte en un experimento social donde el público asume un papel activo y ejerce su poder sobre el cuerpo de Abramović, quien se convierte en un objeto inerte y pasivo.

Rhythm 0", Marina Abramović (1974).

Por otro lado, "Cut Piece" de Yoko Ono presenta una dinámica similar, pero con un enfoque más directo en la violencia simbólica y la vulnerabilidad del cuerpo femenino. En esta obra, Ono se sienta en silencio frente al público y les invita a cortar pedazos de su ropa con unas tijeras. A medida que avanza la performance, el acto de cortar se vuelve cada vez más agresivo, revelando la agresión latente y el deseo de control por parte de los espectadores. "Cut Piece" pone a la vista la objetificación y la violencia de género, así como la desactivación política del cuerpo de Ono como mujer en una sociedad patriarcal (Toledo Castellanos, 2015).

"Cut piece", Yoko Ono (1965).

2.1.2 Corporeidad

La corporeidad es un concepto que reconoce la interconexión entre el cuerpo humano y su entorno social y cultural, destacando cómo nuestra apariencia física, comportamientos y percepciones corporales están moldeados por las normas, valores y expectativas de la sociedad en la que vivimos (Esteban, 2011). Nuestra idiosincrasia individual también desempeña un papel importante en cómo experimentamos y nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y con los cuerpos de los demás, dando lugar a una diversidad de experiencias y expresiones corporales en el mundo contemporáneo (Toledo Castellanos, 2015).

La idea de que nuestro cuerpo es una imagen social moldeada según el contexto resalta cómo nuestra apariencia física, comportamientos y gestos están influenciados y determinados por las normas, valores y expectativas de la sociedad en la que vivimos (Toledo Castellanos, 2015).

Por ejemplo, las normas de belleza, los estándares de moda y los roles de género son construcciones sociales que influyen en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y en cómo queremos ser percibidos por los demás (Esteban, 2011). Asimismo, el contexto cultural, económico y político en el que nos encontramos también puede moldear nuestra corporeidad de manera significativa, influyendo en nuestra forma de vestir, hablar, comportarnos y relacionarnos con los demás (Toledo Castellanos, 2015).

La idiosincrasia influye en la forma en que nos percibimos y nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y con los cuerpos de los demás. Esta idiosincrasia puede manifestarse en la forma en que nos sentimos cómodos o incómodos en nuestro propio cuerpo, en cómo nos relacionamos con los estándares de belleza y salud predominantes, y en cómo negociamos nuestra identidad corporal en diferentes contextos sociales y culturales (Esteban, 2011).

En la actualidad, la idiosincrasia contemporánea se moldea por factores como la interconexión digital, el cambio cultural, el individualismo, la conciencia social y la tecnología, que se entrelazan para definir nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos (Toledo Castellanos, 2015). En este mundo globalizado, las personas buscan expresar su autenticidad mientras se adaptan a un entorno en constante cambio, navegando entre valores tradicionales y nuevas formas de pensar. La diversidad y la inclusión son cada vez más valoradas, mientras que el activismo y la participación social son impulsados por una mayor conciencia de las injusticias y desafíos que enfrenta la sociedad (Esteban, 2011). La tecnología desempeña un papel fundamental en esta dinámica, impulsando la adaptabilidad y la innovación constantes (Toledo Castellanos, 2015).

En "The Couple in the Cage" (1993) de Coco Fusco, en colaboración con Guillermo Gómez-Peña, los artistas

exploran la representación y la percepción de los "últimos indígenas" en el contexto de la exhibición humana y el colonialismo.

Fusco y Gómez-Peña se presentan a sí mismos como indígenas supuestamente recién descubiertos, encerrados en una jaula de estilo victoriano y exhibidos en diversos espacios culturales, como museos y galerías de arte. La obra cuestiona las narrativas colonialistas y exóticas que históricamente han rodeado a las poblaciones indígenas, así como la forma en que estas narrativas persisten y se perpetúan en el mundo del arte y la cultura contemporáneos (Fusco & Gómez-Peña, 1993). "The Couple in the Cage" desafía al espectador a reflexionar sobre su propia participación en la perpetuación de estereotipos y la objetivación de los pueblos indígenas.

The Couple in the Cage, Single Channel Video By Coco Fusco and Paula Heredia | Color | 30 min | 1993

Por otro lado, "My Calling (Card) #1" (1986-1990) de Adrian Piper es una obra conceptual que aborda las cuestiones de la identidad racial y la percepción social. Piper creó una tarjeta de visita que llevaba consigo y que entregaba a personas que expresaban comentarios o actitudes racistas hacia ella. La tarjeta incluía una declaración que desafiaba los estereotipos raciales y confrontaba directamente a aquellos que perpetuaban prejuicios raciales (Piper, 1986). Esta obra funciona como una herramienta de confrontación y concientización, desafiando las percepciones sociales arraigadas y ofreciendo una respuesta directa y confrontativa a la discriminación racial. "My Calling (Card) #1" invita al espectador a reflexionar sobre el impacto de sus palabras y acciones en los demás, así como en sí mismos, y a reconsiderar sus propias percepciones y prejuicios. En conjunto, tanto "The Couple in the Cage" como "My Calling (Card) #1" abordan la imagen social y la representación cultural, cuestionando los estereotipos y

las percepciones arraigadas que perpetúan la discriminación y la marginalización en la sociedad contemporánea.

The Couple in the Cage, Single Channel Video By Coco Fusco and Paula Heredia | Color | 30 min | 1993

2.1.3 Expresión corporal

La expresión corporal en una sociedad de control, como planteado por Toledo (2015), representa una interacción entre la forma en que nos movemos, nos comportamos y nos comunicamos físicamente, y las estructuras de poder que moldean nuestro entorno. Las rutinas diarias, los horarios de trabajo y las normas de comportamiento dictan cómo debemos ocupar y utilizar el tiempo y el espacio, limitando la espontaneidad y la libertad de movimiento, convirtiendo nuestros cuerpos en instrumentos de disciplina y conformidad. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, la expresión corporal también puede ser una forma de resistencia y subversión, desafiando las normas establecidas y reclamando nuestra autonomía. A través de gestos, movimientos y acciones, afirmamos nuestra identidad y resistimos la vigilancia y el control que caracterizan a la sociedad contemporánea. Entendiendo la expresión

corporal contemporánea en una sociedad de control es tanto una manifestación de las estructuras de poder existentes como una herramienta de resistencia y afirmación de nuestra humanidad y autonomía.

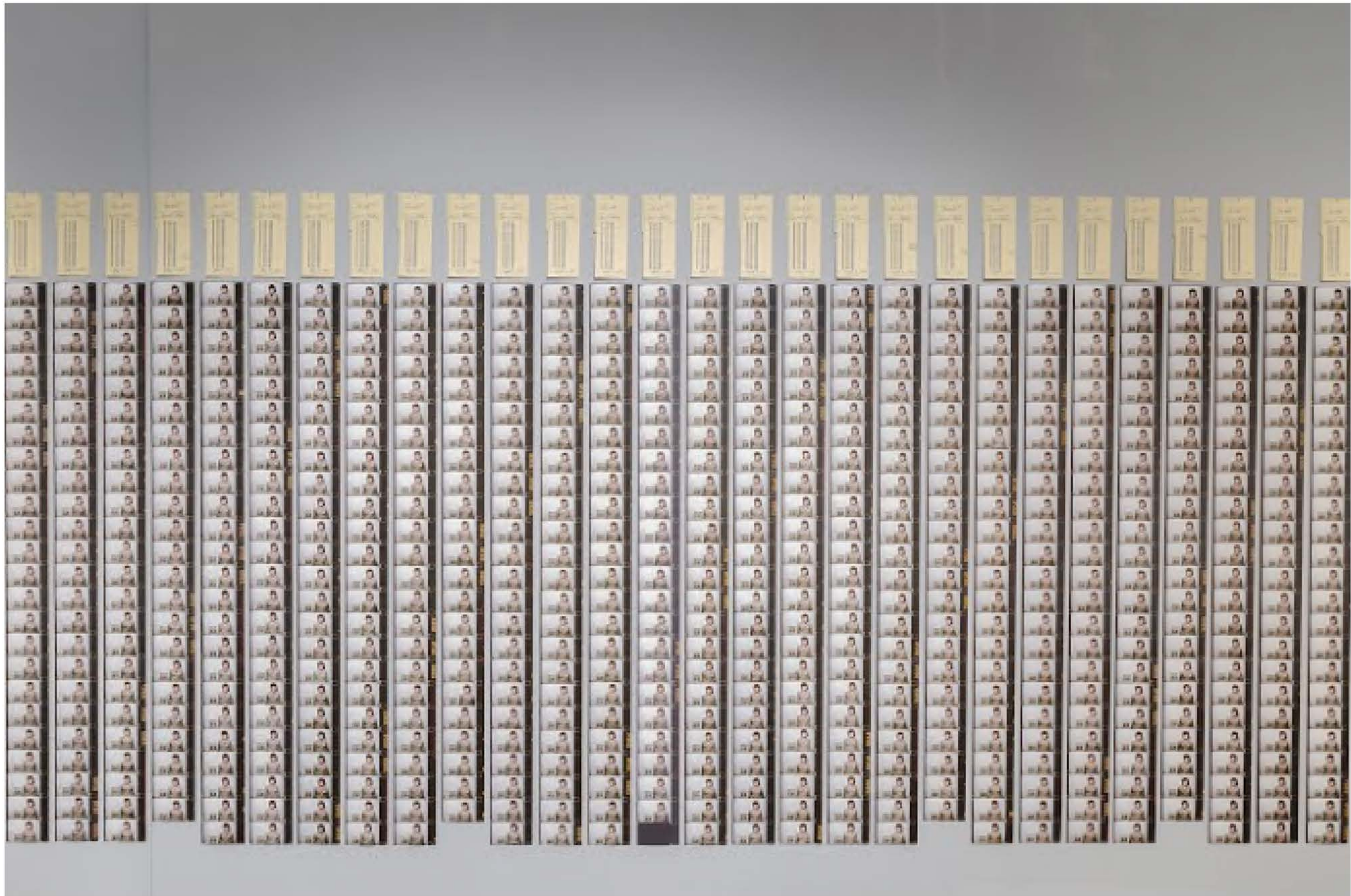
Las obras de Sophie Calle y Tehching Hsieh, "Suite Vénitienne" (1979) y "One Year Performance 1980-1981" respectivamente, exploran de manera distintiva la domesticación del cuerpo y el espacio a través de la performance artística: En "Suite Vénitienne", Sophie Calle realiza una investigación artística y personal al seguir a un hombre desconocido por las calles de Venecia. Documenta sus movimientos y acciones, así como sus encuentros fortuitos, creando un relato detallado que mezcla lo íntimo con lo público. A través de esta obra, Calle desafía las normas sociales que rigen la privacidad y la intimidad, cuestionando la noción de espacio personal y la frontera entre lo público y lo privado. La domesticación del espacio se ve cuestionada cuando

Calle invade la esfera privada del hombre desconocido y revela las complejidades de la interacción humana en entornos urbanos.

Sophie Calle, «Suite vénitienne», 1981

Por otro lado, en "One Year Performance 1980-1981", Tehching Hsieh se compromete a vivir durante un año completo en un espacio del tamaño de una celda de prisión. Durante este período, se abstiene de tener contacto con el mundo exterior, incluyendo el arte, el entretenimiento y la comunicación con otras personas. Esta obra radicalmente duradera muestra la domesticación extrema del cuerpo y el espacio, al someterse a una disciplina rigurosa que desafía las convenciones sociales y las expectativas sobre el tiempo y la libertad individual. Hsieh enfrenta la experiencia de la reclusión y la monotonía, evidenciando la manera en que el cuerpo humano puede ser controlado y domesticado por las estructuras sociales.

"Tehching Hsieh: One Year Performance 1980-1981" Installation View, Tehching Hsieh, 1981 - 2013, De la colección de UCCA Center for Contemporary Art

2.2 El cuerpo en el arte contemporáneo

En el arte contemporáneo, el cuerpo humano se convierte en un lienzo, un escenario y un medio de expresión sin límites (Esteban, 2011). Desde las pinturas rupestres hasta las instalaciones digitales, el cuerpo ha sido una constante fuente de inspiración y exploración para los artistas, sirviendo como un vehículo para abordar una amplia gama de temas y conceptos (Toledo Castellanos, 2015). En este vasto y diverso panorama, el cuerpo se presenta como un símbolo de identidad, un sitio de resistencia, una plataforma para el activismo y una metáfora de la condición humana en la era contemporánea (Jiménez, 2004). A través de la representación, la performance, la tecnología y la política, el arte contemporáneo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con nuestros propios cuerpos, así como con los cuerpos de los demás, explorando las complejidades de la experiencia humana en un mundo en constante cambio (Richard, 1999; Varela, 2005).

2.2.1 Siglo XX: Dadaísmo y Futurismo

El Dadaísmo como el Futurismo utilizaron las acciones en vivo como herramientas para desafiar las convenciones artísticas establecidas y explorar nuevas formas de expresión en el Siglo XX. A través de performances provocativas, absurdas y dinámicas, estos movimientos buscaban romper con el pasado y crear un arte que reflejara la complejidad y la vitalidad de la vida moderna (Borràs, 2005).

