

Trabajo de grado

Soy lo que soy

Manuela Rodríguez Daza

Asesor: Juan Camilo González

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Artes
Carrera de Artes Visuales
Pregrado

2018
Bogotá – Colombia

Agradecimientos

Adriana Daza Ramírez
Catalina Puerta Padilla
Juan Camilo González
María Cecilia Ayalde
Laura Berbeo
Diego Comi
Estefanía Daza
Mateo Daza
Simón Soto



En este texto hay varios códigos QR, cada uno de ellos tiene un video que complementa la lectura para que sea más fácil la visualización de los referentes y mis obras. Para verlos debes descargar cualquier app de lectura QR para celular, escanea el código y allí podrás ver los videos.

Soy Manuela
ambas vivimos en el mismo cuerpo,

y yo soy Manuela,
pero nos expresamos en momentos
diferentes.

Tomamos a Judith Butler como uno de nuestros referentes conceptuales con su libro "Lenguaje, poder e identidad" (2004). Para ella, la performatividad es lingüística, el sujeto al ser llamado por un nombre está constituido por el lenguaje, siendo reconocido por el otro.

Uno de los primeros
componentes que adoptamos
de la identidad es el nombre,

Así, por nuestro nombre
estamos constituidas a través
de la llamada de los otros,

Manuela ¿Qué significa
el nombre Manuela?

Sí, sí, es importante decirlo, significa:
"Dios está con nosotros".

Sobrevives con ello.

antes de nacer nuestros padres nos
asignan un nombre.

nos transformamos en un ente capaz de
hablar como acto corporal y de dirigimos
a los demás.

Ay no ¿Otra vez con eso?

¿Y si no me identifico con el significado
del nombre, pero con el nombre sí? ¿Creo
un significado nuevo?

¿Y qué queremos hacer?

Queremos que el espectador
entre en nuestra cabeza,
queremos expresar nuestro
estado mental interactuando
entre nosotras al mismo tiempo
y en el mismo espacio.

El video.

Está bien, lo hablaremos
más adelante pero antes
hablemos de nuestra escritura.

Uno de los referentes literarios con los que más nos identificamos es "Dr. Jekyll y Mr. Hyde" de Robert Louis Stevenson. Se evidencian las dos personalidades en el transcurrir de la lectura a pesar de ser la misma persona. Se sabe cuál de los dos se está expresando y en qué momento por la forma de hablar y también como hablan entre sí. Eso es lo que queremos en este texto, que en la lectura se puedan dar cuenta que a la hora de manifestarnos hay una confusión dentro de nuestra cabeza y múltiples voces.

Dualidad es el término
para describir la existencia
de dos fenómenos distintos
en una misma persona,

no es lo mismo que ser binario
porque éste es más extremista y
nosotras somos más ambiguas.

¿Qué medio nos permite hacer eso?

Pero es muy pronto para hablar de eso
¿no?

como nosotras,

Lo binario se relaciona mucho más al género y al código binario, esas dos partes son más opuestas, si eres hombre o mujer, si está prendido o apagado, no hay opción de ser ambiguo, de no estar permeado del otro, por eso soy dual, porque mis dos partes están en una pequeña parte permeada de la otra, no es que una sea buena y la otra mala, son ambiguas e indefinibles en dos partes, aceptando la ambivalencia como estado natural.

*¿Y Cómo es que nos dimos cuenta que existíamos las dos?
pensamientos y posturas diferentes en determinados momentos, contradicciones y reacciones inesperadas.*

Desde que éramos pequeñas hablábamos mucho entre nosotras porque no teníamos muchos amigos, según nuestra mamá era por timidez, eso determinó la forma en que seríamos de ahí en adelante, por creernos tímidas, no intentábamos hablar ni interactuar con nadie y ahora pensamos que para la construcción de nuestra identidad también necesitamos la interacción con los otros y al no tenerla, construimos una identidad sesgada en una pequeña burbuja débil. Nuestra obra trata principalmente sobre nuestra identidad, que es dual y ambivalente, esas dos partes que siempre salen a flote y que queremos saber cómo poder acoplarnos entre nosotras. De la identidad surge todo, desde que se está en la barriga de la mamá se imponen muchas cosas. Depende también de la identidad de género, si dicen: Vamos a tener una niña, le cargan al bebé muchos significados predeterminados de cómo debería actuar y cómo debería vestirse siendo niña; el bebé tiene muchas presiones culturales cuando ni siquiera ha nacido. Cuando se crece esas presiones culturales aumentan aún más, estereotipos que lo encasillan a ser o no ser de determinada manera, pero siempre encasillado en una sola cosa, en mi entorno no se pueden ser varias cosas a la vez.

Una familia católica, apostólica y romana que solo aceptan a los que piensan igual que ellos,

*resulta que yo soy diferente,
no por creerme especial
sino porque pienso diferente,*

Pues porque me gustan las mujeres,

por qué no?

