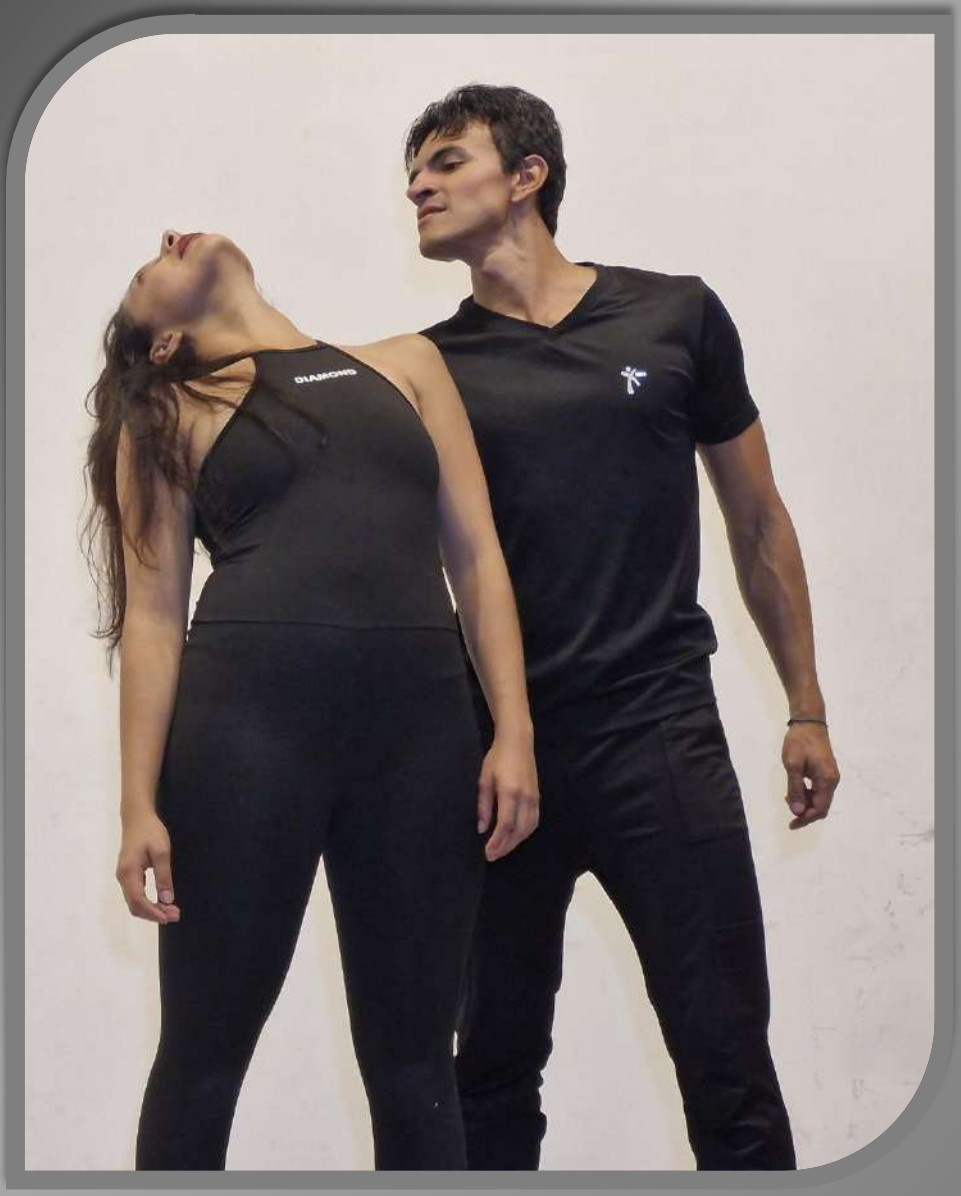
Fragmento Silente



Juliana Ramírez Nieto.
Joan Norberto Valencia Rodríguez.
2025

Fragmento Silente

Juliana Ramírez Nieto
Joan Norberto Valencia Rodríguez

Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades (ECSAH)
Programa Artes Visuales

Proyecto de grado
Asesor
Viviana Marcela Aguillón García

Manizales, Colombia
2025

Agradecimientos

Primero que todo queremos agradecerle a Dios por permitirnos llegar a esta etapa de nuestras vidas, seguidamente a nuestras familias que fueron ese pilar fundamental para que día a día lucháramos por cumplir nuestro objetivo.

También queremos agradecer a todos nuestros docentes y compañeros por su entrega y disposición en cada trabajo y proyecto realizado.

A todas esas mujeres, instituciones y entidades públicas que a lo largo de nuestra creación de la obra performática nos brindaron historias, espacios y momentos que lograron encajar en nuestro proyecto

Y por último a nuestro equipo de trabajo por el esfuerzo, la tenacidad y disposición para ensayar, crear y plasmar.

“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior”

(Frida Kahlo)

Contenido

Resumen 6

Planteamiento Temático 7

Justificación 10

Marco Teórico y Conceptual 13

Ana Mendieta "Autorretrato" 22

Objetivos 26

General 26

Específicos 26

Proceso Creativo y de Investigación 27

Inicio Primer Borrador 31

Nudo 31

Desenlace 32

Secuencia del proceso creativo e investigativo Guion 34

Final de la obra performática Primer momento 34

Segundo Momento 34

Tercera fase 35

Creación de Storyboard inicial 36

de 37

Storyboard (Referencia futuras Presentaciones) 38

Proceso de la construcción de la obra Performática 45

Registro del Proceso Creativo y De Investigación 46

Emplazamiento y poster para la exhibición de la obra 51

Plan De Circulación y Exhibición 52

Ensayos y Pruebas 52

Alianzas Institucionales 52

Impacto en la comunidad 53

Pertinencia de la obra en el marco del programa de artes visuales de la Unad 53

Pertinencia de la obra como proceso académico o de investigación creación 53

Reflexión final 56

Referencias Bibliográficas 57

Resumen

Se presenta un proyecto performático en vivo donde se exploran emociones a través de la representación de una figura femenina que, simbólicamente, se encierra en un cubo para reflejar las transiciones de su crecimiento en cada etapa de su vida, desde la niñez hasta la adultez. A lo largo de su proceso de maduración, experimenta violencia por parte de diversas representaciones masculinas, presentes en el performance como: una figura paterna, un compañero y su pareja sentimental. Este abuso se representa en escena y su desencadenante; sentimientos de confusión, rabia, tristeza y desesperación permite involucrar al público buscando el acto reflexivo. La violencia que sufre, tanto física como emocional a través de toda la experiencia, lleva al cuestionamiento por el desarrollo integral y la búsqueda de la identidad en presencia del abuso a lo femenino. Como objetivo central se pretende desarrollar un performance en vivo a partir de una propuesta artística multidisciplinaria sobre el maltrato a lo
femenino integrando diversas técnicas y recursos artísticos, generando una respuesta emocional y reflexiva en la audiencia y promoviendo la conciencia social sobre la problemática presentada. Esta obra performática fusiona la danza contemporánea y las artes escénicas, creando una experiencia visual y sonora dinámica. Esto fundamentado en la búsqueda conceptual y teórica acerca del cuerpo y movimiento, y en su ejecución permite al espectador acercarse a la situación de violencia vivida por la protagonista. En cuanto al manejo del escenario el performance se desarrolla en un espacio cerrado, delimitado inicialmente por una tela
traslúcida, donde la luz tenue se utiliza como fuente principal para proyectar siluetas y sombras, creando efectos
de sombras chinas. La estructura escenográfica incluye un cubo de 1 metro por 1 metro, que actúa como elemento central de la obra. La ambientación sonora varía en decibelios (con picos bajos, medios y altos de volumen), alternando entre música y silencios que guían la narrativa del performance. Esta propuesta multisensorial busca ofrecer una experiencia envolvente y profunda, permitiendo que el espectador conecte emocionalmente con los temas tratados en la obra, accionando así desde la conceptualización y la investigación para el arte sobre la experiencia misma del performance en vivo (la conceptualización desde lo técnico, lo artístico y lo social).

Palabras claves
Violencia, sensibilidad, arte, expresión corporal, performance, maltrato, mujer, género.

Planteamiento Temático

La violencia de género se atribuye a una coacción sobre los derechos fundamentales, afectando la integridad como persona. Siendo un tema que desde los años 80s ha trascendido en la creación de diferentes colectivos artísticos: un ejemplo claro, Guerrilla Girls; un grupo de mujeres que protestaban para tener un posicionamiento en la sociedad, desde las narrativas particulares y vivencias de segregación y rechazo; y como expresión misma del rol de la mujer en las sociedades.

A raíz de la observación documental frente a la violencia de género, un factor más repetitivo puede observarse en las relaciones y dinámicas hacia el rol de lo femenino, siendo una problemática que abarca una gran diversidad de comportamientos abusivos que van desde la violencia física y sexual hasta el control emocional y psicológico que resulta de interacciones no asertivas con las expresiones de género de lo femenino. Las causas son múltiples y, por lo general, son una combinación de diferentes ideales: el carácter obediente de lo femenino, el rol del género dentro del hogar, roles sociales de pareja y dinámicas de relacionamiento entre los géneros y las identidades que desencadenan en muchas ocasiones en la normalización de este tipo de violencia ejercida desde las hegemonías hacia lo femenino.

El cuerpo sirve como catalizador de las emociones, la investigación desde el movimiento de los cuerpos y las expresiones corpóreas permite conceptualizar dentro del performance el uso artístico del mismo. Conectando lo anterior al tema central del performance en vivo, se encuentra que para Judith Butler (2008), el cuerpo femenino, al igual que el masculino, no es una entidad preexistente o natural, sino un constructo social que se construye a través del discurso, la acción y la performance. Es así que el cuerpo sostiene el hilo narrativo y le da vida real a la problemática, permitiendo en la ejecución el acto reflexivo y la transformación del público.

La base del proyecto performático se integra de un sistema de movimientos corporales, transmisores de cómo puede darse la agresión desde expresiones humanas como una caricia malintencionada, un abrazo posesivo, una simplificación de las rupturas entre seres. Por medio de las artes visuales desde el acercamiento performativo se llega al espectador como forma de involucrarse a la situación de maltrato, de no romantizar comportamientos dañinos que terminan siendo naturalizados por la sociedad, siguiendo estereotipos, donde lo femenino se sumerge en una posición vulnerable por ser considerado desde el pre-

concepto hacia el estereotipo (finalmente la ruptura y el fenómeno susceptible a ser estudiado), desencadenando en factores sociales que requieren intervención desde las artes.

En el arte contemporáneo se ha buscado potenciar la reflexión frente al maltrato a lo femenino desde la discusión autorreferencial, las artistas y los colectivos femeninos han puesto sus experiencias de vida como base conceptual del acto artístico; la experimentación desde lo investigativo permite focalizar las narrativas desde lo emocional y en su ejecución la transferencia del conocimiento se hace efectiva en cuanto el momento del acto reflexivo se de en el público. Es así que en este performance se genera una propuesta multidisciplinar que toma diferentes aristas técnicas aplicándolas a la expresión artística desde el estudio mismo del cuerpo y el movimiento como medios expresivos y narrativos.

¿Cómo desde la construcción performática y corpórea se impacta a la audiencia frente a la problemática del maltrato a lo femenino desde la reflexión profunda?

“Más allá también de una imitación de lo femenino, de la vivencia de lo femenino y todo lo que dicha construcción acarrea (ser susceptible al maltrato).”

(Butler,2008)

Justificación

En el desarrollo referencial, se apunta desde lo local la violencia de género como un concepto llevado para la política pública nacional al "maltrato contra la mujer"; este punto de partida hace que sea pertinente el estudio del maltrato más allá de los marcadores sexuales, la exploración de los cuerpos desde el efecto transformador a partir de la expresión artística; y finalmente encontrar que, que para lo particular, el maltrato se establece hacia "lo femenino" como un concepto ligado a las expresiones y los estereotipos. Lo anterior se explora desde el pensamiento feminista y el pensamiento queer y servirá como sustento para llevar a la audiencia a una reflexión que esclarezca las nuevas dinámicas relaciónales entre los seres humanos.

En el texto "Abriendo puertas y ventanas a una perspectiva psicosocial feminista: Análisis sobre la violencia de género." Albertín Carbó (2017) habla desde la perspectiva no binaria del género analizando los textos de Arisó, & Mérida (2010) y Solà (2011) "La crítica feminista queer ha sido definitiva en este cuestionamiento. Nos ofrece un nuevo terreno donde pensar cómo se configuran las identidades y cómo operan las opresiones a las que las personas que incumplen las normas de género (binarismo) se ven

sometidas. Estas ideas dan visibilidad a nuevas formas de violencia, aquellas que genera una sociedad regulada por la norma heterosexual contra las mujeres y contra las minorías sexuales y de género (trans, lesbianas, gay, bisexuales, intersexuales, otros), contra las personas que escapan al género normativo y a la relación obligatoria impuesta entre sexo/género/deseo". De lo anterior se define que: si bien se ha explorado el maltrato en el espectro de lo binario, es necesario dar respuesta a las cuestiones de las dinámicas sociales y como estas se pueden transformar a partir de la expresión artística, la exploración corpórea y el efecto transformador de la performance.