El Dadaísmo, surgido durante la Primera Guerra Mundial en Zurich, Suiza, se caracterizó por su rechazo radical a las normas culturales y estéticas dominantes. Los dadaístas buscaban subvertir el orden establecido mediante el uso de la ironía, la absurdez y la provocación (Huelsenbeck, 1969). En este contexto, las acciones en vivo se convirtieron en una forma de expresión clave para los artistas dadaístas, que organizaron eventos y performances que desafiaban las expectativas del

público y cuestionaban la naturaleza misma del arte. Por ejemplo, las "noches dadaístas" organizadas por el Cabaret Voltaire presentaban actuaciones improvisadas, lecturas de poesía absurda y manifestaciones visuales que buscaban desorientar y sorprender a la audiencia (Richter, 1965).

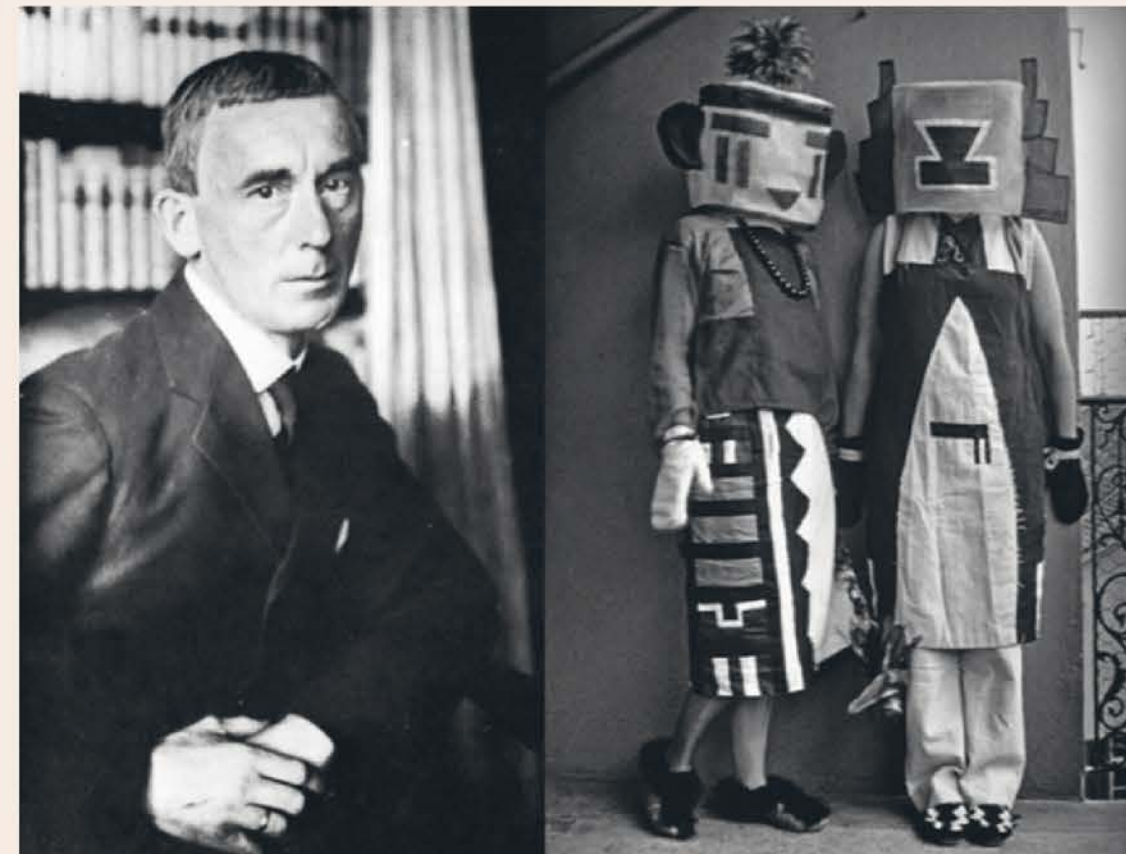

Por otro lado, el Futurismo, surgido en Italia a principios del Siglo XX, celebraba la modernidad, la velocidad y la tecnología, y abogaba por una ruptura radical con el pasado (Lista, 2001). Los futuristas estaban interesados en la intersección entre el arte y la vida cotidiana, y buscaban integrar el arte en la esfera pública a través de performances y manifestaciones callejeras. Figuras destacadas como Filippo Tommaso Marinetti organizaban eventos dinámicos y espectaculares que involucraban música, danza, poesía y teatro, creando una experiencia sensorial total para el espectador (Berghaus, 2006). Estas performances futuristas no solo desafiaban las convenciones artísticas tradicionales, sino que también buscaban transformar la experiencia urbana y revitalizar la vida cultural de las ciudades modernas (Salaris, 1985).

Cena de los dadaístas a comienzos de los años veinte. fotografía: cnac

Para el siglo XX, los artistas Tristan Tzara, Hugo Ball y Marcel Duchamp fueron fundamentales para comprender la evolución del arte moderno y contemporáneo. Estos artistas desafiaron las normas establecidas, expandieron los límites del arte y sentaron las bases para movimientos posteriores (Ades, 1976): Tristan Tzara fue un catalizador del movimiento Dadaísta, que surgió como respuesta a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y buscaba destruir las convenciones tradicionales del arte y la cultura. Su trabajo en la redacción de manifiestos dadaístas, como el "Manifiesto Dada", y su participación en eventos dadaístas en el Cabaret Voltaire en Zurich, sentaron las bases para la experimentación artística radical y la provocación intelectual (Tzara, 1977); Hugo Ball, cofundador del Cabaret Voltaire, contribuyó significativamente al desarrollo de la performance artística y la poesía sonora. Sus experimentos con el

lenguaje y la expresión vocal introdujeron nuevas formas de expresión artística y teatralidad que influyeron en artistas de generaciones posteriores (Ball, 1996); Marcel Duchamp, con sus "ready-mades" y su obra maestra "El gran vidrio", desafió las nociones convencionales de arte, cuestionando la originalidad, la autoría y el valor estético. Su influencia se extiende más allá del Dadaísmo, sentando las bases para el arte conceptual y la idea de que el concepto detrás de una obra de arte es tan importante como su ejecución (Duchamp, 1959).

Manifiesto DADA de Hugo Ball
14 de julio de 1916.

2.2.2 Década de 1950 y 1960

La década de 1950 y 1960 fue un período crucial para el desarrollo de la performance artística, marcado por una serie de movimientos y artistas que desafiaron las convenciones del arte tradicional y sentaron las bases para la performance contemporánea.

Happening

Eran eventos artísticos multidisciplinarios y participativos que surgieron en la década de 1950 y alcanzaron su apogeo en la década de 1960. Estos eventos se caracterizaban por su naturaleza efímera, su falta de guión preestablecido y su énfasis en la participación del público. Los happenings buscaban romper las barreras entre el arte y la vida cotidiana, transformando la experiencia artística en un evento colectivo y experimental.

Los happenings se originaron en el contexto del arte de vanguardia, con artistas como Allan Kaprow, John Cage y Claes Oldenburg como figuras clave en su desarrollo (Kaprow, 1966). Estos eventos tenían lugar en una variedad de entornos, desde galerías de arte hasta espacios públicos como parques y calles urbanas. A menudo, los happenings implicaban la combinación de música, danza, teatro, poesía, performance y arte visual, creando experiencias artísticas que desafiaban las convenciones del arte tradicional. Los happenings fueron una manifestación del impulso vanguardista de desafiar las normas establecidas y cuestionar las convenciones del arte y la sociedad (Cage, 1961). A través de su énfasis en la participación del público y su enfoque en la experiencia colectiva, los happenings buscaban democratizar el arte y hacer que la creatividad fuera accesible para todos (Oldenburg, 1966). Aunque efímeros por naturaleza, los happenings dejaron un legado duradero en el arte contemporáneo, influyendo en movimientos posteriores.

Allan Kaprow. *Yard*, 1961

Fluxus

El movimiento Fluxus fue un fenómeno artístico que emergió a fines de la década de 1950 y alcanzó su apogeo en la década de 1960. Fundado por el artista y músico lituano-estadounidense George Maciunas, Fluxus buscaba desafiar las ideas convencionales de arte y transformar la vida cotidiana en una experiencia estética (Higgins, 2002). Este movimiento se caracterizó por su enfoque interdisciplinario, su énfasis en la participación del público y su rechazo a la noción de arte como objeto de mercancía (Friedman, 1998).

Los artistas de Fluxus producían una amplia gama de obras, que iban desde partituras experimentales hasta eventos performativos y objetos cotidianos reinterpretados como arte (Higgins, 2002). Estas obras a menudo eran simples en su ejecución, pero profundas en su impacto, desafiando las expectativas del público y cuestionando la autoría, el valor y la función del arte en la sociedad.

Una de las características fue su enfoque en la participación del espectador (Higgins, 2002). En lugar de ser meros espectadores pasivos, los participantes eran invitados a interactuar con las obras de Fluxus, ya sea completando instrucciones simples, participando en eventos en vivo o manipulando objetos específicos. Esto llevó a una democratización del arte, permitiendo que la creatividad fuera accesible para todos y desafiando la noción de que el arte solo podía ser creado por artistas profesionales.

Fluxus también desafió las ideas convencionales de arte al abogar por una fusión entre la vida y el arte (Higgins, 2002). Los artistas de Fluxus creían que el arte no solo debería estar confinado a los espacios tradicionales de galerías y museos, sino que también debería infiltrarse en la vida cotidiana, transformando las actividades mundanas en actos artísticos significativos. Esta idea de "arte total" buscaba abolir las fronteras entre el arte y la realidad, invitando a las personas a reconsiderar su relación con el mundo que los rodea.

2.2.3 Década de 1960 y 1970

La década de 1960 y 1970 fue un período de efervescencia creativa en la performance artística, donde los artistas desafiaron audazmente las convenciones establecidas y exploraron nuevas formas de expresión. En este tiempo, el cuerpo humano se convirtió en un lienzo y una herramienta para abordar temas sociales, políticos y culturales urgentes (Goldberg, 2001). Desde el feminismo hasta la protesta política, la performance se convirtió en un medio poderoso para la expresión y la acción directa. Artistas como Marina Abramović, Vito Acconci y Carolee Schneemann utilizaron sus propios cuerpos como vehículos para la exploración de la identidad, la sexualidad y la resistencia (Rothfuss, 1998). Al mismo tiempo, el arte conceptual y el activismo influyeron en la forma en que se concebía y se practicaba la performance, con artistas como Joseph Beuys y Yoko Ono desafiando las nociones convencionales de arte y explorando ideas conceptuales y filosóficas (Friedman, 2005).

Como explicar arte a una liebre muerta 1965, Joseph Beuys.

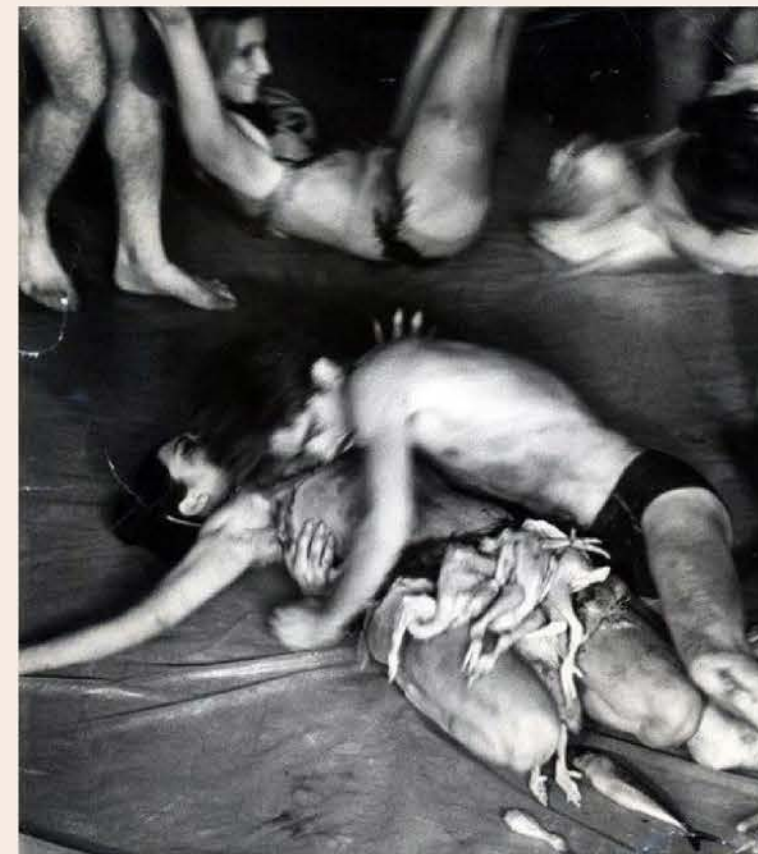
Seedbed (1972), Vito Acconci

Body art

El Body Art no solo desafió las convenciones del arte tradicional, sino que también cuestionó las normas sociales y culturales que dictaban cómo debía ser y comportarse el cuerpo humano. Al explorar el cuerpo como un sitio de experiencia y expresión, el Body Art proporcionó una plataforma para abordar temas urgentes y personales, y para desafiar las estructuras de poder y dominación en la sociedad (Potts, 1997). En última instancia, el Body Art fue una forma de arte radical que desafiaba al espectador a reconsiderar su relación con el cuerpo y el mundo que lo rodea. Se manifestó en una variedad de formas, que van desde performances en vivo y fotografías hasta acciones corporales y esculturas. Los artistas utilizaron su cuerpo como un sitio de intervención artística, realizando acciones físicas extremas, como cortes, heridas, tatuajes, y otras transformaciones corporales con el fin de

provocar reacciones emocionales y reflexiones en el espectador.

