

“DES-CUBRIR: PIEL DE COLORES”

*Proyecto de investigación-creación
Tatiana Andrea Gonzalez Hernandez*

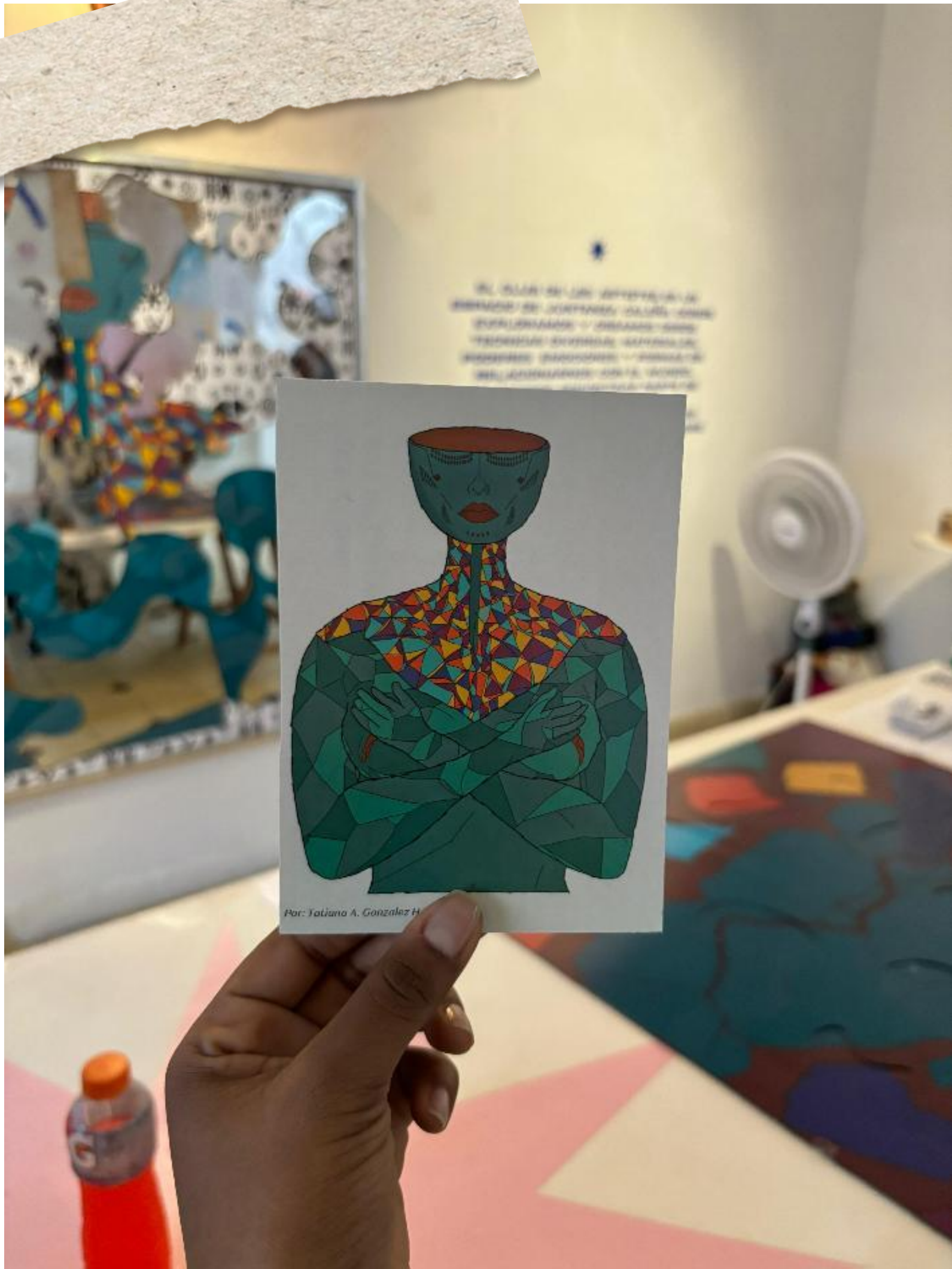

Tabla de Contenido

<u>Tabla de Figuras</u>	6	<u>Cicatrices de Identidad: Escarificación</u>	
<u>Resumen</u>	8	<u>Africana</u>	20
<u>Introducción</u>	10	<u>Relatos en la Piel: Pintura</u>	
<u>Pregunta de Investigación</u>	11	<u>Corporal</u>	21
<u>Objetivo General</u>	12	<u>Marcas de Memoria: Tatuajes</u>	
<u>Objetivos Específicos</u>	12	<u>Tribales</u>	23
<u>Justificación</u>	13	<u>Cuerpo, Piel y Herencia en Latinoamérica</u>	27
<u>“Des-Cubrir: Piel de Colores”</u>	15	<u>El Cuerpo como Objeto de Arte</u>	27
<u>Encuentros en Contexto</u>	15	<u>La Piel y las Tradiciones Ancestrales</u>	29
<u>Acercamientos a la Piel de Colores</u>	16	<u>Herederos de Historia</u>	31
<u>Contexto Histórico: La Piel Negra como</u>		<u>La Piel de Color en Cali: Contexto</u>	
<u>Protagonista</u>	18	<u>Local</u>	33
<u>Las Huellas de África</u>	18	<u>Ideas Alrededor del Otro</u>	34
<u>Algunas Insignias Africanas: Símbolos</u>		<u>Relatos de la Artista</u>	37
<u>Adinkra</u>	19	<u>Porque hablo de Resiliencia, y no de</u>	
		<u>Resistencia</u>	40

Tabla de Contenido

<u>Metodología: Exploración Interactiva de la</u>	
<u>Identidad Afrodescendiente</u>	40
<u>Cronograma de actividades</u>	42
<u>Proceso de Creación de la Obra: Estructuración del</u>	
<u>Cuerpo</u>	43
<u>Camino a la obra: Cuerpo, Flores y</u>	
<u>Marcas</u>	43
<u>Bocetaje</u>	48
<u>La Instalación Interactiva: Un archivo de lo</u>	
<u>Visible y lo Oculto</u>	52
<u>Obra Física: Ensamble y Montaje</u>	53
<u>Texto Curatorial</u>	55
<u>Interacciones</u>	56
<u>Programación: Exposición del proyecto</u>	
<u>interactivo</u>	56
<u>Plan de Circulación</u>	57
<u>Detalles de la Exposición</u>	58
<u>Registros de la Instalación</u>	59
<u>Video de la Exhibición: Presentación y</u>	
<u>Experiencias Interactivas</u>	60
<u>Recursos y Presupuesto</u>	61
<u>Reflexiones Finales</u>	62
<u>Detalles Fotográficos</u>	63
<u>Referencias</u>	68
<u>Anexos</u>	71

Tabla de Figuras

A continuación, se presenta una tabla que organiza y enumera las principales figuras incluidas en este trabajo. Esta guía permite ubicar rápidamente cada ilustración dentro del documento, facilitando la comprensión del contenido visual que complementa el análisis.

Tabla de Figuras

Figura 1: Insignias africanas: Símbolos Adinkra.....	19	Figura 14: Performance "A Mother's River of Tears"	30
Figura 2: Escarificación	20	Figura 15: Obra Miss Everything (Unsuppressed	
Figura 3: Serie "Hââbré"	21	Deliverance), 2014	31
Figura 4: Pigmentos naturales	22	Figura 16: Obra "Miles and Jojo"	31
Figura 5: Pintura africana	22	Figura 17: Body Paint mujeres afro	33
Figura 6: Laolu Senbanjo	23	Figura 18: Tatuaje Trisquel	38
Figura 7: Obra "Congolandia"	23	Figura 19: Tatuaje ojo y dreadlocks	38
Figura 8: Tatuaje Tribal	24	Figura 20: Sección de fotos Chicas Negras	39
Figura 9: Tatuaje Fulani	25	Figura 21: Primeros Bocetos sobre el cuerpo	
Figura 10: Shingi artista	26	y las flores	43
Figura 11: Artista de Tatuaje africano	25	Figura 22: Bocetos sobre el alma y la piel	44
Figura 12: Performance The artist is Present	28	Figura 23: Interacción con la piel	45
Figura 13: ORLAN	29	Figura 24: Experimentación sobre los colores	
		y símbolos africanos	46

Tabla de Figuras

Figura 25: Wix Vestidos de Herencia afro 46	Figura 38: Texturización obra física 51
Figura 26: Wix arte Afro 46	Figura 39: Plano montaje físico 53
Figura 27: Exploración de símbolos y materiales 47	Figura 40: Detalles de material y orden 53
Figura 28: Fotografía de pieles reales 47	Figura 41: Ensamble Vinilo laminado 54
Figura 29: Fotografías de pieles editadas 47	Figura 42: Ensamble Espejo y piezas 54
Figura 30: Sección Pintura corporal 48	Figura 43: Pieza central ensamble y transporte 54
Figura 31: Boceto-plano del montaje 48	Figura 44: Obra física e instalada 54
Figura 32: Ilustración digital Obra Central 49	Figura 45: Fotografías impresas e instaladas 54
Figura 33: Boceto físico de la obra 49	Figura 46: Símbolos Adinkra para interacción 56
Figura 34: Diseño digital de montaje 50	Figura 47: Diseño e impresión de postales, cartas y cartel interactivo 56
Figura 35: Boceto digital del montaje final 50	Figura 48: Publicaciones y divulgación de la Exposición 57
Figura 36: Imagen oculta de las piezas del Rompecabezas 51	Figura 49: Fotografías de la obra interactiva 59
Figura 37: Prueba de material para texturas 51	

Resumen

"Des-Cubrir" es un proyecto de instalación que busca investigar las marcas corporales (tatuajes, escarificación y pintura corporal) como símbolos de memoria, resiliencia e identidad cultural en las comunidades afrodescendientes. Estas marcas trascienden lo físico, convirtiendo al cuerpo en un archivo vivo de historias colectivas e individuales. El proyecto explora referentes históricos africanos que usaban la piel como medio de expresión cultural y analiza cómo artistas contemporáneos afrodescendientes en África y Latinoamérica resignifican estas prácticas para reafirmar su herencia y continuidad cultural; se nutre de aportes filosóficos y artísticos que destacan al cuerpo como soporte de memoria y objeto de arte.

Mediante una metodología de investigación-creación, la obra utiliza técnicas digitales y análogas para desarrollar una instalación interactiva que involucra texturas de silicona, piezas tipo rompecabezas y fotografía de body painting. Estos elementos invitan al espectador a tocar, mover e interpretar activamente la obra, fomentando una reflexión sensorial y crítica sobre la relación entre cuerpo, memoria e identidad. Un proyecto presentado como un espacio de diálogo entre pasado y presente, resaltando las historias inscritas en el cuerpo como testimonios de cultura, mientras promueve una experiencia artística profundamente colectiva y significativa.

Descriptor Palabras Claves: Memoria – Piel – Estética Relacional – Marcas – Cuerpo – Historia

Summary

"Des-Cubrir" is an artistic project that investigates body marks (tattoos, scarification, and body painting) as symbols of memory, resilience, and cultural identity within Afro-descendant communities. These marks transcend the physical realm, transforming the body into a living archive of both collective and individual stories. The project explores historical African references where skin was used as a medium for cultural expression and examines how contemporary Afro-descendant artists in Africa and Latin America reinterpret these practices to reaffirm their heritage and cultural continuity. It draws on philosophical and artistic contributions that emphasize the body as a vessel of memory and an object of art.

Using a research-creation methodology, the project integrates digital and analog techniques to develop an interactive installation featuring silicone textures, puzzle-like pieces, and body painting photography. These elements invite the viewer to actively touch, move, and interpret the work, fostering a sensory and critical reflection on the relationship between body, memory, and identity. Presented as a space for dialogue between past and present, "Des-Cubrir" highlights the stories inscribed on the body as testimonies of culture while promoting a deeply collective and meaningful artistic experience.

Keyword descriptors: *Memory – Skin – Relational Aesthetics – Brands – Body – History*

Introducción

Este proyecto de investigación-creación inicia con una exploración personal del artista de conectar con su cuerpo, con su historia y sus raíces, buscando que este sentir pueda ser expandido y compartido. Se plantea “Des-Cubrir: Piel de colores” una reflexión sobre el cuerpo como portador de historias que van más allá de lo visible, un cuerpo que no solo carga con el peso de su existencia física, sino con el de una memoria que se inscribe a través de la memoria y la resiliencia. Las marcas que atraviesan la piel, como tatuajes, escarificaciones y pintura corporal, son huellas de experiencias vividas que no se olvidan, sino que se transforman en narrativas, en testimonios de vida que se resisten a ser borradas. En las comunidades afrodescendientes, estas marcas son mucho más que símbolos, son vínculos con una historia colectiva que atraviesa generaciones, un lenguaje visual que habla de la superación, de la reconstrucción de la identidad y del reconocimiento de lo que hemos sido y somos.

En este proyecto, el espectador no es un observador pasivo; su presencia es necesaria para que la obra este completa. Al interactuar con la instalación, el espectador se convierte en parte de la historia, en co-creador de la memoria que el cuerpo transmite, no es solo una obra para ser vista, sino para ser sentida, tocada, comprendida. A través de las texturas, las imágenes fracturadas y las piezas que se ensamblan en el espacio, esta obra invita a la reflexión sobre el cuerpo como un archivo vivo, donde la memoria y la identidad se reconstruyen constantemente. Este proyecto presenta el cuerpo como el testimonio más fiel de nuestra historia, Des-Cubrir busca restituir esas historias de la piel, resignificarlas y devolverles la dignidad histórica que alojan.

Pregunta de investigación

¿De qué manera los tatuajes, escarificación y pintura corporal, pensados como huellas de las experiencias personales y colectivas, transforman el cuerpo en un espacio de resiliencia, conexión y memoria cultural afrodescendiente, dentro de las prácticas artísticas contemporáneas en Latinoamérica?

Objetivo General

Analizar cómo las marcas corporales simbólicas, como la escarificación, tatuajes y pintura corporal, actúan como elementos de resiliencia y memoria cultural en las prácticas artísticas afrodescendientes contemporáneas en Latinoamérica, transformando la idea del cuerpo en una instalación interactiva, táctil y visual.

Objetivos Específicos

- Investigar como las marcas culturales (escarificación, pintura y tatuaje) en la piel, han sido utilizados como símbolos de resiliencia y memoria en las comunidades afrodescendientes, y como han evolucionado en el arte contemporáneo en Latinoamérica.
- Desarrollar una instalación interactiva que represente las marcas corporales, transformándolas en narrativas visuales ligadas a la memoria colectiva.
- Explorar la relación entre el cuerpo, las marcas en la piel y la memoria, creando un entorno colectivo donde el espectador pueda potenciar la narrativa visual de la obra.

Justificación

"Des-Cubrir: Piel de Colores" surge de un deseo personal de la artista para dar visibilidad a la memoria colectiva que habita en el cuerpo. Las marcas corporales como tatuajes, pintura corporal y escarificaciones son mucho más que registros físicos; son narrativas inscritas en la piel, testimonios de resiliencia que en las comunidades afrodescendientes se entrelazan con historias de lucha, migración y una herencia cultural profundamente arraigada. Estas huellas son el lenguaje del pasado que dialoga con el presente, una memoria tangible que articula la historia de quienes han sido silenciados.

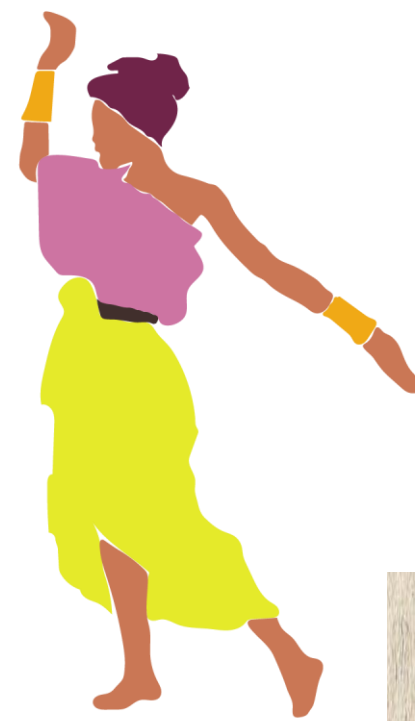
Este proyecto trasciende de lo visual, planteándose como una obra relacional, donde el acto de conectar con el otro se convierte en el núcleo de su significado. Las marcas corporales se presentan no solo como símbolos individuales, sino como portadoras de historias colectivas, un archivo vivo que continúa expandiéndose con cada generación. A través de una instalación interactiva, la obra invita al espectador a participar activamente, acercándose a la idea del cuerpo y redefiniéndolo como un espacio que no solo carga la memoria, sino que también la comparte, la resignifica y la transforma en un diálogo continuo.

Justificación

El proyecto resignifica el concepto de "piel de colores", proponiéndola como una metáfora de la diversidad y la continuidad de la historia. Por medio de elementos manipulables como fichas móviles, fotografías, afiches, cartas y un espejo oculto, la obra propone un arte que se transforma constantemente, tal como lo hacen las historias y los cuerpos. Este enfoque busca que el espectador no solo observe, sino que toque, mueva, y contribuya activamente a la creación de nuevas narrativas, transformando el concepto social de un arte que no puede ser manipulado, alejado de la realidad palpable de la sociedad, como algo alejado de esta. Así, el cuerpo se convierte en una palabra visual, gráfica, palpable y emocional que conecta con las historias de una comunidad y una memoria colectiva más amplia.

Como artista en formación, este proyecto se ha construido desde una confluencia de teorías antropológicas, históricas y artísticas, consolidando técnicas mixtas que incluyen la ilustración digital y la instalación. En este proceso, el arte contemporáneo se manifiesta como un medio interdisciplinario, capaz de unir diferentes perspectivas y abrir espacios de reflexión; es así como este proyecto no solo busca restituir las historias inscritas en los cuerpos, sino también fomentar un debate sobre la memoria, la identidad y la resiliencia de las comunidades afrodescendientes; haciendo uso de herramientas de investigación en teorías antropológicas, historia del arte, técnicas y pensadores que visionan el cuerpo como algo más que un ente, sino como un objeto de arte que puede ser estudiado, entendido y modificado.

“Des-Cubrir: Piel de Colores”

Desde la filosofía, la herencia y el arte el cuerpo ha sido considerado como más que una estructura física, ha sido visto como una fuente de memoria, un archivo vivo donde las experiencias, emociones e historias se registran de manera permanente. Dentro de este contexto, abordaremos las marcas corporales, una visión referenciada de las prácticas africanas, adaptadas para continuar vigentes en Latinoamérica.

A inicios del siglo XVI, los primeros esclavos africanos fueron traídos a América, iniciando el tráfico de esclavos desde África al Nuevo Continente, lo que ocasiono beneficios sustanciosos a los distintos gobiernos, y a particulares que compraban a los africanos a cambio de mercancía, creando un “comercio triangular”: África-América-Europa (Bastide, 1967); los africanos esclavizados eran obligados a viajar a pie en condiciones deplorables por el continente, hasta llegar a las costas donde eran comercializados, durante ese proceso moría un alto porcentaje, los que sobrevivían y estaban

sanos eran marcados con hierro candente en sus cuerpos, como un registro comercial (National Geographic, 2013), estas heridas con hierro marcaron el inicio del cuerpo africano en América. Pero, África ya portaba sus propias marcas, la piel era un alojador de la memoria, tradición y prácticas ancestrales, el cuerpo negro ya contaba historias.

Encuentros en Contexto

Desde la Antigua Grecia, el filósofo Platón ya reflexionaba sobre el cuerpo como un espacio donde el alma se manifiesta, Platón describe que “el alma, como un prisionero en una celda, está encerrada y encadenada, por lo que está obligada a hacer todo lo que el cuerpo le exige en forma de deseos y pasiones; asimismo, se ve forzada a contemplar el mundo de manera muy limitada y engañosa, a través de los sentidos, como los reos a través de las rejas” (Casadesús, 2016), esta concepción del cuerpo como un recipiente de memoria y emociones no se limita solo a la filosofía occidental, en las culturas africanas, el cuerpo era concebido como un lienzo sagrado en el que se trazaban no solo las historias personales, sino también las conexiones profundas con el universo y el entorno natural. Por medio de rituales corporales, como la pintura, los tatuajes y la escarificación,

se inscribían símbolos de pertenencia, protección y comunión con los espíritus ancestrales; estas prácticas corporales reafirmaban la interrelación entre el cuerpo, identidad, resiliencia y transmisión de conocimientos ancestrales, estos marcadores visuales representan un lenguaje simbólico que refleja la intersección entre el pasado y el presente. En África, los tatuajes tribales han sido utilizados durante siglos para indicar la pertenencia a un grupo social, marcar etapas importantes de la vida y ofrecer protección espiritual, estas marcas corporales simbolizan la fortaleza interna, la conexión con los ancestros y, en muchos casos, una resistencia cultural frente a la opresión histórica. (African Heritage, 2015).