En cuanto a la construcción de la performance, su justificación en el contexto y la conceptualización desde la corporeidad, se encuentra que "el trabajo creativo, ya sea con objetos, gestos, sonoridades significativas, pueden propiciar cambios en los "puntos de

vista” habituales y promover aperturas reflexivas, por ejemplo, para identificar-visibilizar-repensar violencias o relaciones de poder silenciadas- ocultas-naturalizadas; asimismo, en los casos en que esas memorias sí han podido expresarse en relatos y narrativas previas, encontramos que cuando esa palabras afectos son expuestas a los movimientos de descontextualización y recontextualización creativa, en nuevos ensamblamientos sonoros, corporales, visuales, objetuales, performáticos, pueden producir nuevas afectaciones sensibles, nuevos movimientos en las afectaciones sensibles que permitan trascender las posiciones dolorosas.”(Citro, 2018)

De lo anterior se establece que, para el presente ejercicio, se tomarán el cuerpo y el movimiento como factores catalizadores que construyen narrativas; es así que en el desarrollo coreográfico se debe valer del estereotipo y la fluidez desde las expresiones de género (desde las diferentes construcciones de lo que significa lo femenino), construir y marcar los diferentes momentos, serán acciones que involucren la

creación de particulares en la escena: lo femenino como una construcción del cuerpo y la expresión, y el maltrato expuesto más allá de lo masculino, en la esfera de lo social como aquello que no habita el ser de lo femenino.

Este esfuerzo dentro de la aproximación metodológica se justifica puesto que, explorar los procesos reflexivos desde narrativas de la diversidad y los particulares, permite evidenciar resultados discursivos en las audiencias, y ejercen procesos de aprendizaje. Frente a la construcción de la actividad performática en un entorno de investigación Citro (2023) acota que “difícilmente las personas podamos realizar estos procesos de re-existencia solas, pues necesitamos de ensambles y acoplamientos reflexivos-creativos con otros/as, con quienes compartir estos desafíos de ejercer tanto la escucha sensible como la sospecha y el diálogo crítico, la ampliación reflexiva de la compresión como el ejercicio imaginativo de la creación. Por eso, este trabajo de performance-investigación también está orientado por una micropolítica que apunta a la “colaboración reciprocaría”, y que se constituye en otro de nuestros principios metodológicos fundantes.”

En cuanto al performance como espacio de construcción social y cultural, se ofrece una oportunidad única para abordar el concepto del maltrato enmarcado en las expresiones de lo femenino, a través de construcciones artísticas buscando impactar a la audiencia de una manera visceral y poderosa. También permite involucrar diferentes disciplinas artísticas:

la danza, el teatro y la música transmitiendo experiencias y emociones de manera no verbal, permitiendo que el público se conecte con la narrativa a un nivel emocional más profundo.

No obstante, además de la reacción emocional y reflexiva de las personas sobre las problemáticas en escena, la performance en torno a temas de género y violencias puede ser un instrumento de curación y transformación para las propias víctimas. En efecto, al explorar las narrativas a través del arte, se da voz a una audiencia que en un ejercicio reflexivo rompe silencios y tabúes.

Es entonces la respuesta reflexiva de la audiencia y la transformación desde la construcción artística el principal resultado esperado de este ejercicio, Foucault (1976) trae a la luz la dinámica social como un efecto de los discursos sociales y como estos inscriben en los cuerpos, construyendo subjetividades. Este efecto se hace evidente en el espacio artístico desde la estimulación a la audiencia y su visión y construcción de nuevas realidades; haciendo necesario que se explore el cuerpo para la determinación de los diferentes momentos de la performance, vinculando dichas exploraciones al desarrollo conceptual y el constructo narrativo de la misma. Lo anterior se hace a partir de la búsqueda de antecedentes y su integración como referentes creativos que propendan por una ejecución asertiva que potencie el espacio reflexivo-transformador en la audiencia.

Marco Teórico y Conceptual

La literatura encontrada permite soportar y evidenciar en la investigación a la corporeidad y la naturaleza participante del movimiento en Barbosa y Murcia (2012) como la comprensión del otro y los otros, que se potencia a través del valor expresivo, comunicativo, social, constructivo y finalmente emotivo de la danza; estos como parte integral de la experiencia humana y como impulsores de las manifestaciones propias de los sujetos. Es así que los cuerpos son entes cargados de intencionalidad, a través de proyectar desde el artista las expresiones de lo espiritual, cognitivo y emocional. Esto en búsqueda de la respuesta emotiva e involucrada de los espectadores, quienes reciben en una experiencia estética-emocional el concepto, la idea y el contenido; para luego trascender en las realidades particulares.

Así mismo hay un efecto gatillo o disparador de acciones al incorporar elementos de apoyo al performance desde la exploración del sonido, la luz y los efectos visuales como parte de un ejercicio direccionado que más que contar una o varias historias estructuradas con un final inminente, permita la libertad en el receptor (audiencia); esta libertad fundamentada en la identificación de las narrativas y referentes personales en la obra artística y finalmente un proceso reflexivo durante y posterior al encuentro con la pieza performática.

Para dicha exploración se tiene en cuenta la fenomenología de la percepción en Merleau- ponty donde la conciencia se convierte en la directriz del fenómeno en este caso le otorga sentido a las emociones y mundo percibido, de esta manera a través de la performance se busca una relación entre mundo y cuerpo como vehículo de comunicación a la audiencia. La fenomenología se sirve de vehículos para la exploración del ser, el mundo y para esta pieza del cuerpo de lo femenino, de esta manera la percepción de las

audiencias requiere elementos técnicos; Para Herrera (2020) existen diversidad de aristas que determinan elementos exógenos como la indumentaria y los efectos visuales y de sonido como elementos reales involucrados en un acto que lleva al cuerpo y mente a un estado meta: “más allá de lo permitido para cuestionar a través de ello la esencia humana”.

Es en este punto donde más allá de las dinámicas sociales y culturales que puedan surgir del público objetivo, se direcciona el ejercicio intencionado al desarrollo de conceptos presentes en los antecedentes de interés para este proyecto: El cuerpo, el maltrato de lo femenino y el performance como un ente de construcción. De lo anterior se determina que la experiencia emocional se permite ser guiada a través del movimiento, y que una narrativa puede ser común al público en general en cuanto se aporten suficientes elementos que permitan la inmersión en la obra.

Se hace evidente en el rastreo la exploración del concepto de lo femenino desde los estudios de género como el ente de nacimiento de los mismos; a raíz de una deuda histórica evidente en la historicidad misma, y el acto repetitivo instaurado en el imaginario popular del concepto de maltrato (el cuerpo y la expresión de género de lo femenino como susceptible al maltrato). En cuanto a lo anterior y la historicidad del performance durante los años setenta se debe resaltar que, durante la tercera ola del feminismo, se entabla un dialogo entre el género y las artes como una contracultura.

“Es así como pasan a ocupar el centro de la escena performática, se hacen visibles y es una manera de ejercer sus derechos. La performance tiene un gran potencial transformador que les permite revelarse contra los valores y las prácticas de la cultura dominante, descubrir y forjar su identidad. El cuerpo de la mujer se convierte en un lienzo o en un material para ser esculpido y a partir de aquí las mujeres forjan su propia historia. Muchas artistas de performance tratan de buscar en las ambigüedades de la experiencia vivida las diferentes maneras de usar el cuerpo. La performance, un arte consciente y de resistencia, cuestiona las posiciones dominantes que objetivan a la mujer, transforma a las mujeres de objetos pasivos de representación en sujetos activos, en sujetos que se

expresan" (Alcázar, 2021). Posterior a la aproximación artística y en función del contenido cabe resaltar el concepto de roles de lo femenino/masculino como una experiencia única para el sujeto, pero común para todos los géneros como el reconocimiento de dinámicas vinculadas al género y a las diferentes maneras como se comunican las realidades de las diversas expresiones de género e identidades; esto permite a través del movimiento y la caracterización de personajes una identificación primaria de la fuente de maltrato y su receptora. Por otra

parte, se define el maltrato como un vínculo flexible (expresado en. varias performances como un tira y afloja), complejo y muy particular en su determinación socio emocional. Es este punto donde simplificar en los elementos aquello digerible para la audiencia sirve siempre y cuando se mantenga la premisa de que, más allá del acto violento se expresa de diferentes maneras la interacción psicológica, económica, corpórea, sexual y emocional de las relaciones humanas, permeadas por el concepto base que dicta que la construcción de lo vinculado a lo femenino es sensible y privado, por lo tanto frágil y propenso al maltrato (no vinculado con el concepto de ser hombre o mujer, sino de los roles feminizantes a nivel relacional/social).

El concepto de maltrato de género se entiende en este proyecto desde una mirada historicista; si bien desde el siglo XIII las mujeres luchan por la reivindicación de derechos, hasta la primera ola del feminismo alrededor del sigo XIX, no se desarrolla un diálogo interviniente entre los sistemas patriarcales y las necesidades propias de la mujer como sujeto social-político. Cabe aclarar que para las teorías de género aún se vive la cuarta ola feminista; y es en lo contemporáneo donde la discusión frente al acoso y la agresión logra momentos entre las esferas políticas-comunitarias, al no vincular únicamente a la mujer desde lo biológico, sino al rol de lo femenino como algo transversal a las diferentes expresiones y a todos los géneros. De lo anterior se puede decir que, si bien la restitución de derechos como resultado a una deuda histórica se vive de forma acelerada durante los últimos dos siglos, la lucha constante por el reconocimiento de las particularidades en dinámicas humanas donde se vive el espectro del

género/identidad, una protección especial a los posibles procesos socioemocionales y finalmente una reivindicación social más allá de los roles se mantiene en una constante tensión, que incluye lo particular, lo comunitario y finalmente lo estatal.

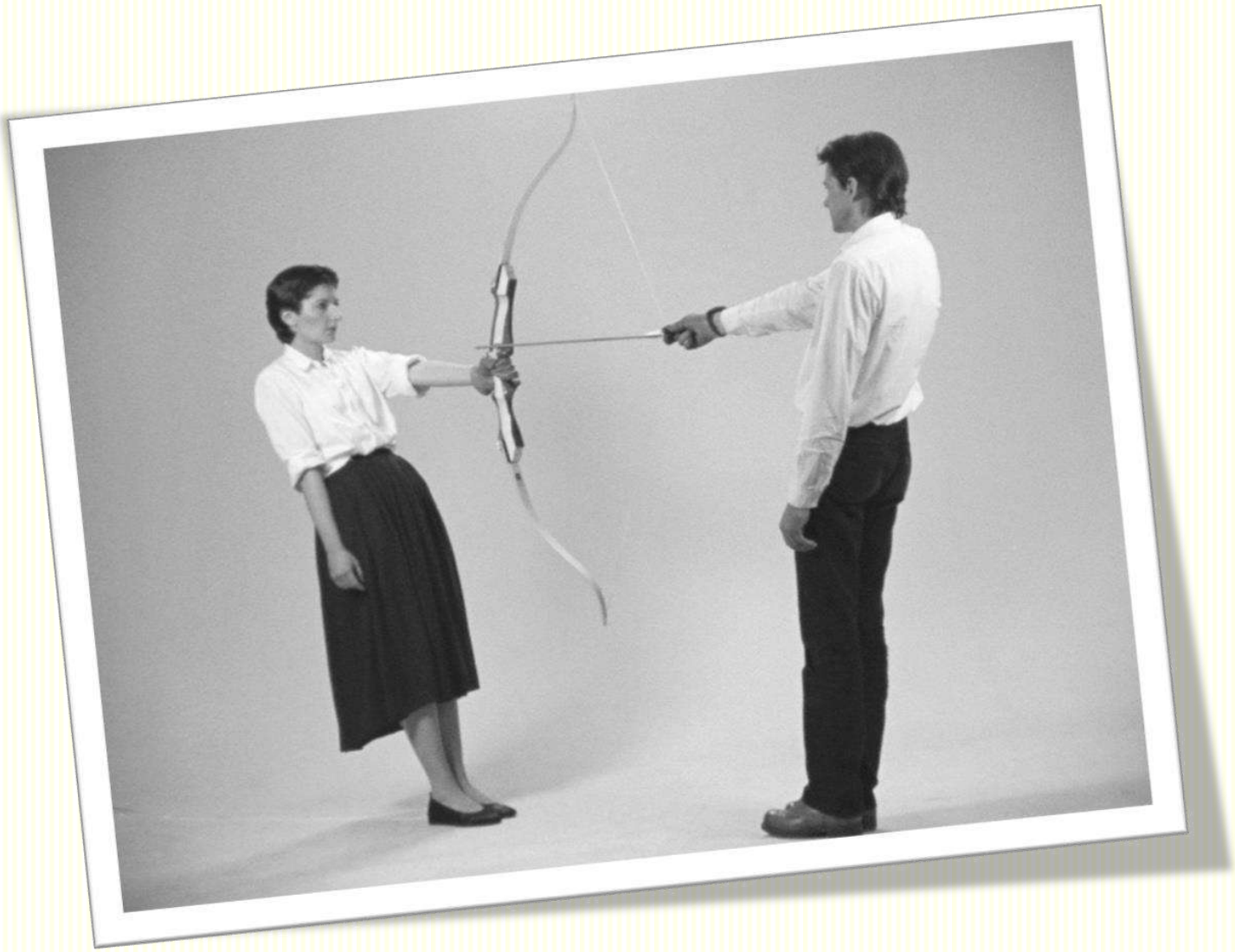
Si bien a nivel global se destaca la existencia de leyes que protegen al ser, y a los cuerpos en sus estadios domésticos, estas no particularizan los contextos y no refieren un marco estructurado que permita procesos de mitigación más que de castigo; es así que si bien en el caso Colombia el maltrato visto como aquel que se inflige de forma física, económica, sexual, psicológica o patrimonial; o en un caso extremo de violencia de género que ocasione la muerte; estos se encuentran limitados por la propia idiosincrasia del contexto y los territorios, extrapolados igualmente por la intersección de los marcadores diversos; ya que el territorio, la orientación sexual, identidad de género, discapacidad y demás categorizaciones que pueden determinar la vulnerabilidad del ser, se adicionan al escenario relacional y comportamental como potenciadores de la violencia.