Figuras clave del Body Art incluyen a Marina Abramović, quien realizó performances duraderas y extremas que exploraban los límites del cuerpo y la mente; Carolee Schneemann, cuyas obras desafiantes exploraban la sexualidad femenina y la identidad corporal; y Chris Burden, conocido por sus performances arriesgadas que involucraban el dolor y la resistencia física.

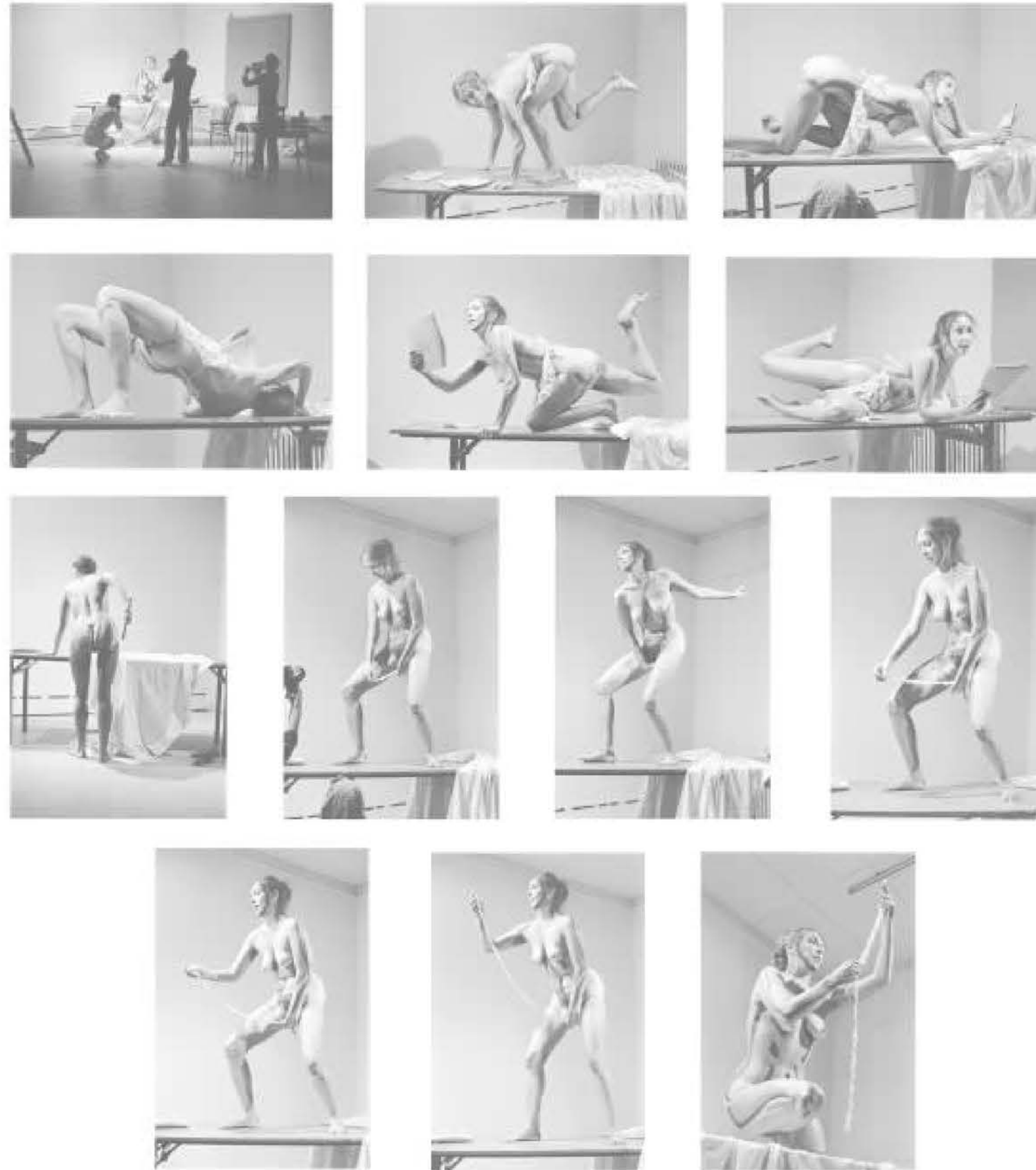
Carolee Schneemann, *Meat Joy*, 1964, video (film de 16mm transferido), color y sonido, 10' 35". Cortesía de la artista, P.P.O.W Gallery y Electronic Art Intermix, EAI, NY.

Feminismo

El feminismo es un movimiento crucial que influyó profundamente en la forma en que los artistas abordaron temas de género y poder en sus obras (Schneemann, 1975). Las artistas feministas de este período utilizaron la performance y el arte del cuerpo como medios para desafiar las normas sociales y culturales que perpetuaban la opresión de las mujeres y cuestionar la representación del cuerpo femenino en el arte. Estas artistas utilizaron sus propios cuerpos como sitios de resistencia y expresión, desafiando las convenciones patriarcales y reclamando su autonomía. A través de la performance, exploraron temas como la sexualidad, la violencia de género, la maternidad y la identidad femenina, abriendo un diálogo crítico sobre las experiencias de las mujeres en la sociedad.

Figuras destacadas del feminismo en el arte durante este período incluyen a artistas como Carolee Schneemann, conocida por su obra "Interior Scroll"

en la que realizó una performance desnuda mientras extraía un rollo de papel con un texto escrito sobre feminismo y sexualidad femenina de su vagina. Otra figura importante es Ana Mendieta, cuyas performances y obras de arte abordaron temas de la experiencia femenina, la conexión con la naturaleza y la violencia de género. María Teresa Hincapié es otra figura destacada que contribuyó significativamente al feminismo en el arte durante las décadas de 1960 y 1970, especialmente en el contexto latinoamericano (Hincapié, 1977). Como artista y activista colombiana, Hincapié utilizó la performance como medio para abordar cuestiones de género, identidad y poder en la sociedad. A través de sus obras, Hincapié exploró temas relacionados con la experiencia femenina en América Latina, incluyendo la opresión, la violencia de género y la invisibilización de las mujeres en la historia y la cultura. Su trabajo desafió las normas sociales y culturales que limitaban la libertad y la autonomía de las mujeres, y abogó por la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la sociedad.

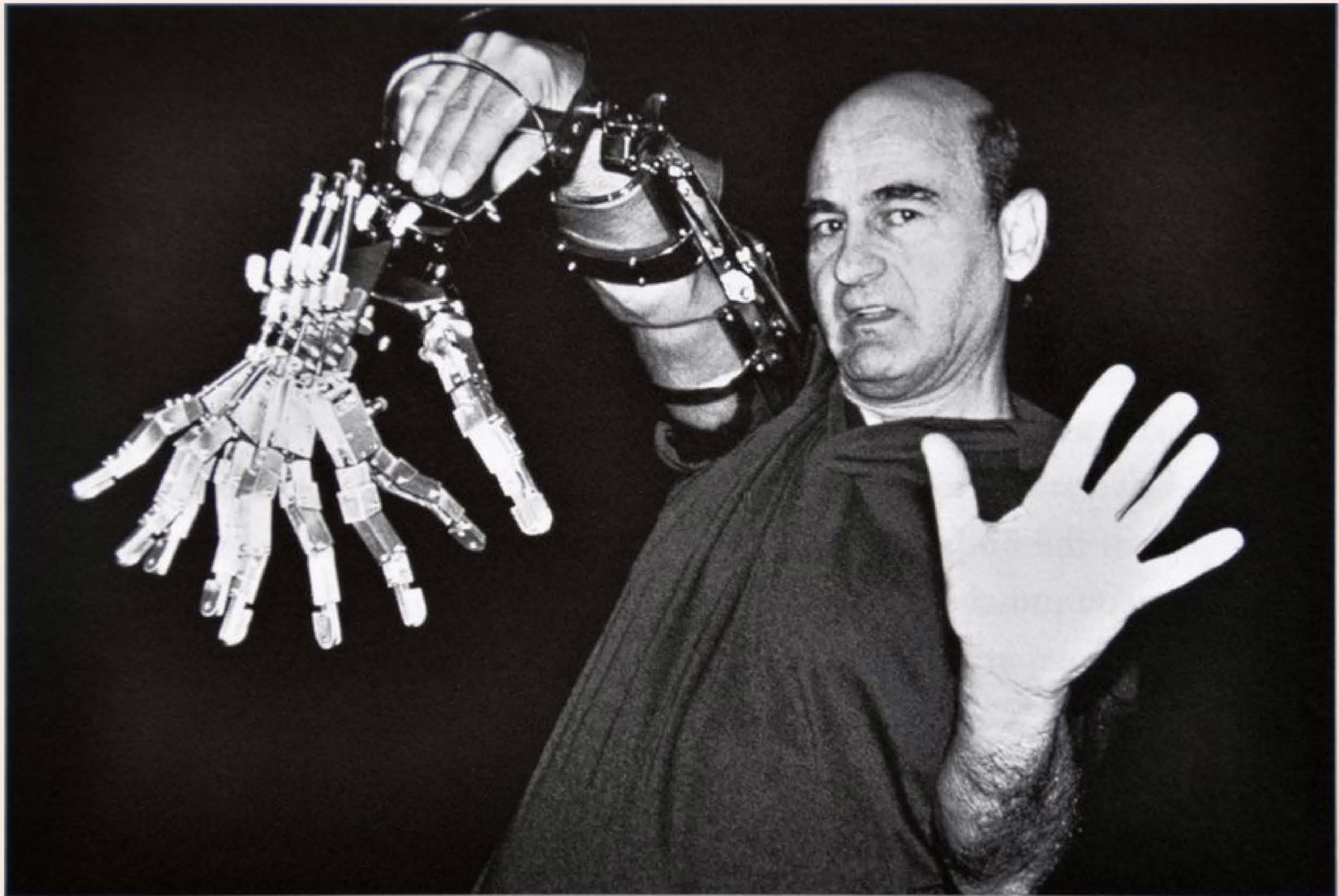
Interior Scroll, 1975, Carolee Schneemann.

2.2.4 Desde la década de 1990

Desde la década de 1990, esta fusión de performance y tecnología digital ha dado lugar a lo que se conoce como "Performance Digital" (Lozano-Hemmer, 2000), un género híbrido que explora las posibilidades creativas de la tecnología en el contexto de la performance.

En la Performance Digital, los artistas utilizan una variedad de herramientas y medios digitales, como proyecciones de video, sonido interactivo, realidad virtual, realidad aumentada y sensores de movimiento (Viola, 1997), para crear experiencias inmersivas y participativas que desafían las fronteras entre lo virtual y lo real, lo físico y lo digital. Estas obras a menudo involucran la interacción en tiempo real entre los artistas, el público y los elementos digitales, creando así experiencias únicas y efímeras que trascienden los límites del espacio físico y el tiempo (Anderson, 2016).

Uno de los aspectos más fascinantes de la Performance Digital es su capacidad para explorar temas contemporáneos relacionados con la tecnología, la identidad, la intimidad y la conexión humana en la era digital (Stelarc, 1998). Los artistas utilizan la tecnología digital como una herramienta para reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología, la naturaleza de la realidad en un mundo cada vez más digitalizado y las implicaciones éticas y sociales de la tecnología en nuestras vidas. Figuras destacadas en el campo de la Performance Digital incluyen a artistas como Rafael Lozano-Hemmer (Lozano-Hemmer, 2000), Laurie Anderson, Bill Viola (Viola, 1997), Merritt y Stelarc (Stelarc, 1998), quienes han creado obras innovadoras que desafían las convenciones del arte tradicional y exploran las posibilidades creativas de la tecnología digital. Estos artistas han utilizado la Performance Digital como una forma de experimentar con nuevas formas de expresión artística y de abrir un diálogo crítico sobre el papel de la tecnología en la sociedad contemporánea.

Stelarc. Brazo extendido. Melbourne/Hamburg 2000

3 Entorno relacional en el mundo contemporáneo

En el mundo contemporáneo, el entorno relacional ha experimentado transformaciones significativas, especialmente en términos de cómo se establecen y mantienen las relaciones interpersonales. En lugar de basarse principalmente en la proximidad física o las conexiones cara a cara, las relaciones en la era digital se han vuelto cada vez más mediadas por la tecnología, lo que ha dado lugar a nuevas formas de interacción y dinámicas sociales (Turkle, 2015).

