

***La vulnerabilidad al desnudo:
Sentimientos al descubrir mi ser***

www.digital.ula.ve

Reconocimiento-No Comercial

Universidad de Los Andes
Facultad de Artes
Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico
Licenciatura en Artes Visuales

***La vulnerabilidad al desnudo:
Sentimientos al descubrir mi ser***

Autora: Rut Yakelin Uzcátegui Rivera
Tutora: Dra. María Alejandra Febres-Cordero

Mérida, enero de 2020

Universidad de Los Andes
Facultad de Artes
Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico
Licenciatura en Artes Visuales

***La vulnerabilidad al desnudo:
Sentimientos al descubrir mi ser***

Trabajo especial de grado presentado como requisito para optar al título de Licenciada en Artes Visuales

Autora: Rut Yakelin Uzcátegui Rivera
Tutora: Dra. María Alejandra Febres-Cordero

Mérida, enero de 2020

Resumen

El objetivo de esta investigación se centró en presentar una obra artística performantica que muestre la vulnerabilidad al desnudo, que siento como mujer ante situaciones que se presentan en el entorno, expresando así sentimientos de miedo, tristeza, dolor y frustración, al descubrir mi propio ser, lo que me motivó como mujer y como artista a indagar, mostrar, analizar y reflexionar sobre la vulnerabilidad que tiene la persona ante tales situaciones. La fundamentación teórica busca realizar un bosquejo general de los artistas, que a nivel internacional, se han dedicado a realizar trabajos a través del uso del performance, con énfasis en la representación de la mujer, los sentimientos de ésta y su vulnerabilidad ante momentos difíciles de sus propias vidas. Tales artistas fueron Käthte Kollwitz, Frida Kahlo y Marina Abramovic. Por otra parte, se señala el contexto teórico, el cual está referido a temas de la vulnerabilidad y el performance. La referida investigación es de tipo cualitativa, basada en la narración de los hechos que se suscitaron en mi entorno, pues soy sujeto, objeto y medio en la obra performantica que presento como propuesta del tema: *La vulnerabilidad al desnudo: Sentimientos al descubrir mi ser.*

Línea de Acción: arte contemporánea.

Palabras Claves: vulnerabilidad, performance, mujer

Índice General

	p.p.
Desde mi niñez hasta la actualidad	1
Capítulo I: La niñez de la mujer reflejada a través de su vulnerabilidad	4
I.1. Planteamiento de la propuesta	5
I.2. Objetivos	12
I.2.1. Objetivo General	12
I.2.2. Objetivo Específico	12
I.3. Justificación	13
I.4. Propósito	14
Capítulo II: La vulnerabilidad: los sentimientos que atrapan al ser	15
2.1. Antecedentes Históricos	16
2.2. Antecedentes de la Investigación	26
2.3. Contexto Teórico	42
2.3.1. La Vulnerabilidad. Contextualización teórica	42
2.3.2. El Performance: Una visión teórica	47
2.3.3. El color: una perspectiva teórica	52

	p.p
Capítulo III: Imágenes que logran la expresión de vulnerabilidad de la mujer	54
III.1. Metodología para la creación de una obra performantica	55
III.2. Proceso Creativo: Obra performantica “Sentimientos al desnudo”	58
Capítulo IV: El reflejo del pasado por medio de la mujer como emblema representativo de vulnerabilidad	74
La vulnerabilidad: los sentimientos que atrapan al ser	76
Referencias Bibliográficas	79

www.bdigital.ula.ve

Índice de Figura

	p.p.
Figura 1. Obra Mujer con niño muerto	17
Figura 2. Obra El Sacrificio	18
Figura 3. Obra La Viuda y Los Huérfanos	19
Figura 4. Obra Autorretrato La Columna Rota	22
Figura 5. Obra Las Dos Fridas	22
Figura 6. Obra Sin Esperanza	23

Índice de Fotos

	p.p.
Foto N° 1. Vestuario color negro	61
Foto N° 2. Vestuario color verde	61
Foto N° 3. Vestuario color blanco	61
Foto N° 4. Elementos del escenario: Las piedras	63
Foto N° 5. Elementos del escenario: Vidrio Quebradizo	64
Foto N° 6. Elementos del escenario: Vidrio Liso y grueso	64
Foto N° 7. Elementos del escenario: Raíces	65
Foto N° 8. Elementos del escenario: Hojas	65
Foto N° 9. Elementos del escenario: Capullo	66
Foto N° 10. Elementos del escenario: Pétalos de Rosa	67
Foto N° 11. Elementos del escenario: Luz Tenue	68
Foto N° 12. Elementos del escenario: Luz Intermedia	68
Foto N° 13. Elementos del escenario: Luz Fuerte	68
Foto N° 14. Escena 1: El Pasado	70
Foto N° 15. Escena 2: La Transformación del Ser	71

Foto N° 16. Escena 3: El Presente

Foto N° 17. Escena Final

p.p.