Los procesos del género como constructo social, y la expresión de género desde lo comportamental; permiten dar un marco a la pieza, performatividad como concepto se toma en los estudios de género como la habilidad de asumir la expresión de género deseada, desvinculándola de lo biológico; es una urgencia del ser, y es en la autora primigenia de los movimientos de lo femenino, Judith Butler(2002) algo más allá de la simple materialidad discursiva del cuerpo, parte de la expresión, de los contenidos reales, inmanentes y performáticos; más allá también de una imitación de lo femenino, de la vivencia de lo femenino y todo lo que dicha construcción acarrea (ser susceptible al maltrato).

En Ferrer-Bosch (2019), se encuentra un estudio concluyente frente a las expresiones de género en los espacios teórico-conceptuales que respalda la necesidad de vincular los estudios de género a los procesos de consciencia social-comunitaria en cuanto a que; para los autores, si bien las investigaciones presentes frente al maltrato son nutridas y procuran una rigurosidad particular; desvincular las teorías de género y feministas perpetua la invisibilizarían histórica al promulgar una investigación “ciega al género”; lo

anterior busca que, si bien la violencia puede ser unidireccional o bidireccional, los contextos y la historicidad desde lo global-nacional-local, evidencian la necesidad permanente de generación de alternativas reflexivas frente a lo que significa vivir en clave de género, la construcción de los cuerpos y finalmente los “cuerpos que importan”.

Lo anterior vislumbra dentro de la búsqueda de referentes a la obra 'The Other: Rest Energy' (1980), a la pareja de artistas Marina Abramovic y Ulay como protagonistas de un encuentro propio en las dinámicas humanas, en este caso el artista sostiene una flecha direccionada hacia su pareja quien sostiene el arco en constante tensión; esto es interpretable a las realidades actuales como la constante elasticidad presente en las relaciones humanas (expresada en la performatividad a través del movimiento corpóreo) y cómo esta elasticidad es tanto física como mental y llega a estadios de dureza y tensión definitorios; es como si las propiedades de lo físico propias de la ciencia pudieran en las artes expresar emotividad presente de forma no concreta, se trae entonces a la luz en esta obra la flecha siempre direccionada a la mujer (el cuerpo de lo femenino como receptáculo), donde la co-responsabilidad de la salud en las relaciones humanas si bien recae sobre una visión binaria en los géneros, a nivel histórico se potencia hacia un extremo como catalizador y receptor.



Marina Abramović and Ulay.
***Rest Energy*. 1980**

Para el proceso a realizarse en este proyecto, se respalda la búsqueda vinculante de un performance basado en diferentes medios, direccionado e intencional, que permita la reflexión a posteriori frente a todo lo que se ha relacionado anteriormente acerca de las relaciones humanas y la afectación de un particular, dichos procesos reflexivos desencadenan de la premisa: “no existe un final particular para el maltrato, no existe una causa particular”, sin embargo; y para lo encontrado en la literatura, los cuerpos de lo femenino sean o no construidos desde lo material o cultural aparecen como entes receptores; soportando entonces la finalidad de la performance misma desde estudios de género y la historicidad.

Al explorar las diferentes formas de expresar los vínculos afectivos en las artes performáticas se encuentra el concepto de intimidad como parte de los contextos que se pueden explotar para la transmisión de emociones, este concepto se presenta de diferentes maneras si se expresa desde: el rol presente en la performance, el género y la expresión de género como dinamizadores de la performance y las técnicas que dan un espacio físico a la ejecución. En el arte contemporáneo se evidencia la necesidad de expresar la intimidad en vía horizontal, el creador, el objeto o cuerpo que expresa y el receptor hacen parte de un diálogo íntimo que permite que la audiencia haga una abstracción de los conceptos que hacen parte de las piezas, pero que a su vez en un proceso reflexivo sea la encargada de dar conclusión y finalidad a lo que acontece en la performance.

Vincular el concepto de la construcción de los cuerpos y el concepto intimidad permite al artista explorar las realidades del género y cómo este es un referente base para las audiencias, las realidades múltiples de quienes observan una performance dialogan con lo que se está experimentando y llevan a la pieza más allá de la simplicidad narrativa, esto pues si bien se puede estar contando una historia simple a través de recursos técnicos y la corporeidad, está en la mente de quien recibe los mensajes la continuidad y trascendencia de la obra.

Desde los primeros estudios del género se determinan roles de forma conservadora en lo privado, es así que en Colombia se encuentra aún una preponderancia del rol productivo como una expresión de lo masculino, siendo el rol reproductivo (entendido también como la reproducción social y cultural del cuidado y la formación de las futuras generaciones) como una expresión de lo femenino. Las barreras que desencadenan de la anterior afirmación se evidencian en estudios de lo local; en el estudio focalizado: "Tipos y manifestaciones de la violencia de género: una visibilizarían a partir de relatos de mujeres víctimas en Soacha, Colombia"(Tibaná et al, 2020) se encuentra que si bien las relaciones humanas son bidireccionales; conceptos como la maternidad y el cuidado/formación de los niños, el cuerpo femenino, el discurso sobre la debilidad y demás factores propios del sistema patriarcal permiten que la intimidad de los cuerpos de lo femenino se exprese más en la privacidad del hogar y menos en la autoridad sobre sí mismos. Este proyecto entonces toma el camino de expresar la intimidad como lo que sucede en espacios delimitados y momentos/temporales particulares en cuanto a lo físico y lo emocional. En el caso del ser en la intimidad, esta se presenta más allá de la soledad; las intimidades hacen parte de las narrativas internas del ser, y en la necesidad de que dicho ser salga a la luz y se valga de sus potencialidades dentro de las sociedades se fundamenta la búsqueda de elementos artísticos y proyectos que aporten al progreso equitativo dentro de las comunidades: La expresión de lo femenino se encuentra en procesos de reivindicación social, es una lucha solitaria y parte de intimidades similares y narrativas de nexos y rupturas con los sistemas. Es así que se hace necesario brindar un espacio de reconocimiento a través de lo performativo para la extrapolación de estas emociones particulares, explorando circunstancias diversas en diversas historias, vínculos y dejando abierta la conversación para involucrar a la audiencia de manera efectiva.

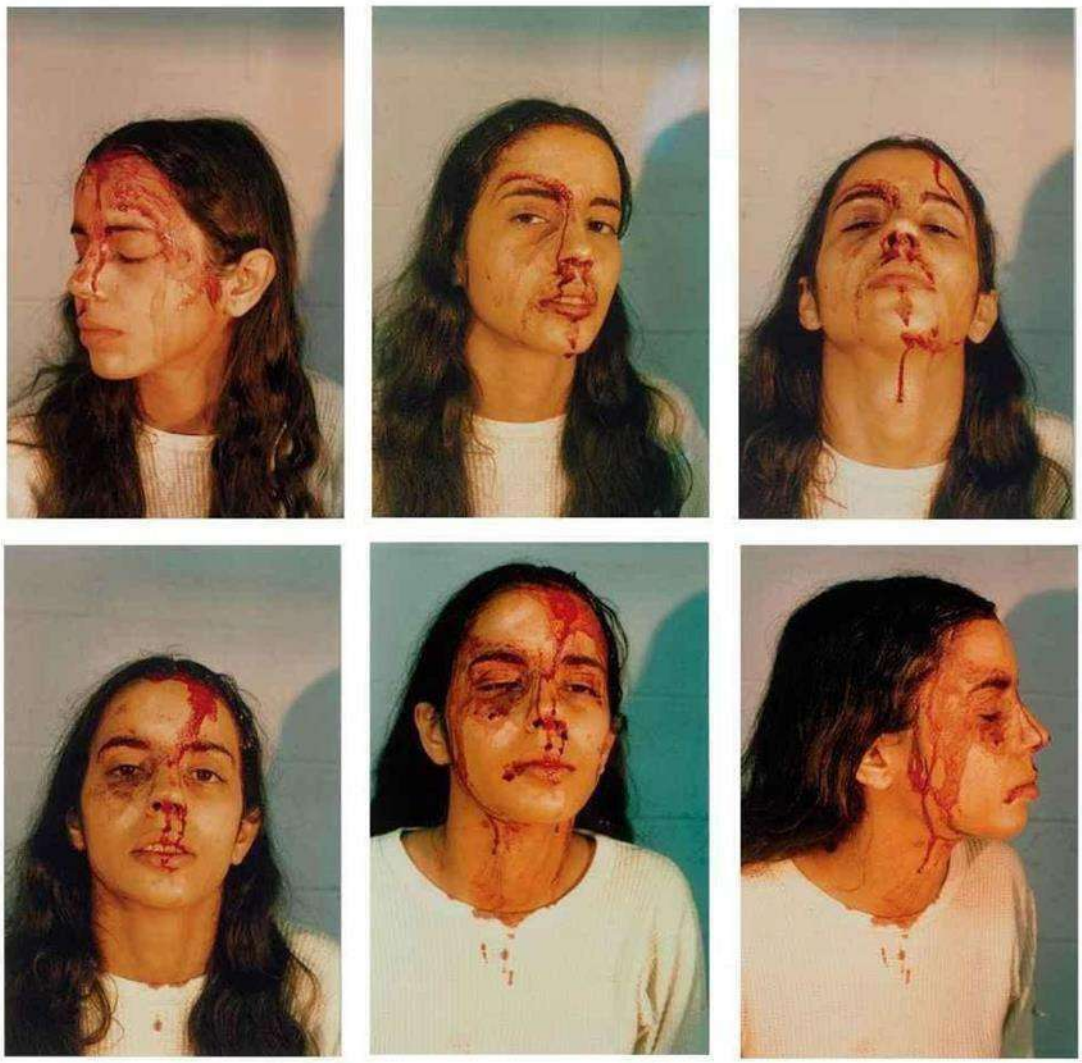
Las obras de artistas latinas como María Izquierdo y Frida Kahlo permiten entender el rol de lo íntimo en la expresión de las realidades femeninas, las narrativas distintivas del artista y cómo estas llegan a la audiencia para

impactar los contextos comunitarios.

En yuxtaposición con las expresiones que pretenden trascender a través de finales abiertos y conversaciones cíclicas con las audiencias, se encuentra que la cultura popular y la más media, ha naturalizado la micro agresión, el maltrato emocional y finalmente las relaciones no saludables entre los géneros a través de los “finales felices”; esta práctica permite a la audiencia tener un sentimiento de resolución instantánea, una emoción que más allá de ser reflexiva es gratificante desde una mirada socio afectiva y des vinculante de las obras (la obra tiene un final y este no dialoga con las realidades de la audiencia). Es así que se hace necesario el trabajo desde los puntos de quiebre y los finales abiertos, en el caso de la performance como catalizadora de emociones humanas y transformadora de la sociedad; existe una co-responsabilidad y una trascendencia real en los contextos por fuera del escenario. Es entonces que los recursos técnicos atraviesan toda la narrativa y la llevan a su máxima tensión para que esta decante en el espectador reflexivo y no en los cuerpos en movimiento.

Se encuentra entonces el objeto de la agresión mediática; sin embargo, al no promulgar una narrativa estudiada y basada en el contexto del maltrato como un diálogo del género, sino una costumbre naturalizada; el agresor es el sistema y el medio mismo, que no permite la reflexión profunda y la ruptura de estereotipos (Bonavitta y De Garay,2024).

Ana Mendieta "Autorretrato"



Un referente para la ejecución del proyecto es la artista visual cubana, Ana Mendieta, ella quiso manifestar por medio del arte una mirada reflexiva contra la violencia hacia la mujer; en sus obras, su principal ideal fue el autorretrato donde generaba un amplio panorama de los cuerpos que habitan lo femenino sujetos pasivos de violencia, erotismo, pasión y muerte. Utilizaba su propio cuerpo para realizar retratos fotográficos donde mostraba a la sociedad momentos puntuales, críticos y crueles donde la violencia desfigura el espacio femenino. A partir de la búsqueda investigativa se encuentra que el arte puede resultar más inspirado desde una mirada de sensibilidad. La artista Ana Mendieta tuvo un propósito con sus obras: poder comunicar a sus espectadores,

siempre con una visión u orientación muy clara de enmarcar la vulnerabilidad del ser cuando es sometido a algún tipo de violencia, Esto se hace evidente en la observación y uso de sus obras visuales (autorretratos) como recursos y referencias para la producción artística Las consecuencias para quienes experimentan este tipo de violencia pueden ser devastadoras, tanto a nivel físico como psicológico, y dificultan su funcionamiento saludable en diversas áreas de la vida; presencia de aislamiento social, impacto familiar negativo, trastornos, estrés, consumo de sustancias, entre otras.