Una característica importante de este entorno relacional contemporáneo es la prevalencia de las relaciones de intercambio de valor social. En este contexto, las interacciones sociales a menudo están impulsadas por consideraciones de utilidad y beneficio mutuo, donde las personas evalúan las relaciones en función de lo que pueden obtener de ellas en términos de recursos, oportunidades o estatus social.

Este enfoque transaccional puede llevar a la instrumentalización de las relaciones, donde los individuos interactúan con otros principalmente con el fin de obtener algún beneficio personal, en lugar de buscar una conexión auténtica o significativa.

Además, en este entorno relacional contemporáneo, se observa una tendencia a priorizar la eficiencia sobre la esencia humana en las interacciones sociales. Con la creciente influencia de las redes sociales, las aplicaciones de citas en línea y otras plataformas digitales, las personas a menudo buscan conexiones rápidas y superficiales en lugar de relaciones profundas y significativas. Esta búsqueda de gratificación instantánea y resultados rápidos puede llevar a una falta de compromiso y a una sensación de desapego emocional en las relaciones interpersonales.

Es importante reflexionar sobre cómo estas dinámicas están moldeando nuestras interacciones sociales y cómo podemos cultivar relaciones más auténticas y significativas en un mundo cada vez más digitalizado. Esto

podemos cultivar relaciones más auténticas y significativas en un mundo cada vez más digitalizado. Esto puede implicar fomentar la empatía y la comprensión mutua, priorizando la calidad sobre la cantidad en nuestras relaciones y reconociendo el valor intrínseco de la conexión humana más allá de consideraciones utilitarias o transaccionales. Encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la esencia en nuestras interacciones sociales puede ser fundamental para construir relaciones más satisfactorias y significativas en el mundo contemporáneo.

3.1 Conectividad digital

La conectividad digital ha transformado radicalmente la forma en que nos relacionamos y nos comunicamos en el mundo contemporáneo (Turkle, 2015). La capacidad de mantenernos conectados en tiempo real a través de una variedad de plataformas digitales ha creado nuevas

oportunidades para la interacción y la colaboración, pero también ha planteado desafíos significativos en términos de intimidad y autenticidad en las relaciones (Gergen, 2002). Uno de los principales desafíos que enfrentamos en la era de la conectividad digital es la dificultad para mantener relaciones íntimas y auténticas en un entorno donde la comunicación está mediada por pantallas y dispositivos electrónicos (Turkle, 2011). Las interacciones a través de mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales pueden carecer de la profundidad emocional y la conexión humana que se experimenta en las interacciones cara a cara (Baym, 2015). Además, la disponibilidad constante de la tecnología puede dificultar la desconexión y el establecimiento de límites saludables en nuestras relaciones, lo que puede afectar negativamente nuestra salud mental y bienestar. Otro desafío importante es la presión para mantener una imagen idealizada de nosotros mismos en línea, lo que puede llevar a una falta de autenticidad y transparencia en nuestras relaciones (Marwick & Boyd, 2011).

En las redes sociales, tendemos a compartir solo los aspectos más destacados de nuestras vidas, creando una narrativa curada que puede distorsionar nuestra percepción de la realidad y dificultar la construcción de relaciones genuinas basadas en la autenticidad y la vulnerabilidad (Vygotsky, 1978). La conectividad digital también puede facilitar la propagación de la desinformación y la manipulación en línea, lo que genera la falta confianza y la calidad de nuestras relaciones interpersonales (Pennycook et al., 2020). La facilidad con la que podemos acceder a una gran cantidad de información en línea puede dificultar la distinción entre lo verdadero y lo falso, lo que puede erosionar la confianza en nuestras relaciones y la cohesión social (Lewandowsky et al., 2012).

3.2 Economía de la atención

La idea de la economía de la atención, combinada con la constante información y distracciones a las que estamos expuestos en la era digital, puede tener un impacto significativo en la construcción y mantenimiento de relaciones significativas (Goldhaber, 1997). Las empresas y plataformas digitales compiten por captar nuestra atención y mantenernos comprometidos con sus contenidos y servicios (Wu, 2016). Esto se traduce en una sobreabundancia de información y entretenimiento disponible en línea, desde redes sociales hasta aplicaciones de mensajería, noticias y contenido multimedia (Lanier, 2018). Esta abundancia de opciones puede resultar abrumadora y distraer nuestra atención de las relaciones y las conexiones significativas en la vida real, convirtiendo nuestra atención en un recurso valioso y limitado donde se compiten por captarla y mantenerla (Crawford, 2015).

Además, la presión constante para estar conectados y disponibles en todo momento puede interferir en la calidad de nuestras relaciones (Harris, 2016). Nos sentimos obligados a responder rápidamente a las comunicaciones digitales y a mantenernos al día con las redes sociales, lo que puede llevarnos a descuidar las relaciones cara a cara y profundas en favor de interacciones más superficiales y efímeras en línea (Newport, 2016). Fomentando una cultura de la multitarea y la impaciencia, donde las personas tienen dificultades para dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar relaciones significativas y duraderas (Alter, 2017). En lugar de comprometerse con una conversación o actividad durante un período prolongado, tendemos a saltar rápidamente entre diferentes tareas y estímulos, lo que puede afectar negativamente nuestra capacidad para establecer conexiones genuinas (Simondon, 2016). Para contrarrestar estos efectos, es importante ser conscientes de cómo gestionamos nuestra atención y

tiempo en línea, y priorizar las relaciones personales y la conexión humana en un mundo saturado de información digital.

3.3 Flexibilidad e individualismo

Es fundamental encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la autorealización y la cultivación de relaciones significativas y duraderas en un entorno en constante evolución. Mari Luz Esteban aborda la influencia del individualismo y la flexibilidad en las relaciones interpersonales, así como en la dinámica social en general. Estas ideas reflejan cómo los valores contemporáneos de autorealización personal pueden afectar la estabilidad y durabilidad de las relaciones, especialmente en un contexto donde el cambio laboral, geográfico y social es cada vez más común.

Esteban señala cómo el énfasis en la autorealización personal puede llevar a decisiones que priorizan las necesidades individuales sobre las colectivas, las personas pueden sentirse más inclinadas a cambiar de trabajo, ubicación geográfica o círculo social en busca de oportunidades que satisfagan sus propios deseos y metas personales, incluso si eso implica dejar atrás relaciones previamente establecidas. (Esteban, M. L., 2009). Además, Esteban destaca cómo la movilidad y la adaptabilidad pueden ser rasgos valorados en la sociedad contemporánea, lo que puede facilitar el establecimiento de nuevas relaciones, pero también puede dificultar la profundización y mantenimiento de las existentes. Las personas que están dispuestas a adaptarse a nuevos entornos pueden encontrar oportunidades para conocer a personas nuevas, pero esto también puede llevar a un ciclo de relaciones superficiales y efímeras en lugar de conexiones más profundas y duraderas.

Esteban nos invita a reflexionar sobre cómo el individualismo y la flexibilidad impactan en nuestras relaciones interpersonales y en la dinámica social en general. Si bien la búsqueda de la autorealización personal es importante, también es fundamental encontrar un equilibrio que nos permita cultivar relaciones significativas y duraderas en un mundo caracterizado por el cambio y la movilidad constantes.

REFERENTES ARTÍSTICOS

REFERENTES ARTÍSTICOS

Para este proyecto diferentes obras lo han inspirado principalmente las conceptualizadas en la corporalidad y la identidad . Una de las obras es “Relation in space” donde, pocas imágenes de unidad y división masculina y femenina son importantes que esta de Abramovic / Ulay que representaron en julio de 1976 en la 38ª Bienal de Venecia. La acción fue simple: los dos artistas desnudos caminaron uno hacia el otro, pasando, pero apenas tocándose, girando cuando llegaban a la pared y luego repitiendo el proceso. Después de cada giro aumentaron su ritmo, eventualmente corrieron a gran velocidad y chocaron repentinamente.

Este referente me parece importante por el trabajo del espacio a través del cual los artistas representan la interacción de una relación y su conexión para mostrar lo compleja que puede ser.

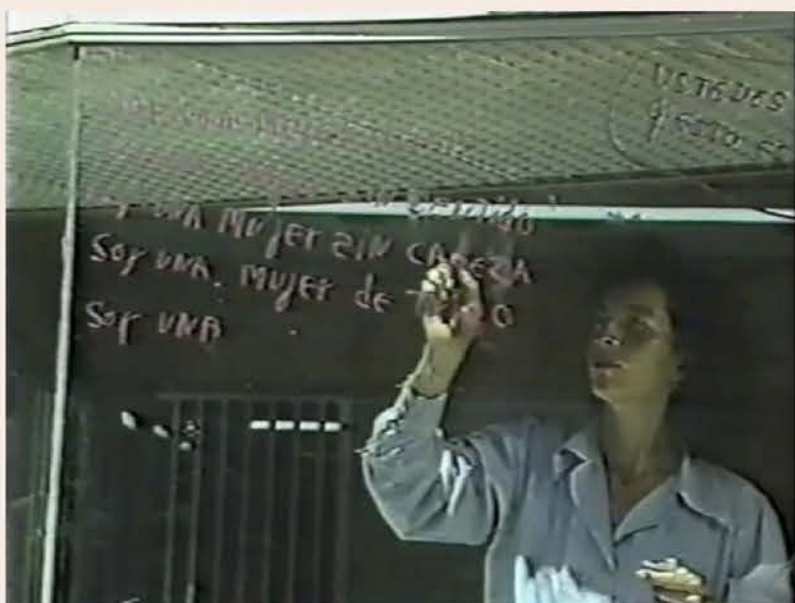

Adaptado de Marina Abramovic (p.72-73), por Kristine Syiles, Klaus Biesenbach, Chrissie Iles, 2008, ilustraciones, fotografías ; 29 cm, New York : Phaidon.

La representación visual, no verbal, no narrativa es uno de las herramientas en las que esta obra aporta como referente, donde la importancia de estar presente, representar el espacio de una relación, su complejidad llena de matices y erupciones. Donde el magnetismo más allá de lo visible los conecta y sus cuerpos diferentes los apartan, donde cada uno busca su espacio para ser, pero se chocan unos contra otros, nos lleva a una reflexión desde nuestra cotidianidad de como estar con el otro, de lo monótono y automático que se llega hacer al transcurrir el tiempo. Cada día mas adaptados el uno al otro, pero llega un momento de colisión de trascendencia.

Adaptado de Marina Abramovic (p.72-73), por Kristine Syiles, Klaus Biesenbach, Chrissie Iles, 2008, ilustraciones, fotografías ; 29 cm, New York : Phaidon.

La obra "Vitrina" de María Teresa Hincapié es una pieza significativa en el contexto del arte contemporáneo en Colombia. Esta performance, que se llevó a cabo en la década de 1980, aborda temas importantes como la representación de la mujer y la exploración de los roles de género en la sociedad colombiana.

En "Vitrina", Hincapié se sitúa en una vitrina en el centro de la ciudad de Bogotá, simbolizando la idea de la mujer como un objeto expuesto al escrutinio público y sujeta a las expectativas sociales y culturales de la época. Trabajando durante ocho horas, realizando tareas de limpieza, Hincapié desafía las normas convencionales de la feminidad y cuestiona la manera en que la sociedad colombiana de aquel entonces percibía y trataba a las mujeres.

Adaptado de Hincapié, María Teresa, *Vitrina*, 1989. Colección MACBA. Fundación MACBA.--. © Santiago Zuluaga, 2023.

Este acto de llevar las tareas domésticas a un espacio público y exponerse a la vista del público desafió las normas sociales y culturales sobre el lugar "apropiado" de la mujer en la sociedad.

La elección de una vitrina como escenario para la performance es significativa, ya que simboliza la objetivación de la mujer y su reducción a un objeto de consumo. Al igual que los productos en una vitrina, la mujer en "Vitrina" es observada y valorada por su apariencia y su capacidad para cumplir con las expectativas de la sociedad en cuanto a su papel de ama de casa y cuidadora.

En términos de identidad y estandarización de patrones, "Vitrina" desafía la idea de que las mujeres deben conformarse a un ideal preestablecido de feminidad y roles de género. Hincapié muestra cómo estas expectativas sociales y culturales pueden limitar la autenticidad y la individualidad de las mujeres, obligándolas a encajar en un molde predefinido en lugar de permitirles desarrollar su propia identidad y expresarse libremente.

La serie "Signs that say what you want them to say and not Signs that say what someone else wants you to say" (Señales que dicen lo que quieres decir y no señales que dicen lo que alguien más quiere que digas) de Gillian Wearing ofrece un referente relevante, se centra en la exploración de la identidad y la autenticidad en un contexto contemporáneo.

La serie de Wearing, al fotografiar a individuos en las calles de Londres sosteniendo carteles con sus pensamientos más íntimos, ofrece una ventana única a la diversidad y la autenticidad de las voces individuales en un entorno urbano.

Esta obra nos inspira a explorar cómo las personas eligen expresarse y afirmar su identidad en un mundo donde la presión social y las expectativas externas pueden ser abrumadoras.

Además, la serie de Wearing nos recuerda la importancia de dar voz a nuestras propias experiencias y pensamientos, en lugar de conformarnos con lo que otros esperan de nosotros. En un mundo donde la presión social y las normas culturales pueden limitar nuestra capacidad para ser auténticos, la obra de Wearing nos invita a desafiar estas restricciones y a afirmar nuestra individualidad.