El proyecto “Des-Cubrir: Piel de Colores”, explora la interacción entre el cuerpo, la piel y la memoria dentro del contexto cultural de la herencia africana, y como ha influenciado en algunas prácticas artísticas e ideológicas en Latinoamérica; abordando la piel no solo como una barrera física, sino como una superficie donde se registran las vivencias colectivas. Se presenta el cuerpo como un espacio de significados múltiples y cambiantes, con lo que se plantea una reflexión sobre cómo las marcas visibles e invisibles en la piel pueden simbolizar heridas tanto emocionales, experiencias heredadas o historias de resiliencia.

En este caso, la piel se presenta como un testigo silencioso de las experiencias que quedan grabadas en la memoria. En Latinoamérica, las comunidades afrodescendientes han adaptado estas marcas a nuevas prácticas, a través de rituales, danzas, tatuajes y otras prácticas culturales, han resignificado esas huellas, lo que en un tiempo pudo haber sido visto como un símbolo de dolor o subyugación, se ha transformado en una insignia de orgullo. La piel no es solo un archivo de sufrimiento; es también un vehículo de celebración de la vida, de la conexión con los ancestros y de la reivindicación de la identidad.

Acercamientos a la Piel de Colores

Con Des-Cubrir se busca una representación de la piel negra desde su diversidad, lo que desafía las narrativas desde lo social e histórico, tomando el concepto de “piel de color”, usada en algunas ocasiones de forma despectiva para referirse a las personas negras y afrodescendientes.

Esta obra reconfigura esta narrativa; se tiñe la piel en tonalidades de azul turquesa, una metáfora visual de la profundidad espiritual y emocional del

cuerpo como archivo viviente. Este color ha sido asociado por diferentes culturas con protección, transformación y conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos (Adobe, s.f.), este color tiñe la piel como si revelara aquello que no se ve pero habita en el alma, un símbolo de la memoria, de lo sagrado, de la fuerza que se hereda. El turquesa se convierte en la piel como ritual, una cicatriz poética y puente entre lo ancestral y lo vivido.

La obra juega con la atención del espectador hacia las marcas visibles que aparecen en las piezas de colores, lo que revela a la piel como un archivo que cuenta historias, historias cambiantes que varían según la interpretación personal. Mover, cambiar y permitir el acercamiento del espectador a la obra da una oportunidad de destapar y construir sus propias marcas en esta pieza interactiva; las fichas móviles tipo rompecabezas son claves en esta dinámica, el espectador podrá tomar partes de la obra y construir una nueva pieza. Por medio de esta interacción, se busca fomentar un diálogo abierto sobre las experiencias personales alrededor de lo visible y lo oculto, invitando a una reflexión de las narrativas que han sido históricamente silenciadas.

“Des-Cubrir” revela un cuerpo, la forma de una mujer afrodescendiente, que puede ser entendido como un territorio simbólico donde se logran entrelazar la memoria, la cultura y la herencia. En lugar de ser simplemente víctimas, las mujeres afrodescendientes se muestran como portadoras de una historia de supervivencia, donde la memoria corporal, se convierte en un testimonio vivo de su resiliencia cultural. El desarrollo de esta investigación nos acerca a referentes artísticos e históricos que contribuyen significativamente al desarrollo de la obra; pasamos por entender las practicas desde la herencia africana alrededor del cuerpo, las marcas y la memoria, para comprender como estas han sido adaptadas a Latinoamérica, y continúa siendo parte de la historia. Cada una de estas prácticas de herencia africana son parte de la obra con texturas, formas y símbolos que unen la idea de un cuerpo heredado que conserva historias, que es resiliente.

Obra Central

Contexto Histórico: La Piel Negra como Protagonista

Las Huellas de África

La migración forzada de esclavos en América trajo consigo las prácticas y tradiciones de estas comunidades, en la actualidad, reconocemos como afrodescendientes a quienes proceden de estas poblaciones, este término no solo visibiliza nuestra herencia cultural y espiritual, sino también la resiliencia frente a la opresión histórica; los afrodescendientes han contribuido al desarrollo cultural y social en los países donde habitan, manteniendo vivas sus raíces africanas a través de prácticas y saberes que han perdurado a lo largo del tiempo. La escarificación, por ejemplo, ha sido una práctica ritual vinculada a la pertenencia a un grupo étnico, ritos de paso y experiencias de vida, estos cortes en la piel no son considerados

agresiones, más bien son vistos como marcas de honor, belleza y resiliencia (National Geographic, 2004). Conjuntamente a la práctica de escarificación, encontramos los tatuajes y pinturas corporales, formando parte de las tradiciones que une la identidad, la espiritualidad y las experiencias colectivas, estas marcas representan la inscripción física de historias y linajes en la piel, un acto de conexión tanto con los ancestros como con la comunidad. Prácticas claves en el desarrollo de esta investigación, ya que al resignificarlas podrán ser parte de la instalación de forma directa, con texturas, colores y formas.

En las culturas africanas existen símbolos ancestrales que han pasado generación tras generación, los cuales alojan significados estéticos, espirituales y culturales. Los símbolos Adinkra son una serie de signos originarios de los pueblos Akan en Ghana, estos no solo son motivos decorativos; cada símbolo tiene un significado profundo, representando ideas, valores y proverbios asociados a la filosofía y el modo de vida Akan; utilizados en tejidos, paredes, cerámica y otras formas artísticas, y también juegan un rol importante en ceremonias, incluyendo rituales de muerte y otros eventos significativos (Adinkrasymbols, 2016).

Con la expansión de la herencia africana, los símbolos Adinkra han ganado reconocimiento global, manteniendo viva una tradición.

Algunas Insignias africanas: Símbolos Adinkra

Adinkra	Nombre	Significado
	Gye Nyame	Excepto Dios. Símbolo que expresa la omnipotencia de Dios.
	Sankofa	¡Vuelve y tómallo! Un símbolo de la sabiduría de aprender del pasado para construir el futuro.
	Adinkrahene	Rey de los símbolos Adinkra. Símbolo de autoridad, liderazgo y carisma.
	Funtumfunefu Denkyemfunefu	Cocodrilos unidos. Un símbolo de unidad en la diversidad dando un destino común; intercambio.
	Odo Nnyew Fie Kwan (Odo Nyera Fie Kwan)	El amor no pierde el rumbo. Quienes se dejan llevar por el amor siempre llegan al lugar correcto.
	Denkyem	Cocodrilo. Símbolo de adaptabilidad e inteligencia.
	Nsoromma	Estrella (literalmente, "hija de los cielos"). Símbolo de la fe y de la creencia en el patrocinio y la dependencia de un ser supremo.
	Abode Santann	Totalidad del universo o la vasta extensión de la creación. Un símbolo de la totalidad del universo: creación natural y social.
	Akoban	Cuerno de guerra. Símbolo de llamada a la acción, disposición a ser llamado a la acción, disposición y voluntarismo.
	Akofena	Espada de guerra (o espada ceremonial estatal). Símbolo de autoridad estatal, legalidad, autoridad legitimada de un gobernante, reconocimiento de la valentía de hechos heroicos.
	Akoko Nan	La pata de una gallina. Símbolo de disciplina acompañada de cuidado y crianza.
	Akoma Ntoaso	Unión de corazones. Un símbolo de acuerdo, unión y unidad o una carta.
	Akoma	Corazón. Símbolo de amor, buena voluntad, paciencia, fidelidad, cariño, resistencia y constancia.
	Ananse Ntontan (Ananse Ntontan)	Telaraña. Símbolo de sabiduría, astucia, creatividad y las complejidades de la vida.

Figura 1: Insignias africanas: Símbolos Adinkra

Nota: Contiene algunos símbolos africanos. Primera columna gráfico de los símbolos, segunda columna nombre de los símbolos, y la tercera columna significado.

Información recuperada de: Adinkrasymbols, 2016

	Ani Bere A Enso Gya	Por más rojos que se pongan los ojos, sus ojos no encienden llamas. Símbolo de paciencia, autocontrol, autodisciplina y autocontrol.
	Asase Ye Duru	La tierra tiene peso. Símbolo de la providencia y la divinidad de la Madre Tierra.
	Aya	Helecho. Símbolo de resistencia, independencia, desafío ante las dificultades, fortaleza, perseverancia e ingenio.
	Bese Saka	Manejo de nueces de cola. Símbolo de riqueza, poder, abundancia y plenitud. También símbolo de unión.
	Dame Dame	A cuadros. Símbolo de astucia, inteligencia y estrategia.
	Duafe	Peine de madera. Símbolo de consideración femenina o de buenas cualidades femeninas como la paciencia, la prudencia, el cariño, el amor y el cuidado.
	Fafanto	Mariposa. Símbolo de ternura, gentileza, honestidad y fragilidad.
	Kokuromotie	Pulgar. Símbolo de cooperación, participación, trabajo en equipo, indispensabilidad y armonía.
	Mate Masie	Lo he oído y lo he guardado. Un símbolo de sabiduría, conocimiento y prudencia.
	Menso Wo Kenten	No llevo tu cesta, símbolo de industria, autonomía y autodeterminación económica.
	Mpatapo	Nudo de pacificación. Símbolo de pacificación, perdón y reconciliación.
	Mpuannum	Cinco mechones de pelo. Símbolo de lealtad y de oficio sacerdotal.
	Nserewa	Cauris. Símbolo de riqueza y opulencia. También símbolo de sacralidad cuando lo usan los sacerdotes.
	Nyame Dua	Árbol de Dios (tronco sagrado). Símbolo de la presencia y protección de Dios.
	Nyame Nti	Por la gracia de Dios. Literalmente, "por causa de Dios". Símbolo de fe y confianza en Dios.
	Nyame Nwu Na Mawu	Dios no morirá para que yo muera; símbolo que expresa la inmortalidad del alma humana.
	Nyansapo	Nudo de la sabiduría. Símbolo de sabiduría, ingenio, inteligencia y paciencia.
	Okuafo Pa	Buen agricultor. Símbolo de diligencia, trabajo duro y espíritu emprendedor.
	Osram en Nsoromma	Luna y estrella. Símbolo de fidelidad, cariño, armonía, benevolencia, amor, lealtad y feminidad.
	Obohema	Diamante. Obohema significa literalmente "reina de las piedras" y en este caso representa un diamante. Es un símbolo de preciosidad, gema y tesoro.
	Bi Nka Bi	Helecho. Símbolo de resistencia, independencia, desafío ante las dificultades, fortaleza, perseverancia e ingenio.

Cicatrices de Identidad: Escarificación Africana

Diferentes grupos étnicos han desarrollado rituales únicos alrededor de la escarificación, adaptándola a sus costumbres sociales, espirituales y estéticas. En África, tribus como Nuba de Sudán, practican la escarificación como un rito de iniciación que marca la transición de la niñez a la adultez, durante estos rituales las cicatrices que cubren la piel reflejan no solo el dolor y el sacrificio, sino también la valentía y la madurez que se requiere para convertirse en miembro adulto de la tribu. Por otro lado, para los Yoruba de Nigeria, las marcas faciales tradicionales llamadas “tribales” o “ilá” son clave para identificar a los miembros de diferentes familias o clanes. Estas marcas pueden señalar pertenencia a un grupo étnico específico, pero también cumplen funciones espirituales, ya que para los Yoruba la piel marcada es un reflejo de la conexión con los dioses, particularmente en los rituales relacionados con Orishas o espíritus ancestrales (Pitt Rivers Museum, 2010).

Así como las cicatrices en la escarificación cuentan historias sobre el paso a la adultez, la pertenencia y la conexión con los ancestros, las grietas y cicatrices que se presentan en la obra funcionan como portadoras de

experiencias y vivencias. La escarificación en las culturas africanas se convierte en un paralelo simbólico con la representación de las cicatrices y grietas del torso en la obra, donde las marcas visibles en la piel no solo son testigos del sufrimiento, sino también de la fortaleza, la resiliencia y la identidad. De esta manera, las cicatrices visibles en la obra de instalación representan la memoria de las luchas y victorias de las comunidades afrodescendientes, mientras que las grietas invisibles simbolizan aquellas experiencias que, aunque no se manifiestan físicamente, están profundamente arraigadas en la memoria y el alma.

Con la mezcla cultural las practicas han evolucionado. La escarificación no ha desaparecido por completo, sino que se reinterpretaron hacia un contexto estético, desvinculándose de los rituales originales y adoptándose como expresiones personales de identidad. Esta evolución es evidente en Latinoamérica, llegando a ser interpretada por artistas, comunidades y personas individuales como una forma de conectarse con sus raíces africanas o de expresar la identidad en un entorno de diversidad cultural.

Figura 2: Escarificación

Imagen recuperada de: Pitt Rivers Museum, 2010

Photographer unknown, courtesy of Allen F. Roberts and the Central Archives of the White Fathers (Missionaries of Our Lady of Africa), Rome

La escarificación ha coexistido con otras formas de modificación corporal como los tatuajes, que cumplen una función similar, al marcar el dolor y transformarlo en belleza, o simplemente ser un acto de embellecimiento y diferenciación.

Además, en algunos casos, la escarificación se ha mantenido como un símbolo de identidad cultural para ciertas comunidades afrodescendientes que buscan preservar las tradiciones ancestrales, manteniendo vivas estas prácticas, aunque en contextos cambiantes y diversos. Ha habido un resurgimiento de interés en las prácticas tradicionales africanas, no solo entre las comunidades afrodescendientes, sino también entre otras culturas que buscan reinterpretar o adoptar estas formas de expresión corporal en el arte contemporáneo y el activismo social.

Figura 3: Serie "Hââbré"

Imagen recuperada de: Quiroz, 2010
La señorita Djeneba. Fotografía de Joana Choumali

La artista Joana Choumali aborda desde la serie "Hââbré, La última generación", (palabra que en lengua Kô significa "escritura") un contexto cultural y social donde la escarificación, está en peligro de extinción debido a la globalización y la influencia de culturas externas, estas marcas se realizan con piezas afiladas de cucullo,

piedra o vidrio (Quiroz, 2015). Choumali, a través de su serie, se adentra en la búsqueda de las últimas huellas de esta tradición, explorando cómo la escarificación ha sido transformada y reinterpretada en un contexto contemporáneo. A medida que las generaciones más jóvenes se alejan de estas prácticas, Choumali documenta a quienes aún llevan las cicatrices de esta historia cultural, resaltando la urgencia de preservar y recordar estas tradiciones en un mundo que tiende a homogenizar las identidades; con esta obra invita a la reflexión sobre la identidad, la memoria y el significado de las marcas en la piel, proponiendo un diálogo entre lo ancestral y lo moderno.

Relatos en la Piel: Pintura Corporal

En África, antes de la migración forzada, muchas de las comunidades que habitaban el territorio utilizaban la pintura corporal como una forma para comunicarse, como parte de su identidad e incluso como una conexión espiritual. La pintura corporal era realizada con pigmentos naturales como el barro, la ceniza, la tiza y otros materiales, como parte de las prácticas ceremoniales que servía para marcar eventos importantes como rituales de

iniciación, celebraciones, batallas, y también eran usadas para conectar con las fuerzas espirituales y los antepasados.

Tribus como los Himba en Namibia y los Omo en Etiopía utilizan la pintura corporal como una forma de simbolizar su identidad cultural y expresar su lugar dentro de la comunidad. Los Himba usan una capa de ocre rojo y manteca, la cual se aplica generosamente sobre la piel y el cabello, usada no solo como protección contra el sol y los insectos, sino también como un símbolo de belleza y tradición; para las mujeres, un color más intenso puede denotar atractivo y buena salud (Adjovi, 2014).

Figura 4: Pigmentos naturales

Imagen recuperada de: Piasentini. Fotógrafo José Piasentini

En el Valle del Omo, en Etiopía, habitan diversas tribus, entre ellas los Mursi, los Surma y los Karo, cada una con sus propias tradiciones de pintura corporal. En esta región, el uso de pinturas faciales y corporales va más allá de la simple decoración; cada diseño

tiene un significado profundo relacionado con la identidad, el estatus social y los rituales de vida.

Los Karo, se distinguen por los complejos patrones de pintura corporal que utilizan para ceremonias y celebraciones, usan una variedad de materiales naturales, como tiza blanca, ocre de diversos colores, roca mineral amarilla, carbón y hierro en polvo, para adornar su piel (Adjovi, 2014)

Figura 5: Pintura africana

Imagen recuperada de: Absolute Ethiopia, 2020.

Este proceso creativo se traduce en diseños que van desde delicados puntos y estrellas, hasta patrones más complejos que representan elementos de la fauna local; estas decoraciones no solo son expresiones simbólicas y artísticas, sino que también buscan resaltar la belleza y atraer al sexo opuesto. Estas refuerzan el sentido de colectividad, recordando a todos los participantes su lugar y papel dentro de la tribu, y aunque estas prácticas son cada vez menos comunes en el continente, ha logrado sobrevivir y adaptarse.

Artistas como Laolu Senbanjo han reinterpretado las marcas corporales africanas dentro de un contexto moderno. Senbanjo, de origen nigeriano, ha desarrollado su arte a través del "Sacred Art of the Ori", un estilo de arte

corporal que utiliza símbolos y marcas africanas para explorar la conexión entre la espiritualidad, la identidad y el cuerpo; para Senbanjo, la piel es un "lienzo sagrado" que, al ser marcado, revela una narrativa personal y colectiva. A través de su trabajo, el artista busca honrar la tradición Yoruba, mientras critica las formas en que los cuerpos africanos han sido deshumanizados por el colonialismo (TED, 2017).

Figura 6: Laolu Senbanjo
Imagen recuperada de: Laolu, S.f.

En contextos contemporáneos, la pintura corporal ha resurgido como una forma de reconectar con las raíces africanas y afirmar la identidad afrodescendiente. Este uso de la pintura corporal en el arte contemporáneo sirve como un recordatorio de las cicatrices del pasado, al tiempo que reivindica la belleza y la fortaleza de la cultura africana en la diáspora.

Un referente de esto es el artista Thó Simões, quien utiliza los símbolos africanos para explorar la identidad y la memoria colectiva. Su obra "Congolândia" destaca el cuerpo como un espacio de resiliencia y conexión ancestral. Simões, originario de Angola, emplea las marcas corporales para resaltar la herencia cultural africana, recuperando símbolos tradicionales que evocan la historia, la espiritualidad y las luchas de los pueblos africanos (Barros et al. 2020). Al hacerlo, sus obras no solo

Figura 7: Obra "Congolandia"
Imagen recuperada de: Barros et al. 2020
Performance Congolândia - Universo em desencanto Foto:
Osmar Edgar.

rememoran el pasado, sino que también resaltan la capacidad de los cuerpos para portar y transmitir las narrativas de resiliencia a través del tiempo y las generaciones.

Durante la instalación se plantea un acercamiento a estas prácticas

corporales por medio de la pintura corporal y una sección fotográfica donde la artista usa su propio cuerpo como lienzo de herencia, en conjunto con un artista latinoamericano que ha resignificado las marcas y la piel de herencia negra.

Marcas de Memoria: Tatuajes Tribales

Los tatuajes y las modificaciones corporales tradicionales pueden entenderse como una forma de narrativa visual, donde cada símbolo y marca es un testimonio de las prácticas y valores que definen a la comunidad. Es así

como el cuerpo se convierte en una extensión de la memoria cultural, llevando inscripciones que, aunque invisibles en su significado para otros, son lecturas profundas de identidad para quienes las portan y aquellos que comparten el mismo lenguaje simbólico.