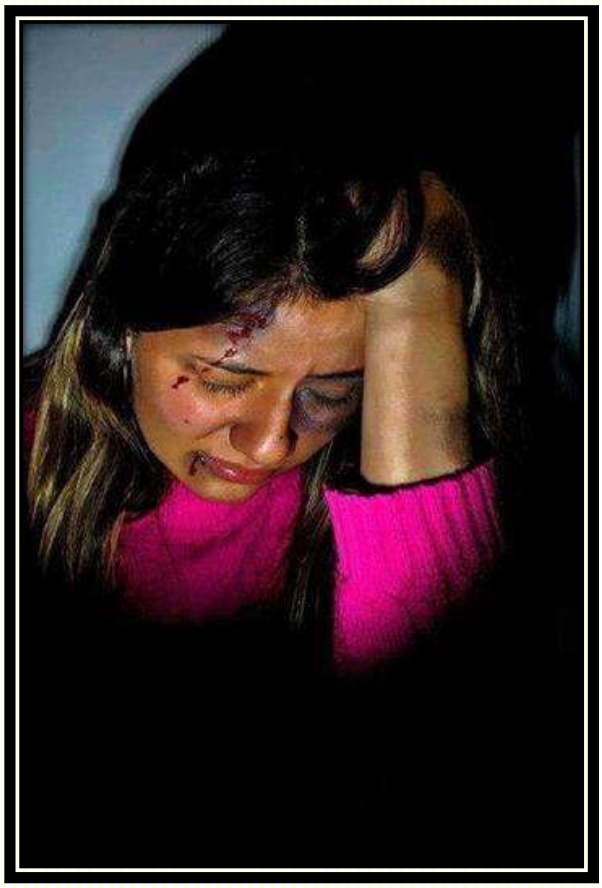
El museo Thyssen (Madrid), genera el espacio de re significación de la mujer desde la performance a través de 10 instalaciones de España y Latinoamérica, el programa llamado "Visión y presencia", trata con temas álgidos como la gestación, la diversidad de cuerpos y lo femenino y sirve como pauta para la exploración de posibilidades artísticas en diferentes escenarios comunitarios de lo público.

https://efeminista.com/vision-y-presencia-performance-thyssen/

En la pieza "Tishina", el uso de la intimidad, las luces como catalizador emocional y la danza como expresión del cuerpo en escena; sirven como los transmisores del mensaje frente a la violencia basada en clave de género.

https://youtu.be/rmHzoR2XhiQ?si=L0i1XdeDFWYDyK-V

Finalmente se presentan referentes fotográficos y performáticos que sirven como inspiración para la conceptualización de la performance; este ejercicio se logra a través de una revisión documental y la integración de referencias que sirvan como un marco si bien teórico-conceptual, también fundamentado en la emotividad y auto referenciación de sus autores. A continuación, se presenta una interpretación fotográfica de la obra de Ana Mendieta como parte de la exploración anterior a la creación del performance.



Mi yo… Herido

Juliana &Joan

2024

Una mirada doliente
Juliana &Joan

2024

Objetivos

General

Desarrollar un performance en vivo a partir de una propuesta artística multidisciplinaria sobre el maltrato a lo femenino que integre diversas técnicas y recursos artísticos, generando una respuesta emocional y reflexiva en la audiencia y promueva la conciencia social sobre la problemática presentada.

Específicos

➢ Reconocer el arte como una herramienta de sensibilización en las sociedades, para la búsqueda y aplicación de referentes como sustento de la conceptualización artística.

➢ potenciar desde el cuerpo y sus múltiples construcciones como un medio indispensable de

comunicación, el acto reflexivo y transformativo, dinamizando la gestación de significados y

la transmisión de emociones.

➢ Implementar el performance artístico, buscando desde lo conceptual/corpóreo una instalación que permita la narrativa y la experiencia planteada en el diseño de la pieza.

Proceso Creativo y de Investigación

El presente proyecto en su aproximación metodológica se presenta como un ejercicio exploratorio- artístico de esta forma se está haciendo una lectura de diferentes variables referentes al maltrato de género siendo este un fenómeno que a través de la exploración teórica y conceptual se ha evidenciado más común en las dinámicas de lo femenino. De lo anterior el enfoque guiado a los estudios de género como base teórico-conceptual y la estructura técnica desde las sombras chinas, la danza contemporánea y el uso multimedia en la expresión performática.

La performance como actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador, y utilizada como alternativa innovadora que permite la reflexión alrededor de las dinámicas sociales, buscando la continua transformación en los contextos a partir de las experiencias estéticas (reacción orgánica al performance). Se presenta como el fundamento y base del constructo teórico-conceptual del presente proyecto; si bien el espectro metodológico pudiera parecer un entramado entre la técnica y la exploración socio-emocional. Se toman dos aristas para la exposición de conceptos y teorías resultantes de la búsqueda inspiradora del presente proyecto como hallazgos precedentes: 1) la producción performática desde la técnica artística y audiovisual, 2) la emotividad y las dinámicas culturales y sociales que trascienden a partir del arte.

Es entonces que para dar luz sobre la primera se hace necesario centrar la atención en el concepto de performance y cómo desencadena en elementos de lo técnico y lo artístico para cumplir un cometido de transmisión y transmutación de emociones/conocimiento de los artistas productores a través de los bailarines como vehículo corpóreo (en el sentido que los datos en el espectador de una instalación

performática estarán mediados por la experiencia particular). "…de modo que

en este tipo de productos culturales el público cumple una suerte de doble función, por un lado, ayuda al artista en la creación de la pieza o la performance y, por otro, es también afectado por ella como espectador. Se podría decir que, sin público, no hay performance". (López Borrego, 2020, 0:50)

De lo anterior se puede inferir que, si bien es necesaria la incorporación de elementos de danza contemporánea, juego de sombras y técnicas audiovisuales que permitan una experiencia, el estudio de las narrativas y dinámicas sociales dispone la base del quehacer artístico, en cuanto al proceso creativo de los artistas y productores del performance y la trascendencia que este representa en la respuesta emocional/emotiva del público como objetivo final de la obra artística, a saber, la experiencia estética y su poder transformador en las percepciones sociales-humanas

La danza contemporánea que se suscita como elemento de ruptura de arquetipos en el ballet clásico y nuevo paradigma social de los siglos XX y XXI; permite integrar el movimiento y las relaciones de los bailarines con el entorno; en el performance como una herramienta de reflexión social, el papel de la corporeidad es fundamental en cuanto a que la emocionalidad atiende a los sentidos, esto permite marcar los procesos dentro de las piezas y brindar ese ritmo temporal deseado por la audiencia en una búsqueda directa de comprensión mínima pero igualmente de auto referenciación en el proceso como observador (verse identificado en los danzantes).

Es entonces que para la exploración desde lo técnico-audiovisual se encuentra la técnica de las sombras chinas o chinescas; se remonta a 2000 años a la dinastía Han y se usa en la expresión performática el uso de las sombras jugando con las distancias y la proyección final en tela blanca esto permite generar en la audiencia el efecto de tamaños (esto permite generar un escenario dinámico, donde a través de las

sombras el cubo inicialmente de 1m x 1m modifica su tamaño visual de acuerdo a la distancia entre la luz y la tela) de diferentes escenarios y entornos para que sirvan como contexto espacio-temporal para la puesta en escena.

Originalmente las sombras chinas o chinescas se presentaban dentro de un teatro donde a través de unos pequeños utensilios o muñecos elaborados con cartón cuero, direccionados o manipulados a través de varillas; se dinamizan los tamaños en tres planos teniendo un único escenario producido de forma artesanal: En el caso de la presente búsqueda se pretende hacer uso de la técnica como base pero con elementos sólidos inmóviles que servirán como entorno espacial dando al movimiento corpóreo de los bailarines la expresión emotiva que transmite finalmente la historia presentada intrínseca a través del movimiento dinámico

El uso de las sombras como técnica ha trascendido a las sombras chinescas y ha llegado al teatro contemporáneo a través de los telones y de diferentes medios para la interpretación de entornos y emociones; de esto decanta que las performances actuales se conceptualicen para la estimulación de sentidos, donde tanto lo visual, lo auditivo y lo quinestésico se pueden evidenciar en el juego de sombras y de los sonidos que serán proyectados al nivel de la audiencia.

De esta misma forma el uso de un cubo que servirá como el entorno de la intimidad para los danzantes permite que ambos presenten sus momentos asociados a lo íntimo, es decir, la mujer quien en este caso es transgredida; se encuentra dentro de este cubo en el momento en que sus pensamientos y refulgencias son internas; entonces este espacio puede ser pequeño y lo que se hace es que a través del manejo de distancias se presente como el hogar o el espacio íntimo de la mujer

En cuanto al carácter exploratorio como las necesidades de la producción artística y lo corpóreo-emocional; el proyecto se estructura en un entramado de disciplinas y el uso de las emociones cómo catalizadoras del ejercicio.

ACTIVIDADES	ACTORES INVOLUCRADOS
- **Revisión documental.** - **Revisión y concepto técnico.** - **Alistamiento de material y componentes.** - **Escogencia de técnicas.** - **Alistamiento técnico audiovisual**	**Joan Valencia (investigador)** **Juliana Nieto (investigadora)**
- **Integración teórico-conceptual- artística- técnica.** - **Diseño entornos y construcción escénica.** - **Conceptualización de pieza performática.** **Proceso coreográfico**	Sophia Orrego (Artista) Julián Sánchez (Artista) Bastián Quintero (Coreógrafo)
- **Presentación de obra**	Joan Valencia (director)

De la tabla anterior se define la metodología técnica, teórica, conceptual y como primer resultado esperado siendo base de la exploración artística -estética se propone el siguiente video que pertenece a la primera aproximación del performance.

Como primer proceso creativo, se realizó la construcción de un guion donde se narra los

diferentes estados y momentos por lo que pasa una relación en pareja, llevando al punto del maltrato hacia la mujer El desarrollo del proyecto performático va a contar con 3 momentos importantes (inicio, nudo y desenlace) donde se evidenciará una historia que va directamente ligada al tema abordado, es por eso que se realiza la construcción de un guion plan métrico con los dos protagonistas del performance
(hombre y mujer).

Inicio Primer Borrador

El personaje femenino se encuentra situada dentro de un cubo realizando una partitura de danza armoniosa, el cubo contará con unas dimensiones aproximadas de 2.5 *2.5 metros este formando parte esencial de la escenografía, a esta estructura durante todo el primer momento se le proyectará una serie de luces con la técnica de video mapping acordes a la situación presentada. (se elige realizar un cubo simbolizando su mente ya que ella se encuentra encerrada en su propio mundo).
El personaje masculino, se encuentra fuera del cubo realizando otra partitura de movimientos

y danza buscando llamar la atención de la mujer que se encuentra dentro del cubo en una posición corporal estática.

Luego los dos personajes realizan una partitura de danza simultáneamente, (ella dentro del cubo y el fuera del cubo), esto como una forma de simbolizar el inicio de su relación al punto que la mujer extiende su mano fuera del cubo para el ingrese y haga parte de su mundo.
Tiempo establecido del primer momento del performance: 3 a 4 minutos.

Nudo

Durante el segundo momento vivido en el performance, el hombre una vez ingresa al cubo empiezan a realizar una partitura de imágenes románticas entre los dos personajes, al mismo tiempo se realiza una danza (evidenciando una relación tóxica) posteriormente

se evidencia distintas secuencias de imágenes donde su comportamiento es más fuerte y violento transmitiendo el desespero y el maltrato a la que es sometida la mujer.

Durante este acontecimiento en el cubo cambia de tonalidades, se visualizará la transición de luces tenues a luces oscuras y una serie de imágenes que transmiten ruptura, desequilibrios, ansiedad y desespero.
Tiempo establecido: de 4 a 6 minutos.

Desenlace

En este momento final se realiza una partitura de danza donde se evidenciará de forma literaria el maltrato y las agresiones que el hombre ejerce sobre la mujer.

El hombre en esta fase se torna corporalmente muy violento y transgrede la realidad que la mujer está viviendo, la envuelve en un mundo oscuro donde su libertad es condicionada por el. Llevando a la protagonista a un acontecimiento infernal de soledad,

inferioridad, desprecio, desamor, aflicción, dolor, llanto, desasosiego, inquietud, nervios e intranquilidad, siendo estos los sentimientos y emociones que la artista transmite por medio corporal y una partitura de movimientos al interior del cubo, donde al final muestra con su cuerpo una implosión que la lleva a consumirse en el fuego.

En este momento las imágenes y proyecciones de video mapping realizadas en el cubo se tornan cada vez más fuertes, se proyecta humo, celdas, grietas, sangre, fuego, lluvia entre otras.