72

73

www.bdigital.ula.ve

Desde mi niñez hasta la actualidad

www.bdigital.ula.ve

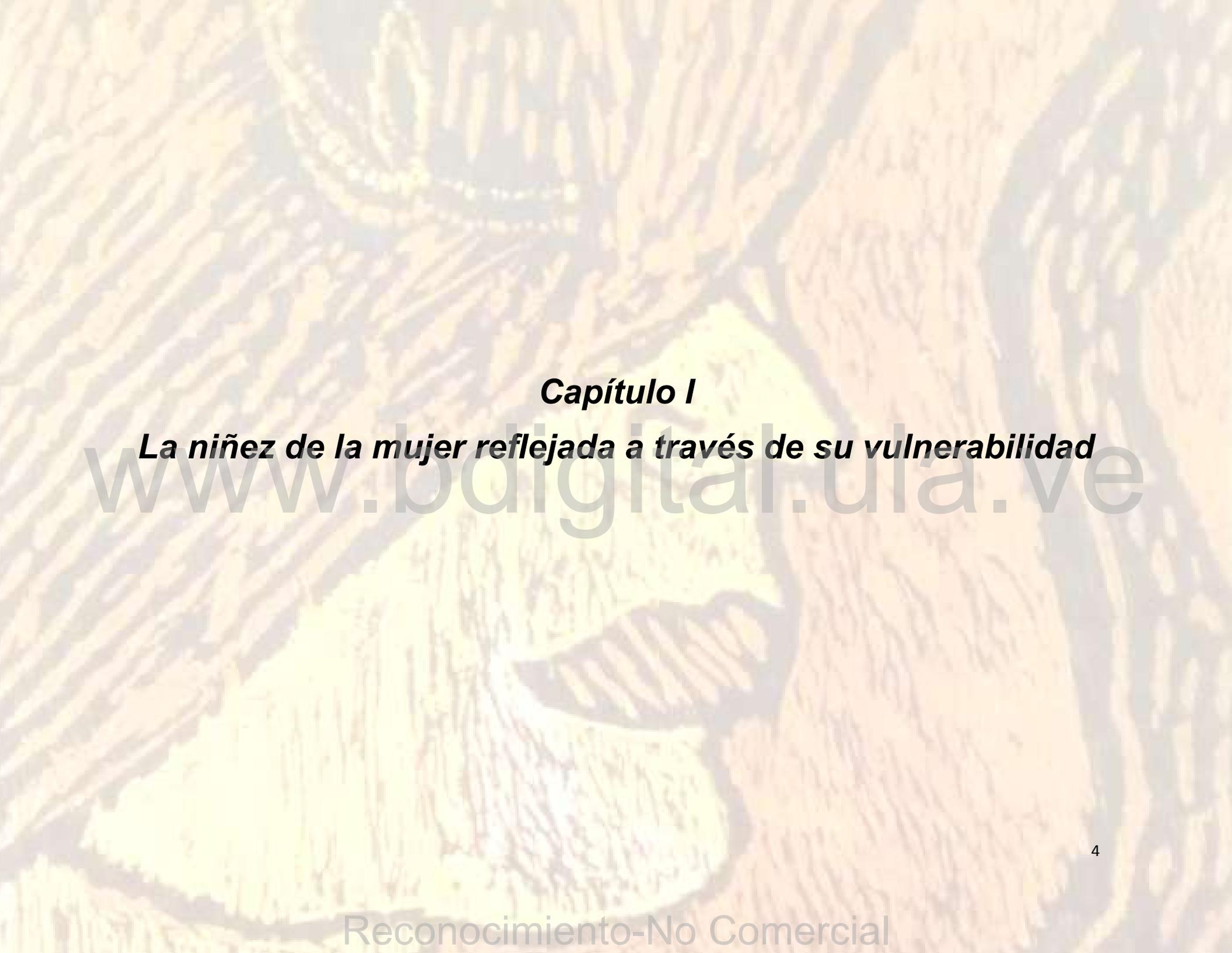
El tema de la vulnerabilidad es muy amplio y puede ser aplicado a diferentes áreas o ámbitos de estudio: cultural, social, político y natural, entre otros. En el caso que nos ocupa con esta investigación, se hará referencia a la vulnerabilidad cultural y social, dado la afectación personal que sufro como investigadora y autora de la misma. Por ello, la investigación titulada: *La vulnerabilidad al desnudo: Sentimientos al descubrir mi ser* es el resultado de mi trayectoria desde la infancia hasta la actualidad, donde la creatividad, el ingenio y la reflexión permiten expresar a través del arte los sentimientos que oscurecen el desarrollo personal, social, emocional, intelectual y psicológico de la persona. Por ello, la creación de bocetos o dibujos y las obras performanticas permiten, entre tantos otros medios artísticos, mejorar las habilidades, capacidades, destrezas y competencias para mostrar lo que se siente, el interior del ser y lo que se quiere transmitir a los espectadores.