Entre el pueblo Dukkawa del noroeste de Nigeria, los tatuajes y patrones geométricos grabados en la piel cumplen una función que va mucho más allá de la estética. Las marcas corporales, a menudo grabadas con detalle en el rostros, brazos y torsos, visibilizan sus tradiciones; “hasta la década de 1980, el pueblo Dukkawa practicaba la escarificación y el tatuaje. Embellecían sus caras y cuerpos con patrones sofisticados y formas geométricas que representaban animales totémicos como el lagarto” (Riera, s.f.). Estas marcas no solo son una forma de embellecimiento, sino

de transmisión cultural, pues cada línea y símbolo es un vínculo visible con la historia, las creencias y la identidad espiritual de la comunidad.

A pesar de su profundo valor cultural, las prácticas de escarificación y tatuaje entre los Dukkawa están quedando en el olvido. Los valores relacionados con creencias religiosas Islámicas han generado un

Figura 8: Tatuaje Tribal
Fotografía de: Zaragoza J
Imagen recuperada de: Riera, s.f.

cambio en la percepción de las modificaciones corporales, que se han vuelto menos comunes y visibles. Los Dukkawa que practican la fe islámica, y veían el cuerpo como espacio de inscripción cultural han comenzado a disolverse, reemplazando estas prácticas por normas de vestimenta más conservadoras y una actitud de reserva hacia la exhibición del cuerpo (Riera, s.f.). En este contexto de cambio, el cuerpo Dukkawa se convierte un espacio donde se inscriben las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre la identidad y la adaptación cultural. Esta desaparición representa la pérdida de un lenguaje visual ancestral que transmitía no solo identidad, sino también protección y pertenencia. Al mismo tiempo, este cambio revela el poder del cuerpo como reflejo y agente de una identidad en evolución, donde cada marca, borrada o preservada, es un testimonio de la historia cultural.

Actualmente contamos con variedad de productos que buscan resaltar la belleza de la mujer, y algunas de estas prácticas tienen su origen en distintas comunidades ancestrales; un ejemplo de esto, son los lápices labiales, estos tienen sus raíces en las prácticas de belleza de antiguas civilizaciones africanas. Los primeros registros de su uso datan aproximadamente del año 400 a.C., en culturas como la egipcia y la mesopotámica. Allí, hombres y mujeres aplicaban aceites y pigmentos naturales en sus labios,

para conseguir los colores deseados, usaban ingredientes como frutas, minerales y plantas, a menudo mezclados con aceites para lograr una textura que ofreciera tanto hidratación como coloración (Real People Real Places, 2022). Entre la comunidad Fulani, una de las etnias más grandes de África occidental, las mujeres han desarrollado tradiciones únicas que fusionan estética y espiritualidad, reafirmando la conexión profunda entre el cuerpo y la cultura.

Uno de los rituales más conocidos entre las mujeres de la tribu Fulani es el chudi, es un rito de iniciación con que se marca el paso de la niñez a la adultez, durante la ceremonia se tatúa el labio superior de las jóvenes como un acto que simboliza su preparación para el matrimonio y como la entrada en una nueva etapa de responsabilidad y respeto en su cultura. Esta práctica de tatuaje permanente refleja los valores estéticos de la comunidad, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia, ya que el proceso exige fortaleza. En palabras de un dicho popular entre los Fulani, “la belleza exige valor, y el valor define a la mujer” (Real People Real Places, 2022).

Lejos de ser prácticas superficiales, estos tatuajes son “lienzos de historia y fortaleza, que se dibujan en la piel para narrar la resistencia y la identidad

Figura 9: Tatuaje Fulani

Imagen tomada de: Real People Real Places, 2022

de quienes los portan” (Real People Real Places, 2022). Por medio de estos rituales, los Fulani han transformado el cuerpo en un registro visible de su historia y cultura, otorgando a cada tatuaje un valor simbólico que va más allá de la moda o la belleza.

A través de la piel, los artistas de la diáspora africana y sus descendientes han encontrado una manera de preservar sus historias, honrar su herencia y desafiar las narrativas impuesta. Retomar estas tradiciones del tatuaje en África se ha convertido en una iniciativa importante; Jessica Horn y Laurence Sessou son artistas y activistas africanas que han concentrado su trabajo en resaltar los significados ancestrales asociados a los tatuajes, con la intención de presentar y recuperar esas prácticas ancestrales.

La labor de Horn y Sessou se crea como un faro de esperanza que no solo busca recuperar estas prácticas, sino también recontextualizarlas en el presente. Su enfoque no solo revaloriza los símbolos y patrones tradicionales, mencionadas anteriormente, sino que también abre un espacio para que las nuevas generaciones se reconecten con su herencia cultural.

Figura 11: Artista de Tatuaje africano

Fotografía tomada de: the temple of her skin [@thetempleofherskin], 2022

El trabajo de estas artistas va más allá de un simple regreso a las tradiciones. Al incorporar elementos contemporáneos y promover el tatuaje como forma de arte, éstas desafían las narrativas que han sido impuestas. Al hacerlo, fomentan un sentido de orgullo en las comunidades africanas, ayudando a empoderar a las mujeres y a celebrar la diversidad cultural en el continente. Como señala Horn, “el tatuaje es una forma de resistencia cultural y un medio para reclamar nuestra identidad” (CNN, 2024).

Además, su iniciativa promueve una educación sobre la importancia de estos símbolos, lo que es crucial para que las nuevas generaciones comprendan el significado detrás de sus tatuajes. A través de talleres y exposiciones, Horn y Sessou no solo enseñan técnicas, sino que también cuentan historias, recordando a los participantes el papel que los tatuajes han desempeñado en sus ancestros. Esta idea de enseñar por medio de talleres es acogida en la instalación interactiva de este proyecto, ya que se plantea una temática que busca vincularse con el otro y aprender desde sus experiencias y perspectivas formas para conectarse con su historia y herencia.

Estas artistas en su página de Instagram @thetempleofherskin presentan algunas fotografías de mujeres negras con tatuajes, resaltando su significado y tratando de entender el contexto detrás de estas inscripciones

en la piel. Como el caso de Shingi, una fotógrafa y directora creativa nacida en España con orígenes zimbabuense (Zimbabue, país de África), que decidió tatuar en su piel símbolos adinkra que son de origen ghanés; en su brazo izquierdo tiene un Osram ne Nsoromma (armonía, amor y fidelidad) y un Dwennimmen (humildad y fuerza), y en su brazo derecho tiene un Mate Masie (sabiduría, conocimiento y prudencia) y un Aya (resistencia e ingenio), Shingi explica que su lado derecho representa a su padre y el lado izquierdo representa a su madre, ya que cada uno de estos los aprendió de ellos puntualmente (the temple of her skin, 2021).

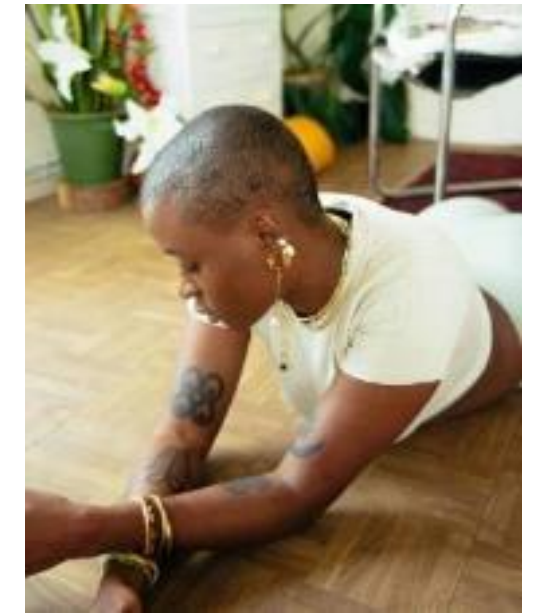

Figura 10: Shingi artista

Fotografía de Shingi tomada de: the temple of her skin, 2021 [@thetempleofherskin], 2022

El proyecto de Horn y Sessou no solo fortalece una forma de arte ancestral, sino que también promueve el empoderamiento y la identidad cultural. Al desafiar las narrativas coloniales y globales que han intentado borrar estas prácticas, están sentando las bases para un renacimiento cultural que celebra la rica herencia de las comunidades africanas.

Cuerpo, Piel y Herencia en Latinoamérica

El Cuerpo como Objeto de Arte

El cuerpo ha sido un objeto de estudio en distintas disciplinas y, en las últimas décadas, se ha ganado un espacio importante en el arte contemporáneo, representado como un espacio simbólico y social que está cargado de significados. Y aunque históricamente, el cuerpo ha estado vinculado a la espiritualidad, la identidad y la moralidad, en la actualidad se ha redefinido haciendo de este un lugar de tensiones, resiliencias y reflexiones sobre el poder, el género e incluso la política. En este caso centrándonos en el actuar del cuerpo como un sitio donde se inscribe la memoria de las experiencias colectivas y las individuales. . Desde esta perspectiva, es valioso mencionar el trabajo de algunos artistas

artistas contemporáneos que han cambiado la forma como se representa, presenta y observa el cuerpo en el arte. Siendo fundamentales para el desarrollo conceptual de este proyecto, donde el cuerpo se convierte en un activo, y aunque este es expuesto en un formato estático, la intención es que la interacción con el otro, lo convierta en un formato dinámico.

Artistas como Genevieve Galán Tamés ofrecen una visión única sobre el cuerpo humano, interpretándolo no solo como un soporte físico, sino como un archivo donde se inscriben significados que conectan profundamente con el contexto cultural e histórico de cada individuo. Galán plantea que “el cuerpo también puede plantearse como un espacio de trasgresión, a través del estudio de las manifestaciones latentes del cuerpo (experiencias o manifestaciones salvajes o extrañas; por ejemplo, las experiencias de posesas o místicos, en donde se busca ‘descifrar’ la voz del cuerpo)” (Galán, 2009). Este enfoque nos invita a ver las marcas corporales, como los tatuajes, escarificaciones y otras prácticas estéticas y rituales, no solo como ornamentos, sino como vehículos de memoria colectiva.

Por otro lado, observamos cómo Antonin Artaud transformó el teatro, centrando la experiencia artística en el cuerpo; en el “Teatro de la Crueldad”, el cuerpo se convierte en el vehículo para expresar emociones y

y memorias profundas. Artaud creía que el teatro debía sacudir al espectador y revelar las tensiones internas del ser humano, utilizando el cuerpo para exponer memorias reprimidas o emociones crudas, y dejando que el dolor físico y emocional fueran parte del lenguaje escénico. “El Teatro de la Crueldad no es una representación. Es la vida misma en lo que ésta tiene de irrepresentable. La vida es el origen no representable de la representación.” (González, 2020). Al integrar la idea del dolor y la memoria en un lenguaje teatral, Artaud tiende a desafiar los acuerdos tradicionales y ofrece una voz a las experiencias humanas más intensas, destacando la capacidad que tiene el cuerpo como un lugar de significados y narrativas que conectan al espectador con las tensiones de la vida. Involucrar la práctica artística del teatro como un espacio donde el cuerpo se vuelve el protagonista de las expresiones, la instalación guarda esta idea en la improvisación, en el devenir y en la causalidad, que constantemente reescribe as historias cambiantes.

Artistas contemporáneos como Marina Abramović han llevado al límite el uso del cuerpo para expresar la memoria. En sus performances, la artista Abramović hace una exploración de temas como la resiliencia, el tiempo y la vulnerabilidad, haciendo uso de su propio cuerpo como un archivo viviente de la experiencia. En obras como “The Artist is Present”, el cuerpo no solo es un objeto de contemplación, sino que termina convertido en un

Figura 12: Performance *The artist is Present*

Fotografía: Andrew Russeth.
Imagen recuperada de: Gómez, 2018

espacio de interacción y memoria que se comparte entre Abramović y el público. Durante este performance, la artista se sentó en una mesa en el Museo de Arte Moderno (MoMA) durante un total de 716 horas, invitando a los visitantes a sentarse frente a ella y mantener contacto visual. “El cuerpo no es rechazado como parte corrupta, sino que es entendido como herramienta, insertándolo en la performance como parte fundamental y significándolo como algo manipulable, que puede ser herido, presionado, sometido a dolor o utilizado como hilo conductor” (Gómez, 2018). Con este acto de presencia física y emocional se creó un relato casi vivo del paso del tiempo y la memoria, donde las interacciones se iban transformando en un momento especial y único de conexión y reflexión. La obra revela cómo el cuerpo puede convertirse en un comunicador activo para explorar la vulnerabilidad humana y las experiencias compartidas, eliminando la línea que existe entre el artista y el espectador, desafiando la forma tradicional del arte como un objeto estático, y convirtiéndolo en una experiencia dinámica en colectivo.

También se han desarrollado algunas prácticas artísticas que toman al cuerpo como un lienzo directo, como es el caso del arte corporal o body art, esta forma de expresión se centra en el uso del cuerpo humano como soporte para la creación. Artistas como ORLAN han utilizado sus propios cuerpos como un medio para cuestionar y desafiar las normativas sociales impuestas.

ORLAN, una artista francesa, se ha realizado una serie de intervenciones conocidas como "cirugías plásticas performativas", por medio de estas intervenciones transforma su propio cuerpo en un lienzo viviente, lo que altera su apariencia. Al someterse a estas cirugías, que son documentadas y presentadas como performances, la artista pone en evidencia las presiones que enfrentan las mujeres respecto a los estándares de belleza impuestos por la sociedad (Criado & Rosell, 2019). Este enfoque provoca una crítica directa a las expectativas culturales que dictan cómo debe lucir un cuerpo, especialmente el cuerpo femenino, desmantelando los constructos sociales alrededor de feminidad y belleza. Además, al incorporar la tecnología y la cirugía como elementos de su práctica artística, ORLAN desafía las divisiones que existen entre el arte y la ciencia, lo natural y lo artificial, resaltando al cuerpo como un

Figura 13: ORLAN

Imagen recuperada de: ORLAN, 2000
(serie: El cuerpo mutante)

espacio donde la artista toma el control de su propia narrativa y desafía la visión de la sociedad.

Estos artistas han marcado puntos importantes para este proyecto, en esa búsqueda por representar la piel sobre un cuerpo multidisciplinario, permite abrir el panorama a las historias que se escriben en el cuerpo: ¿Qué y cómo es el cuerpo? ¿Cuál es el color de su piel? ¿Dónde nace y donde muere? ¿Qué nos intenta comunicar? ¿Cuáles son sus historias? ¿Qué dicen sus marcas? “el negro ha debido adaptarse a un nuevo medio, pero la ha hecho siempre a través de su propia mentalidad y reinterpretando el Occidente a través de África” (Bastide, 1967). El cuerpo africano, sus marcas y sus tradiciones se han transformado significativamente, pero su cuerpo sigue fuerte, negro y resiliente.

La Piel y las Tradiciones Ancestrales

Durante el periodo de esclavitud, muchas de estas prácticas fueron reprimidas por los colonizadores, ya que la pintura corporal y otras expresiones culturales eran vistas como una amenaza para el control social y religioso que buscaban imponer. Sin embargo, aunque muchas tradiciones

se silenciaron o se transformaron, sobrevivieron a través de un proceso de adaptación.

En el contexto latinoamericano, especialmente en las comunidades afrodescendientes, estas prácticas se han transformado. Desde Cuba, por ejemplo, artistas como María Magdalena Campos-Pons, trabaja con una amplia variedad de medios, incluyendo fotografía, video, instalaciones, performance y escultura, su obra combina lo autobiográfico con lo histórico, explorando cómo las identidades individuales se entrelazan con las narrativas colectivas de la diáspora africana; también explora temas como el género, la espiritualidad, la pérdida y la resiliencia (Galería Wendi Norris, s.f.). Esta artista en particular ha influenciado significativamente la construcción de este proyecto de investigación, donde el uso del cuerpo se vuelve un comunicador activo, las marcas corporales recuerdan la herencia

Figura 14: Performance "A Mother's River of Tears"

Imagen tomada de: Brooklyn Museum, 2023

cultural, y el uso de las flores representan la conexión simbólica con sus ancestralidades.

Campos-Pons es una figura importante en el arte de la diáspora africana y una defensora de reconocimiento de las raíces africanas en la cultura cubana, y en la identidad afrodescendiente en general; en su obra performática "A Mother's River of Tears" crea una reflexión sobre la memoria histórica y emocional, un homenaje a la fortaleza de las mujeres afrodescendientes que enfrentaron (y continúan enfrentando) el dolor con resiliencia, dentro de la obra es notoria el uso de las flores, que pueden llegar a representar un proceso de curación emocional, ofreciendo consuelo y renovación en medio del sufrimiento. Las flores, a menudo asociadas con lo femenino y lo maternal, simbolizan la creación de vida, la continuidad y la regeneración, estas también son utilizadas en rituales y ceremonias para honrar a los antepasados y para conmemorar a los que han fallecido (Brooklyn Museum, 2023). La adaptación de estas prácticas en Latinoamérica no solo se ha dado a nivel simbólico, sino que también ha generado nuevas expresiones artísticas que utilizan el cuerpo como un medio para reflexionar sobre la identidad y la historia africana en el continente.

Herederos de Historia

Dentro del contexto latinoamericano, algunos artistas contemporáneos han desarrollado un trabajo alrededor de la idea del cuerpo como portador de las marcas que trascienden lo individual, permitido así una exploración de las practicas tradicionales, en este caso alrededor de símbolos y marcas en la piel de las comunidades afrodescendientes.

Los cuerpos afrodescendientes en el arte contemporáneo han cobrado un enfoque político que desafía estereotipos raciales, buscando una reivindicación de la dignidad y la humanidad de distintas comunidades.

Artistas como Amy Sherald y Jordan Casteel han jugado un papel clave en este cambio, ya que su trabajo artístico ofrece al público nuevas perspectivas sobre la identidad afroamericana, estos van más allá de las representaciones tradicionales.

Amy Sherald, es reconocida por su estilo único, al rediseñar la manera en que los afroamericanos son percibidos en el arte. Su decisión de pintar la piel de sus modelos en tonos de gris es un gesto intencionado que busca descontextualizar la raza, obligando al espectador enfocarse en la personalidad y la humanidad de la persona retratada, en lugar de quedarse atrapado en las estimas raciales. Esta estrategia se puede ver en obras como

Miss Everything (Unsuppressed Deliverance), donde aparece una mujer negra la cual esta vestida con un vibrante traje azul, y una piel grisácea. Sherald utiliza colores vivos en la ropa, y “mediante el uso de la grisalla invita a los espectadores a contemplar al individuo en su totalidad, valorando su realidad e integridad más allá de su raza o del color de su piel” (Martin, 2024). En lugar de ello, sus sujetos son retratados con dignidad, elegancia y una fuerte presencia personal.

Figura 15: Obra Miss Everything (Unsuppressed Deliverance), 2014

Artista: Amy Sherald

Imagen recuperada de: Hauser & Wirth, s.f.

Figura 16: Obra "Miles and Jojo"

Artista: Jordan Casteel

Imagen recuperada de: Jordancasteel (s.f.).

Por otro lado, Jordan Casteel, en sus retratos de hombres afroamericanos, también desafía las formas en que históricamente se ha explotado el cuerpo negro en la cultura visual. Casteel busca humanizar a sus sujetos, alejándose de los estereotipos y los prejuicios.

En obras como Miles and Jojo, captura la intimidad y la cotidianidad de dos jóvenes afroamericanos en su ambiente

hogareño, creando una atmósfera de conexión personal y comunitaria.

Como ella misma menciona, “no quería que la cultura siguiera sacando provecho del cuerpo del hombre negro, más de lo que ya se ha hecho históricamente” (Martin, 2024), su obra ofrece una nueva manera de verlos, no como objetos de explotación, sino como individuos que forman parte de la rica diversidad cultural de la vida cotidiana.

Ambas artistas, aunque con enfoques diferentes, coinciden en el uso de la figura afrodescendiente para desafiar las narrativas dominantes que han controlado la representación de estos cuerpos en el arte. Sherald lo hace mediante la neutralización del color de la piel y el énfasis en la identidad individual a través de colores vibrantes, mientras que Casteel lo hace presentando a los afroamericanos en sus espacios cotidianos, con una mirada íntima y humana que contrasta con los estereotipos del hombre negro como figura peligrosa o subordinada.

La piel es una superficie que se convierte en narrativa, una máscara a través de la cual el cuerpo y la conciencia cuentan historias profundas de identidad y pertenencia. En América Latina, la exploración del cuerpo negro ha dirigido la atención de varios artistas hacia la conexión con el legado ancestral africano. Estos creadores buscan resaltar y mantener viva la herencia cultural africana, consciente y visiblemente, como un acto de

continuidad histórica. Durante esta investigación, tuve la oportunidad de conversar con un artista de la región que ha dedicado su obra a celebrar la cultura negra, especialmente a través de la representación de la mujer: “un artista siempre ve a la mujer como una musa” -DYSA.