Luego de esta construcción, pasamos hacer con los danzantes ensayos previos y un resumen de la partitura de danza que se realizara en el performance, a continuación, en el siguiente enlace se encuentra el material grabado.

https://youtu.be/vQiK4pS-6tg?si=sM3nDtdg_A5Y0Cgn

En esta ocasión realizamos la exploración de las sombras, la luz y los colores dentro del proceso creativo del performance todo bajo el concepto de estética como elemento contextual que permite a la audiencia involucrarse directamente a través de las emociones; de elementos técnicos como sombras chinas, partituras de imágenes y demás terminologías manejadas dentro de la investigación conceptual

Secuencia del proceso creativo e investigativo Guion

Final de la obra performática Primer momento

En una pequeña habitación se encuentra una niña, que observa su entorno con mucha curiosidad, a su alrededor encuentra una muñeca y un balón. Al ver los juegues perfectamente alineados en su entorno se siente una presión de lo que "se espera" de ella. Sin embargo, su mirada se ilumina al ver el balón y querer disfrutar de él.

El padre entra en la habitación y su expresión se transforma al ver a su hija con el balón. Un gesto de molestia cruza su rostro; para él, el juego con muñecas es lo "correcto". Se acerca y, con un tono firme, le entrega una muñeca, insistiendo: "Debes jugar con esto, es lo que se espera."

La niña siente la presión de su mirada, pero dentro de ella se agita un deseo de ser libre en sus elecciones. Mira el balón y luego a su padre, comprendiendo que debe ser lo que para él está bien toma su muñeca en forma de rechazo.

Segundo Momento

su cuerpo se transforma: crece, cambia de forma, se adapta. Pero a pesar de esos cambios físicos, su mente sigue atrapada en los ecos de los maltratos de su infancia.

Aún recuerda las exigencias de su padre.

Un nuevo amigo entra en su vida, pero su actitud es muy distinta. Al principio, parece divertido y emocionante, pero pronto empieza a burlarse de ella, jugando con sus gafas de manera juguetona, aunque la burla es hiriente. Con cada risa a su costa, las viejas heridas comienzan a abrirse nuevamente. Las inseguridades resurgen cada vez más, y la lucha interna se intensifica.

Tercera fase

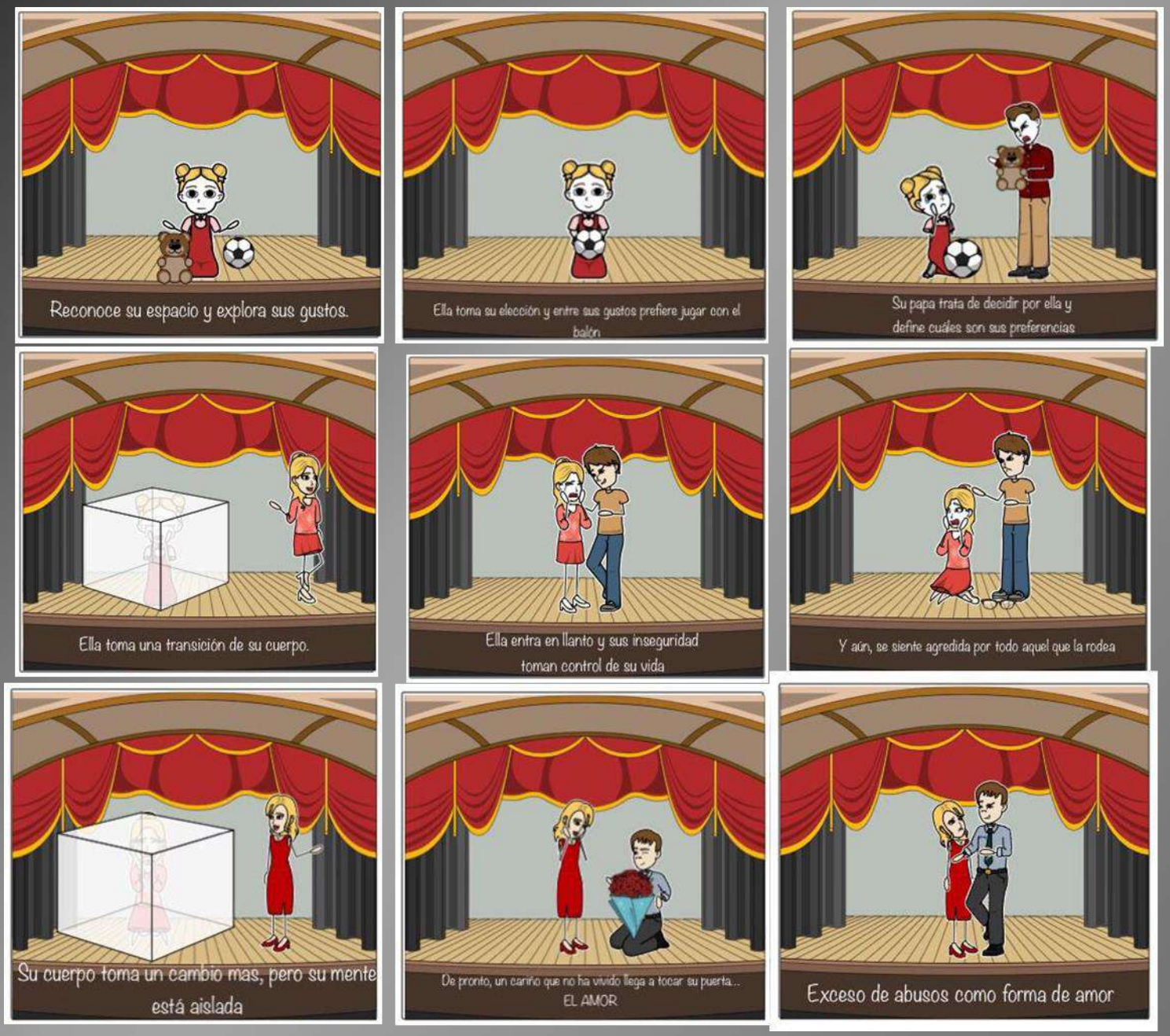
En ese cubo, ella experimenta la transformación, su cuerpo y su identidad evolucionan con cada reflexión. La llegada de este hombre representa un nuevo capítulo, una conexión profunda que desafía su soledad. A medida que su mente juega con la posibilidad de este amor, se siente tanto emocionada como vulnerable, equilibrando su deseo de independencia con la promesa de compartir su mundo.

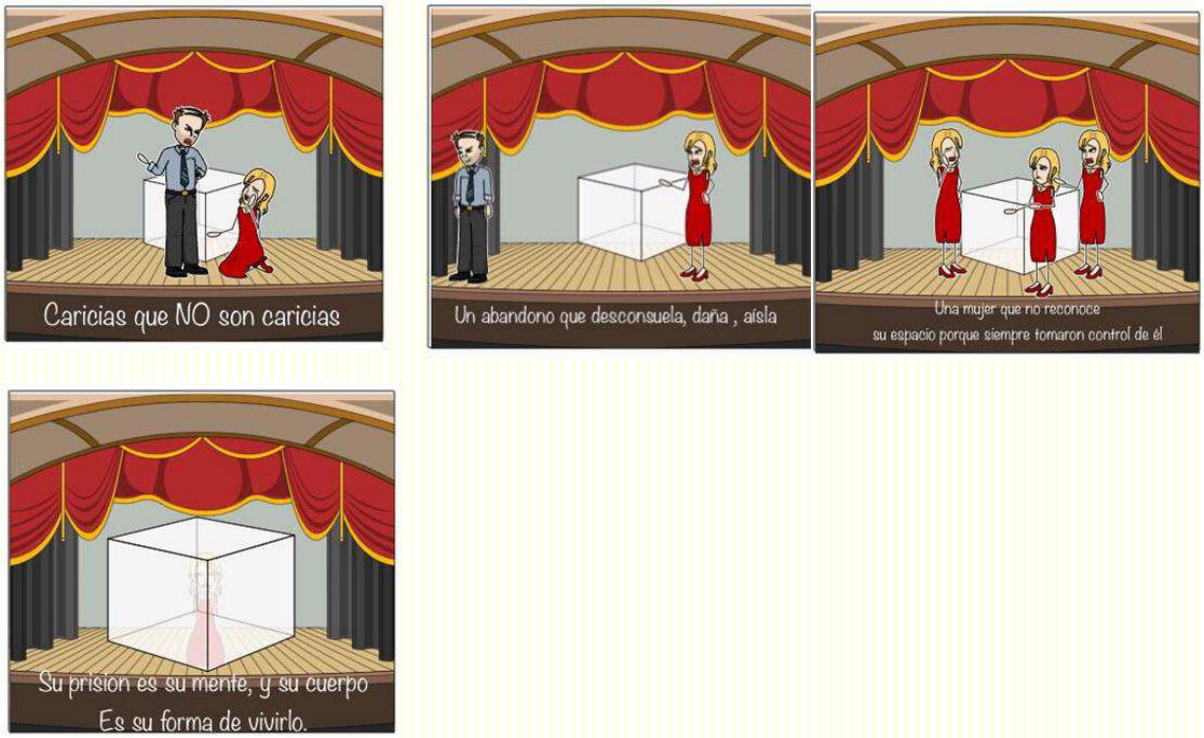
Ese amor desafiante refleja una lucha interna. Ella se encuentra atrapada entre la necesidad de conexión y el dolor que le causa. Aunque el afecto que recibe es confuso y herido, la dependencia emocional la agota. Su vulnerabilidad se convierte en una trampa, y la batalla entre lo que anhela y lo que merece se intensifica.

Al invitarlo al cubo, ella espera compartir su mundo, pero pronto se da cuenta de que su espacio se convierte en un campo de batalla. Los golpes y empujones destruyen su refugio, y su amor se convierte en una fuente de dolor y de necesidad.

Su deseo de escapar choca con la realidad de su soledad. Atrapada en el cubo, la sensación de vacío se intensifica, y su mente se convierte en un laberinto.

Creación de Storyboard inicial





Se crea este Storyboard narrativo donde se empieza a visualizar los diferentes momentos de la historia, con el fin de empezar con una línea base para toda la construcción de la obra final.

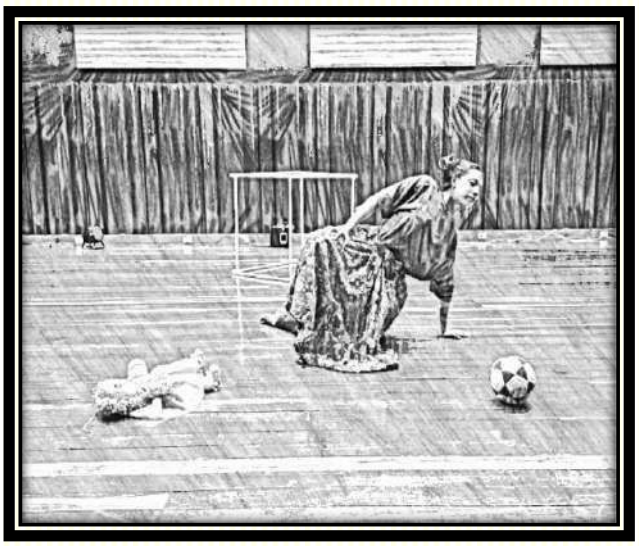
Como segundo momento tenemos este storyboard que se crea como referencia para futuras presentaciones (siendo construido durante los ensayos previos) allí utilizamos como guía de planos las abreviaciones de plano detalle, plano general y primer plano. Gracias a estas características construimos el video que se presenta como resultado final evidenciando la presentación de la obra realizada.