Ay,

el caso es que nos interesa cómo nuestro contexto ha influenciado nuestra vida: la manera como mis papás divorciados trataron de educarme, como no sabía que tenía papá o que existía una figura paterna sino hasta que un día volvió a una edad muy temprana en mi vida, como me influenció ser la menor de dos hijas al tener una hermana que me opacaba por querer tener la atención todo el tiempo, la religión católica, mis abuelos y sus creencias, el colegio de monjas, todo hasta conformar mi personalidad en la pubertad. Evidentemente hemos venido cambiando a través de los años, pero en ese momento se forma un gran porcentaje de la personalidad. La antropóloga Marta Lamas en su ensayo “Cuerpo e identidad” del libro “Género e identidad: Ensayos sobre lo femenino y lo masculino” (1995) habla sobre la identidad, de cómo se es por lo que se dice ser, identificarse es llegar a tener las mismas creencias, deseos, convicciones, metas y límites.

*También la identidad se da
frente a la anatomía,*

si eres hombre o mujer,

*Desde que tengo memoria suelo estar
refugiada en mi casa, en algún momento
por mis abuelos y ahora por mi mamá.*

¿por qué piensas diferente?

no lo menciones

Es peligroso para nosotras.

*de qué color es la piel,
se da respecto al lenguaje,
al deseo sexual,
si se tiene los ojos rasgados o no;
a la religión,*

Lamas argumenta que la identidad se define bajo dos componentes: subjetividad y cultura, las cuales están en constante construcción.

“Obviamente la pertenencia étnica, la ubicación socioeconómica y las creencias religiosas determinarán y marcarán muchos componentes de la identidad: son parte de la cultura que se adquiere, entrelazada con la historia familiar. Las opciones personales que posteriormente se eligen contribuyen a la consolidación de la identidad.”
(Lamas, 1995, pág. 60)

*La orientación sexual influye en
gran medida nuestra identidad,
porque no tuvimos una experiencia
reconfortante al aceptar
esa parte de nosotras,*

*por eso soy dual y ahora somos dos
porque no podría ser quien soy en mi
casa y en ciertos lugares públicos,*

¿Cómo construimos nuestra imagen?

*como creía mucho en el catolicismo y me
sentía un bicho raro, crecí con miedo de
que me descubrieran,*

*muy pocas veces podía salir y ser quien
verdaderamente soy.*

*En algún momento llegamos a construirla
a través del catolicismo.*

Una de las primeras obras en la que abordé la “Dualidad” fue en “Ángeles caídos y Arcángeles” (imagen 1) una dualidad sobre el bien y el mal, sobre qué cosas determinan a los seres humanos como buenos y malos según la biblia, muestro una dualidad, no de mi cuerpo, sino de los ángeles.

*Después de darme cuenta que, a
través de la biblia, el catolicismo
criticaba muchas cosas sobre los
homosexuales, por ejemplo:*

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos;” (Génesis 27:28). Otro versículo dice: “No te echarás con varón como con mujer; es abominación” (Levítico 18:22).

*Me sentía culpable por como soy,
allí decidí dejar de lado el
catolicismo y empecé a
centrarme en mi cuerpo.*

Esta decisión no fue nada fácil,

*era romper el vínculo que
me unía con mi familia,*

*estaba llegando a una depresión
muy alta y tenía que hacerme
cargo de mi vida y no esperar
que alguien por allá arriba se
encargara de mí.*

tardé mucho tiempo en tomarla,

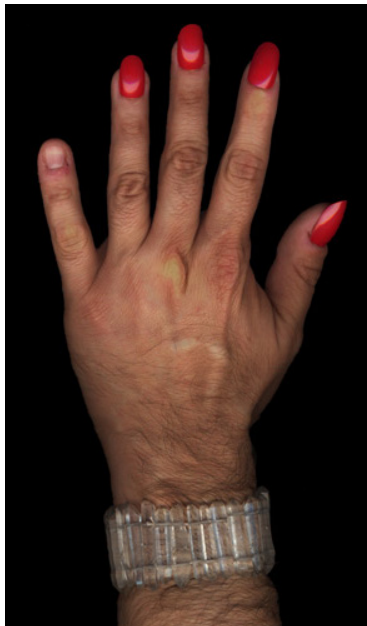
*pero no tenía nada de lógica estar
triste y sentirme culpable todo el tiempo
porque me gustan las mujeres,*

A partir de esto, cambié el sentido de ver las cosas, ya nada se trataba de identificar lo “bueno” o lo “malo” en mí, simplemente era, entendí que



1. Díptico “Ángeles caídos y Arcángeles” - Pintura al óleo (2015)

2. “Manuelas 0.2” (2016)



3. “Drag Fallido” Santiago Echeverry (2009)



4. “Calendarios Serguei” Andrea Barragán (2015)



5. Fotografía de la serie “Manuel” (2015)

hay que aceptar las cosas como son, sin tener que juzgarlas, eso es lo que me ha permitido el arte, reflexionar sin prejuicios. Por lo tanto, cambió mi obra artística, empecé a explorarme y encontré una serie de posibilidades que se centran en diferentes modos de representar a las Manuelas.