Diego, conocido como DYSA, es un artista visual tradicional, muralista e ilustrador de Santander de Quilichao, Cauca, en Colombia. Su obra combina fotografía y performance y está marcada por un enfoque en el body paint (pintura corporal), que, para él, es una extensión de su identidad. “Era darle un sentido a eso que soy, siempre he dicho que yo soy arte” -DYSA. Su introducción a esta práctica lo llevó a embarcarse en nuevos procesos de investigación-creación, incorporando símbolos y colores que destacan la diversidad y riqueza de la mujer negra en sus distintas tonalidades. DYSA utiliza principalmente pintura blanca y dorada para resaltar la variedad de tonos de piel en las mujeres afrodescendientes, desde las más oscuras hasta aquellas de piel tan clara que a veces no son reconocidas como afro. Con esta paleta, pretende romper estereotipos y visibilizar la multiplicidad de tonos que existen dentro de las comunidades negras de Colombia.

Este artista desafía los estigmas y los parámetros predeterminados sobre cómo “debe” verse o actuar una persona afrodescendiente. Inspirando en

su entorno cultural, busca plasmar su arte como un reflejo de su comunidad, donde "uno entra a las veredas, y las veredas se ven muy lindas, y lo que más se ven son personas afros" -DYSA. En su cuenta de Instagram, @dysapbless, DYSA explora y resignifica los elementos de la cultura africana que ha heredado, dando protagonismo a su valor cultural, algunas de sus obras y fotografías incorporan símbolos y trazos africanos que recuerdan cómo la piel puede ser heredera de marcas ancestrales.

Figura 17: Body Paint mujeres afro

Fotografías recuperadas de: Dysapbless [@dysapbless]. (2024).

Aunque no es una práctica común en las comunidades afro en Colombia, los trazos sobre la piel negra en sus proyectos evocan una conexión espiritual y física con África, donde la herencia permanece anclada en el cuerpo y en la memoria colectiva. Como DYSA explica, "Dios me dio el don de la pintura, entonces vamos a plasmar la cultura" -DYSA. Su arte se convierte así en un medio de resiliencia y una celebración de la diversidad

cultural afrodescendiente, manteniendo la herencia viva y permitiendo que cada trazo sobre la piel sea una forma de recordar y conectarse con la madre África.

La Piel de Color en Cali: Contexto Local

Las marcas corporales son fundamentales en la construcción de identidad cultural y memoria en las comunidades afrodescendientes. A lo largo de la historia, las comunidades afrodescendientes han enfrentado procesos de despojo, violencia y silenciamiento, pero estas marcas han sido clave para preservar y transmitir las tradiciones, creencias y valores de sus antepasados, por medio de estas, se ha logrado mantener viva una historia que, de otro modo, podría haberse perdido.

En el caso de Cali, una ciudad con una importante población afrodescendiente, las marcas corporales se vinculan estrechamente con la resiliencia histórica de las comunidades, quienes han luchado por su visibilidad y por el reconocimiento de sus derechos, y aunque en la actualidad no se realizan prácticas puntuales como la escarificación o la pintura corporal tribal, se ha resignificado las tradiciones, y artistas como

DYSA o Rentería Director trabajan en la ciudad para contribuir a la voz que se aloja en la piel, continuar contando historias por medio del arte. El cuerpo, entonces, se convierte en un espacio de memoria, donde las huellas físicas van más allá del sufrimiento, para transformarse en relatos de lucha, transformación y autoafirmación. Así, estas marcas juegan un papel esencial en la preservación de una cultura que sigue siendo vibrante y relevante en la actualidad.

El arte contemporáneo, con su capacidad crítica de cuestionar y reinterpretar, tiene un papel clave en la visibilización y revalorización de estas marcas. A través de prácticas como el arte relacional, el arte contemporáneo no solo amplifica las voces de las comunidades afrodescendientes, sino que permite reinterpretar estas huellas, dándoles una nueva dimensión. Esta interacción activa entre la obra y el espectador fomenta una conexión más profunda con la memoria y la identidad de estas comunidades, creando un espacio de diálogo y reflexión.

Ideas Alrededor del Otro

La idea del Estetograma da una visión cercana para entender un poco mejor la relación entre la piel, la memoria y el arte en la obra Des-Cubrir, es trascendental partir del cuerpo como un espacio de inscripción de experiencias, lo que convierte al cuerpo en un narrador de las historias. Juan Diego Parra, describe la teoría del Estetograma como una “huella sensible en el espacio emocional que permite el devenir espacial de la memoria involuntaria, motivando no la contemplación, sino la actividad frenética fisio-psicológica” (Parra, 2015). Aquí, la piel en el cuerpo actúa como un ente dinámico, en el que las experiencias no concretas están siempre en riesgo de disolverse, mientras estas permanecen en constante transformación dentro de un devenir temporal. A partir de este enfoque se puede llegar a repensar la idea de que el cuerpo como un espacio donde las memorias, tanto individuales como colectivas, se entrelazan con el tiempo.

Alrededor de lo filosófico, la teoría de Parra también puede llegar a vincularse con las reflexiones de Henri Bergson sobre la memoria y el tiempo; en su obra *Materia y Memoria*, Bergson explica y argumenta que la memoria no es simplemente un almacén de recuerdos estáticos, sino que es una fuerza viva que influye constantemente en el presente. Según Bergson, “la realidad no es, sino que constantemente deviene” (La Travesía, 2022), lo que podría implicar que el cuerpo no es un mero portador de memorias pasadas, sino que también es un lugar donde la memoria se transforma y se actualiza continuamente por medio de las percepciones y los distintos entornos; es así como la memoria no puede reducirse a una serie de imágenes fijas o eventos concretos, sino que puede llegar a entenderse como una corriente de imágenes y sensaciones que surgen y se disuelven en el tiempo, de esta manera el cuerpo se puede convertir en un productor de significados donde las memorias individuales y colectivas se reescriben constantemente, pero este proceso no sería totalmente consciente ni tampoco racional, sino más bien intuitivo, lo que nos llevaría a la importancia de la intuición, según Bergson para captar la verdadera naturaleza del devenir y la memoria.

Emmanuel Lévinas también reflexionó sobre el cuerpo y la memoria, pero para lograr entender la profundidad de las reflexiones de Lévinas, es fundamental que se reconozca que la manera en que nos encontramos con

los demás a menudo está influenciada por la percepción que tenemos de sus cuerpos, o la primera imagen que vemos de ellos. Esta percepción puede estar afectada por nuestros propios contextos históricos, influencias culturales y visones sociales que determinan cómo interpretamos la piel, las marcas y las características físicas de las personas que nos rodean. Lévinas plantea que el rostro del otro no debe ser visto como un simple objeto o categoría, sino como una manifestación ética que exige una respuesta (CanalEncuentro, 2016). De esta manera, el rostro no solo es el reflejo de una identidad individual, sino que también es un testimonio de la historia y las vivencias colectivas de las comunidades a las que pertenecen. El rostro, en la teoría de Lévinas, representa la alteridad rebelde del otro; cada encuentro con el otro es una oportunidad para reconocer su humanidad y asumir la responsabilidad que eso implica (CanalEncuentro, 2016). Esto resuena particularmente en el contexto de las comunidades afrodescendientes y la representación de un rostro a cortado a la mitad en la pieza principal del proyecto; la piel, las cicatrices y las marcas visibles son señales de una resiliencia colectiva que debe ser reconocida y honrada.

Así, la memoria no se limita únicamente a las experiencias individuales, sino que se convierte en experiencias compartidas que puede llegar a conectarnos con los otros de manera más profunda. Con este enfoque se puede abrir una puerta para comprender la memoria colectiva que

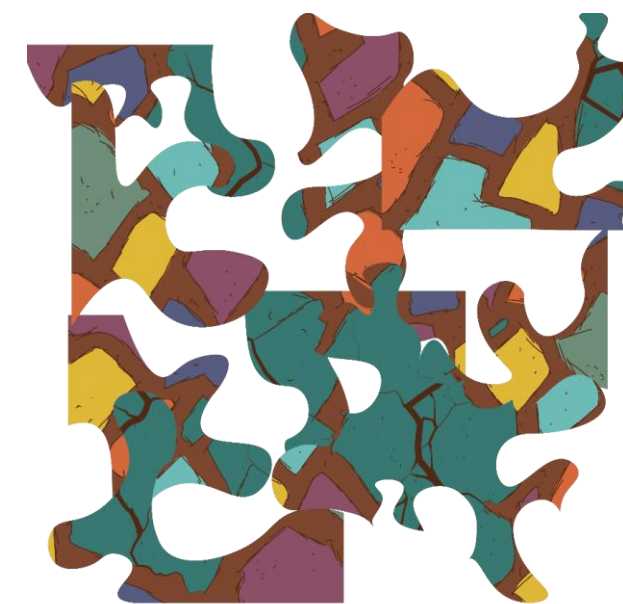
entrelaza nuestras propias vivencias y cómo cada encuentro puede ser una oportunidad para el diálogo, la sanación y la construcción de una historia común. Al integrar las ideas de Lévinas en la interpretación de este proyecto de creación, se propone una invitación a acercarse al otro desde la empatía y la responsabilidad, fomentando de esta manera una interacción que trasciende lo superficial y permite un reconocimiento más auténtico de la humanidad compartida.

La relación entre el cuerpo y la memoria se convierte en un eje fundamental para lograr entender la manera cómo experimentamos y nos conectamos con el mundo que nos rodea, en este caso, las reflexiones de Maurice Merleau-Ponty en "Fenomenología de la Percepción" pueden ser relevantes. Merleau-Ponty sostiene que el cuerpo es el medio fundamental a través del cual experimentamos el mundo, sugiriendo que en este caso percepción no es un proceso netamente mental, sino que está profundamente vinculada con el cuerpo, esto implica que nuestras memorias no solo se almacenan en la mente, sino que están inscritas en nuestra corporalidad.

Finalmente, la teoría de la Estética Relacional de Nicolas Bourriaud nos ofrece una clave importante para entender cómo estas ideas pueden integrarse en un contexto artístico, y como la obra busca conectar con el

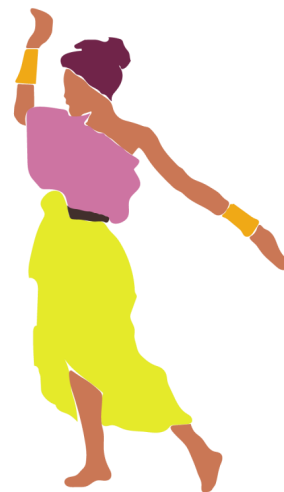
espectador de manera personal. Bourriaud sostiene que el arte contemporáneo ya no se limita a la creación de objetos para ser contemplados, sino que busca generar espacios de interacción social y relacional; en lugar de ser espectadores pasivos, los participantes en una obra de arte relacional se convierten en co-creadores de significados, se crea una "abertura" donde se generan relaciones y significados que trascienden la obra en sí misma, convirtiéndose en un espacio de interacción y transformación (Prado, 2011).

El proyecto busca en la piel una razón para narrar historias y cómo éstas transforman la manera como nos vemos y como vemos al otro; no se trata solo de un archivo estático de experiencias pasadas, sino de un espacio de interacción visual donde el cuerpo se convierte en un "objeto de arte", y el otro puede conocer, escribir y contar sus propias historias.

Relatos de la Artista

Contado desde los ojos de la Artista

Este proyecto interactivo nace como una necesidad personal, una búsqueda de reconciliación con mi cuerpo, en realidad nunca tuve una buena relación con él; se han dictado ciertas normas que nos han hecho creer en una única forma de belleza, pero en realidad es como la piel, en sus tonos y matices. Hubo un momento de mi vida fue como si mi cuerpo hubiera estado gritando, y yo lo había ignorado. “Des-cubrir” me permitió descubrir un espacio de diálogo, logrando un acercamiento a las historias que guardaba mi cuerpo. La pieza central de este proyecto nace de este proceso de reconciliación con mi cuerpo y mi piel, como una forma de sanar, y abrazarlo. Hoy, veo mi cuerpo como un lienzo vivo, cargado de significado, de cultura y una herencia poderosa de la cual estar orgullosa.

El cuerpo, hablemos de mi cuerpo...

Un cuerpo roto, lleno de marcas que narran historias almacenadas en su memoria, tanto consciente como inconsciente. Es un cuerpo que habla de una herencia negra, con una piel mestiza cuyo color es difícil de definir:

una mezcla de raíces maternas, de una abuela chola e indígena del Chocó y un abuelo negro de Buenaventura; y raíces paternas, de una abuela rubia de Buenaventura y un abuelo con ojos azules y piel más bien amarillenta de Cali; tengo mi propia piel de colores.

Mi abuelo materno cantaba sus historias. Él es negro, bajito, con una energía y fuerza cautivadora, profundamente orgulloso de sus raíces. Canta alabaos, toca el bongo, el cununo, la marimba, escribe poesía; interpreta cada canción con un amor que conmueve hasta las lágrimas. En mi baúl de la memoria, un momento se congeló: estábamos en casa de mi madre; mi abuelo, sentado en una silla mecedora, y mi hermano y yo frente a él, en el suelo. En ese instante, comenzó a interpretar con voz suave y pausada el poema de Nelson Estupiñán Bass, “Canción del niño negro y del incendio.” Aún resuena en mi mente su voz recitando: “Negro he sido, negro soy, negro vengo y negro voy... negro ayer, mañana y hoy” (Andarele, 2018). Estas palabras precisas siguen grabadas en mi memoria.

Creo que las marcas en la piel son el testimonio de las historias que hemos vivido, son como mapas de nuestra vida, huellas físicas de nuestras experiencias, la espiritualidad, la conexión, una unión de raíces y victorias; me inquietaba saber porque las culturas ancestrales usan su piel como un lienzo, “un lienzo sagrado” como dice el artista Laolu Senbanjo. Al inicio

de este proyecto dejé un poema que escribí con las anotaciones, dudas y conflictos personales que tuve alrededor de la idea de la piel, pensaba mucho en como la piel en el cuerpo es una capa que protege pero que también conserva, que también siente; pienso a la piel como una máscara del cuerpo, la cual se encarga de recibir información, transmitirla al cuerpo y alojarla en el alma (memoria), esta razón puntual, es la que me ha llevado a pensar el cuerpo como un baúl de recuerdos, todo este proceso se conecta a lo externo (la piel) y lo interno (el alma).

Figura 18: Tatuaje Trisquel

Referencia personal. Por: Tatiana Gonzalez

He usado mi piel para marcar acontecimientos de resiliencia, que han marcado mi camino; tengo mi brazo izquierdo tatuado con distintas simbologías que terminan siendo una mezcla cultural africana, indígena y celta. Las flores tienen cierto protagonismo en mi piel, trato de guardarlas como esa historia de permanencia y crecimiento, como un poema que vi hace un tiempo de Edwar Munch “de mi cuerpo descompuesto crecerán las flores, y yo estaré en

ellas. Eso es eternidad”; la eternidad efímera de las flores, que permanece en la belleza del recordar, en la memoria. Hay un tatuaje que tiene gran significado para mí, se trata de tres espirales que simbolizan la conexión

entre el cuerpo, el alma y la mente, estos se encuentran unidos en un glifo (vocal grabado) triangular que significa transformación, el centro de este triangulo guarda un Obohema (reina de las piedras) un símbolo africano de preciosidad y tesoro, adicional, este triangulo es de color verde, como el chakra del corazón; esta variación de Trisquel, está inscrito en mi muñeca izquierda como un recordatorio que debo conectar con mi corazón, agradeciendo mi cuerpo y camino.

Hace un tiempo decidí ver a mi cuerpo como un símbolo vivo de mi identidad. Este proceso de autoconocimiento me llevó a trenzar mi cabello con dreadlocks, una elección que refleja mi herencia. Cada vez que recojo el cabello, se ve una marca en mi cuello: una variación de un Abode Santann, un símbolo en forma de ojo que encarna espiritualidad, sabiduría y el poder de la creación. Para mí, representa una insignia de valor y una conexión profunda con mi ser interior; es un fuego que arde desde lo profundo, creciendo hasta manifestarse en el exterior.

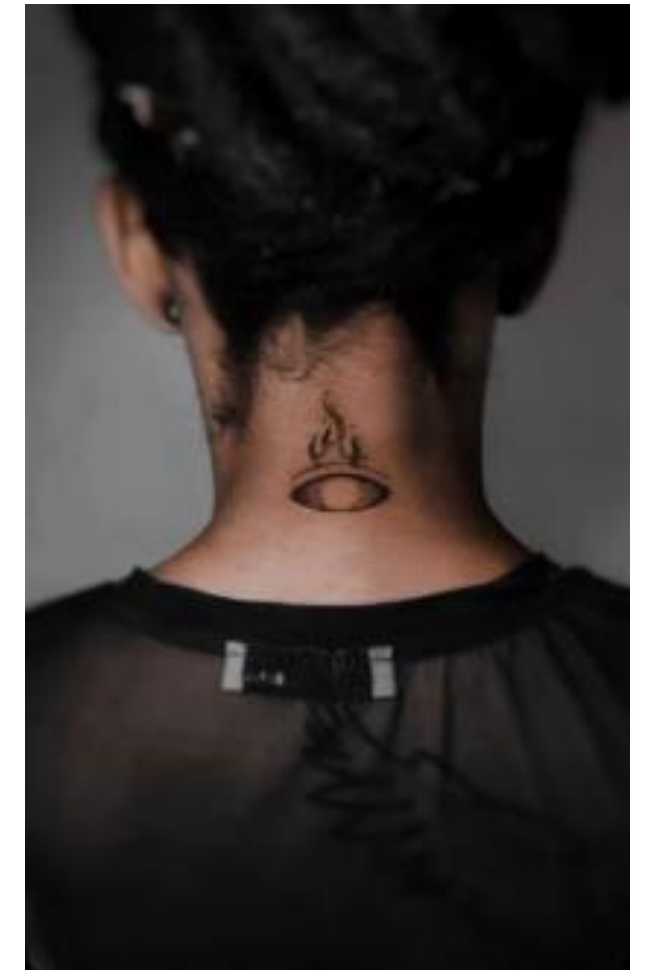

Figura 19: Tatuaje ojo y dreadlocks
Referencia personal. Por: Tatiana Gonzalez

¡Mi piel es un alojador de memorias! Reflexiono sobre mi piel, el ser una mujer negra, mestiza, afrodescendiente, mi cuerpo se convierte en un espacio personal y libre para vivir según mis ideales, pero es y será un baúl de la memoria.

Dentro de la búsqueda para entender cómo se han adaptado esas marcas y simbologías africanas en Latinoamérica, he tenido la oportunidad de compartir con artistas y creadores alrededor de estas prácticas. Por un lado, en octubre del 2024, tuve la oportunidad de participar en una realización audiovisual de Renteria Director, alrededor de la herencia negra en Cali, Colombia. Un proceso que me conecto con la diversidad de la mujer negra, con sus estilos, con su herencia, desde la diversidad del mismo cuerpo negro; ser parte de este proceso de creación como modelo, me permitió conectar con la experiencia de resaltar no solo mi feminidad, sino ese poderío negro al estar rodeado de personas que reconocen su herencia, que han creado su estilo desde la influencia negra, donde su piel es evidencia de la continuidad.

Con este proceso de investigación, no busco usar la imagen y la cultura africana heredada a Latinoamérica, sino más bien brindar un reconocimiento a las marcas ancestrales que llegaron y fueron adaptadas; no me interesa etiquetar al negro dentro de los estereotipos y prejuicios,

solo busco resaltar una simbología ancestral que nos continua acompañando, cito nuevamente lo dicho por Jordan Casteel, “no quería que la cultura siguiera sacando provecho del cuerpo del hombre negro, más de lo que ya se ha hecho históricamente” (Martin, 2023).