Storyboard (Referencia futuras Presentaciones)

Plano: General
Acción: Inicio performance
Técnica: sombra china

Plano: General
Acción: Reconociendo su cuerpo
Técnica: sombra china

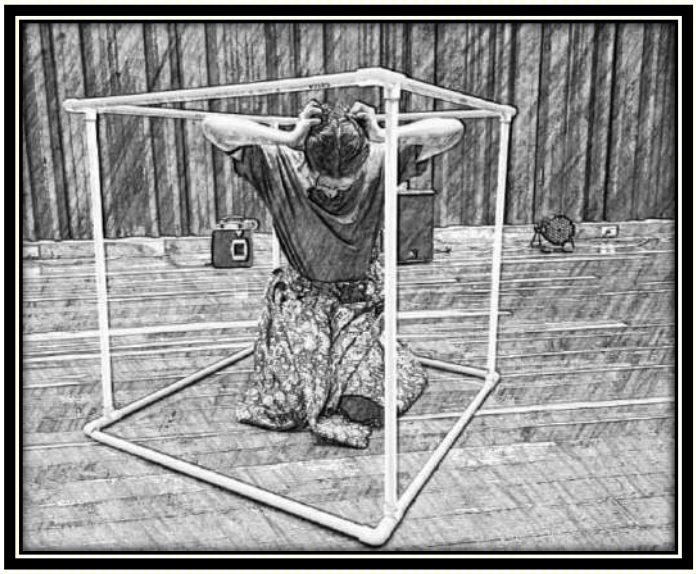
Plano: General
Acción: Reconociendo su espacio
Técnica: sombra china



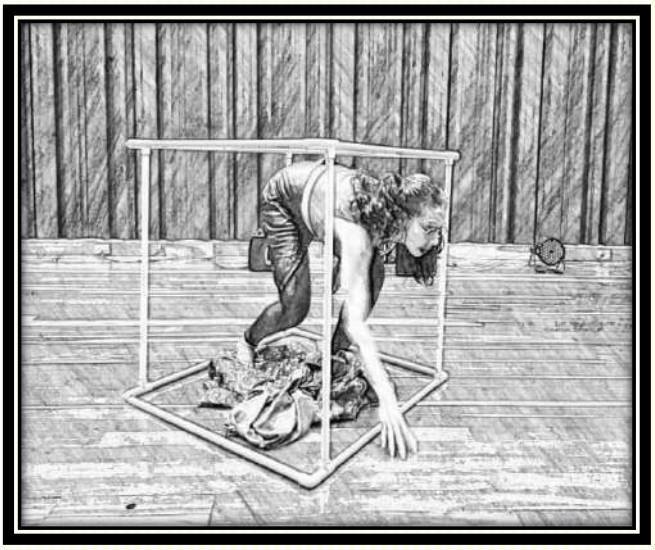
Plano: General
Acción: Descubriendo sus gustos
Técnica: sombra china

Plano: General
Acción: Intimidación de figura masculina sobre sus gustos
Técnica: sombra china

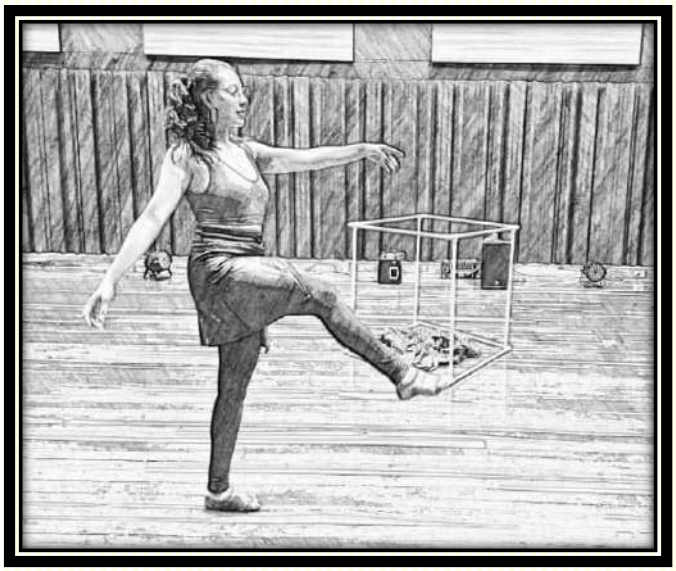
Plano: General
Acción: Desespero, Agobio, encerrada en su mundo.
Técnica: sombra china



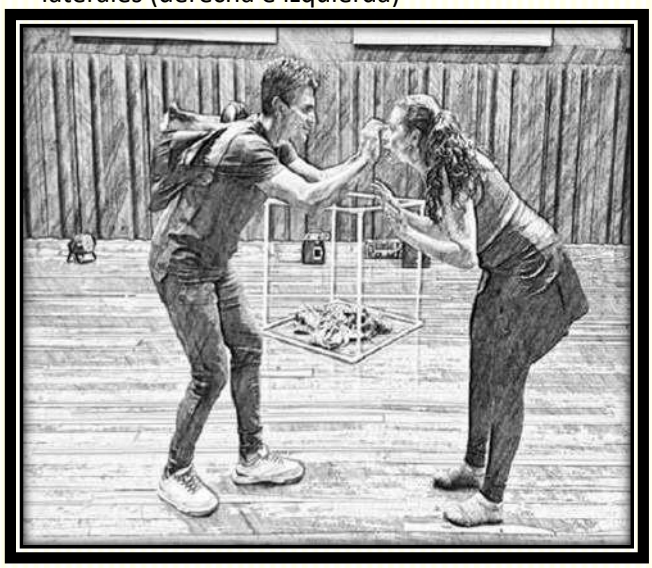
Plano: General
Acción: Transición (Niña –Adolescente)
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)



Plano: General y Medio
Acción: exploración de su juventud, felicidad
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

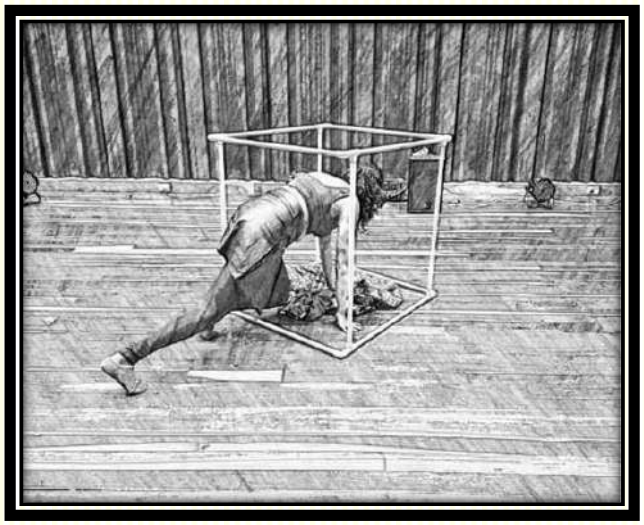


Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Maltrato Burlesco
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

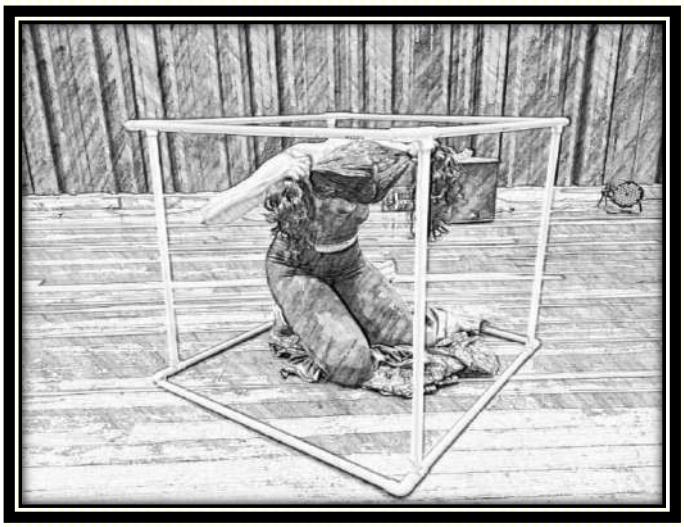


Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Acoso Personal
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: La prisión de un maltrato
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)



Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Transición (Adolescente-Adulta)
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

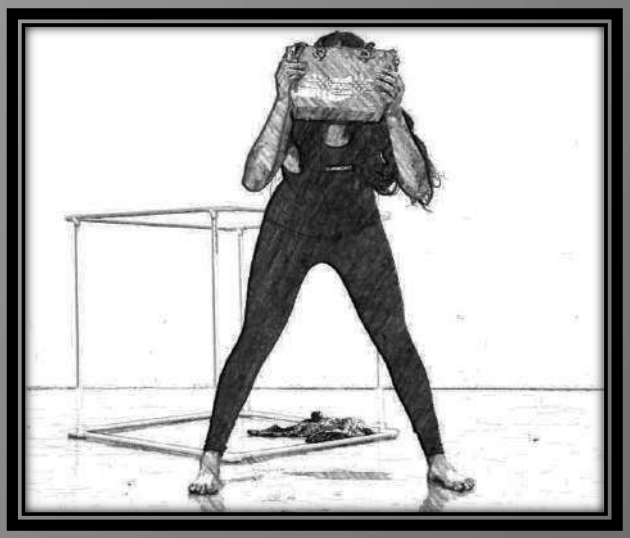


Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Miedo de enfrentarse al mundo
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Saliendo de su prisión
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Lucha contra la sociedad
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

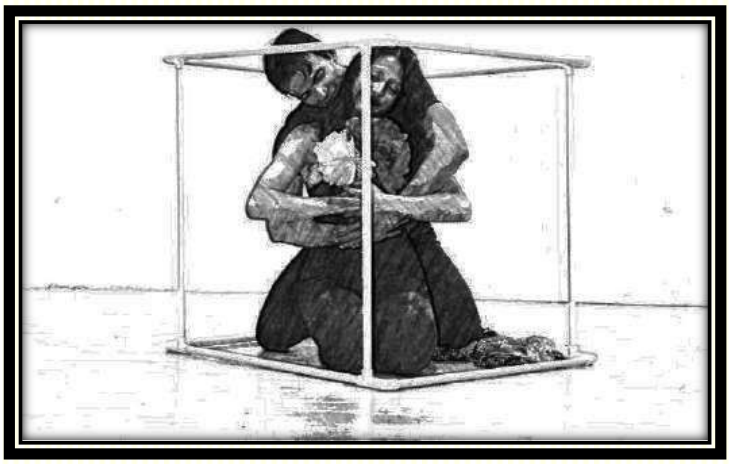
Plano: General, Medio y Detalle
Acción: una mujer, mil miedos
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)



Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Un nuevo comienzo
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Coqueteo y Romance
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: El hace parte de su mundo
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)



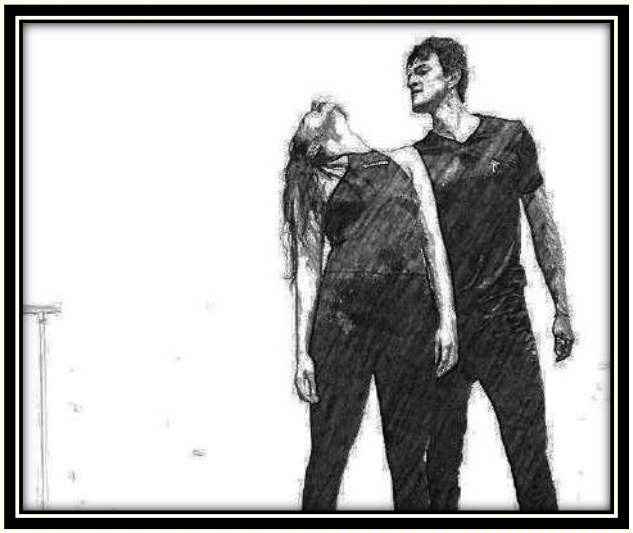
Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Ella toma el control sobre él.
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Ella tiene el control de su comportamiento
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: El reacciona y toma nuevamente el control sobre ella
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

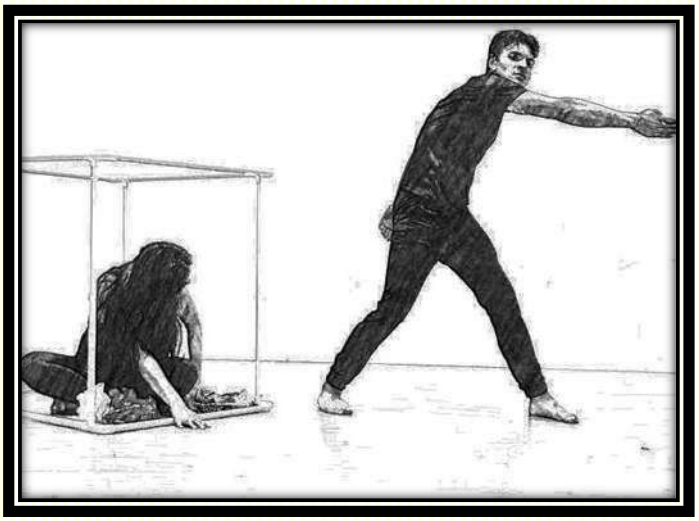
Plano: General, Medio y Detalle
Acción: El tiene actitudes agresivas hacia ella
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: sus agresiones son cada vez mas fuertes
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)



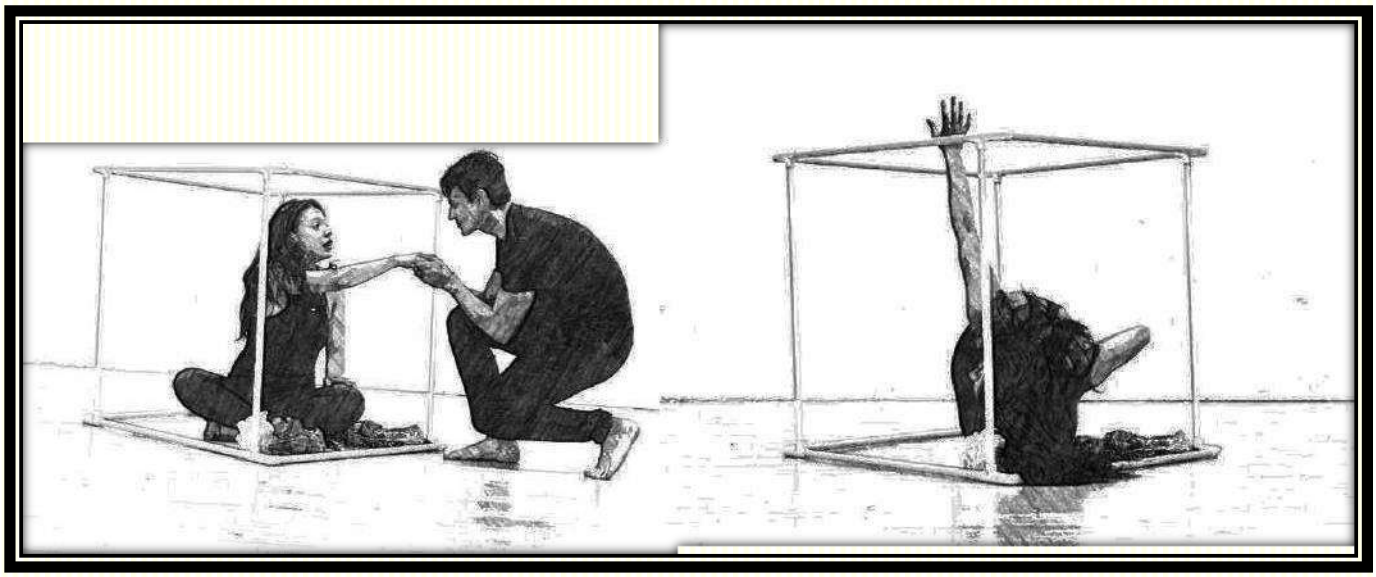
Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Desequilibra su cuerpo y mente
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: – La regresa a su mundo lleno de maltrato
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)