Bajo este contexto, la investigación titulada *La vulnerabilidad al desnudo: Sentimientos al descubrir mi ser* se presenta en cuatro (04) capítulos. El capítulo I, denominado *La niñez de la mujer reflejada a través de su vulnerabilidad* describe tanto el planteamiento del problema como los objetivos, la justificación y el propósito que se pretenden con la investigación. En el capítulo II denominado *La vulnerabilidad: los sentimientos que atrapan al ser*, se presenta el contexto teórico, así como las causas que motivaron el tema de investigación y los antecedentes tanto históricos como de la investigación. Seguidamente, el capítulo III el cual lleva por título *Imágenes que logran la expresión de la vulnerabilidad de la mujer* hace referencia al marco metodológico, que en este caso se trata de una investigación cualitativa, señalando la metodología para la creación de una obra performantica así como el proceso

creativo para desarrollar la propuesta artística performantica, la cual representa una obra de creación libre y basada en hechos de la vida real que marcaron y marcan mi accionar como persona y como mujer.

Posteriormente, en el capítulo IV titulado *El reflejo del pasado por medio de la mujer como emblema representativo de la vulnerabilidad* expreso mis reflexiones finales sobre la vulnerabilidad en la mujer que se ve afecta desde cualquier aspecto como persona, para finalmente presentar las conclusiones de la investigación, en el apartado llamado *La vulnerabilidad: los sentimientos que atrapan al ser...*

www.bdigital.ula.ve

Capítulo I

La niñez de la mujer reflejada a través de su vulnerabilidad

www.bdigital.ula.ve

Este capítulo hace referencia, por una parte a las razones que me motivaron como mujer y como artista a indagar, mostrar, analizar y reflexionar sobre la vulnerabilidad que tiene la persona ante situaciones que se presentan en su entorno, específicamente la mujer; así como el porqué de la investigación titulada *La vulnerabilidad al desnudo: Sentimientos al descubrir mi ser*. De igual manera, se exponen la justificación, el propósito, los antecedentes históricos y de la investigación así como su basamento teórico, lo que permitirá, en el Capítulo II, enunciar el marco metodológico y la propuesta de la obra performantica.

I.1. Planteamiento de la Propuesta

Toda persona es un individuo inteligente y racional, que posee conciencia sobre sí mismo y su accionar, convirtiéndolo en un ser único con su propia autonomía, conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que lo diferencian de los demás, de aquí que se requiere de la educación para desarrollarse dentro de la sociedad y, poder así, alcanzar sus metas y objetivos en un tiempo determinado (Zavala, 2010). Con el transcurrir del tiempo, cada persona sufre transformaciones, dada las vivencias que experimenta dentro de la sociedad. Por lo tanto, toda persona, no es otra cosa que un ser consciente, racional, crítico y creativo de lo que desea adquirir y desarrollar en su vida; lo cual, no se hereda de los padres y/o familiares sino que se construye a lo largo de la vida. Así pues, somos el resultado de la interacción de unos con otros, donde aceptamos a los demás cómo son, con sus propias características y dispuestas a crecer como persona día a día.