Figura 20: Sección de fotos Chicas Negras
Referencia personal. Fotos por Renteria Director, 2024

*Somos libres, no esclavos de tradiciones impuestas.
El racismo no solo viene de fuera,
a veces es negro contra negro,
es esa mirada que dice que no soy suficiente
porque no celebro como esperan, porque no hablo como desean.
Pero mi piel es mi historia, mi piel es testimonio,
es el reflejo de una integridad que no necesita
repetir rituales para ser digna.*

Porque hablo de Resiliencia, y no de Resistencia

La resistencia es la capacidad de soportar, de mantenerse firme frente a la adversidad, pero la resiliencia es la capacidad de transformarse después de haber sido herido, de adaptarse y florecer a partir de las cicatrices. Desde mis procesos, la resistencia me habría dejado estancada, aferrada a las heridas, pero la resiliencia me ha permitido aceptar, integrar, y finalmente, trascender esas experiencias. No se trata solo de sobrevivir, sino de recrear una versión más fuerte y consciente de mí misma. El cuerpo, con sus cicatrices y marcas, se convierte entonces en un símbolo de esta capacidad de adaptarse, de transformarse, es un reflejo de cómo he aprendido a vivir con esas huellas, pero también a encontrarles un nuevo significado. Cada marca que retrato en la obra habla de cómo la piel esta fragmentada, pero desde sus cicatrices y marcas cuentan una historia de permanencia y restauración.

Si hablara de resistencia, podría estar hablando de una defensa estricta, de una lucha constante contra algo, pero elijo hablar de resiliencia, reconociendo mi capacidad de cambiar, de sanar, y de seguir adelante sin negar el pasado, sino integrándolo como parte de mi evolución. Veo la piel como un proceso de constante transformación.

Metodología: Exploración Interactiva de la Identidad Afrodescendiente

Este proyecto de investigación-creación explora el cuerpo como un archivo vivo de memoria y símbolo de identidad, resaltando la piel como superficie donde se inscriben las vivencias:

La primera etapa del proyecto consiste en una revisión de fuentes filosóficas y antropológicas relacionadas con la espiritualidad, el alma y la memoria corporal. Con esta fase se logrará comprender el cuerpo como un contenedor de historias, donde la piel actúa como frontera entre lo visible y lo oculto, conectando el alma con el mundo exterior; se investigarán autores y teorías que aborden los conceptos de interioridad y espiritualidad,

enfocándose en cómo algunas tradiciones ancestrales pueden entender el cuerpo como un espacio de expresión de identidad y resiliencia.

El cuerpo será puesto como un objeto de arte, logrando conectar la idea del cuerpo desde la perspectiva del arte, reconocido como un lienzo que puede ser observado, tocado y transformado; se explora cómo el cuerpo afrodescendiente, logra reflejar las experiencias culturales e históricas de la cultura africana. A través del estudio del arte relacional, se busca comprender cómo el cuerpo puede ser interpretado como un medio de narración visual, esta metodología incluirá una revisión de prácticas como la escarificación, los tatuajes y la pintura corporal, y los distintos símbolos de las prácticas africanas, entendiendo como estas han sido acogidas por el arte contemporáneo, y cómo estas expresiones corporales han servido como medio de reconciliación y continuidad cultural en las comunidades afrodescendientes.

Como artista afrodescendiente, he experimentado el uso de mi propio cuerpo como un espacio de expresión y reconciliación. Explicare las razones por las cuales he abordado el tema desde un entorno íntimo, donde mirar mi cuerpo al espejo me generaba rechazo e inseguridad, pero donde he ido entendiendo que la piel y su interior son parte de mi historia, una que puedo seguir contando, realizare una autoexploración en la que

mi experiencia personal se utiliza como punto de referencia, con mis propias marcas, relación con el cuerpo y prácticas culturales. Inicialmente se elabora una ilustración simbólica que representa mi propio proceso de aceptación y conexión con mi identidad y mi cuerpo, busco plasmar en el arte lo que mi piel y mis marcas personales significan para mí. Esta ilustración se convertirá en el elemento central de la instalación interactiva, y reflejará el proceso de autoconocimiento y transformación de mi cuerpo en narrador de una historia íntima y colectiva.

La creación de la obra interactiva usara elementos que conectan con la interioridad y la exterioridad. Una instalación que representa la dualidad de interioridad y exterioridad del cuerpo, utilizando como elementos principales la ilustración, un espejo y componentes manipulables, pero también fotografías de distintas pieles y flores como símbolo de renovación. El espejo invitará al espectador a reflexionar sobre su propia imagen y a observar la dualidad entre lo visible (la piel) y lo oculto (los recuerdos y el alma).

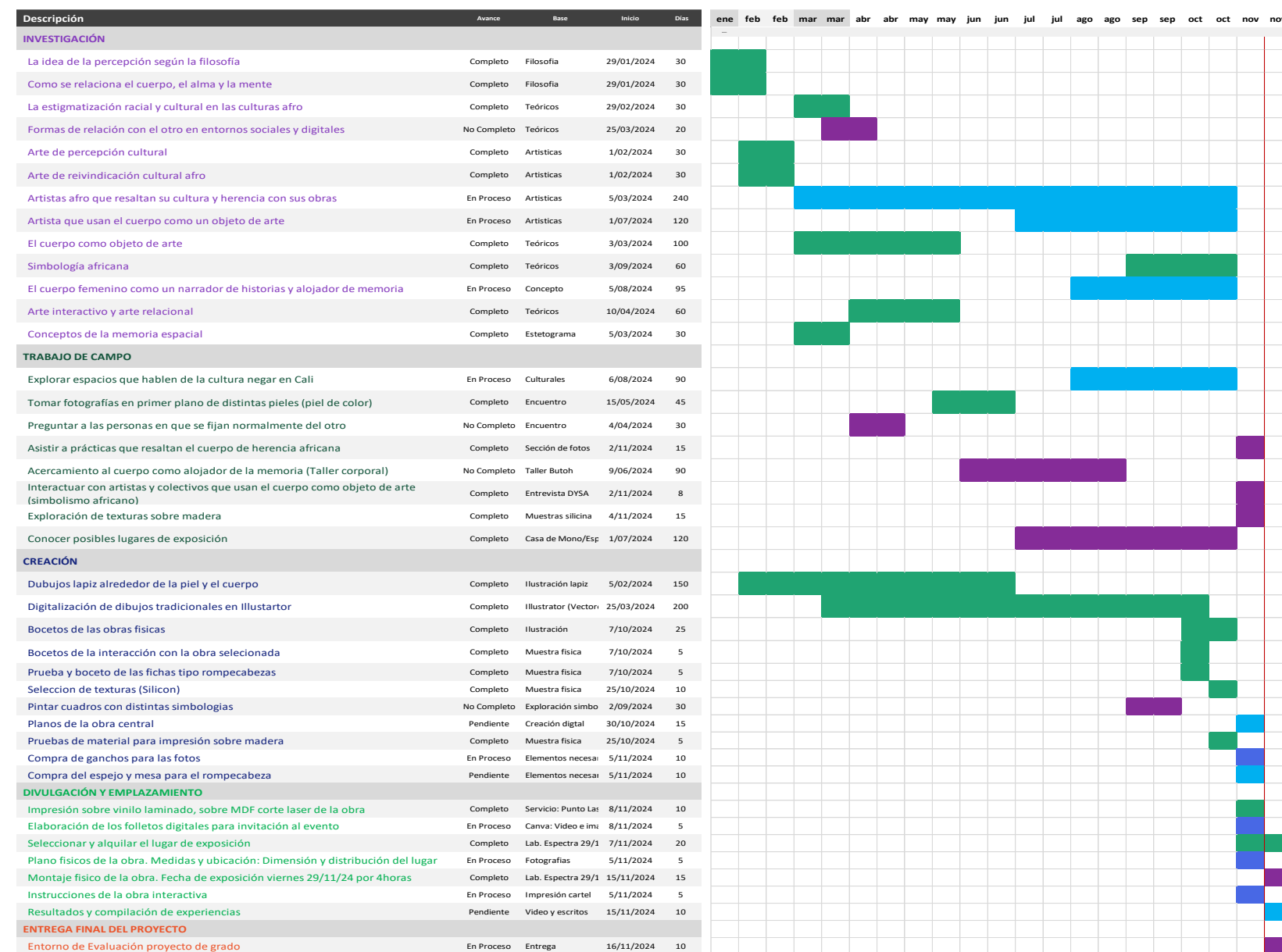
La interacción con el espectador es inspirada en el arte relacional, la obra permitirá que el espectador sea parte activa, descubriendo y manipulando elementos que representen símbolos culturales y marcas en la piel afrodescendiente. Esta interacción busca generar un espacio donde la

narrativa personal se convierte en experiencia colectiva, y el espectador pueda proyectar sus propias historias y memorias, incluso compartirlas a otros.

Durante la exhibición, se documentarán las reacciones de los espectadores a través de videos, fotografías y registros escritos para analizar cómo la obra permite una conexión con el cuerpo y sus memorias, incluso se hará uso del cuerpo y la piel del espectador para mostrar los símbolos y significados de la cultura africana. Al finalizar la muestra del proyecto, se llevará a cabo una reflexión profunda sobre la instalación, centrada en el objetivo de resignificar el cuerpo como un archivo vivo de memoria, identidad y resiliencia, en este espacio se buscará escuchar y entender las ideas del espectador. Una invitación para considerar el cuerpo no solo como una entidad física, sino como un portador de historias, emociones y vivencias que se inscriben en la piel y se transmiten a través de generaciones. Como parte de esta experiencia, se entregará al espectador una postal que contiene una copia de la obra, donde podrá escribirle una dedicatoria a su cuerpo, como un medio simbólico de reflexión y el autoconocimiento. La obra en su totalidad invita a experimentar el cuerpo como un espacio dinámico de diálogo, donde las marcas, símbolos y cicatrices en la piel no solo son huellas del tiempo, sino también mensajes del alma, ligados a un legado ancestral. Este espacio de diálogo entre lo visible y lo espiritual, lo

íntimo y lo colectivo, se convierte en un terreno fértil para explorar cómo las experiencias personales de cada individuo se entrelazan con las narrativas históricas y culturales más amplias.

Cronograma de Actividades:

Ver enlace del cronograma: [Anexo Cronograma y Presupuesto.xlsx](#)

Proceso de Creación de la Obra: Estructuración del cuerpo

La creación de este proyecto comenzó antes de lo planeado. Como artista, siempre he tenido una fuerte conexión con las prácticas corporales, como el teatro, la danza y el performance, incluso participé en grupos de arte dramático y teatro físico, razones por las cuales la idea del “Teatro de la Crueldad” de Antonin Artaud se convierte en un punto focal en la representación de un cuerpo en transformación, retomando una idea de crear un cuerpo que pudiera expresar emociones y conectar con la vida misma.

Fue dando forma a esta idea con la exploración del cuerpo, iniciando con

el mío propio. Recuerdo especialmente una frase que llevo en mi memoria: “tu cuerpo está gritando” y tratando de entender lo que trataba de decirme este cuerpo nació el primer boceto de la obra central de este proyecto; mi psicóloga me pidió que dibujara mi cuerpo, y el resultado fue una ilustración interactiva donde recree un cuerpo roto que se abrazaba a sí mismo, reflejando cómo me sentía en ese momento, rota, pero con la necesidad de abrazarme.

Camino a la Obra: Cuerpo, Flores y Marcas

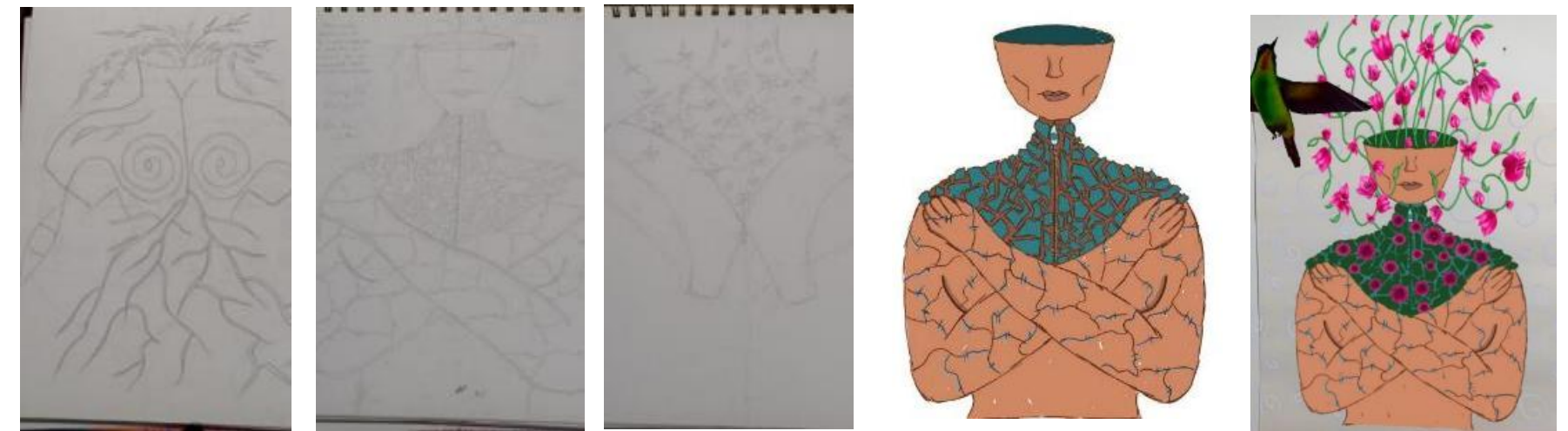

Figura 21: Primeros Bocetos sobre el cuerpo y las flores

Durante esta experimentación, me inquietó la idea de lo oculto, eso que no se ve pero que permanece en el interior de nuestra memoria. Las obras de arte siempre expresan más de lo que vemos, pero sus historias e ideas quedan a la interpretación del espectador. Esto me recordó que, al observar a otros, construimos una idea de su realidad basada en lo que perciben nuestros ojos y lo que interpreta nuestra mente, aunque esa realidad tal vez no exista como la imaginamos; retomando la idea de Lévinas cuando expresa que es importante ver al otro, desde su rostro reconociéndolo como un ser vulnerable y humano. Así mismo, con esta exploración y durante los estudios, descubrí la Estética Relacional de Bourriaud, una propuesta que se alineaba perfectamente con mi intención de acercarme al otro de manera más personal e íntima. Si bien las exposiciones tradicionales me parecen bellas, carecen de la interacción necesaria para crear una conexión genuina con el espectador, algo que asocio con una experiencia personalizada donde el otro se convierte en parte de tu historia.

Poco después, comencé a profundizar en la idea del cuerpo como objeto de arte, concibiéndolo como un narrador de historias capaz de conectar profundamente con quienes lo observan. Creo firmemente que al mostrar nuestro ego, fragilidad e interior podemos establecer vínculos más auténticos. En este punto, sentí la necesidad de entender cómo el otro nos

percibe, lo que me llevó a investigar teorías filosóficas y científicas, como el Estetograma de Parra y su planteamiento sobre un devenir espacial que se transforma, una realidad que es percibida pero cambiante, que se aloja en la memoria y se vive con el cuerpo, estos referentes los exploré a través de videos, libros digitales y documentales. En la búsqueda de representar la idea del otro, la percepción, la realidad, la relación entre el arte y el espectador, surgió la idea de incluir en la instalación un espejo, pero este no sería visible, sino oculto, con la intención de que las personas que interactuaran con la obra pudieran descubrir su propio reflejo, su propio cuerpo, incluso permitirse observar al otro, en un cuerpo quebrantado y roto, o expuesto.

Figura 22: Bocetos sobre el alma y la piel

Comencé a reflexionar sobre el cuerpo, el alma y el movimiento, lo que me llevó a profundizar en la idea del alma. Veo el cuerpo como un equilibrio

entre lo interior y lo exterior, pero, aunque antes me había centrado en lo visible, empecé a pensar en él como un baúl que guarda recuerdos, fue entonces cuando encontré la idea de Platón sobre el alma encarcelada en el cuerpo, que está a merced de lo que este siente y experimenta, encargándose de almacenar y reconfigurar las memorias.

Este concepto de equilibrio entre cuerpo, alma y mente resonó profundamente en mí, por lo que decidí marcar mi cuerpo con esta idea, simbolizando la transformación consciente de esta trilogía. Me tatué una variación de un trisquel y, para darle vida, creé una mariposa en realidad aumentada que lo complementa. Este proyecto, lleno de significado personal, fue uno de los últimos que realicé con AR antes del anuncio del cierre de la plataforma:

Figura 23: Interacción con la piel

Continué explorando los colores, y llegó a mi mente la frase subjetiva “piel de color” usada en un contexto burlón para referirse a las personas negras. Decidí usar Illustrator para digitalizar mis dibujos, pues me ofrecía la flexibilidad de hacer cambios, especialmente en los colores, aunque normalmente no pinto mis dibujos, solo los bosquejo para luego digitalizarlos, ya que el proceso digital me permite jugar con las variaciones. Además, al trabajar con vectores, podía realizar las animaciones en After Effects de manera más fluida.

Hablar sobre la piel negra siempre fue uno de mis objetivos, pero no quería abordarlo de la manera convencional. No me interesaba caer en la trampa de estigmatizar nuevamente la piel negra. Por esta razón, cuando empecé este proyecto, me centré en los cuerpos y las pieles de manera general, pero a medida que avanzaba en la investigación, comencé a comprender, a través de referentes artísticos, cómo los símbolos y las tradiciones ancestrales han sido parte de una historia que permanece, y cómo la piel sigue siendo un lienzo para hablar de la herencia africana.

Fue entonces cuando conecté no solo con los símbolos, sino también con las ideas de las máscaras, lo que me llevó a pensar en la piel como una máscara del cuerpo. A partir de aquí, comencé a explorar variaciones de colores, símbolos y máscaras, lo que dio origen a la idea de la “piel agrietada”:

Figura 24: Experimentación sobre los colores y símbolos africanos

No es casualidad mi acercamiento a la cultura africana, en 2021 para el curso de Multimedia, realicé una investigación y creé un proyecto titulado "Vestido de herencia afro". Este proyecto resalta las características de la vestimenta tradicional africana en Cali, y como parte de la propuesta, utilicé la temática del rompecabezas, incorporando elementos lúdicos para profundizar en la exploración cultural.

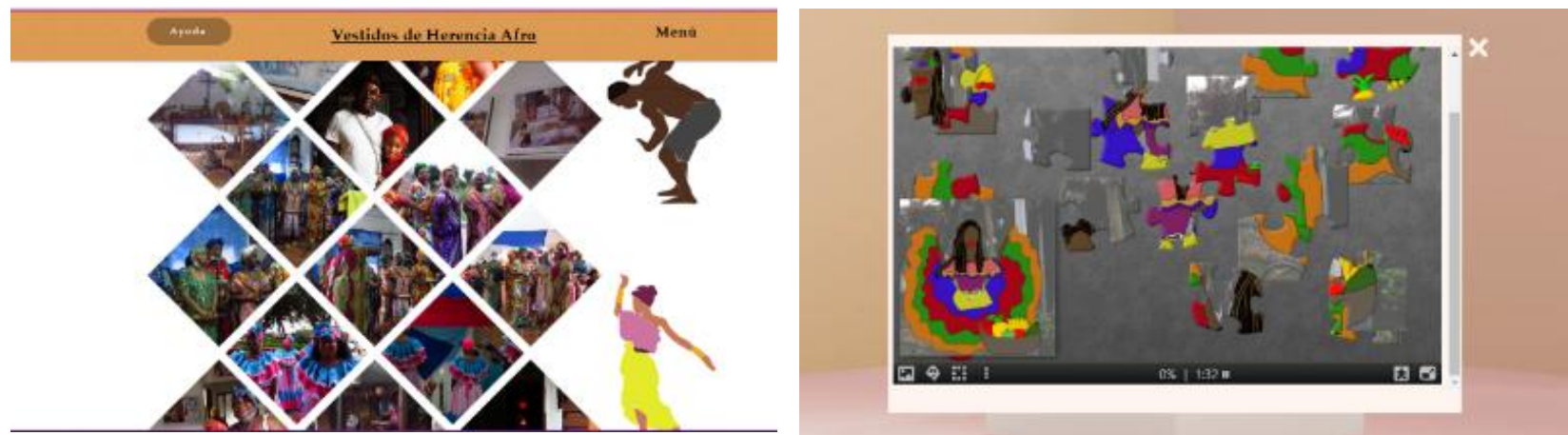

Figura 25: Wix Vestidos de Herencia afro

Ver página Wix: <https://multimedia20211601.wixsite.com/vestidosafro>

Así mismo en 2022 realice una investigación sobre las prácticas de apropiación cultural y el reconocimiento de la cultura afro en Cali, acercándome a referentes artísticos y temáticos.