Algo que tenemos claro es que nuestro cuerpo manifiesta diferentes comportamientos cuando cada una se expresa y nuestro cuerpo cambia porque nos sentimos y pensamos diferente.

*Por esto,
queremos analizar el cuerpo,*

*pero sigo sin entender por qué el cuerpo
¿No es un contenedor del alma y ya?*

*Muchas veces nos dijeron que lo
negáramos, por eso mismo quiero que
lo analicemos más, porque siempre nos
reprimieron con eso, no sabemos todas
las posibilidades que tiene nuestro
cuerpo, es una parte de la identidad,*

como lo dijo alguna vez una profesora, Andrea García Becerra, la parte delantera es la que determina la manera en que nos mostramos al mundo, está la cara y nuestros órganos sexuales, determina si eres hombre o mujer, ese tema es un poco complicado porque ser hombre o mujer implica algo más allá de lo físico

*¿Será sobre la feminidad y la
masculinidad?*

Puede ser.

*La identidad tiene relación
con el cuerpo y como uno
se relaciona con los otros.*

Cuerpo como materia, así como lo dice Henri Bergson en su libro “Materia y Memoria” empieza explicando que la materia es un conjunto de imágenes que son en algunos casos exteriores, influyendo en la imagen del cuerpo y el cuerpo las modifica, cada parte transmite movimiento al otro.

“Mi cuerpo es pues, en el conjunto del mundo material, una imagen que actúa como las demás imágenes, recibiendo y devolviendo movimiento, con esta única diferencia, quizás, que mi cuerpo parece elegir en cierta medida, la manera de devolver lo que recibe”.

(Bergson, 1896, pág. 35)

*El cuerpo orientado a limitar la vida
del espíritu y el estado del cuerpo es
nuestro presente.*

*Cada día nuestro cuerpo está
influenciado de las cosas que hay en
nuestra cotidianidad,*

absorbemos lo que nos parece útil o agradable y lo adaptamos a la identidad que ya tenemos, consciente o inconscientemente estamos en constante extensión de la identidad que igualmente expresamos todo el tiempo, a la hora de vestirse, de caminar, de hablar, de existir y de crear.

*Tengo que aceptar que la
orientación sexual no es lo
único que hace que una
Manuela determinada salga
y que la otra se esconda,*

*depende que tan en confianza me siento
en general.*

*Cuando recién conozco a alguien soy
totalmente diferente a cuando ya lo
conozco más a fondo,*

*cuando siento pena, cuando estoy con
amigos, en realidad en muchas ocasiones
me comporto diferente.*

El punto tiene que ver con un espacio en específico, dependiendo del espacio es cuando nos comportamos o no de cierta manera, el espacio determina nuestro modo de actuar y de ser, afecta directamente el cuerpo y la mente. En “Manuela 0.2” (Imagen 2) cada Manuela se encuentra en un espacio en específico,

*la de la derecha en su propio cuarto que
soy yo
y la de la izquierda en un espacio
exterior que soy yo,*

cuando cambiamos al espacio de la otra, cambiamos de actitud, el espacio determina cómo nos comportamos.

*Por lo tanto, Manueles,
nosotras,
somos una dualidad que
transita todo el tiempo.*

*Queremos cuestionar por qué el espacio
y nuestra cotidianidad afecta a nuestro
cuerpo y nuestros sentimientos,*

*por qué no se puede ser de
diferentes maneras en una sociedad
llena de polos opuestos, de un
conservatismo que no da paso a la
diversidad y un machismo donde el
hombre macho siempre tiene la razón?*

¿Por qué uno tiene que ser de una manera determinada para satisfacer a quién? ¿A la sociedad? No, mi propósito en algún momento fue que esas dos Manueles lograran algún día ser una, que lograran acoplarse siguiendo lo esperado por la sociedad, definirse en una sola cosa, pero siendo realistas y honestas, eso realmente no va a pasar, en cualquier situación, en cualquier espacio, vamos a estar siempre las dos, tal vez una más que otra, pero siempre vamos a ser dos. Esto se refleja en la obra que estamos haciendo actualmente, se ve ese ir y venir entre nosotras dos dependiendo de cada situación, pero lo ahondaré más adelante.