Plano: General, Medio y Detalle
Acción: Confusión entre amor y agresión
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)

Plano: General, Medio y Detalle
Acción: escena final performance, su cuerpo, su prisión
Grabación a tres cámaras una central y dos laterales (derecha e izquierda)



Proceso de la construcción de la obra Performática

Enlace video recreando diferentes momentos del Storyboard

https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=IOMOTMWwQiM

Enlace ensayo del performance con elementos y objetos para las escenas

https://www.youtube.com/watch?v=Af5R26FZ2qc

Enlace video puesta escena

https://www.youtube.com/watch?v=B3r1o2Y9NdA

Grabación Performática en vivo Final "Fragmento Silente" Evidencia de la realización de la obra

https://youtu.be/vjaNE6ECJCg?si=yxxbWGE4BY9c5rDk

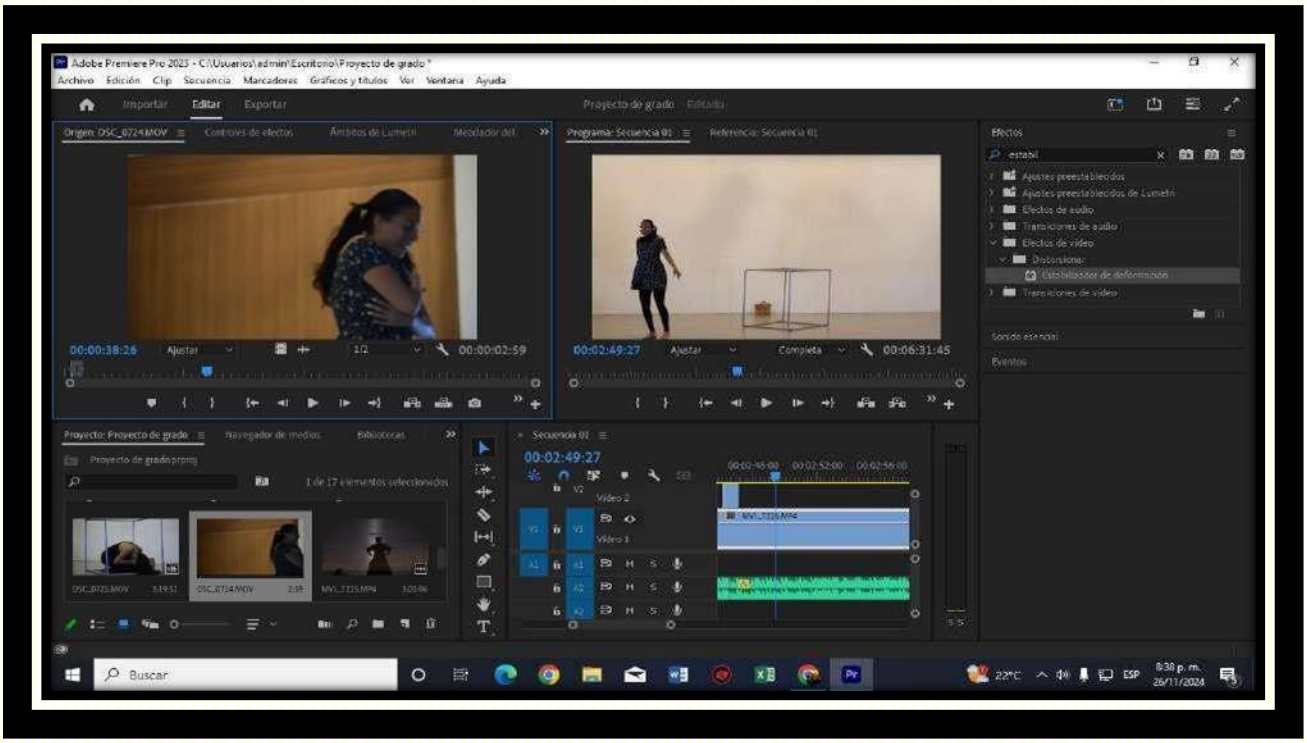
Registro del Proceso Creativo y De Investigación

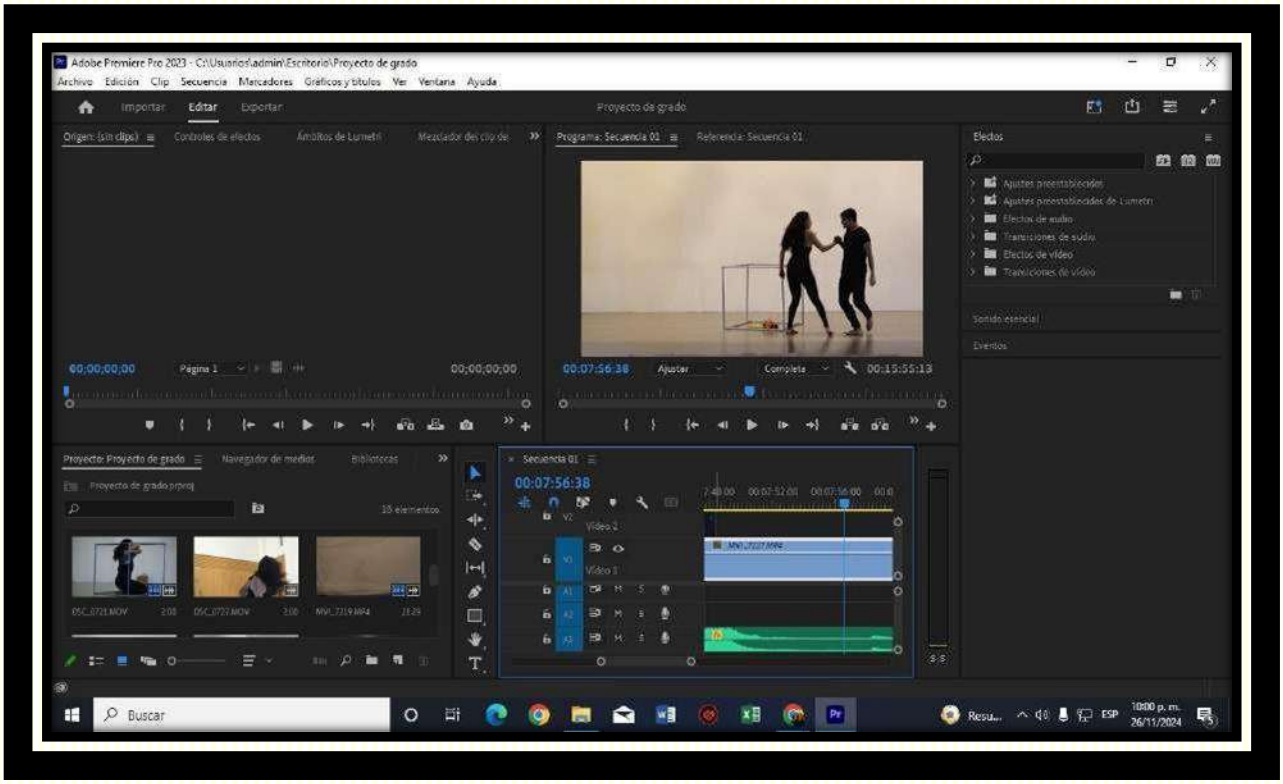
La investigación que precede a esta obra es profundamente transformadora. Comenzamos por sumergirnos en estudios sociológicos, psicológicos y feministas que explican los mecanismos del maltrato hacia las mujeres: cómo este no se limita al abuso físico, sino que se extiende al control psicológico, emocional y económico. Entrevisté a mujeres que han atravesado distintas formas de violencia, escuchando sus relatos, sus miedos, sus cicatrices invisibles. Fue en estos momentos de vulnerabilidad compartida donde se forjó la idea central de *Fragmento Silente* El cuerpo es la pieza central de la obra. A través de movimientos controlados y fragmentados, se simboliza el deterioro y la lucha interna de las mujeres afectadas por la violencia. La elección de la música, minimalista y perturbadora, acompaña la sensación de opresión y represión que muchas mujeres sienten. Además, el uso de objetos cotidianos como un balón, una muñeca, flores carteras, bolsos actúa como metáforas visuales del daño invisible, pero tangible

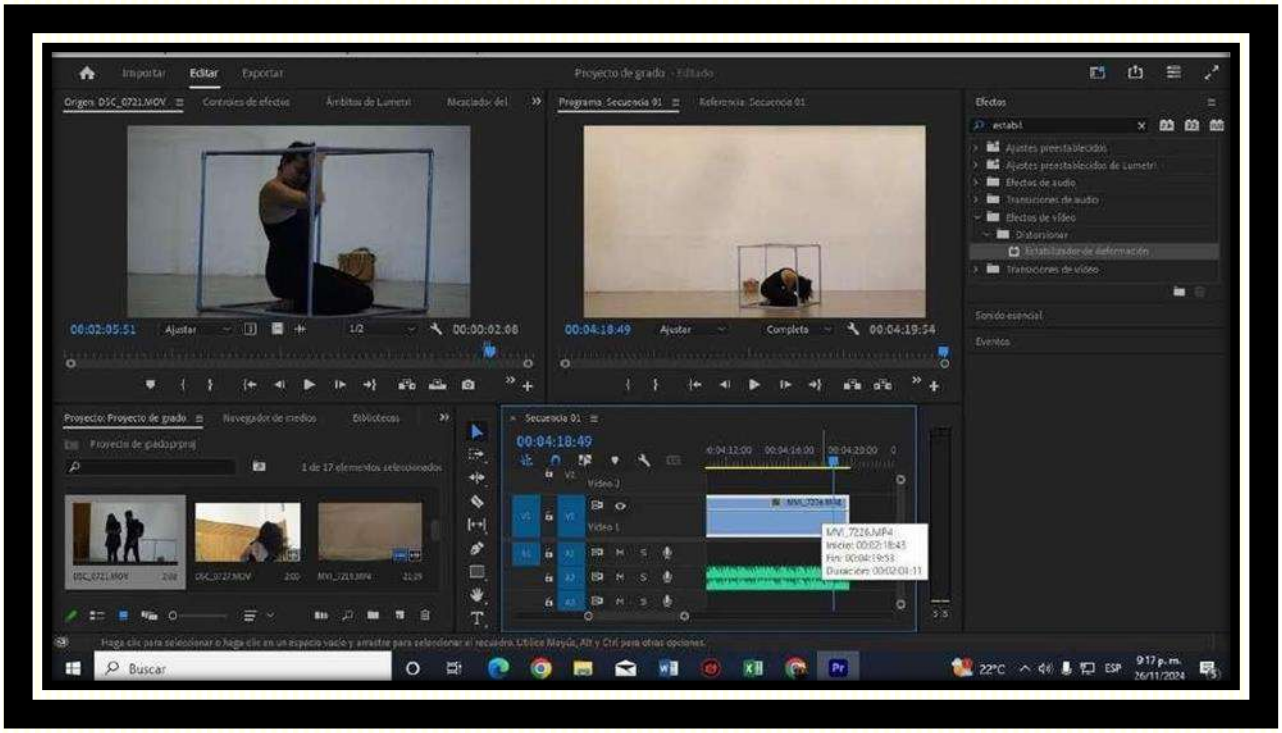
El proceso creativo ha sido un viaje en el que el cuerpo se convierte en el espacio de resistencia. Cada movimiento está diseñado no solo para reflejar el daño que el maltrato inflige, sino también para mostrar los momentos de resistencia, de lucha interna, de autocuidado que a menudo quedan eclipsados por el sufrimiento.

REDMI 12

Proceso de Edición






Importar
Editar
Exportar
Proyecto de grado · Editado
Origen: DSC_0721.MOV
Controles de efectos
Ámbitos de Lumetri
Mezclador del
Programa: Secuencia 01
Referencia: Secuencia 01
Efectos
Ajustes preestablecidos
Ajustes preestablecidos de Lumetri
Efectos de audio
Transiciones de audio
Efectos de vídeo
Distorsionar
Estabilizador de deformación
Transiciones de vídeo
Sonido esencial
Eventos
00:02:05:51
Ajustar
1/2
00:00:02:08
00:04:18:49
Ajustar
Completo
00:04:19:54
Proyecto: Proyecto de grado
Navegador de medios
Bibliotecas
1 de 17 elementos seleccionados
Secuencia 01
00:04:18:49
Video 2
Video 1
MVI_7216.MP4
Inicio: 00:02:18:43
Fin: 00:04:19:53
Duración: 00:02:01:11
Haga clic para seleccionar o haga clic en un espacio vacío y arrastre para seleccionar el recuadro. Utilice Mayús, Alt y Ctrl para otras opciones.
Buscar
22°C
ESP
9:17 p. m.
26/11/2024

Emplazamiento y poster para la exhibición de la obra

Plan De Circulación y Exhibición

El proyecto Fragmento Silente busca sensibilizar a la sociedad sobre el maltrato hacia las mujeres, abordando esta problemática desde una perspectiva artística y comunitaria. Para lograr una amplia difusión, el proceso de presentación y acercamiento del performance se ha planteado en diferentes fases que incluyen ensayos, pruebas, alianzas con instituciones públicas y su llegada a las diversas casas de la cultura de Manizales.