Figura 26: Wix arte Afro

Ver página Wix: <https://tagonzalezjunad.wixsite.com/artefro>

Después de toda esta exploración, mi intención inicial era realizar una exposición compuesta por varias piezas de arte, donde cada ilustración por separado reflejara un aspecto de mi investigación sobre el cuerpo, la mente y el alma. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era necesario integrar estas ideas en una sola pieza, y fue así como dejé únicamente la imagen del torso abrazándose. En un principio, la temática del rompecabezas y sus piezas surgió como una forma de unir lienzos pintados que formaban una figura, en esta obra se concebía como algo individual, pero con el tiempo evolucionó hacia una exploración más profunda de la simbología y las secuencias presentes en las figuras que algunas culturas africanas utilizan para marcar sus cuerpos y vestimentas.

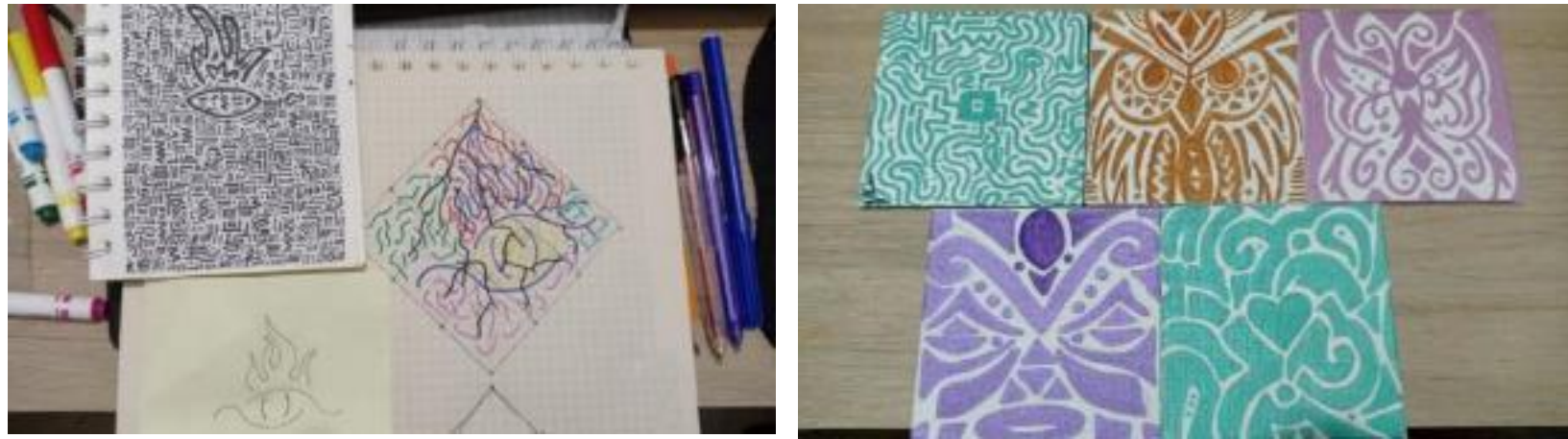

Figura 27: Exploración de símbolos y materiales

Mi intención era capturar la diversidad de "pieles de colores", por lo que decidí fotografiar a personas cercanas que tenían marcas particulares en su piel. Al principio, no tenía un enfoque claro sobre qué tipo de marcas quería retratar, así que comencé a capturar simplemente las pieles, explorando su diversidad y los relatos visuales que cada una podía ofrecer.

Figura 28: Fotografía de pieles reales

Siguiendo la idea de "piel de color", decidí intervenir las fotografías en

Adobe Lightroom, ajustando de manera libre la saturación y la curva de tono, logrando que cada piel reflejara su diversidad y variada tonalidad, capturando la riqueza y singularidad de cada una:

Figura 29: Fotografías de pieles editadas

Durante este proceso, tuve la oportunidad de interactuar con DYSA, el artista mencionado anteriormente, quien trabaja con símbolos africanos, el cuerpo de la mujer afro como inspiración y el body paint. Después de nuestra entrevista, DYSA propuso realizar unas fotos que se integraran directamente al proceso, dado que este proyecto nace de la exploración de mi propio cuerpo, mis marcas y mi piel. Estas fotos serán presentadas en la exposición de mi proyecto de grado como un retrato de mi cuerpo y sus marcas, abordado desde el respeto y el amor por mi herencia.

Figura 30: Sección Pintura corporal

Fotos tomadas por: DYSA, 2024

Referencia personal- Modelo: Tatiana Gonzalez

Continué explorando la idea de lo oculto. Llegué al rompecabezas, un juego que siempre me ha fascinado, ya que involucra la mente, las manos y la intrusión en un proceso de descubrimiento. Logré fusionar el concepto de lo oculto con la reflexión sobre el cuerpo, no solo en términos de cómo nos percibe el otro, sino también en cómo nos auto-percibimos: un cuerpo que refleja el alma, con los ojos que la muestran y la piel que siente el exterior.

Primer Boceto de Instalación:

Figura 31: Boceto-plano del montaje

La obra creada inicialmente para retratar mi cuerpo sufrió algunos cambios. Cambié el color de la piel, fragmenté las marcas en el pecho sin separarlas completamente y utilicé una paleta que hace referencia a la diversidad de pieles. La textura en el pecho, con una apariencia similar a vidrio roto, evoca la fragilidad de cada fragmento, simbolizando mi propia experiencia de sentirme dividida. Sin

embargo, al unir estas piezas, representé la capacidad de reconciliación. El vacío en la parte superior de la cabeza sugiere una mente abierta, en constante transformación y resiliencia, utilicé una combinación de colores cálidos y fríos que conectan las piezas del cuerpo, destacando la diversidad de tonalidades de piel. Los tonos azul turquesa predominantes en el cuerpo aluden a la conservación, como una metáfora de la herencia que se resguarda y se manifiesta a través de la piel.

Obra central:

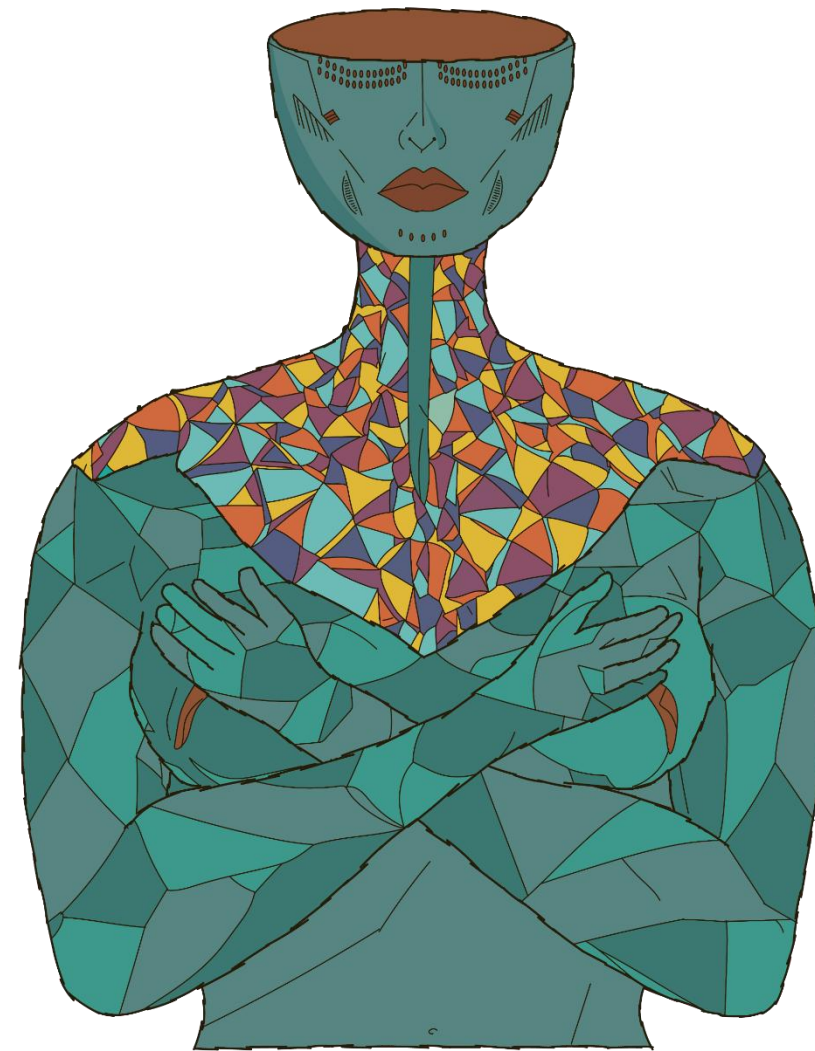

Figura 32: Ilustración digital Obra Central

La cabeza del torso está cortada horizontalmente a la mitad, un gesto simbólico que representa la ruptura del cuerpo ante los estímulos externos, uso esta decapitación parcial como un reflejo de como el cuerpo se desintegra bajo las presiones, la sobrecarga de información y las experiencias del entorno, para luego reconstruirse y dar paso a una deconstrucción de la identidad. En una primera prueba temática para

integrar el rompecabezas en la obra, decidí emplear fichas que permiten descubrir un espejo oculto en su interior, con este recurso se busca generar un diálogo entre el cuerpo expuesto en la obra y el espectador, quien al enfrentarse a su propio reflejo establece una conexión íntima y personal con la pieza.

Primer boceto físico de la obra:

Figura 33: Boceto físico de la obra

En este punto, ya había comenzado a explorar la simbología africana, incorporando algunos de estos elementos para otorgar una identidad distintiva a la obra, reconocer los significados de los símbolos Adinkra y su importancia para la cultura africana, me permitió acercarme desde el respeto y la admiración, logrando incluirlos en el fondo de la obra como

base cargada de legado histórico. Diseñé una secuencia que serviría como fondo para enmarcar y resaltar la pieza central, integrando patrones y símbolos que conectan con la herencia cultural y enriquecen la narrativa visual.

Primer boceto digital de la obra:

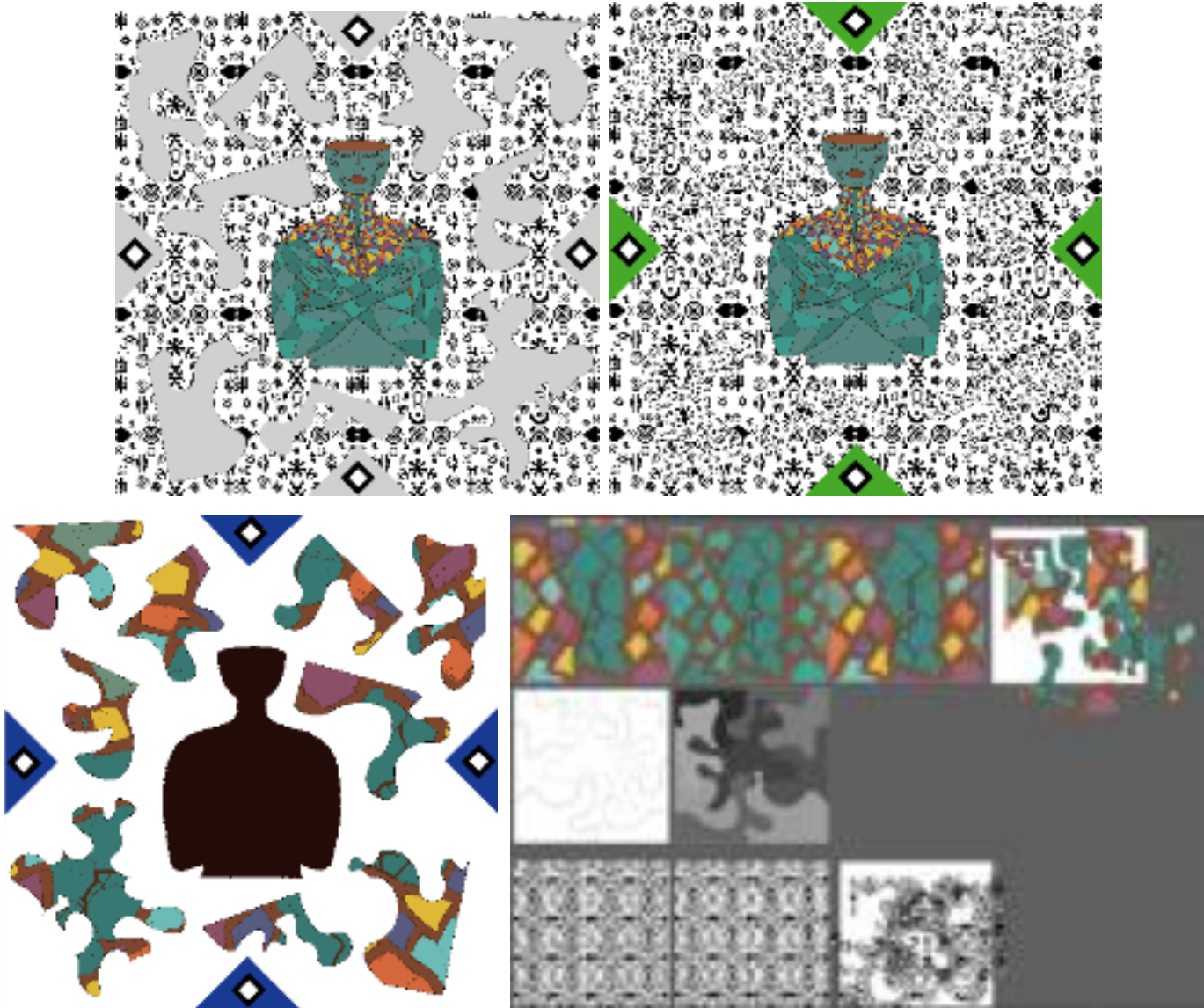

Figura 34: Diseño digital de montaje

Aunque la obra incluía las temáticas de imagen, color y la idea de lo oculto, aun se desligaba de las marcas y del rompecabezas, dejaba la obra central en un estado de separación con la dinámica de modificar el cuerpo. Se repensó sobre la idea de Estética Relacional de Bourriaud, buscando incluir al espectador en la deconstrucción de la obra, esta no debería estar alejada de sí misma, no debería estar separada ni ensimismada, debería ser parte de un todo, de un mismo cuerpo. Por ende, se realizó un cambio que integraba mejor las piezas del rompecabezas, que al retirarlas revelan el acercamiento a una cicatriz; estas piezas rompen la imagen del cuerpo, dejando espacios visibles entre la obra que revelan el espejo.

Boceto de instalación de la obra:

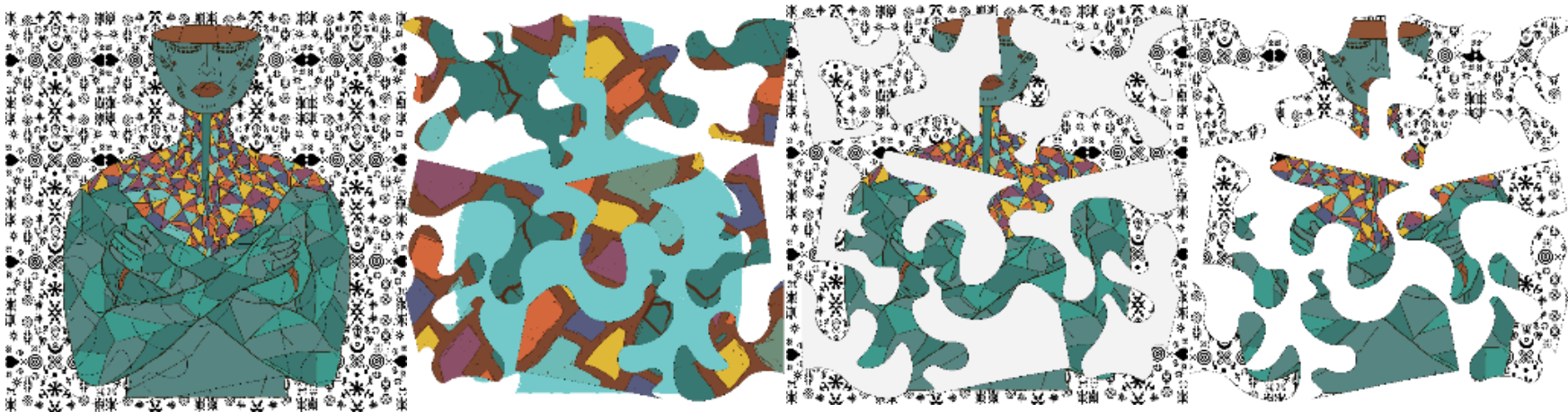
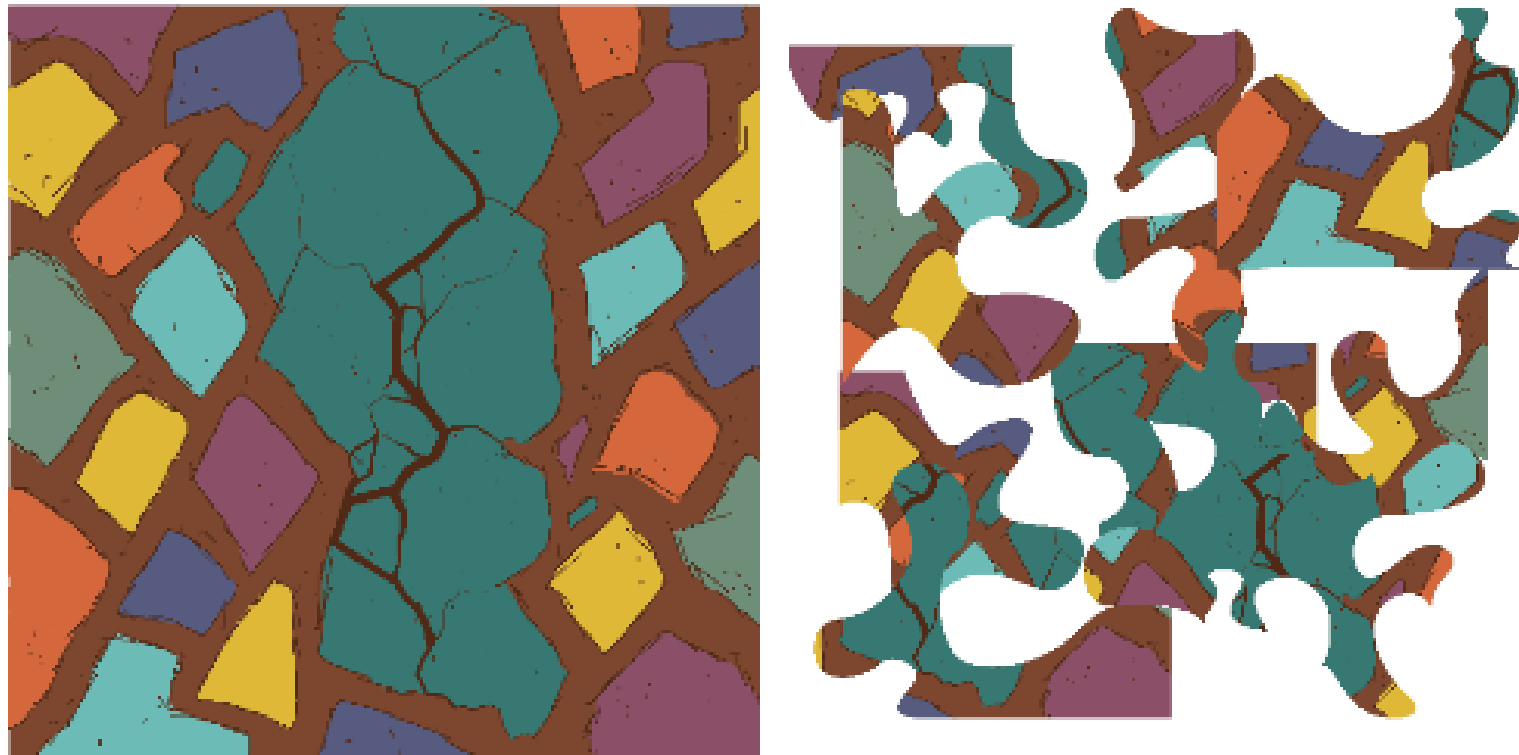

Figura 35: Boceto digital del montaje final
Ilustración principal, reverso de las fichas, espejo expuesto y piezas que salen del cuadro

*Acercamiento (rompecabeza):
Figura 36: Imagen oculta de las piezas del rompecabezas*

La instalación está concebida como un espacio sensorial y tangible que invita a experimentar de manera directa y personal la relación entre el cuerpo, la memoria y la piel. Este entorno permite al espectador sentir, reinterpretar y recrear las marcas, explorar las texturas y conectar físicamente con las huellas que narran las historias de otros. Con esto, exploró la posibilidad de incorporar texturas en la obra, realizando pruebas sobre MDF impreso y recubierto con vinilo laminado, buscando un acabado que limpio y manipulable. Al ser una obra interactiva se abre la posibilidad de que personas de distintas edades puedan participar en la instalación, se estima un público entre los 20 a 45 años, entendiendo el espacio alternativo donde se expondrá la obra y el concepto histórico que maneja la obra.