*por fin logro acercarme
a entender aspectos de
mi vida que me eluden.*

*me cuestiono el porqué
de este hecho y por eso
la razón de la obra que hago.*

*La identidad era invisible para mí y
gracias a la experimentación artística
hacia el problema de la identidad,*

*Me identifico con el resto de las
personas, con mi contexto,
con mi cotidianidad y soy
lo que soy por todo eso,*

Santiago Echeverry en “Drag Fallido” (2009) (imagen 3) hace un estudio sobre la identidad de género, los estándares que se tienen de belleza, donde si eres hombre no puedes pintarte las uñas, tener colorete ni pestañas postizas, él rompe con esos estatutos, no se tiene que ser una cosa o la otra, se puede ser femenino y masculino al tiempo.

*Eso es lo interesante de Echeverry,
él no se restringe ser todas
las cosas que quiere ser,*

¿por qué descartar una parte de ti que es diferente a lo estipulado?

A pesar de que Echeverry rompe estereotipos, me parece que lo femenino no solo es maquillarse, va más allá de eso.

¿por qué esconder una parte de ti que se siente más femenina o más masculina que la otra?

hay que dejar que cada parte de uno se exprese sin restricciones para no estar encerrado en una burbuja falsa y pre definida por la sociedad.

Nos interesa cómo nos juzgan a partir de esos estereotipos, que implica ser mujer y ser lesbiana, ser mujer deportista, artista, hija, hermana y estudiante.

Me di cuenta que tenía solamente referentes hombres que se cuestionaban el género

¿por qué una mujer no podía hacerlo?

De esa manera llegamos a Andrea Barragán y su obra “Calendarios Serguei LTDA” (imagen 4) aquí cuestiona la forma en que las mujeres son presentadas en los calendarios, la mayoría mostrándolas con poca ropa, como objeto sexual y de consumo; las mujeres también pueden tener el pelo corto y ser masculinas.

Eso es lo que nos interesa de estos dos artistas,

el cuerpo como lugar de enunciación,

el cuerpo es el que comunica y transmite lenguajes y formas de ver el mundo,

traté de seguir su estilo con mi obra.

Lleve mi dualidad a algo más íntimo

Experimente con mi cuerpo hasta llevarlo a una masculinidad, para diferenciarlo de mi otra parte con “Manuel” (imagen 5).

Con este trabajo me di cuenta que en realidad no había una Manuela como mujer y otra como hombre, no logré identificarme con Manuel, entendí que no tenía que cambiar mi cuerpo por mis gustos para encajar en “cómo deberían ser las cosas”, así que deje de lado a Manuel y me concentre en las dos Manueles de siempre.

¿Cómo podía mostrar a dos Manueles que se confrontaban entre sí?

Al momento de experimentar con nuestras obras, entendimos que son performáticas, nuestro cuerpo está en función de la expresión para llegar al espectador con nuestra experiencia, cuando yo me enuncio con el otro, es cuando nuestros cuerpos entran en juego, el del hablante y el del oyente. Butler expone la performatividad como la manifestación de la identidad sexual, no es una práctica simplemente natural, sino que es una práctica discursiva del género.

Manifestamos nuestra identidad que precisamente es dual a través del género,

no tan marcado como con Manuel, pero si con algunos gestos,

ahí fue cuando empezamos a experimentar con la opacidad

para que las dos pudiéramos manifestarnos en el mismo momento (imagen 6).



6. Fotografía Experimental (2016)



7. “YoSoy rial”
Juan Pablo Echeverri
(2011)



8. “Manuelas 0.1”
(2016)



La constante experimentación
conmigo misma,

es ahí donde el video 360° es él
que nos ha dado más
posibilidades de simultaneidad,

y proyectarnos al mismo tiempo.

Porque necesitamos saber la razón de
nuestros pensamientos,

por qué lo hacemos,

pero ¿por qué no seguir intentándolo?

Deja de decir eso, deja de frenarte
cuando tienes miedo.

Tras investigar los diferentes tipos de
videos que existen logre determinar
que el video 360° nos permite hacer
evidente cada una de nosotras en
diferentes momentos.

querer saber en qué momento en
específico sale cuál de las dos Manueles,
logrando aceptar a la otra,

el poder expresarnos, vemos

¿Por qué hacemos videos hablándonos?

de lo que hacemos,

avun así, no sabemos nada,

¿Ah sí? ¿No deberíamos parar?

Ahora la pregunta es ¿por qué el video y
no otro medio de expresión? ¿Y qué tipo
de video?

desdoblándonos en forma de catarsis,
es una forma de lograr
mostrar todas mis acciones,

Uso el video 360° como medio
y como gesto para cuestionar
el modo y la manera en que
existimos en el mundo.

“El gesto se entiende como un movimiento simbólico del cuerpo o de un elemento unido a él, sin explicación sobre su causa, sabiendo su significado para darle sentido a algo” (Flusser, 1994, pág. 10). Más específicamente en el capítulo “El gesto del video” la observación de los gestos nos permite descifrar el modo en que existimos en el mundo. A través del video hay un dialogo entre uno mismo y la escena que se plantea. El gesto está unido al interior del ser y como lo argumenta Flusser, cuando cada quien se reconoce en el otro a través de la introspección, es capaz de relacionarse,

y a partir de esto se crea una
dualidad misma en el video y como
nosotras lo planteamos en la realidad
virtual, miramos nuestro interior para
poder relacionarnos con el espectador.