Ensayos y Pruebas

A lo largo del proceso de creación, el equipo artístico ha realizado ensayos en varios teatros de la ciudad, lo cual ha permitido no solo perfeccionar la propuesta escénica, sino también involucrar a la comunidad en el desarrollo del proyecto. Estos ensayos no solo han sido espacios de práctica, sino también de intercambio con los participantes, quienes en su mayoría provienen de diferentes sectores de la ciudad. Al realizarse en lugares emblemáticos como los teatros locales, el proyecto ha tenido un acercamiento directo con las audiencias de Manizales, promoviendo la reflexión sobre la violencia de género.

Alianzas Institucionales

Una de las claves de la difusión del proyecto es la creación de alianzas estratégicas con la Alcaldía de Manizales, la Secretaría de Cultura y otras entidades municipales. Estas alianzas han facilitado el acceso a espacios públicos y culturales, lo que permite que "Fragmento Silente" sea presentado en las casas de la cultura de la ciudad. A través de estos acuerdos, se busca que el mensaje del performance llegue a diferentes públicos, desde jóvenes hasta adultos, involucrando a las comunidades en una experiencia compartida de reflexión y sensibilización sobre el maltrato hacia las mujeres.

Impacto en la comunidad

El performance se llevará a cabo en varias casas de la cultura de Manizales, creando un espacio inclusivo donde no solo se presentará un mensaje sobre la violencia de género, sino que también se fomentará la creación de nuevas propuestas de performance por parte de los participantes. De esta manera, el proyecto se convierte en una plataforma para que jóvenes y adultos expresen sus experiencias, emociones y reflexiones sobre el tema a través del arte, convirtiéndose en agentes activos de cambio. Primera pregunta

Reflexión final

Pertinencia de la obra en el marco del programa de artes visuales de la Unad

La obra de performance, cuyo tema central es el maltrato hacia lo femenino en diferentes etapas de la vida y de diversas maneras, es altamente pertinente dentro del marco del programa de Artes Visuales de la UNAD. El programa busca formar a los estudiantes como agentes de cambio social a través del arte, y esta obra se alinea perfectamente con ese objetivo al abordar un tema social urgente, como lo es la violencia de género, sensibilizando sobre sus diversas manifestaciones. Además, el performance como medio artístico permite explorar la interacción entre el cuerpo, el espacio y la emoción, lo que se adapta a la diversidad de lenguajes artísticos que promueve el programa.

Pertinencia de la obra como proceso académico o de investigación creación

La pertinencia de la obra como proceso académico o de investigación-creación radica en su capacidad para integrar el conocimiento teórico con la práctica artística, explorando y analizando un tema social de gran relevancia como el maltrato hacia lo femenino. Al ser un

performance, la obra no solo permite una reflexión profunda sobre la violencia de género, sino que también se convierte en un proceso de investigación sobre las distintas formas de maltrato y sus manifestaciones a lo largo de la vida de las mujeres. Este enfoque ofrece una oportunidad única para investigar cómo el arte puede abordar problemáticas sociales complejas y cómo las prácticas artísticas pueden servir como medio para generar conciencia, reflexión y transformación social.

El proceso de investigación-creación en este caso se puede desarrollar en varias dimensiones. Primero, en el aspecto académico, los estudiantes o artistas involucrados pueden investigar las diversas formas de maltrato (físico, emocional, psicológico, sexual) y sus impactos en las mujeres en diferentes etapas de su vida, lo que enriquece el proceso creativo. A través de la creación del performance, se exploran no solo las teorías y estudios sobre violencia de género, sino también el uso del cuerpo y el espacio como herramientas para expresar experiencias vividas o abstractas, generando un diálogo entre la teoría y la práctica. Además, este tipo de obra permite un enfoque multidisciplinario, integrando conceptos de sociología, psicología, arte y género, y ofrece una plataforma para que los participantes en el proceso académico o de investigación-creación investiguen el potencial transformador del arte. Al trabajar con el performance como herramienta, se pueden explorar nuevas formas de representación y comunicación de realidades sociales, abriendo espacio para la experimentación y la innovación en el uso de recursos artísticos.

En resumen, la pertinencia de la obra como proceso académico o de investigación-creación se fundamenta en su capacidad para interrelacionar la teoría, la investigación y la práctica artística, permitiendo que los estudiantes o creadores profundicen en un tema crítico y complejo como el maltrato hacia lo femenino mientras desarrollan sus habilidades creativas y

analíticas, y promueven un impacto social a través del arte.

La obra también fomenta el desarrollo crítico y la reflexión sobre problemáticas sociales, en consonancia con los principios formativos de la UNAD, que no solo enseñan técnicas, sino también promueven una conciencia ética y social en los estudiantes. Asimismo, al tratar temas de justicia social, identidad y derechos humanos, la obra permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos artísticos en la creación de una pieza que busca incidir positivamente en la sociedad, motivando el uso del arte como herramienta de sensibilización y transformación. En conclusión, la obra es una oportunidad para que los estudiantes del programa de Artes Visuales de la UNAD utilicen el arte como un medio para reflexionar sobre y generar conciencia acerca de problemas sociales, en especial el maltrato hacia lo femenino.

Reflexión final

Fragmento Silente interpela al espectador desde un lugar incómodo pero urgente: el de la violencia ejercida sobre los cuerpos femeninos y las identidades feminizadas. A través del lenguaje del cuerpo y la elocuencia del silencio, el performance trasciende lo estético para convertirse en una experiencia sensorial, casi ritual, donde el dolor, la resistencia y la memoria se entrelazan.

El silencio, lejos de representar ausencia, se transforma en grito ahogado, en eco de todas aquellas voces que han sido silenciadas. La escena no busca narrar, sino evocar; no pretende explicar, sino hacer sentir. En ese vacío sonoro, el cuerpo se convierte en el único lenguaje posible, y cada gesto, cada pausa, cada mirada detenida, revela una historia que no necesita palabras para ser comprendida.

Las reacciones del público son reflejo de esa tensión contenida. En las miradas de los espectadores se hacen visibles múltiples capas de emoción: incomodidad, ternura, rabia, empatía profunda. Algunos ojos se desvían, reacios a sostener la crudeza de la imagen; otros se aferran a ella, conmovidos, permitiendo que el dolor representado se vuelva también propio. Este intercambio silencioso entre el performance y espectador abre un espacio de conciencia compartida, donde mirar se vuelve un acto ético, casi político.

Conscientes de la necesidad de ampliar este diálogo más allá del espacio escénico, para futuras presentaciones se implementará un espacio de conversatorio digital. Esta plataforma ofrecerá a los espectadores la posibilidad de compartir sus experiencias, percepciones y emociones surgidas a partir de la obra. Creemos firmemente que el arte no termina en el acto performativo, sino que se expande en la conversación, en la reflexión colectiva y en la posibilidad de transformar lo vivido en palabra y en memoria activa.

Referencias Bibliográficas

Ana Mendieta. (s/f). Geifco.org. Recuperado el 2 de septiembre de 2023, de http://www.geifco.org/actionart/actionart01/secciones/03- adla/artistas/cuerpo_en_accion/mendieta/h-mendieta.htm

Albertín Carbó, Pilar. (2017). Abriendo puertas y ventanas a una perspectiva psicosocial feminista: Análisis sobre la violencia de género. Psicoperspectivas, 16(2), 79-90. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue2-fulltext-1021

Alcázar, J (2021). Feminismos y performance en América Latina. El tendedero y Un violador en tu camino. Cuadernos del CILHA, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli. http://scielo.org.ar/pdf/ccilha/v22n2/1852-9615-ccilha- 22- 02-322.pdf

Arisó, O. & Mérida, R. (2010). Los géneros de la violencia. Una reflexión queer sobre la "violencia de género". Barcelona, España: Egales.

Barbosa-Cardona,P & Murcia-Peña,N. (2012). Danza: escenario de construcción y proyección humana. *Educación y Educadores*, *15*(2). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-12942012000200003&lng=en&tlng=es.

Batalla, S.(2013). Taller Subjetividad y Mirada. Red de investigación de y desde los cuerpos, [s. l.]. Disponible en: Disponible en: https://red.antropologiadelcuerpo.com/index.php/subjetividad-y-mirada/#more-2816 Acceso en: 15 oct. 2022.
» https://red.antropologiadelcuerpo.com/index.php/subjetividad-y-mirada/#more-2816

Bonavitta, Paola, & de Garay Hernández, Jimena. (2011). De estereotipos, violencia y sexismo: la construcción de las mujeres en los medios mexicanos y argentinos *. *Anagramas -Rumbos y sentidos de la comunicación-*, *9*(18), 15-29. Retrieved April 24, 2024, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25222011000100002&lng=en&tlng=es.

Butler, J. 2007. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós. Butler,

J. 2008. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Buenos Aires: Paidós.

Butler, J. 2014. Vida precaria, vulnerabilidad y ética de cohabitación. En: B. Saez Tajafuerce (Ed.). Cuerpo, memoria y representación. Barcelona: Icaria, pp. 7-80.

Citro, S (2023). Estrategias de performance-investigación entre la antropología, el arte y el activismo feminista. Horizontes antropológicos. 29 (67) . Sep-Dec 2023. https://doi.org/10.1590/1806-9983e670405

Citro, S (2018). La performance-investigación participativa como estrategia metodológica para la re-existencia colectiva. II Encuentro Nacional de investigación-creación sobre el cuerpo "El Giro

Corporal". file:///C:/Users/marco.calderon.g/Downloads/La_performance_investigacion_participati.pdf

Ferrer-Pérez, V. A., y Bosch-Fiol, E. (2019). El género en el análisis de la violencia contra las mujeres en la pareja: de la "ceguera" de género a la investigación específica del mismo. *Anuario de Psicología Jurídica*, *29*, 69-76. doi: https://doi.org/10.5093/apj2019a3

Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. Madrid, España: Siglo XXI, 1992.

Gonzalez, L. (2020, diciembre 18). La violencia hacia las mujeres en el arte performance de Ana Mendieta. Fahrenheit Magazine. https://fahrenheitmagazine.com/arte/la-violencia-hacia-las- mujeres-en-el-arte-performance-de-ana-mendieta

Herrera Almanza, A (2020). La performance como medio de comunicación. Symbolos. Revista digital multidisciplinaria, UNAD Acatlán. https://suayed.acatlan.unam.mx/symbolos/pdf/pathos2.pdf

Hernández González, E. (2023). Formación universitaria con metodologías inspiradas en la performance: la experimentación-creación con artes y la performance-investigación. Ciencias Sociales Y Educación, 12(23), 77–90. https://doi.org/10.22395/csye.v12n23a4

Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. Bogotá. 6ta Edición, McGraw Hill.

Izquierdo, M. J. (2007). Estructura y acción en la violencia de género. Barcelona, España: Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en http://www.moviments.net/espaimarx/docs/aa486f25175cbdc3854151288a645c19.pdf

López Borrego, R. (2020). Introducción a la performance. Definición y tipos. [Canal de Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=YY3Ydwz3XpE

Mendoza, M. (2021, agosto 13). Wolffer: Arte contra la violencia de género - ¿Y si hablamos de igualdad? ¿Y si hablamos de igualdad? https://blogs.iadb.org/igualdad/es/lorena-wolffer-arte- violencia-genero/

Merlau-Ponty, M. (1994) Fenomenología de la percepción. Editorial Planeta.

Merleau-Ponty, M. (2010). Lo visible y lo invisible. Editorial Nueva Visión.

Ridge, B. V. (2023, octubre 7). El papel esencial de la fotografía en la comunicación visual. MEDIUM Multimedia Agencia de Marketing Digital; Medium Multimedia. https://www.mediummultimedia.com/diseno/cual-es-el-rol-de-la-fotografia/

Solà, M. (2011) *Ampliando nuestra mirada sobre la violencia de género. Herramientas para la transformación desde la perspectiva feminista-queer de la diversidad sexual. Projecte de recerca finançat per l'Ajut a la Recerca Francesca Bonnemaison*. Barcelona, España: Diputación de Barcelona. Disponible en http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=d972dc4f-0849-4b23-a6d3-a8041a1b111d&groupId=232140

Tibaná-Ríos, Diana Carolina, Arciniegas-Ramírez, Diana Alejandra, & Delgado-Hernández, Ingrid Julieth. (2020). Tipos y manifestaciones de la violencia de género: una visibilización a partir de relatos de mujeres víctimas en Soacha, Colombia. *Prospectiva*, (30), 117-144. Epub December 30, 2020.https://doi.org/10.25100/prts.v0i30.8803