*Figura 37: Prueba de material para texturas
Silicona líquida sobre vinilo laminado brillante sobre MDF*

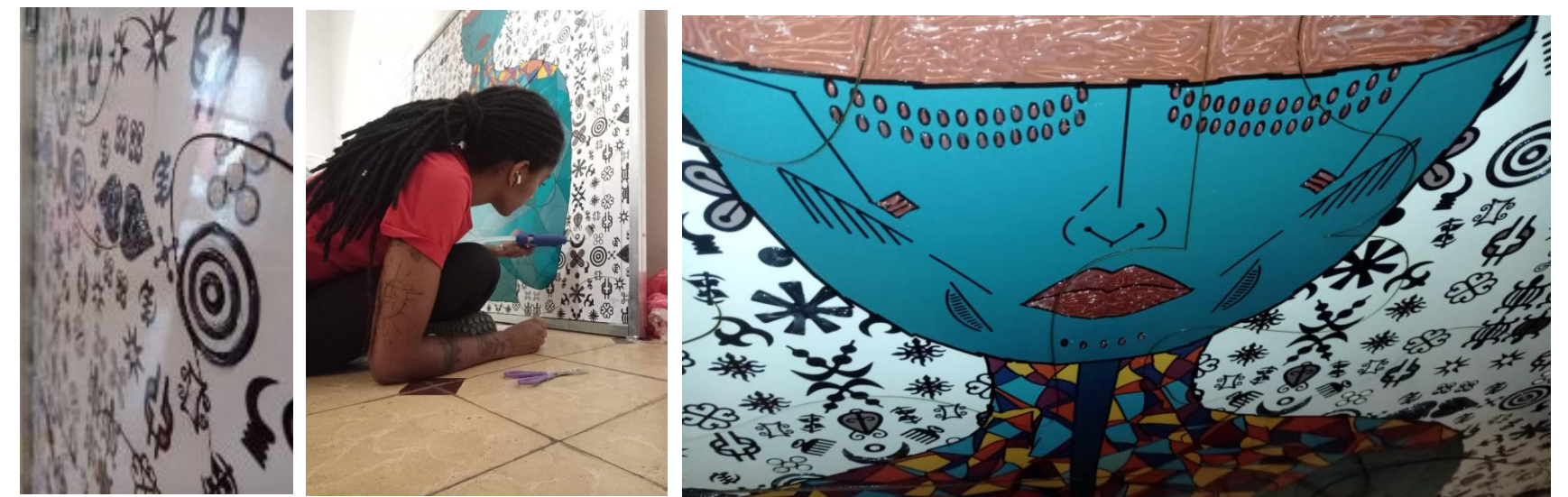

Figura 38: Texturización obra física

Se adicionales texturas en la obra como parte de la intervención manual del proyecto, y con el objetivo de que estas piezas puedan ser palpadas activando el sentido del tacto del espectador. El concepto de arte relacional se convierte en el eje central de esta obra, donde la interacción trasciende el plano de lo opcional para convertirse en una necesidad inherente al acto artístico. Aquí, el espectador no es un observador pasivo, sino un cocreador activo, cuya presencia, percepción y participación son esenciales para completar el significado de la pieza.

La Instalación

Interactiva: Un archivo de lo Visible y lo Oculto

La obra en instalación es el resultado de técnicas mixtas. Inicia de boceto realizado a lápiz en papel, paso a digitalizar la obra en Illustrator por medio de vectores para interactuar con los colores, formas y texturas, pero al ser una pieza digital se dificulta la interacción buscada con el espectador, donde este pueda ser parte de la obra; es así como se realiza la impresión de la pieza central de la instalación sobre una base de madera MDF, creando un cuadro interactivo que tiene en su interior un espejo que soporta la obra, rodeado por un marco de aluminio para sostener y unir las capas. Estas piezas son interactivas, invitando los espectadores a construir la imagen oculta de una piel azul marino quebrada, un acercamiento a las

marcas visibles de la piel. Al extraer las piezas del cuadro se revela la presencia de uno mismo reflejado en el espejo, creando un diálogo entre el cuerpo de la obra y el cuerpo del espectador, sus matices y colores, su historia y reflejo, ambos compartiendo un espacio común de introspección.

Las representaciones están profundamente conectadas a mi experiencia personal y a mi relación con el cuerpo, explorando mi intento de entender el rol del cuerpo no solo como un testigo pasivo, sino como un agente activo en la construcción de nuestra historia, memoria y vivencias. La elección de un torso femenino en la obra busca evocar la esencia del nacimiento y las raíces maternas, recordándonos que el cuerpo femenino ha sido, a lo largo de la historia, un símbolo de creación y conexión con lo ancestral, con este vínculo entre el cuerpo femenino y las tradiciones ancestrales africanas no solo hablo de identidad, sino también de resiliencia, de cómo, a pesar del exilio, se logró preservar una historia colectiva que sigue viva y en constante evolución, tanto en madre África como en Latinoamérica.

Interactuar con las piezas móviles no se limita a la estética; busca ir hacia una propuesta de reflexión de las memorias alojadas en el cuerpo, y no precisamente en la memoria, el cuerpo es la memoria que no recordamos.

Al mover las piezas, el espectador participa del proceso de deconstrucción y reconstrucción de la obra, una metáfora del modo en que las memorias individuales y colectivas se encuentran en constante movimiento, actualizándose y transformándose con el tiempo y las experiencias; la memoria no es estática ni fija, se resignifica con cada nuevo encuentro, con cada nuevo diálogo que el cuerpo entabla con su entorno y con los demás.

Esta obra propone al espectador la posibilidad de involucrarse activamente en ese proceso, moviendo las piezas, acercándose a las grietas, y, al hacerlo, reflexionando sobre la forma en que las propias memorias y vivencias también están en constante devenir, invitando a un diálogo íntimo y personal, donde el espectador, al verse reflejado en el espejo, no solo interactúa con el cuerpo representado, sino también con su propio cuerpo, memoria e identidad. Razones por las que se realiza una invitación abierta, enfocada a espectadores entre los 20 a 45 años.

Figura 39: Plano montaje físico

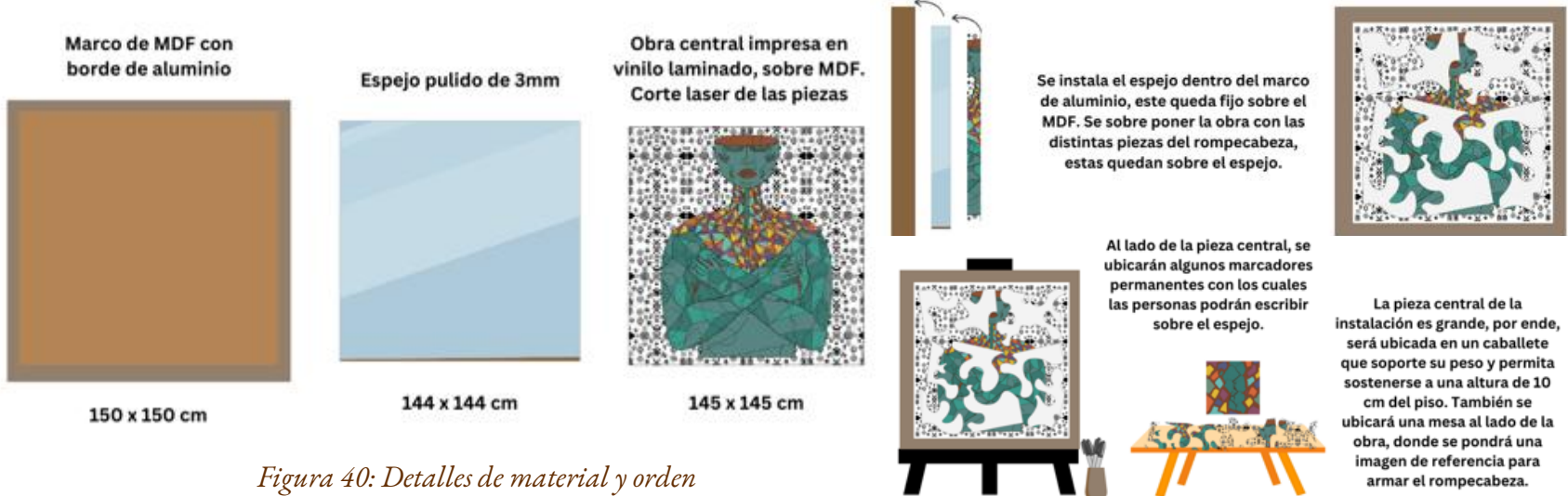

Figura 40: Detalles de material y orden

Obra Física: Ensamble y Montaje

La obra central se crea en un archivo vectorial en Illustrator el cual, para ser llevado al espacio físico, se imprime y corta en un taller litográfico de la ciudad de Cali, se hizo entrega de las instrucciones, planos y guías de corte para materializar. Se elige este tipo de material que permite limpiarse, e interactuar con el sin que reciba cambios drásticos en su estructura; se proyecta un desgaste gradual con el tiempo, el cual podrá ser renovado con la impresión de un nuevo vinilo.

*Impresión vinilo laminado
Figura 41: Ensamble Vinilo laminado*

Figura 44: Obra física e instalada

*Corte del cuadro e instauración del espejo
Figura 42: Ensamble Espejo y piezas*

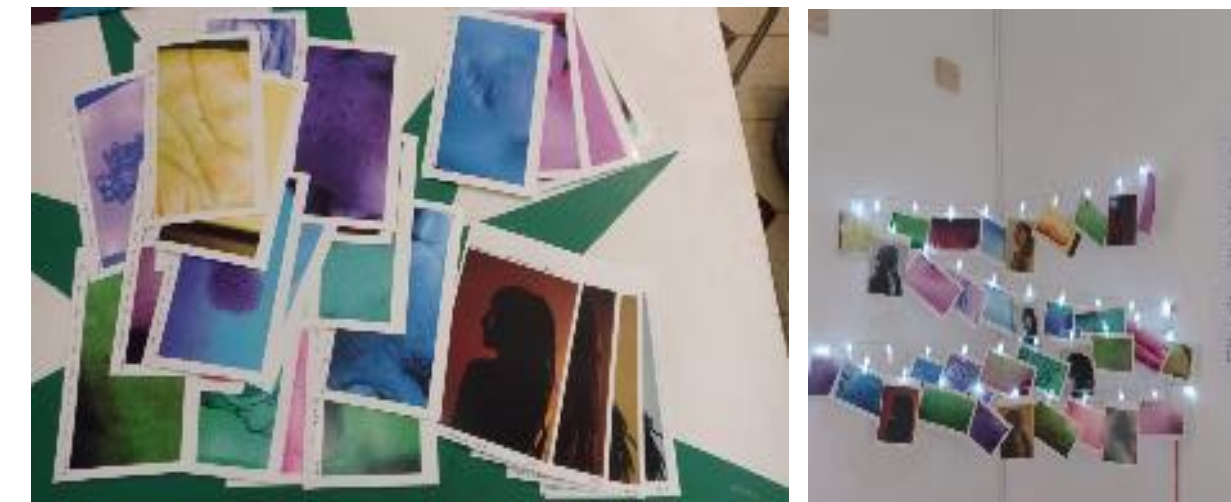

Figura 45: Fotografías impresas e instaladas

Figura 43: Pieza central ensamble y transporte

Las fotos tomadas y editadas de las distintas pieles serán expuestas dentro de la instalación, haciendo referencia a las pieles de colores. La colaboración con DYSA se refleja en el trabajo fotográfico realizado en mi propio cuerpo, con la intención de resaltar el cuerpo femenino, las marcas en la piel y los símbolos africanos. Estas series fotográficas serán colgadas en una cortina de ganchos luminosos, expuestas frente al texto curatorial para agrupar la intención del proyecto con las imágenes; esto permitirá que el espectador realice un recorrido por el espacio, siendo parte de las actividades propuestas.

Texto Curatorial

Des-Cubrir: Piel de Colores

El cuerpo es un umbral. En su piel se inscriben cicatrices visibles e invisibles que trazan mapas de una memoria que no siempre recordamos, pero que está ahí, silenciosa, latiendo como una verdad inevitable. Esta obra no es solo un acto de creación, sino también de revelación. Busca desenterrar aquello que yace oculto: esas marcas que no son solo heridas, sino relatos de resiliencia, de vidas atravesadas por las complejidades de la existencia y la herencia.

Como un arqueólogo que excava cuidadosamente capas de tiempo, esta instalación propone un espacio donde las memorias alojadas en el cuerpo se convierten en un testimonio vivo. Las piezas móviles, frágiles y fragmentadas, evocan la tensión constante entre el desmoronamiento y la reconstrucción, invitando al espectador a habitar la grieta, a caminar entre las huellas de lo que somos y lo que hemos sido.

El espejo oculto en la obra, que emerge solo cuando el espectador interviene, refleja más que una imagen: conecta con la profundidad de una identidad compartida, haciendo visible aquello que las palabras no alcanzan a expresar. Cada movimiento de las piezas se convierte en un acto de resiliencia poética frente al olvido, un intento por reconstruir, aunque sea brevemente, una historia rota que nos pertenece a todos.

Des-Cubrir es un proyecto que nace del reflejo de la artista. Su cuerpo, como un recipiente involuntario de lo que siente y ha vivido, se convierte en la construcción de un ser dispuesto a ser abrazado, observado y escuchado. Como mujer negra, la exploración se enfoca en las ancestralidades, volviendo a las raíces para entender de qué manera las marcas corporales simbólicas como la escarificación, los tatuajes y la pintura corporal, actúan como elementos de resiliencia y memoria cultural en las prácticas artísticas afrodescendientes contemporáneas en Latinoamérica. El cuerpo se transforma en un archivo vivo de identidad y legado histórico, un espacio donde la memoria no solo habita, sino que florece, reconfigurándose como un puente entre lo individual y lo colectivo, entre el pasado y el presente.

Interacciones

Durante la exposición se incluyen unas fichas que contienen algunos símbolos Adinkra, invitando al espectador a relacionarse con estos y entender sus significados.

Figura 46: Símbolos Adinkra para interacción

Los participantes de los recorridos interactivos obtienen un primer acercamiento al concepto de la obra por medio de estos símbolos, invitándolos a descubrir nuevas marcas; durante la exposición esta dinámica fue bautizada como “el Tarot africano”, ya que los participantes se apropiaron de este símbolo y su significado, incluso llegando a contar alguna anécdota alrededor de este.

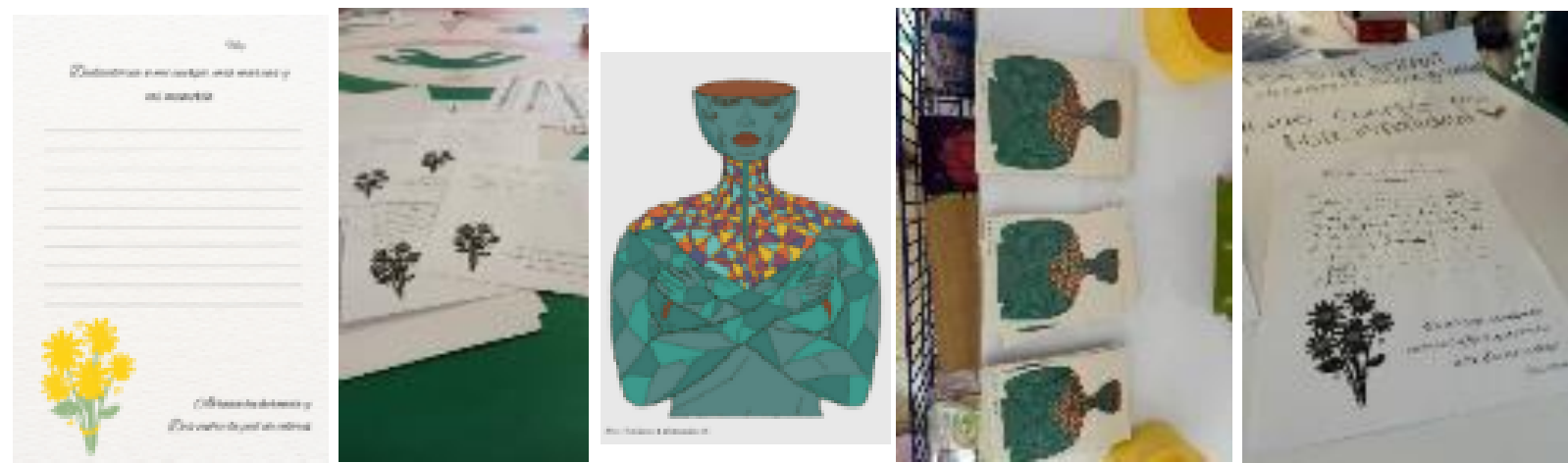

Figura 47: Diseño e impresión de postales, cartas y cartel interactivo

La interacción con estas fichas invitaba a escribir sobre un cartel y/o cartas en dirección a su cuerpo, a sus memorias y a su historia, resignificando estos símbolos y transformándolos en parte de la experiencia del espectador. Adicional, se entrega como regalo, una postal con la miniatura del cuerpo expuesto en la obra, y en su reverso tiene un espacio para dedicar.

Programación: Exposición del Proyecto Interactivo

La programación inicia dos semanas antes con la divulgación de la exposición, la cual se realizó principalmente en redes sociales, donde se presentaron algunos detalles de las motivaciones personales y el enfoque conceptual del proyecto.

El montaje de la obra se realiza en el Laboratorio Espectra en la ciudad de Cali, el día 29 de noviembre del 2024. Se realiza una programación guía para presentar las temáticas que se abordaran durante las cuatro horas que se encuentra abierta la exposición.

4 a 4:30 pm: Apertura el espacio físico para que los espectadores puedan visitar la instalación.

4:30 a 5 pm: La expositora realizara una explicación introductoria del proyecto y sus motivaciones.

5 a 6 pm: Primer recorrido interactivo: Escribamos las marcas en la piel. Inicio del primer recorrido/taller para conectar con la piel como un lienzo de historias.

6 a 7 pm: Segundo recorrido interactivo: Escribamos la memoria en el cuerpo. Inicio del segundo recorrido/taller para reconocer el cuerpo como portador de memoria ancestral.

7 a 7:30 pm: Un espacio para compartir café, ideas y perspectivas alrededor de la obra.

7:30 a 8 pm: Cierre: agradecimientos, sugerencias y comentarios escritos.

Esta programación se realizó como una estructura para guiar la temática y la interacción en la exposición; durante la ejecución fue necesario realizar algunos cambios para incluir a todas las personas que llegaban, ya que estas iban variando en flujo y cantidad durante el día. Logrando crear pequeños grupos que terminaban realizando un flujo interactivo con la obra, incluso sin seguir un planteamiento estricto, fue una interacción llena de curiosidad.

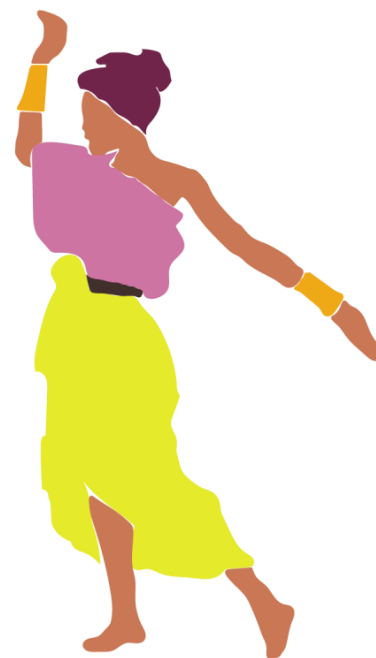
Plan de Circulación

Se realizan invitaciones interactivas digitales. Se publica post, reels e historias en Instagram, Facebook y WhatsApp como parte del proceso de circulación y divulgación de la exposición:

Figura 48: Publicaciones y divulgación de la exposición

Detalles de la Exposición

La piel se conecta con lo intangible: las historias, las emociones y la herencia cultural. La obra permite que el espectador pueda ser parte del proceso de reflexión íntimo, el cual se alinea con las prácticas del arte relacional, donde la obra se completa y se resignifica a través de la interacción. Esta instalación estaba pensada para un público entre los 20 a 45 años, dado que son el rango de edad que visita estos espacios alternativos y les intriga conocer nuevos formatos dentro de las prácticas artísticas.