Podemos comprimir el tiempo
y jugar con él,

mis gestos, mi expresión corporal de una
forma que no hay donde esconder nada,
donde todo se ve y se muestra.

Cada persona emite una proyección de
su imagen y en este caso yo la hago a
través del video 360°.

tal como lo hacemos nosotras, analizamos
los tipos de gestos que cada una hace en
las diferentes situaciones y dependiendo
de como se siente en éstas

*Por esto pienso y trabajo el video
en términos narcisistas, estoy
encerrada como narciso y
su reflejo, pero en el video;
me pienso ante la cámara y ante
la pantalla de forma simultánea.*

El reflejo que se produce se fortalece, se potencia o se quiebra, pero depende de la acción que se realice. Narcisismo es el desdoblamiento de nosotras a través del video.

“Tomo el video con una estética narcisista por diferentes razones, el video tiene la capacidad de grabar y transmitir al mismo tiempo, teniendo una retroalimentación instantánea, el artista reacciona a una imagen de sí mismo que constantemente se renueva.” (Krauss, 1978, pág. 45)

El doble que aparece en la pantalla es un desplazamiento del “yo” que transforma la subjetividad del artista en un reflejo. La conexión se da entre el “yo” construido por el video y la realidad del artista. Un ejemplo es Juan Pablo Echeverri, sus obras ponen en evidencia el narcisismo. Su obra “yoSoy rial” (imagen 7) tiene una relación directa entre el video y la comunidad LGTBI.

*A través de su video se evidencia y se
muestra el desplazamiento del “yo” hacia
otra imagen de él, más femenina, que la
imagen supuestamente real, masculina.*

*Lo que quiero resaltar de su obra es
como se muestra con sus dos “yos”
sin ningún escondite sino tal cual es
y en un espacio personal, su cuarto.*

Ese espacio que todos tenemos, un cuarto propio o en algunos casos compartido pero que cada quien apropia y acomoda a su gusto, pegando carteles, organizando el cuarto y las cosas que se encuentran en él como se

quiera. Todo lo que te afecta estando en el espacio externo está concentrado en ese cuarto, siempre se llega al final del día y uno trasmite todo lo que adapta de su entorno y lo pone en su propio entorno personal. Por esta razón, en mis obras, la mayoría de veces me grabo en mi cuarto. Es un lugar donde se centralizan diariamente las experiencias que me han afectado directamente.

Pensar el video 360° como desdoblamiento del “yo” me lleva a considerarlo como un reflejo y una refracción; estos comportamientos de ondas y partículas de luz que pasan de un medio a otro, construyen la imagen. Tal como lo dice David Rokeby la imagen que se devuelve de la refracción es de uno mismo transformado y cambiado.

“Estoy interesada en la relación entre el objeto y el reflejo, como se transforma a partir de un fenómeno físico y como la “otra” imagen decide estar en dos lugares y en dos tiempos distintos pero que parecen uno solo por su instantaneidad.” (Salamanca, 2006, pág. 65)

*El espejo para Salamanca
es un proceso creador
del cuerpo, de la materia,*

*así como nuestros ojos ven gracias a
la refracción, esa imagen que se ve
en el reflejo es modificada y permite
evidenciar nuestro sentido de ver,
apreciar y entendernos.*

“Recordemos una vez más el fenómeno físico de la refracción. La luz choca y su velocidad disminuye. Esta velocidad la interpreto como la posibilidad de un doble momento de pensarse.” (Salamanca, 2006, pág. 69).

*Cada vez que se refracta, refleja o
se proyecta una imagen en realidad
virtual se abre un espacio de
reflexión sobre el ser, porque la “otra”
imagen es real y no es real a la vez,*

como dice Salamanca, uno puede alcanzarse como una anamorfosis de sí mismo, es decir, una imagen que está deformada y cuando se mira a través de otro ángulo o un espejo recupera su "figura" sin deformaciones,

en la realidad virtual el espectador tiene la autonomía de mirar desde otro ángulo las cosas y así recuperar esa imagen que antes estaba deformada.

A partir de estas imágenes llegamos a la identidad, como me pienso y me miro siendo espectador de mí misma, pensando en cómo quiero ser vista.

y criticamos en este caso el por qué mi hermana puede hacer ciertas cosas y yo no puedo,

es una máscara de hipocresía que debemos usar al estar ahí. ¿Por qué no decir lo que pienso y ya?

De tal manera, nuestra imagen proyectada forma y altera nuestro cuerpo cuando interactuamos la una a la otra.