Adaptado de Gillian Wearing, Signs that say what you want them to say and not Signs that say what someone else wants you to say. Recuperado de : <https://www.ahmagazine.es/gillian-wearing/>

"Digital Diaries" ofrece una exploración profunda y sin filtros de la sexualidad y la intimidad en la era digital. A través de una colección de fotografías personales que capturan momentos íntimos de la vida de Merritt, así como de amigos y amantes, el libro presenta una visión cruda y directa de la sexualidad humana en el contexto de la tecnología emergente. Esta franqueza y honestidad en la representación de la sexualidad nos ofrece un punto de partida valioso para reflexionar sobre la forma en que la tecnología influye en nuestras relaciones y experiencias íntimas en la actualidad.

Segundo, "Digital Diaries" desafió tabúes al presentar estas imágenes íntimas en un formato accesible y ampliamente distribuido. La obra generó debates significativos sobre la representación de la sexualidad en los medios de comunicación y la cultura

contemporánea, lo que demuestra su capacidad para desafiar y transformar nuestra comprensión de la sexualidad y la intimidad en la era digital. Este aspecto es relevante para nuestro proyecto, ya que también buscamos cuestionar las normas sociales y culturales que rodean a la identidad y la intimidad en el mundo digital.

Finalmente, la influencia duradera de "Digital Diaries" en la fotografía contemporánea y en la forma en que nos relacionamos con la imagen y la representación visual en la era de internet subraya su importancia como referente. Al estudiar y reflexionar sobre esta obra, podemos extraer lecciones valiosas sobre cómo abordar temas complejos y controvertidos relacionados con la sexualidad, la identidad y la tecnología en nuestro propio trabajo artístico.

Finalmente, la influencia duradera de "Digital Diaries" en la fotografía contemporánea y en la forma en que nos relacionamos con la imagen y la representación visual en la era de internet subraya su importancia como referente. Al estudiar y reflexionar sobre esta obra, podemos extraer lecciones valiosas sobre cómo abordar temas complejos y controvertidos relacionados con la sexualidad, la identidad y la tecnología en nuestro propio trabajo artístico.

Adaptado de Mujeres artistas del siglo XX y XXI (p.352-353), por Uta Grosenick, 2001, TASCHEN.

El video arte ha jugado un papel crucial en la evolución de la composición tanto en la fotografía como en el ámbito audiovisual. Desde sus inicios en la década de 1960, el video arte ha desafiado las convenciones tradicionales del arte visual, introduciendo nuevas formas de narrativa y técnicas compositivas innovadoras.

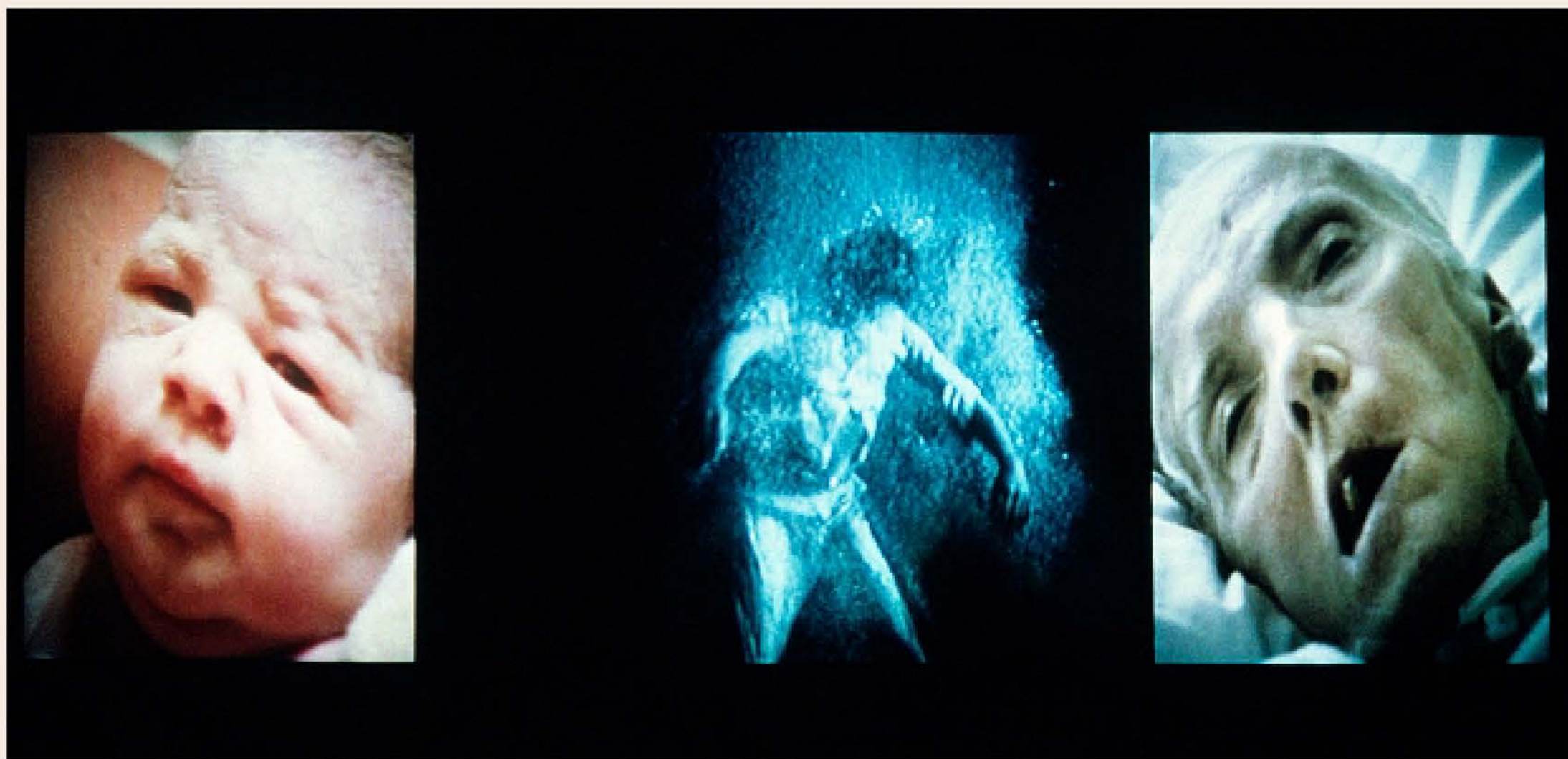
En el contexto de la fotografía, la composición es esencial para crear imágenes que no solo sean estéticamente agradables, sino que también transmitan un mensaje claro y potente. En el video arte, esta importancia de la composición se traslada al movimiento y al tiempo, permitiendo a los artistas explorar nuevas dimensiones visuales y narrativas. Según Michael Rush, "el video arte ha expandido las posibilidades de la narrativa visual y ha permitido a los artistas explorar conceptos de tiempo y movimiento de maneras que la fotografía estática no puede" (Rush, 2007).

Uno de los pioneros del video arte, Nam June Paik, utilizó técnicas innovadoras de composición para transformar la manera en que percibimos el tiempo y el espacio en el arte. Sus obras no solo desafían las convenciones del arte visual, sino que también influyen en la manera en que los fotógrafos y cineastas piensan sobre la composición y la narrativa visual (Paik, 1993).

Paik Nam June- Video Time - Video Space, Poster, 1992, MMCA Art Research Center Collection

Bill Viola, otro destacado artista de video arte, ha explorado profundamente la relación entre la imagen en movimiento y la composición estática. En sus obras, Viola utiliza técnicas de cámara lenta y cuidadosa planificación de la composición para crear piezas que son tanto visualmente impactantes como emocionalmente resonantes. Esto ha influido en muchos fotógrafos y cineastas que buscan nuevas formas de contar historias visuales (Viola, 2003). Una de sus obras más conmovedoras, "Nantes Triptych", está compuesta por tres paneles de video que representan el nacimiento, la vida y la muerte. Este tríptico examina el ciclo de la vida y los momentos de transición cruciales que todos experimentamos.

Detalles de la obra

Clasificación: instalación

Medio: vídeo, 3 proyecciones, color y sonido (estéreo)

Dimensiones: duración: 29 min., 46 seg

Procedencia: Adquirido con la ayuda de Patrons of New Art a través de la Tate Gallery Foundation y del Art Fund 1994

N.º de identificación de imagen: T06854

N.º de acceso: T06854

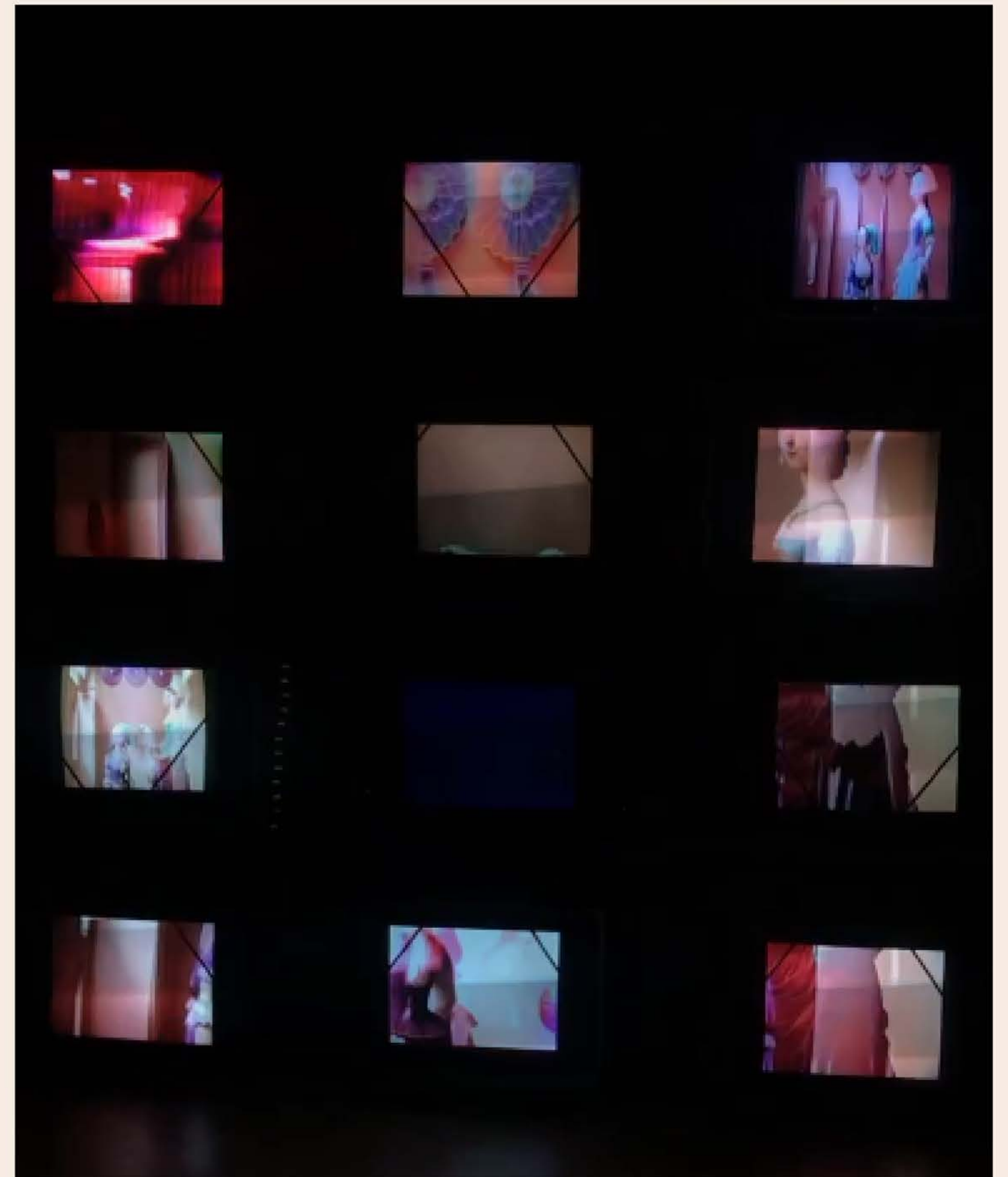
Nantes Triptych 1992, Bill Viola. Recuperado de [Adaptado de Mujeres artistas del siglo XX y XXI \(p.352-353\), por Uta Grosenick, 2001, TASCHEN.](#)

Bill Viola, *The Crossing*, 1996, videoinstalación en color de dos canales, con cuatro canales de sonido; 10 min., 57 s.; Intérprete: Phil Esposito, 4,9 x 8,4 x 17,4 m (Museo Guggenheim) © Bill Viola.

En la anterior instalación de doble pantalla, una figura solitaria se aproxima lentamente desde la distancia hasta llenar la pantalla. En una pantalla, la figura es consumida por el fuego, mientras que, en la otra, es sumergida en agua. "The Crossing" simboliza la dualidad y las fuerzas opuestas de la naturaleza.