El 29 de noviembre tuvo lugar la primera presentación física del proyecto de investigación-creación, cuyo objetivo es vincular la memoria inscrita en la piel desde las tradiciones africanas con las prácticas de arte contemporáneo. Opté por una estrategia de divulgación digital a través de Instagram y TikTok, complementada con invitaciones personales y el “voz

a voz” entre amigos. La exposición se instaló en el Laboratorio Espectra, ubicado en San Antonio, Cali, un espacio alternativo que facilitó la interacción de diversos públicos con la obra. La instalación interactiva se abrió a las 16:00 horas, con un flujo inicial reducido de amigos cercanos. Sin embargo, entre las 17:00 y las 20:00 horas, la afluencia de visitantes aumentó gracias a su curiosidad y a la coincidencia con un evento cultural organizado en el patio de Espectra; la obra estaba ubicada en la sala de la casa, permitiendo que las personas que llegaban al espacio pudieran pasar primero por la instalación.

La obra central se presentó a los asistentes como un rompecabezas interactivo con símbolos africanos y sus significados, invitándolos a reflexionar y dialogar sobre sus propias marcas corporales, se ubicó en la pared central de la sala, y frente a este se organizó una mesa que contenía las fichas, las cartas y los marcadores, en esta mesa se armaba la segunda ilustración oculta de las piezas del rompecabezas. También se incluyó un espacio en la esquina izquierda de la obra, donde se expusieron las fotografías editadas y la experimentación fotográfica de símbolos sobre la piel de la artista, lo que generó comentarios y debates en torno a las marcas, y la piel. El texto curatorial resolvía algunas dudas alrededor de la obra, pero también permitía un espacio de preguntas para entender mejor las motivaciones de la creación, este se ubicó entre el cuadro central y las

fotografías.

La exposición fue un espacio de intercambio y aprendizaje, con un flujo contante y en aforo de aproximadamente 60 personas, las cuales pudieron ser medidas por la entrega de las postales. Muchos visitantes participaron activamente escribiendo reflexiones, interactuando con las piezas y dejando cartas destinadas a sus propios cuerpos. La experiencia no solo destacó el esfuerzo invertido en la obra, sino que abrió puertas para futuras presentaciones en otros espacios.

Figura 49: Fotografías de la obra interactiva

Video de la Exhibición: Presentación y Experiencias Interactivas

Durante la exposición, conté con el acompañamiento de amigos y familiares los cuales se encargaron de tomar registros durante la interacción; dejando como resultado una serie de fotografías, videos y clips que dan muestra de los momentos vividos alrededor de la obra. Estos fueron seleccionados e incluidos en la elaboración del video con el que se hace un recuento de las experiencias y motivaciones para este proyecto de investigación-creación; incluso se añaden algunos comentarios de los asistentes.

Enlace al video: https://youtu.be/3el8E_kt664

Recursos y Presupuesto

Ver enlace del presupuesto:

[Anexo Cronograma y Presupuesto.xlsx](#)

Acciones	Costos
Desarrollo digital de la obra (Bocetos y planos)	\$ 450.000
Pruebas de material (Colores impresos sobre vinilo y texturas)	\$ 20.000
Acercamiento a los símbolos africanos (Prácticas sobre lienzo con vinilos)	\$ 80.000
Acompañamiento de 3 personas para registro de la exposición	\$ 60.000
Cámara fotográfica, computador, editor de fotos (Adobe Lightroom), bafle para ambientar, conexión a internet.	\$ 250.000
	\$ 860.000
Recursos	Costos
Impresión vinilo laminado y corte laser en MDF del cuadro central	\$ 630.000
Compra de Espejo 3mm de 144x144 cm	\$ 230.000
Alquiler de Espectra (lugar de exposición)	\$ 112.000
Impresión de fichas y significados de los símbolos africanos	\$ 5.000
Impresión y corte de las postales en Maule	\$ 50.000
Impresión de fotografías en Propalcote	\$ 100.000
Sección fotográfica y Body Paint	Colaboración DYSA
Luces tipo gancho (donde se colgaron las fotos)	\$ 52.600
Pistola de silicona	\$ 16.000
Silicona en barra x 6 unds	\$ 10.000
Impresión Texto curatorial (Bond calibre 14)	\$ 10.000
Montaje de la Obra (Instalación física en el lugar)	\$ 80.000
Transporte del cuadro y las piezas del rompecabezas	\$ 80.000
Marcadores y lapiceros	\$ 45.300
	\$ 1.420.900

Reflexiones Finales

Des-Cubrir: Piel de Colores transformo la manera como los caleños se acercaban al arte. El desarrollo de este proyecto de investigación-creación tuvo como base la herencia de prácticas tradicionales africanas, entendiendo la escarificación, los tatuajes y la pintura corporal como puntos de partida para desarrollar la idea central de la instalación. Al acercarse el contexto histórico de estas prácticas que se alojan en la piel como parte de la memoria cultural, se abre un camino en Latinoamérica donde artistas afrodescendientes han trabajado para resaltar la resiliencia de esta cultura, reivindicando sus tradiciones y presentando el cuerpo negro como un objeto de arte, que puede alojar y continuar escribiendo historias. Se entiende el cuerpo como un alojador de memoria, usando su piel como parte de estas vivencias las cuales terminan siendo marcadas para dar continuidad y permanencia al devenir de la realidad. Al trabajar con la herencia africana en el cuerpo, la obra introduce una reflexión profunda sobre la identidad, la resiliencia y el papel del cuerpo como archivo de historias colectivas.

La experimentación y los procesos de investigación que se realizaron durante los 11 meses contribuyeron a los resultados de la instalación. "Des-

Cubrir" aportar a las discusiones sobre el cuerpo en el arte contemporáneo, resaltando la memoria como un recurso vivo y dinámico; esta obra desafía las nociones estáticas de cómo se presenta el arte tradicionalmente, y se acerca al espectador para escuchar y hacerlo parte de la obra. Estas dinámicas y la exposición de la obra, crea en sentir como artista una necesidad de continuar construyendo proyectos a nivel interactivo, en la búsqueda por conectar con estas historias, ese cuerpo y ese otro.

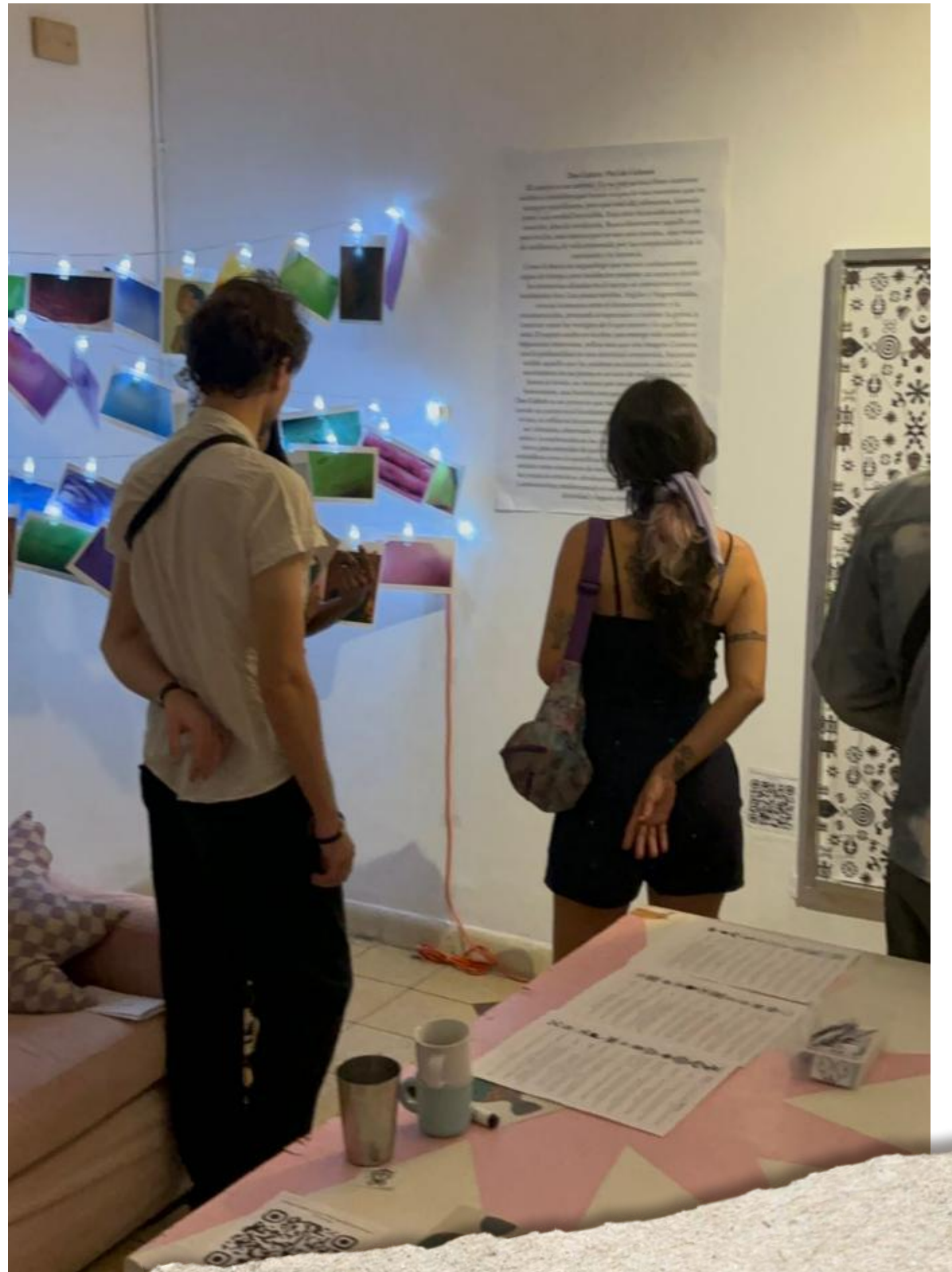

Referencias

Adobe (s.f.). Inspiración en el color turquesa. ¿Cuál es el significado del color turquesa? Recuperado de:

<https://www.adobe.com/es/express/colors/turquoise>

Adjovi, L (2014). Why some people want facial scars. BBC. Africa, Benin.

Recuperado de: <https://www.bbc.com/news/magazine-27412311>

Adinkrasymbols. (2016) Adinkra Symbols & Meanings: Explore African Symbols & Meanings. Recuperado de:

<https://www.adinkrasymbols.org/>

Alcántara, (s.f.). Pedro Alcántara. Biografía. Recuperado de:

<https://pedroalcantaraherran.com/biografia/>

Andarele (2018). LECTORES» POEMAS. Carta a mi hermano blanco.

Léopold Sédar Senghor (Senegal) y Canción del niño negro y del incendio. Nelson Estupiñán Bass (Ecuador). Recuperado de:

<https://www.andarele.com/recursos/lectores/tiempoheroico-color/>

African Heritage. (2015) Scarification: an 'Ancient' African Tattoo Culture. African Heritage.

<https://afrolegends.com/2015/09/16/scarification-an-ancient-african-tattoo-culture/>

Bastide, R. (1967). Roger Bastide. Las Américas Negras (pp. 12). Alianza Editorial Madrid

Barros C, Costa E, Aleluia L, Lisboa L, Requião L, Martins R, Bezerra U. (2020). Una mirada sobre Thó Simões. Entre las culturas tradicionales africanas y el arte urbano global. C& América Latina. Recuperado de:

<https://amlatina.contemporaryand.com/es/editorial/between-traditional-african-cultures-and-global-urban-art-tho-simoes/>

Brooklyn Museum (2023). A Mother's River of Tears | Performance by María Magdalena Campos-Pons. [Video]. Recuperado de:

https://youtu.be/iyxFNPb4ht4?si=aVxn8v_9RqW8zDJV

Casadesús F. (2016). Liberar el alma del cuerpo-prisión: la función de la verdadera filosofía. UnB. Universidad de Brasilia. Recuperado de:

<https://www.redalyc.org/journal/5861/586162800010/html/>

CanalEncuentro. (2016). Mentira la verdad IV: Emmanuel Lévinas, Totalidad e infinito - Canal Encuentro HD. [video]. Recuperado de:

https://youtu.be/cVzGRIh2dDw?si=_loDtwpluR3WrnIR

Criado, L & Rosell, M (2019). ORLAN, beyond any conception of the body. CLOT. Recuperado de: <https://clotmag.com/biomeia/orlan-beyond-any-conception-of-the-body>

CNN (2024). How some African women are bringing back tattoo traditions erased by colonization. [Video Traducido IA] Recuperado de:

<https://edition.cnn.com/2024/02/26/style/video/african-women-tattoos-scarification-traditions-as-equals-lon-orig>

Dysapbless [@dysapbless]. (2024). Gracias por confiarme su cuerpo, su templo y permitir que este Artista lo use como lienzo y poder desplazar toda mi creatividad en él. [Fotografía] Recuperado de: https://www.instagram.com/p/C62Ku-avrnY/?img_index=1

Edouard Duval-Carrié. Archives. Recuperado de: <https://duval-carrie.com/archives/>

Fontana, L (s.f.) Edouard Duval Carrie. Diáspora: La trayectoria de un artista haitiano. Recuperado de: https://es.artaldia.com/Edicion-Impresa/98/Edouard_Duval_Carrie

Galería Wendi Norris (s.f.). María Magdalena Campos-Pons. Recuperado de: <https://gallerywendinorris.com/artists/30-maria-magdalena-campos-pons/>

Galán Tamés, G. (2009). Aproximaciones a la historia del cuerpo como objeto de estudio de la disciplina histórica. *Historia y Grafía*, (33), 167-204. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922949008>

González, V (2020). El Teatro de la crueldad y el problema de la representación: formas de lo negativo y lo positivo en El teatro y su doble. *Oropel Revista*. Recuperado de: <https://revistaoropel.cl/index.php/2020/05/13/1347/>

Gómez Beltrán, I. (2018). Marina Abramović en “The Artist Is Present” (2010): cuerpo, consciencia y performance como agentes para la

crítica cultural. Recuperado de: <https://doi.org/10.14483/21450706.13532>

Hauser & Wirth (s.f.). Amy Sherald. Miss Everything (Unsuppressed Deliverance). Selected Artworks. [Imagen] Recuperado de: <https://www.hauserwirth.com/artists/11577-amy-sherald/#>

Jordancasteel (s.f.). SOLO EXHIBITIONS. Brothers. Miles and Jojo. [Imagen] Recuperado de: <https://www.jordancasteel.com/new-gallery-1/miles-and-jojo>

Krotz, E. (1991). Viaje, trabajo de campo y conocimiento antropológico. Recuperado de: [Redalyc. Viaje, trabajo de campo y conocimiento antropológico](https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922949008)

Khan G. (2018). Estas fotografías negras luchan por conseguir un lugar en la historia. *National Geographic*. Recuperado de: [Estas fotografías negras luchan por conseguir un lugar en la historia | National Geographic](https://www.nationalgeographic.com/es/esta-fotografias-negras-luchan-por-conseguir-un-lugar-en-la-historia/)

La Travesía. (2022). Una Introducción a Henri Bergson - Duración y Élan Vital - Filosofía del siglo XX (y del XIX). [video]. Recuperado de: https://youtu.be/_YqhN_wtwWE?si=iQBbDr0QHUZzCsGi

Laolu. Sacred art of the Ori. Everything is my canvas. Recuperado de: <https://laolu.nyc/work-1>

National Geographic. (2004). Explica sobre: Scarification: Ancient Body

Art Leaving New Marks. Recuperado de:

<https://www.nationalgeographic.com/science/article/scarification-ancient-body-art-leaving-new-marks>

National Geographic (2013). Explica sobre: El viaje de los esclavos africanos hasta América. Historia. Una terrible odisea. Recuperado de:

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/viaje-esclavos-africanos-hasta-america_19892

Martin, J. (2024). El movimiento de pintores afroestadounidenses en el siglo XXI: Cuatro artistas a tener en cuenta. Afroféminas. Recuperado de:

<https://afrofeminas.com/2021/04/17/el-movimiento-de-pintores-afroestadounidenses-en-el-siglo-xxi-cuatro-artistas-a-tener-en-cuenta/>

Macfound (2023). Maria Magdalena Campos-Pons | 2023 MacArthur Fellow. [Video]. Recuperado de:

https://youtu.be/YgSMhJljrQE?si=_oKtuaNlRakEi6ry

Museo Reina Sofia. (2014) ¿Qué es la antropología de la imagen? Entrevista con Hans Belting. [video]. Recuperado de:

<https://youtu.be/j8O90TYBtDw?si=-0isKBQUhGTDBU3>

MoMA, 2010. Marina Abramović: el artista está presente Recuperado de:

<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964>

Moses, S. (2022) History Of African Tribal Markings [Video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=0axhaeaOBAw>

ORLAN, (2000) Foto. Serie: El cuerpo mutante, ORLAN x Walter Van

Beirendonck X Juergen Teller, 2000 [Fotografía]. Recuperado de:

<https://www.orlan.eu/es/obras/foto/>

Pitt Rivers Museum, (2010). Body Arts Scarification. Scarification. [dos fuentes]. Recuperado de:

<https://web.prm.ox.ac.uk/bodyarts/index.php/permanent-body-arts/scarification.html>

Recuperado de:

<https://prm.web.ox.ac.uk/files/scarificationpdf#:~:text=Scars%20also%20indicate%20group%20identity,slicing%20them%20with%20a%20blade>

Piasentini. Cómo viven los Himba en Namibia. José Piasentini.

Recuperado de: <https://dandovueltasfotos.com/como-viven-los-himba-en-namibia/>

Quiñones, E. (s.f.). Entrevista con Edinson Quiñones: La Ventana Invisible. Señal Colombia. Recuperado en: <https://rtvcplay.co/series-documentales/la-ventana-invisible/edinson-quinones>

Quiroz, 2025. Joana Choumali: «Quiero enseñar mi trabajo y mi continente de la forma que yo lo veo». Afribuku. Recuperado de:

<https://www.afribuku.com/joana-choumali-ha abre-escarificacion-abidjan-fotografia-africa/>

Real People Real Places, 2022. African Women of the Fulani So Strong

That They Use Gum Lip Tattoos as Lipstick | Tchoodi. [Video]

Recuperado de:

<https://youtu.be/u3yzt7w2HwA?si=5HIAIJaIV1Y90IhL>

Riera, J. (s.f.). El pueblo dukkawa de Nigeria: tatuadores y arquitectos.

Last Places. Recuperado de: <https://lastplaces.com/viajar-es-conocimiento/pueblo-dukkawa-nigeria/>

TED (2017). Menciona sobre "The Sacred Art of the Ori". Laolu

Senbanjo. [video] – Traducción: Viveros, C. Recuperado de:

https://www.ted.com/talks/laolu_senbanjo_the_sacred_art_of_the_ori?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

the temple of her skin [@thetempleofherskin] (2022). Temple lovers, meet

Shingi spitblue. [Fotografía]. Recuperado de:

<https://www.instagram.com/thetempleofherskin?g=5>

.the temple of her skin (2021) .the temple of her skin is imagined and co-

curated by Jessica Horn and Laurence Sessou. Recuperado de:

<https://www.thetempleofherskin.com/exhibition>

Anexos

Cronograma de actividades, seguimiento y presupuesto del proyecto.

https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:x/g/person/tagonzalezh_unadvirtual_edu_co/ERdE1YVItIpKlSKhJQaWRh0BFOKOeJv0sIJeTGnym1EoUw?rtme=ZT_Qo1ZR3Ug

Explicación del proyecto y detalles de la exposición. [Video]

https://youtu.be/3el8E_kt664