Así es con "Manuelas O.I.", (imagen 8) a partir de una situación que nos está ocurriendo en el momento de realizar la obra, interactuamos entre nosotras

cómo estamos afectadas en ese entorno al que nos toca adaptarnos, un hogar y como quiero que la familia a mi alrededor me vea,

Se vuelve un problema gigante ¿Lo sabes?

No importa ¿De qué sirve quedarse en una relación familiar solo momentánea?

Actualmente, uso el video 360° como manera de atravesar el tiempo y el espacio, estando y siendo dos al mismo tiempo,

cuestionándonos la una a la otra por nuestros actos y nuestras decisiones,

y yo estoy libre afuera de mi casa, no quiero entrar de nuevo para sentir la opresión de mi familia

¿Por qué huir y no querer relacionarme con mi familia?

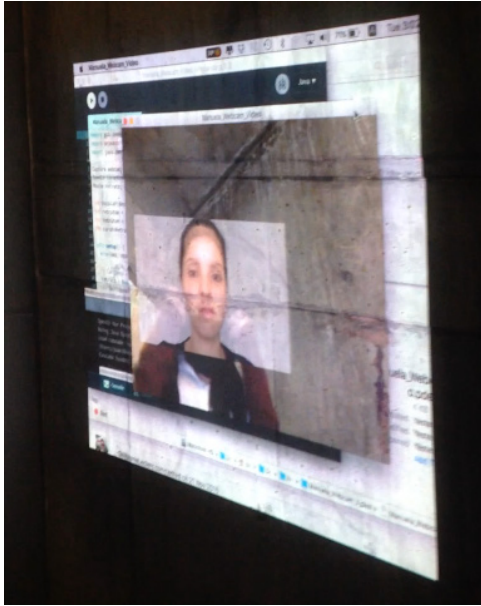
Son temas que tengo en cuenta en la obra que estoy realizando, dos Manuelas que interactúan entre sí, pero me cansé que fuera algo planeado, actuado y por lo tanto, rígido.

Quisiera que durara, se me sale de las manos.

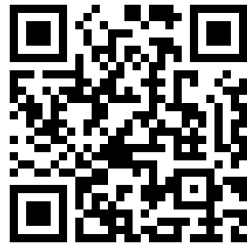
pero más allá de eso,

yo confinada a estar en mi casa, sin poder ser quien realmente soy, con miedo a salir;

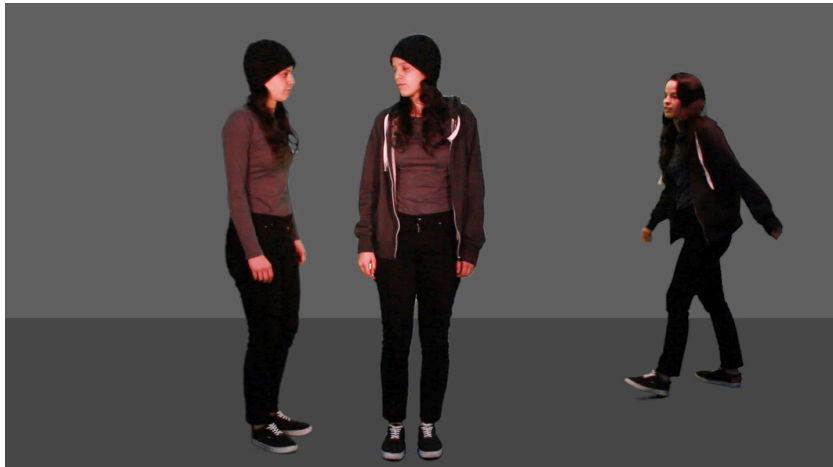
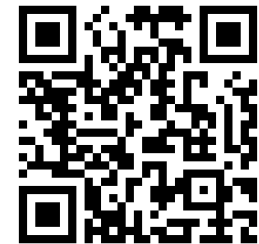
¿Por qué no salgo del closet?



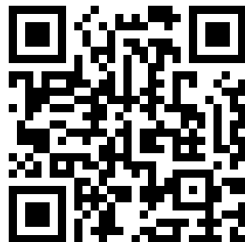
9. Experimentación con programación (2017)



10. Manuelas 0.3 (2017)



11. Manuelas 0.4 (2017)



12. Frank Film (1973)



13. Manuelas 0.5 (2017)



En un laboratorio de experimentación me acerqué a la programación y al reconocimiento del rostro y ahí pensé en que una de las Manuelas estuviera proyectada en el video, como siempre ha pasado en mis obras, pero la otra en vivo interactuando con la virtual, explorando y aprovechando que me ofrecía la realidad virtual y el tiempo real (imagen 9).

por lo tanto, fuimos más allá con la programación de nuestra figura en Manuelas 0.3 (imagen 10)

con lo que era real o no.

que sepan sobre mi identidad y de mi sexualidad,

Al hacerlo supe que no quería que fuera solo el rostro,

y así pudimos interactuar con el cuerpo completo,

El hecho de estar en una entrega y abrirse a los compañeros,

fue realmente duro e igualmente interesante, la reacción que tuvieron y lo nerviosa que yo estaba.