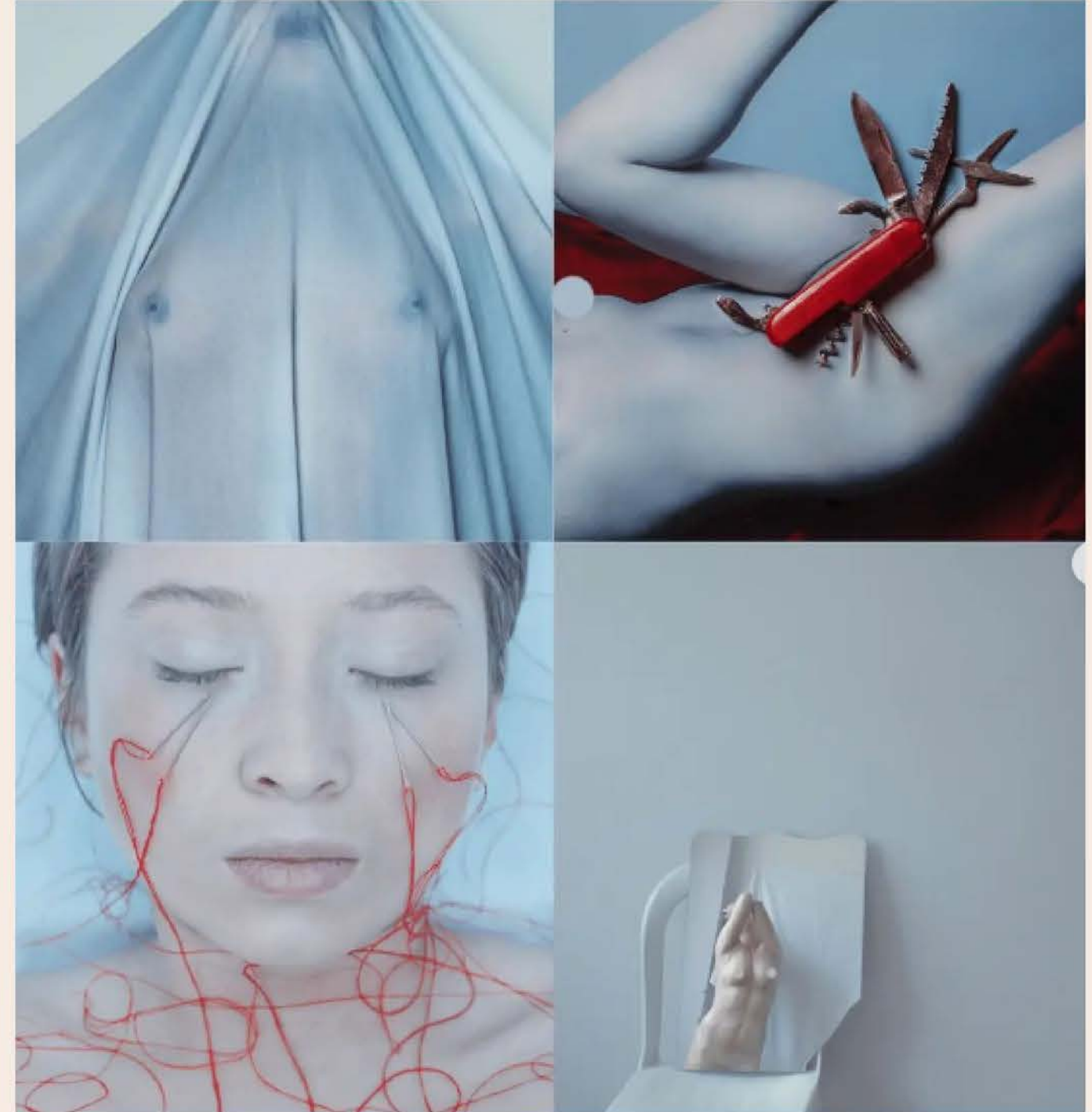
El impacto del video arte en el audiovisual también es significativo. La composición en el cine y los medios audiovisuales ha sido profundamente influenciada por las técnicas y enfoques desarrollados en el video arte. El uso de la narrativa no lineal, la experimentación con el tiempo y el espacio, y la integración de múltiples capas de significados visuales son solo algunas de las innovaciones que el video arte ha aportado al campo audiovisual (Dixon, 2007).

Video instalación 2023, (Video arte). Recuperado de Instagram @aambivalenciaa

La artista Paola Rojas utiliza el cuerpo como lienzo para explorar colores y formas de manera profundamente evocadora. Paola no solo crea arte visual impresionante, sino que también genera diálogo y conexión a través de las redes sociales. Su habilidad para transmitir emociones y conceptos mediante el arte corporal inspiró a compartir su propio viaje y descubrimientos con la comunidad en línea. Ella se destaca por:

- Utilizar el cuerpo humano como lienzo, creando obras que combinan colores y formas de manera impactante.
- Generar un diálogo constante con su audiencia, compartiendo su proceso creativo y reflexiones a través de plataformas digitales.
- Sus obras no solo son visualmente atractivas, sino que también comunican profundas emociones y conceptos, resonando con un amplio público.

Paola Rojas , 2022. Recuperado de Instagram @paolarojash

STORYBOARD

STORYBOARD: SATISFECHO Y NO OBSTANTE SIN MI

FRAME 1

DESCRIPCIÓN Mujer y hombre miran su cuerpo identificándose, mientras están de espaldas uno del otro. 3 Seg.

PLANO Plano general

MÚSICA Instrumental

FRAME 2

DESCRIPCIÓN Tocan sus extremidades identificando sus texturas y formas. 3 Seg.

PLANO Plano general

MÚSICA Instrumental

FRAME 2

DESCRIPCIÓN Permanecen identificándose sus rostros. 3 Seg.

PLANO Plano medio

MÚSICA Instrumental

FRAME 4

DESCRIPCIÓN Cambio de plano de la escena viendo desde el otro ángulo. 3Seg

PLANO Plano medio.

MÚSICA Instrumental.

FRAME 5

DESCRIPCIÓN Hombre y mujer toman un espejo mientras siguen sentados. 3Seg.

PLANO Plano general

MÚSICA Instrumental

FRAME 6

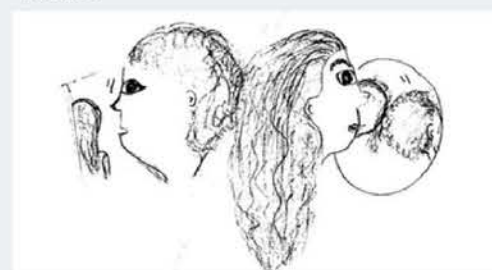
DESCRIPCIÓN Hombre se mira al espejo cuadrado y la mujer se mira en un espejo circular. Identifican su imagen. 3Seg.

PLANO Primer plano

MÚSICA Instrumental

STORYBOARD: SATISFECHO Y NO OBSTANTE SIN MI

FRAME 7

DESCRIPCIÓN Hombre y mujer ven el reflejo del otro en el espejo que tienen, se sorprenden al ver al otro. 3 Seg

PLANO Primer plano

MÚSICA Instrumental

FRAME 8

DESCRIPCIÓN Sueltan los espejos y se miran con curiosidad. 5 Seg

PLANO Plano general

MÚSICA Instrumental

FRAME 9

DESCRIPCIÓN Comienzan a tocar al otro identificando sus rasgos y sus peculiaridades. 3Seg.

PLANO Plano medio

MÚSICA Instrumental

FRAME 10

DESCRIPCIÓN Mientras se ven, miran hacia el exterior y quedan extasiados. 3Seg.

PLANO Plano medio

MÚSICA Instrumental

FRAME 11

DESCRIPCIÓN Se realiza acercamiento a la expresión extasiada de su mirada. 3 Seg.

PLANO Primerísimo primer plano

MÚSICA Instrumental

FRAME 12

DESCRIPCIÓN Se levantan motivados por lo que ven afuera, no se miran, solo miran al exterior. 5 Seg.

PLANO Plano general.

MÚSICA Instrumental

STORYBOARD: SATISFECHO Y NO OBSTANTE SIN MI

FRAME 25

DESCRIPCIÓN Se muestra el rostro de la mujer rígido.

PLANO Primer plano

MÚSICA Instrumental

FRAME 26

DESCRIPCIÓN Se muestra al hombre con sus zapatos elegantes encima de dos libros, el de su profesión y otro de reflexión.

PLANO Primer plano

MÚSICA Instrumental

FRAME 27

DESCRIPCIÓN La cámara subiendo mostrando a detalle la ropa del hombre. 3 Seg.

PLANO Primer plano

MÚSICA Instrumental

FRAME 28

DESCRIPCIÓN Se muestra la ropa de la hombre mientras con postura rígida. 3 Seg.

PLANO Primer plano

MÚSICA Instrumental

FRAME 29

DESCRIPCIÓN Se muestra la cara del hombre mirando la ropa de la mujer y mirandola con deseo. 3 Seg.

PLANO Primer plano

MÚSICA Instrumental

FRAME 30

DESCRIPCIÓN Por un instante los dos se miran a los ojos y sienten que algo es diferente. 3 Seg.

PLANO Plano medio

MÚSICA Instrumental

STORYBOARD: SATISFECHO Y NO OBSTANTE SIN MI

FRAME 31

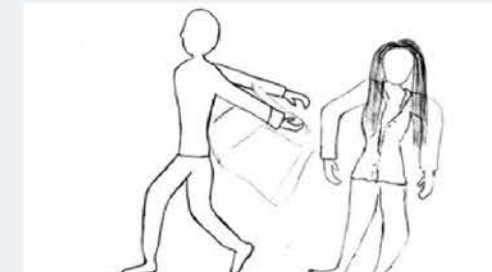

DESCRIPCIÓN Después de que se miran sus cuerpos quedan como títeres y se bajan de los libros 5 Seg.

PLANO Plano general

MÚSICA Voz en off

FRAME 32

DESCRIPCIÓN Se van quitando la ropa y sus cuerpos se van soltando. 5 Seg.

PLANO Plano general

MÚSICA Voz en off

FRAME 33

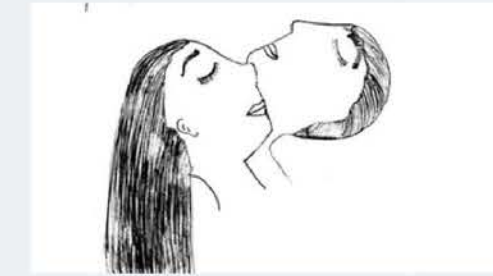

DESCRIPCIÓN Se quedan en trusa blanca con sus cuerpos cansados. 5 Seg.

PLANO Plano general

MÚSICA Voz en off

FRAME 34

DESCRIPCIÓN Descansan sus cuerpos con un suspiro recostado uno sobre otro. Se escuchan los latidos del corazón

PLANO Primer plano

MÚSICA Voz en off, latidos de corazón.

Voz en off

Mujer: ¿yo estoy? yo no estoy.

Hombre: ¿Entonces no debo sentir? ¿Siempre debo estar feliz?

Mujer: ¿Qué he hecho todo este tiempo?

Hombre: Ya vine, ya fui ¿y ahora que?

Mujer y hombre: sobresalir, comprender ser, escuchar, actuar, nadar, recorrer, crecer, merecer, sofreír, reír, estar, beber, soñar, enaltecer, viajar, y otra vez nadar, usar, llorar.

PLAN DE CIRCULACIÓN

La estrategia para la circulación de la obra se realizará en Instagram, se basa en una estrategia de contenido secuencial y progresivo, diseñada para involucrar a la audiencia en una narrativa visual y temática a lo largo de varias publicaciones.

Secuencia narrativa coherente

Cada publicación está cuidadosamente planificada para formar parte de una secuencia narrativa coherente que cuenta una historia o tema específico. Desde el teaser inicial hasta el video completo, cada publicación contribuye a la construcción de la narrativa general de la obra, atrayendo la atención de la audiencia y manteniendo su interés a lo largo del tiempo.

Generación de anticipación

El uso de teasers intrigantes al principio de la secuencia ayuda a generar anticipación y curiosidad entre la audiencia, incitándolos a seguir la historia y descubrir más sobre la obra. Estas primeras publicaciones establecen el tono y el tema de la obra, preparando el terreno para lo que está por venir.

Exploración temática y visual

Cada publicación aborda aspectos específicos de la obra, ya sea explorando temas temáticos o mostrando aspectos visuales clave del rendimiento. Desde la reflexión en el espejo hasta la inmersión en el exterior y la reflexión sobre la trascendencia, cada publicación ofrece una nueva perspectiva o desarrollo en la narrativa de la obra.

Llamada a la acción y participación de la audiencia

A lo largo de la secuencia, se incluyen llamadas a la acción para involucrar a la audiencia y fomentar su participación. Esto puede incluir preguntas provocativas, reflexiones sobre temas relevantes o invitaciones a ver el video completo de la obra, lo que anima a la audiencia a interactuar y reflexionar sobre los temas que se presentan.

Culminación con el video completo

La secuencia de publicaciones culmina con el lanzamiento del video completo de la obra en una publicación dedicada. Esto ofrece a la audiencia la oportunidad de experimentar la obra en su totalidad y comprender su mensaje completo y significado. La publicación del video completo también sirve como

una forma de cerrar la narrativa y proporcionar un punto final satisfactorio para la secuencia de publicaciones.