Con esto me acerque aún más a entender esa identidad ambigua en la que estoy inmersa. Pero igual, no fue suficiente para mí, no me sentía identificada conmigo en vivo y con la otra virtual, todo era demasiado planeado y estático, esperando a que la otra hablara y después hablaba yo. Decidí alejarme del guion, de la palabra, del discurso para que la obra no fuera tan estática e inorgánica. Hicimos así Manuelas 0.4 (imagen 11), una experimentación, nos mostrábamos de una manera opuesta con acciones como caminar, bailar, gritar, entre otros. Pero nos dimos cuenta que era muy explicativo para el espectador y no se veía realmente el embrollo que hay en mi cabeza, seguía siendo estático.

Llegamos a un cortometraje que nos dio luces de cómo seguir experimentando con nosotras, Frank Film de Frank Mouris en 1973 (Imagen 12),

cuenta su vida en tres diferentes discursos,

con la superposición de millones de imágenes y con sus voces simultáneas.

Queríamos lograr algo así e hicimos Manuelas 0.5 (Imagen 13), dos discursos que se combinan, una Manuela cuenta su vida y la otra dice acciones que quisiera hacer, algo corto para saber si era lo que queríamos, pero tampoco nos convenció, no tenía sentido contar nuestra historia tan cronológicamente

¿Quién podría conectarse con nosotras si contáramos cada detalle de nuestra vida?

Mi intención no es contar cada detalle de mi vida para influenciar a nadie,

ni abrir debates entre temas de la actualidad para saber la opinión de todos.

Quiero que reflexionen sobre sí mismos sin necesidad de contar detalles personales.

Reflexionar con el hecho de entender que uno no siempre es el mismo, que se puede llegar a ser ambiguos y duales incluso en una misma situación.

Si no puedo lograr que se identifiquen con mi obra estaremos perdiendo esa parte importante, el espectador.

“Con la realidad virtual podemos, en lugar de meter la información en la cabeza, meter la cabeza en la información, pues proyectamos literalmente nuestra conciencia fuera de nuestros cuerpos y podemos contemplarla objetivamente” (Marín Casanova, 2007, pág. 74)

*una técnica que nos permite
expresar ese estado mental
en el que estamos inmersas,
mostrando situaciones opuestas*

*y así lograr que el espectador al estar
dentro de nuestra cabeza se identifique
con nuestra obra,*

*sin dejar de lado la posibilidad que
nos ofrece el video, poder estar al
mismo tiempo interactuando en el
mismo espacio.*

La conciencia al ser exteriorizada del interior, se convierte en una conciencia artificial y la conciencia ya no mira hacia dentro sino hacia fuera, es una pantalla en la que se contempla el proceso de dislocación y desterritorialización de la información.

Al pensar en aquella metáfora que se acomodara a la información que queremos transmitir, recurrimos a la obra de Jihan Zencirli: “Su interés es crear espacios emocionales y físicos que rompan con la monotonía del día y conectarnos los unos con los otros” (Traducido a español) (NYCB art series, 2018) (imagen 14) sus instalaciones de bombas permiten crear espacios reflexionando sobre la cotidianidad. También nos interesa el efecto emocional y físico que causan las bombas.

*“Posibilidades” (imagen 15), es una
instalación en un espacio lleno de
bombas naranjas, un recorrido hacia
las decisiones que se toman, cada
bomba como una posibilidad,*

*que me voy a poner, que camino voy
a tomar hoy, que voy a almorzar,*

*Por esto son la metáfora de la
conexión de nuestra identidad con el
mundo, con las personas,*

*Eso es lo que se verá en
“Soy lo que soy”, una instalación
de bombas color naranja*

*Uhhh está buena esa pregunta,
porque desde hace mucho
apropiamos ese color,
lo sentimos nuestro,*

*es un color neutro que no está
determinado por el género como el
azul o el rosado;*

*hay que decidir cuál se escoge y se
aprovecha o cual se deja desinflar o
explotar, eso pasa todos los días, hay
que tomar decisiones todo el tiempo;*

*si voy a entrenar y/o decisiones que
pueden afectar tu vida de ahí en
adelante.*

*todo eso que hay que decidir todos
los días y que por eso es abrumador
y siempre alguna de nosotras dos se
expresa de diferente manera ante cada
situación y decisión que tengamos que
tomar.*

¿Por qué naranja?

nos define,

*es cálido, me hace sentir segura pero en
algunos casos abrumada.*

Con la unión de todos los elementos mencionados en este texto, pudimos estructurar, producir y realizar “Soy lo que soy” un espacio mental 360°, mi cuarto como entorno personal adaptado a las experiencias que vivimos en el exterior, estará lleno de bombas, siendo éstas las posibles decisiones que tengo que tomar y nosotras dos interactuando con cada situación que se nos presenta. Mi modo de trabajo se basa en la introspección, ser consiente en que situaciones se expresa cada una de las Manueles y como poder representarlas.