Exploración temática y visual

Cada publicación aborda aspectos específicos de la obra, ya sea explorando temas temáticos o mostrando aspectos visuales clave del rendimiento. Desde la reflexión en el espejo hasta la inmersión en el exterior y la reflexión sobre la trascendencia, cada publicación ofrece una nueva perspectiva o desarrollo en la narrativa de la obra.

La cual se estructurará la circulación de la obra en Instagram mediante 5 publicaciones y un video completo:

Primera Publicación: Autorreconocimiento y Reflejo

Post:

🌟 Almas puras, descubriendo y explorando la maravilla de la propia existencia. 🌟 ¿Qué sientes cuando te miras? 🌟 ¿Puedes verte? 🌟

#SATISFECHOYNOOBSTANTESINMI #Identidad
#PrimerEncuentro #Autenticidad #EspejosDelAlma
#ValorDelSigno #JeanBaudrillard #PerformanceArt
#ReflexiónPoética #Videoart

Imagen:

- Dos personajes en escena, uno masculino y otro femenino.
- Cada personaje tocándose a sí mismo en un acto de auto-reconocimiento.

Segunda Publicación: Adopción de Estereotipos

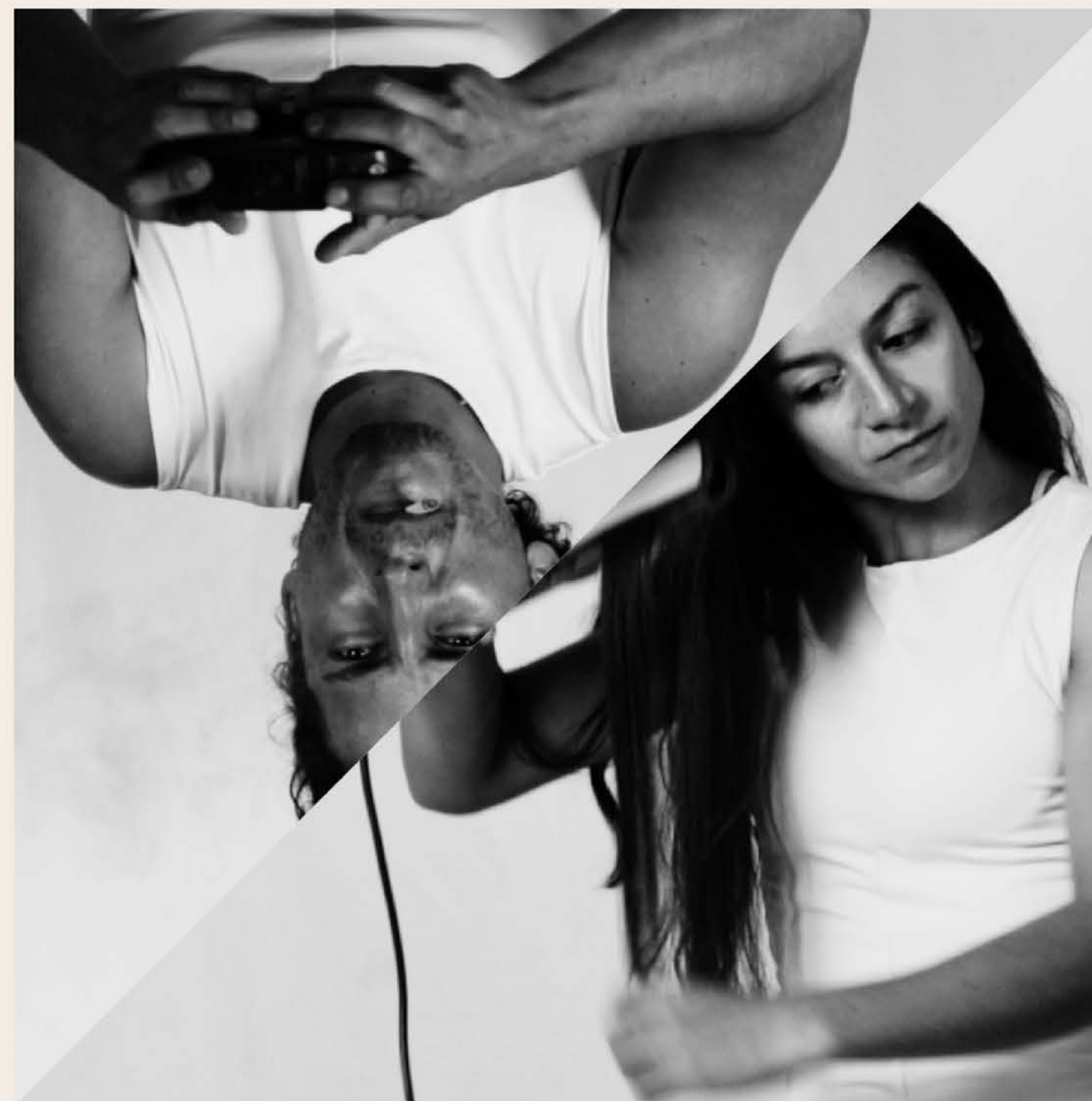
Post

🌀 Un guion circular moldeado, un espacio estrecho, una perfección utópica y evasiva. 🌀 ¿Quién eres detrás, detrás del humo y la pantalla?

#SATISFECHOYNOOBSTANTESINMI #Identidad
#PrimerEncuentro #Autenticidad #EspejosDelAlma
#ValorDelSigno #JeanBaudrillard #PerformanceArt
#ReflexiónPoética #Videoart

Imagen:

- La mujer alisándose el cabello.
- El hombre jugando videojuegos mientras fuma.

Tercera Publicación: La Superficialidad del Glamour

Post

✨ Bajo las luces brillantes y los reflejos dorados, la ilusión de lo perfecto. ✨

¿Y entonces qué queda de mí? ¿una sombra? ¿Quién soy cuando el vestido se guarda y el traje se cuelga?

#SATISFECHOYNOOBSTANTESINMI #Identidad

#PrimerEncuentro #Autenticidad #EspejosDelAlma

#ValorDelSigno #JeanBaudrillard #PerformanceArt

#ReflexiónPoética #Videoart

Imagen

- La mujer y el hombre posando como modelos, vestidos elegantemente.

Cuarta Publicación: Hilos Invisibles

Post

Movidos por unos hilos que nos ajustan y nos tiran, pero intangibles. Mi cuerpo, mi mente no da más. Llorar, llorar, ¿Es normal?

#SATISFECHOYNOOBSTANTESINMI #Identidad
#PrimerEncuentro #Autenticidad #EspejosDelAlma
#ValorDelSigno #JeanBaudrillard #PerformanceArt
#ReflexiónPoética #Videoart

Imagen:

- La mujer y el hombre posando con pose de títeres, con expresiones faciales neutras.

Quinta Publicación: El Performance Completo

Video: https://youtu.be/iXBjflDp_rM

Post

Obra: SATISFECHO Y NO OBSTANTE SIN MI

✨ **Para ti: Por cada lágrima, por cada esfuerzo, por cada sueño** ✨

Me emociona compartir con ustedes el resultado de meses de trabajo, reflexión y pasión. Cada movimiento, cada gesto, ha sido dedicado a ustedes, a cada persona que ha sentido el peso de la velocidad y del cumplir expectativas, a cada alma que anhela la libertad y la autenticidad.

En esta obra, cada lágrima derramada se convierte en un símbolo de resistencia, cada esfuerzo en un acto de valentía, y cada sueño en un faro de esperanza. Es un tributo a la belleza y la complejidad de la experiencia humana, en un mundo donde la autenticidad a menudo se pierde.

Este performance es un recordatorio de nuestra fuerza interior y de nuestra capacidad para encontrar la autenticidad incluso en los momentos más oscuros.

Después de ver el video completo, me encantaría escuchar tus reflexiones y tus pensamientos.

¡Comparte tu voz en los comentarios!

#SATISFECHOYNOOBSTANTESINMI #Identidad #PrimerEncuentro #Autenticidad #EspejosDelAlma #ValorDelSigno
#JeanBaudrillard #PerformanceArt #ReflexiónPoética #Videoart

Sexta Publicación: Un Refugio en el Cansancio

Imagen:

Una fotografía que muestra al hombre y la mujer recostados el uno contra el otro, con expresiones de cansancio en sus rostros.

Post

En medio del ajetreo y el bullicio de la vida, a veces todo lo que necesitamos es un momento para detenernos, es en estos momentos de vulnerabilidad que encontramos nuestra verdadera fuerza, nuestra capacidad para amarnos, encontrarnos y ser amados.

#SATISFECHOYNOOBSTANTESINMI #Identidad
#PrimerEncuentro #Autenticidad #EspejosDelAlma
#ValorDelSigno #JeanBaudrillard #PerformanceArt
#ReflexiónPoética #Videoart

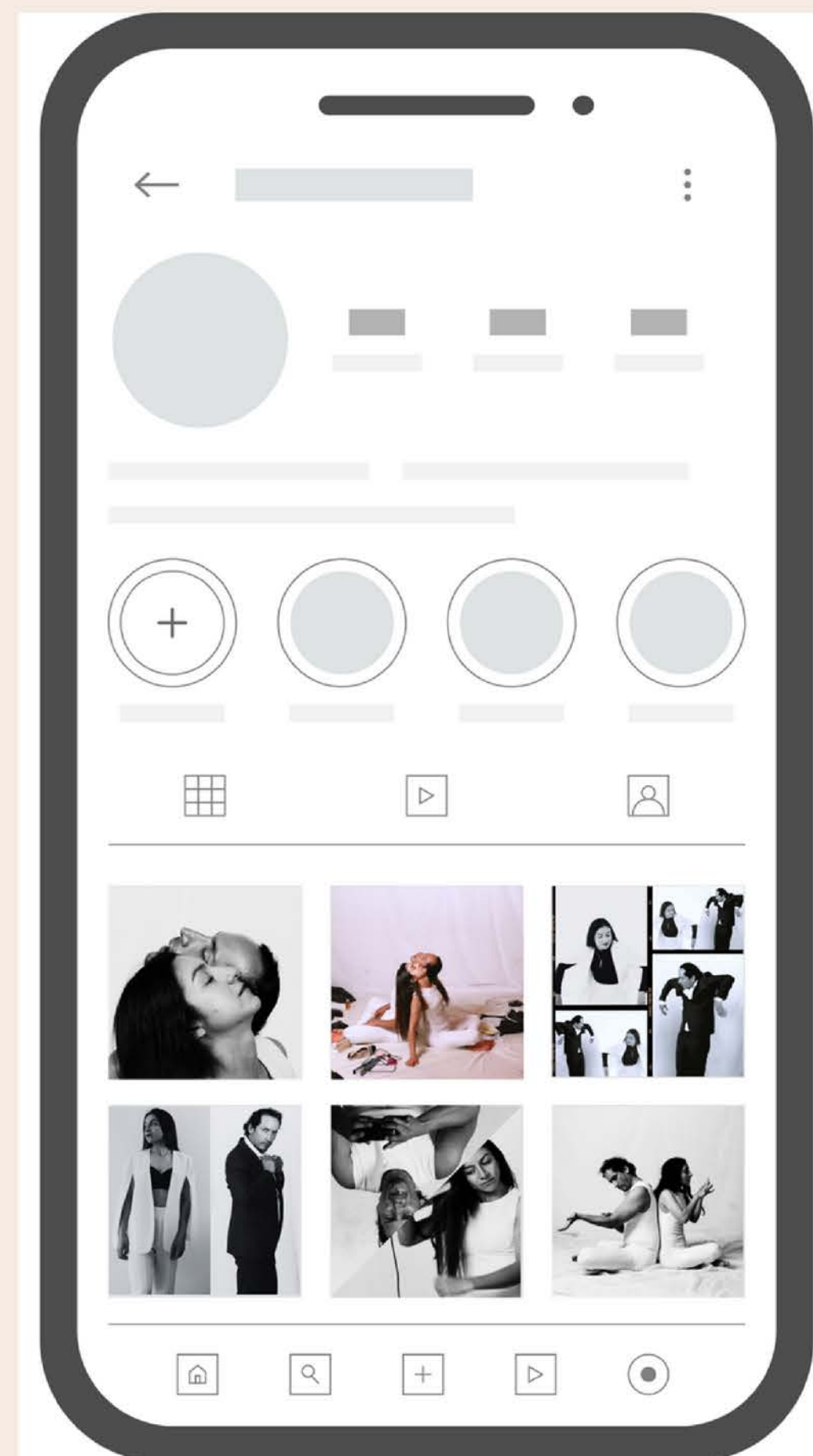
Métricas y Evaluación

Engagement: Medir el impacto emocional a través de los comentarios y la interacción en las publicaciones.

Alcance: Monitorizar las impresiones y el alcance para asegurar que el mensaje está llegando a una audiencia amplia.

Crecimiento de Seguidores: Analizar el crecimiento en la comunidad de seguidores interesados en temas de identidad y consumismo.

Feedback Cualitativo: Recopilar y analizar el feedback emocional y reflexivo para ajustar el tono y contenido de futuras publicaciones

CONCLUSIONES

Esta obra ha sido un resumen de la saturación que estamos viviendo actualmente y cómo lo veo reflejado en mis amigos y compañeros cercanos. Todos nos esforzamos por cumplir expectativas sociales que se han vuelto un requisito básico en la sociedad para pertenecer, sin un sentido profundo, sino una obsesión por adquirir cosas y experiencias. Esta obsesión se fortalece por la presión social al compararnos con los demás, observando lo que han hecho y obtenido en sus vidas. Sin embargo, todo esto es en vano porque terminamos agotados y vacíos, ya que no realizamos lo que realmente queríamos, sino que seguimos las expectativas sociales impuestas.

A través de esta obra, he explorado cómo el consumismo transforma nuestra identidad y relaciones interpersonales, llevándonos a conformarnos a

estándares que no necesariamente reflejan nuestras verdaderas aspiraciones y deseos. La performance que realicé utiliza el cuerpo como medio de expresión para visualizar esta homogeneidad inducida por el sistema capitalista, y cómo afecta nuestras relaciones, haciéndolas superficiales y efímeras. La obra está fundamentada en las teorías de Jean Baudrillard, Erich Fromm y Zygmunt Bauman, quienes describen cómo la cultura del consumo nos empuja a valorar a las personas y experiencias por su utilidad inmediata en lugar de su valor intrínseco.

Jean Baudrillard, en particular, habla de la simulación y el hiperrealismo, conceptos que explican cómo la realidad se ve sustituida por un mundo de imágenes y signos que dictan nuestra percepción de lo que es deseable. Erich Fromm, por su parte, critica la

orientación hacia el tener en lugar del ser, resaltando cómo la búsqueda de posesiones nos aliena de nuestra verdadera esencia. Zygmunt Bauman describe el "amor líquido", caracterizando las relaciones contemporáneas por su falta de solidez y compromiso, algo que he observado de cerca en mi entorno.

He observado que, especialmente entre las generaciones Millennials y Z, la digitalización y las redes sociales avivan esta superficialidad y volatilidad. Estas tecnologías nos obligan a mantener una fachada que se ajusta a las expectativas sociales, lo que a menudo conduce a una pérdida de autenticidad y conexión genuina.

En mi entorno, veo amigos y compañeros que persiguen incansablemente el prestigio, la última moda, el nuevo gadget, o la experiencia más "instagramable", olvidando preguntarse si estos deseos realmente nacen

de ellos mismos o de una presión externa. El resultado es una fatiga emocional y un vacío interior, producto de perseguir una felicidad que siempre parece estar un paso más allá de nuestro alcance. Nos encontramos atrapados en un ciclo de consumo y comparación, donde nuestra valía se mide por lo que tenemos y no por lo que somos.

La obra por esto busca romper con esta dinámica, utilizando el cuerpo como un medio de resistencia y autenticidad. A través de movimientos y gestos, represento la lucha interna entre la identidad propia y las expectativas sociales. El uso del cuerpo es una forma de recuperar nuestra humanidad, de recordar que somos más que consumidores en una economía de mercado. Es un llamado a reconectar con nuestras emociones, deseos y valores genuinos, lejos del ruido del consumismo y la presión social.

BIBLIOGRAFÍA

Herrera, C. (2011). LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DEL AMOR ROMÁNTICO. MADRID: FUNDAMENTOS. MADRID: FUNDAMENTOS.

Fromm, E. (1977). EL ARTE DE AMAR, UNA INVESTIGACION SOBRE LA NATURALEZA DEL AMOR (1a. ed.). BUENOS AIRES: PAIDOS.

Baudrillard, Jean (1974) CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL SIGNO. MÉXICO: SIGLO XXI EDITORES. TRADUCCIÓN DE Á. GARZÓN.

BAUMAN, Zygmunt, (2005b), Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica: Argentina.

Uta Grosenick (2003). Guilliam Wearing(536-541), Nathacha Merrit (348-363). Taschen, Benedikt (Ed.), MUJERES ARTISTAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI.

Stiles, Kristine, Klaus Biesenbach, Chrissie Iles (2008); Relation in Space, New York : Phaidon 2008. (Ed.), Marina Abramović.

Colección MACBA. Fundación MACBA (2022), Vitrina, Grabación audiovisual, Maria Teresa Hincapie. Tomado de: <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/hincapie-maria-teresa/vitrina>

Lopez, Rafael (2022), Fluxus: orígenes, características y Yoko Ono (Grabación audiovisual). Tomado de: <https://www.youtube.com/watch?v=hqGNLrkJcyI>

Esteban, M (2004) Antropología del cuerpo. Edicions Bellaterra

https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/825_ro_l_psicologo/material/descargas/unidad_2/optativa/antr opologia_cuerpo.pdfOpen this document with ReadSpeaker docReader

Esteban, M (2011) Crítica del pensamiento amoroso. Edicions

Bellaterra. https://www.feministas.org/IMG/pdf/mari_luz_esteban_-_critica_del_pensamiento_amoroso.pdf Open this document with ReadSpeaker docReader

Mauss, M (1934) Técnicas del cuerpo <https://eduardogalak.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/03/mauss-tc3a9cnicas-del-cuerpo.pdf> Open this document with ReadSpeaker docReader

Toledo, R. (2013). Territorios y cuerpos. Codificar/Decodificar: Prácticas espacios y temporalidades del audiovisual en Internet. Signo y Pensamiento, 32(63), 195-197.

<https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86029193012>

Esteban, M. L. (2010). Cuerpos a la venta: Estética y género en la sociedad contemporánea. Madrid: Cátedra.

Toledo Castellanos, R. (2015). Políticas del cuerpo y control social en la era del consumismo. Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales, 3(1), 45-58.

Appadurai, A. (2001). La modernidad desbordada: Dimensiones culturales de la globalización. Ediciones Trilce.

Bauman, Z. (2007). Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo de Cultura Económica.

Beck, U., y Beck-Gernsheim, E. (2001). El normal caos del amor. Ediciones Paidós.

Castells, M. (2010). La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Vol. 1: La sociedad red. Siglo XXI Editores.

Giddens, A. (1992). La transformación de la intimidad: Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Cátedra.

Giddens, A. (2000). Un mundo desbocado: Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Taurus.

Illouz, E. (2009). El consumo de la utopía romántica: El amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Katz Editores.

Fromm, E. (1947). El miedo a la libertad. Paidós.

Herrera, C. (2012). Mujeres que ya no sufren por amor. Editorial Océano.

Baudrillard, J. (1970). La sociedad de consumo. Siglo XXI Editores.

Bauman, Z. (2007). Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo de Cultura Económica.

Huxley, A. (1932). Un mundo feliz. Plaza & Janés.

Esteban, M. L. (2011). El cuerpo como capital. Bellaterra.

Toledo Castellanos, R. (2015). Políticas del cuerpo. Anthropos.

Abramović, M. (1974). Rhythm 0 [Performance]. Studio Morra, Nápoles.

Ono, Y. (1964). Cut Piece [Performance]. Sogetsu Art Center, Tokio.

Fusco, C., & Gómez-Peña, G. (1993). The Couple in the Cage [Performance]. Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York.

Piper, A. (1986). My Calling (Card) #1 [Obra conceptual].

Jiménez, C. (2004). El cuerpo en el arte contemporáneo: Discursos y prácticas. Alianza Editorial.

Richard, N. (1999). Políticas y estéticas de la memoria. Editorial Universitaria.

Varela, N. (2005). Cuerpos políticos: El cuerpo en la práctica del arte. Ediciones Akal.

Ades, D. (1976). Dada y Surrealismo: Reviewed. Arts Council of Great Britain.

Ball, H. (1996). Vuelo Fuera del Tiempo: Un Diario Dadaísta. Universidad de California Press.

Berghaus, G. (2006). Futurismo y Política: Entre la Rebelión Anarquista y la Reacción Fascista, 1909-1944. Berghahn Books.

Borràs, M. (2005). El Dadaísmo. Ediciones Cátedra.

Duchamp, M. (1959). Los Escritos Esenciales de Marcel Duchamp. Thames and Hudson.

Huelsenbeck, R. (1969). Almanaque Dada. Fischer Taschenbuch Verlag.

Lista, G. (2001). Futurismo. Taschen.

Richter, H. (1965). Dada: Arte y Anti-Arte. Thames and Hudson.

Salaris, C. (1985). *Futurismo*. Editorial Gustavo Gili.

Tzara, T. (1977). *Siete Manifiestos Dadaístas y Lampisterías*. Calder Publications.

Cage, J. (1961). *Silencio: Conferencias y Escritos*. Wesleyan University Press.

Kaprow, A. (1966). "The Legacy of Jackson Pollock". En *Art News Annual*, vol. 32, pp. 22-23.

Oldenburg, C. (1966). "I Am For an Art...". En *Art News Annual*, vol. 32, pp. 28-29.

Friedman, K. (1998). Fluxus y las preguntas esenciales de la vida. En *Cita Invisible: Conexión y Colaboración en el Nuevo Paisaje de las Artes Electrónicas* (pp. 51-66). Springer.

Higgins, H. (2002). *La Experiencia Fluxus*. University of California Press.

Goldberg, R. (2001). *El arte de la performance: Desde el futurismo hasta el presente*. Thames & Hudson.

Rothfuss, J. (1998). *Una historia secreta del arte*. University of California Press.

Friedman, K. (2005). *Yoko Ono: Visualizando Fluxus*. The Museum of Modern Art.

Potts, A. (1997). *Carne y el Ideal: Winckelmann y los Orígenes de la Historia del Arte*. Editorial Universitaria de Yale.

Paccès, A. (2010). *Marina Abramović: El Poder del Arte Performance*. Editorial Universitaria de Madrid.

Schneemann, C. (1975). "Interior Scroll".

Mendieta, A. (1970s-1980s). *Obras de arte sobre la experiencia femenina y la violencia de género*.

Hincapié, M. T. (1960s-1970s). *Performances que abordan cuestiones de género, identidad y poder en la sociedad latinoamericana*.

Lozano-Hemmer, R. (2000). *Vectorial Elevation*. Recuperado de https://www.lozano-hemmer.com/vectorial_elevation.php

Viola, B. (1997). *The Passions*. Recuperado de <https://www.billviola.com/>

Stelarc. (1998). Stelarc Official Website. Recuperado de <https://stelarc.org/>

Turkle, S. (2015). Reclamando la conversación: El poder del diálogo en la era digital. Penguin Books.

Gergen, K. J. (2002). El reto de la presencia ausente. En Katz, J. E., & Aakhus, M. (Eds.), *Contacto Perpetuo: Comunicación Móvil, Conversaciones Privadas, Actuación Pública*. Cambridge University Press.

Turkle, S. (2012). *Juntos, pero no atados: la tecnología nos está haciendo menos humanos*. Capitán Swing Libros.

Baym, N. K. (2011). *Conexiones personales en la era digital*. Editorial UOC.

Twenge, J. M. (2018). *iGen: por qué los superconectados de hoy están creciendo menos rebeldes, más tolerantes, menos felices y completamente desprevenidos para la edad adulta, y qué significa eso para el resto de nosotros*. Editorial Blackie Books.

Lanier, J. (2018). *Diez argumentos para borrar tus redes sociales de inmediato*. Debate.

Marwick, A. E., & Boyd, D. (2015). La etnografía del "context collapse": Twitter y la representación pública. En García Avilés, J. A., Carvajal Pulido, J. M., & López Vidales, N. (Eds.), *Comunicación, política y cambio social*. Editorial UOC.

Vygotsky, L. S. (1984). *Pensamiento y lenguaje*. Paidós.

Pennycook, G., McPhetres, J., Zhang, Y., Lu, J. G., & Rand, D. G. (2021). Luchando contra la desinformación sobre COVID-19 en las redes sociales: evidencia experimental para una intervención escalable de promoción de la precisión. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 173, 113-124.

Lewandowsky, S., Ecker, U. K., & Cook, J. (2017). Más allá de la desinformación: comprensión y enfrentamiento de la era de la "posverdad". Editorial Paidós.

Wu, T. (2016). *Los mercaderes de la atención: La frenética lucha por entrar en nuestras mentes*. Vintage.

Crawford, M. (2015). *El mundo más allá de tu cabeza: Cómo convertirte en un individuo en una era de distracción*. Farrar, Straus and Giroux.

Harris, T. (2016). *Enganchado: Cómo construir productos que formen hábitos*. Penguin.

Newport, C. (2016). *Trabajo profundo: Reglas para el éxito centrado en un mundo lleno de distracciones*. Grand Central Publishing.

Alter, A. (2017). *Irresistible: El ascenso de la tecnología adictiva y el negocio de mantenernos enganchados*. Penguin Press.

Goldhaber, M. H. (1997). La economía de la atención y la red. *First Monday*, 2(4).

Simondon, G. (2016). *Sobre el modo de existencia de los objetos técnicos*. University of Minnesota Press.

Rush, M. (2007). *Video Art*. Thames & Hudson.

Paik, N. J. (1993). *Nam June Paik: Video Time - Video Space*. Harry N. Abrams.

Viola, B. (2003). *Reasons for Knocking at an Empty House: Writings 1973-1994*. Thames & Hudson.

Dixon, S. (2007). *Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation*. MIT Press.