*Yo siempre insegura ante cada decisión,
mi motivación es sobrevivir, no me gusta
hablar, siento el cuerpo y la respiración
pesada, me conformo con lo que la
vida me pone al frente, soy débil, me
menosprecio, no hago muchas cosas
para cambiar mi realidad;*

*yo en cambio tomo la decisión de la
mejor manera posible, disfrutando, mi
motivación es experimentar, digo lo
que pienso, me siento ligera, si algo
no me gusta lo cambio o lo mejoro,
soy fuerte, me aprecio y siempre
quiero tener nuevas experiencias.
A pesar que en obras anteriores yo
estuviera siempre afuera, quise
regresar a ese espacio personal al
que quiero volver a apropiarme y
hacer que Manuela se sienta
cómoda y de vez en cuando salga
más conmigo al espacio exterior.*

Todas las acciones que cada una de las Manueles hacen en “Soy lo que soy” tienen que ver con las bombas, con esa metáfora de conexión entre mi identidad dual y el espacio personal afectado por las situaciones externas a las que estamos inmersas todos los días y en las decisiones que tenemos que tomar.

Esta reciente experimentación es con la que nos hemos sentido más identificadas, a pesar de sus dificultades técnicas, no es lo mismo pensar en un encuadre a pensar en un espacio 360, ningún detalle puede pasar desapercibido. Trabajar en mi cuarto por más de una semana con más de 500 bombas ha sido una experiencia abrumadora, sin poder caminar bien, el olor a caucho se impregna en todas partes, al estar mucho tiempo ahí, mis ojos se acostumbraban al color, cuando salía y veía otros colores, me sentía mareada y no veía del todo bien, tenía que parpadear para tratar de ver bien, como si se tuviera mucho tiempo una luz directo a los ojos y cuando la luz ya no está, se sigue viendo un brillo en el lugar donde estaba esa luz. Corporalmente ese espacio me hacía reflexionar aún más en cómo se sienten esas dos Manueles, una muy incómoda con el espacio y la otra disfrutándolo, exploté esas emociones en la grabación y me sentí más a gusto en como hice todas las acciones, pude soltarme más, dejar fluir a cada una. Al ver la experiencia con las bombas, al final dejamos una pregunta abierta para que el espectador se piense así mismo

*él en cierta medida
también lo puede ser,*

*¿Por qué no se puede ser
muchas cosas a la vez?*

y así como nosotras somos duales,

*que se cuestione esas situaciones y
decisiones en los que puede ser con
libertad y los otros con los que no*

¿Por qué no romper de una vez por todas, ese binarismo al que nos encontramos inmersos?



14. "Look alive by Fellow Z, instalación de bombas (2011)



15. Posibilidades (2016)

Bibliografía

- Mouris, F. (Dirección). (1973). Frank Film [Película].
- Santos Velásquez, L. (1995). Deseo, ley e identidad: Una mirada psicoanalítica sobre las diferencias de género. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Salamanca, C. (2006). Colección de Ensayos sobre el campo del arte colombiano. Me veo y me reflejo, me ves y me refracto. Bogotá D.C: Alcandía Mayor de Bogotá D.C.
- Rokeby, D. (1996). Transforming Mirrors. Very Nervous Systems.
- Lamas, M. (1995). Género e identidad. Cuerpo e identidad. Colombia: Uniandes.
- Krauss, R. (1978). Videoarte: La Estética del Narcisismo. New York.
- Flusser, V. (1994). Los gestos, Fenomenología y Comunicación. Barcelona: HERDER.
- Echeverry, S. (Dirección). (2009). Drag Fallido [Película].
- Echeverri, J. P. (Dirección). (2011). ToSoy Rial [Película].
- Butler, J. (2004). Lenguaje, poder e identidad. España: Editorial Síntesis S.A.S.
- Biblia. (s.f.). Levítico 18:22.
- Biblia. (s.f.). Génesis 27:28.
- Bergson, H. (1896). Materia y Memoria . Buenos Aires: Editorial Cactus.
- Barragán, A. (Dirección). (2015). Calendarios Serguei [Película].
- Marín Casanova, J. A. (2007). El doble de realidad. En C. Moreno Marquéz, -R. Lorenzo Alquézar, & A. M. de Mingo Rodríguez, Filosofía y realidad virtual (pág. 74). España: Universidad de Zaragoza.
- NYCB art series. (26 de Enero de 2018). New York City Ballet. Obtenido de
- New York City Ballet: <https://www.nycballet.com/artseries>



Soy lo que soy (2018)