Los orígenes y contextualización del término *persona* se remontan a la edad media, cuando el filósofo Boecio¹ define el vocablo *persona* como *sustancia individual de naturaleza racional*. Para el siglo XVIII, Kant² lo definió como un ser autónomo que es capaz de actuar consiente y libremente bajo los principios morales de la sociedad. De estas definiciones, se deducen, entonces, dos aspectos fundamentales: primero, toda persona es racional, aspecto este que es propio de sí mismo, y segundo toda persona posee su propia autonomía para desenvolverse dentro de la sociedad. Por ello, es un ente racional, que busca su propia identidad dentro de la sociedad, con sus sentimientos de felicidad o de tristeza, pero propios de sí mismo, que requiere de la convivencia y el establecimiento de relaciones sociales con los demás, para desarrollarse como persona. Es, por ende, un “ser” que se caracteriza por ser sociable, sensible, inteligente, vulnerable y único a lo que se sucede en su entorno.

Es un ser *social*, pues requiere la convivencia con otras personas para lograr su desarrollo físico, mental e intelectual. *Sensible*, ya que siente lo bueno o lo malo que surge de la interacción con los demás. *Inteligente*, pues cuenta con un conjunto de conocimientos que pone en práctica y de manera racional, según sus necesidades de desarrollo personal y/o convivencia. *Vulnerable*, porque la sociedad nos crea miedos y temores a enfrentarnos a la realidad; es decir, es susceptible de ser lastimado o herido, bien sea física, moral o psicológicamente. *Único* tanto

¹ Anicio Manlio Severino (480 – 524). Político, filósofo y poeta latino. Trató sobre temas relacionados con el hombre y sus sentimientos, Dios y la música entre otros. (Rodríguez, 1004).

² Immanuel Kant (1724 – 1804). Filósofo alemán, Su filosofía estuvo enmarcada en el hecho de enfrentar la parte cognoscitiva del hombre (UNESCO, 1993).

en los aspectos físicos como emocionales, que lo distingue del resto de los miembros de la sociedad, responsable de su accionar y las consecuencias que esto trae consigo. Bajo este contexto, el término persona expresa a un ser racional, que busca su propio beneficio en función de todo aquello que lo rodea y que expresa sus sentimientos conforme su accionar dentro de la sociedad.

Pensar lo que significa que una persona se sienta débil, dado la presencia de algunos sentimientos negativos en ella, implica conocer en primer lugar, el significado del término vulnerabilidad, visto éste como un aspecto determinante de su accionar; o sea, como un fenómeno propio de cada persona, las causas que dan origen a dicho fenómeno y cómo afectan de manera positiva o negativa su desarrollo personal, sentimental o intelectual. Descrito dicho fenómeno, entonces podré hacer distinción de los tipos de vulnerabilidad; haciendo énfasis en aquella que existe en la persona, específicamente en la mujer, expresada a través de sus sentimientos (Marshal, 1993). Dicha situación será descrita desde mi vida personal, razón que me lleva a realizar esta investigación y la cual titulé *La vulnerabilidad al desnudo: Sentimientos al descubrir mi ser*.

Bajo esta premisa se dice entonces, que la vulnerabilidad se refiere a los aspectos débiles de la persona y que afectan de manera negativa su accionar dentro de la sociedad, provocando estados de ánimo desfavorables. De aquí, que no podríamos afirmar que la vulnerabilidad sea una ventaja o desventaja que posee la persona, pero si logramos afrontarla podríamos convertirla en algo favorable para nuestro desarrollo personal y emocional. Por esto,

la persona es vulnerable a su propia condición y la misma puede ser asumida de modo consciente o inconsciente, observándose comportamientos de timidez o bloqueo al relacionarse con los demás miembros del entorno en el que se desenvuelve. En consecuencia, se hace necesario que toda persona, más que lamentarse de tal situación, debe aprender de ella con inteligencia, con el fin de asumir una actitud positiva en beneficio de sí mismo.

Si bien es cierto que el tema de la vulnerabilidad se encuentra vinculado con circunstancias que se suceden en nuestro alrededor y que varía de una persona a otra, no puede considerarse que tales circunstancias siempre provocaran vulnerabilidad en las mismas. Es necesario recalcar, y como lo señala Malgesini (2011), la vulnerabilidad es una condición social, que por ser propia de cada persona limita su desarrollo, impidiéndole alcanzar su bienestar personal, social e intelectual. Bien pareciera por lo expuesto en estas líneas, que la vulnerabilidad se presenta como una faceta oscura de la vida, que conlleva a la exclusión de la persona de su entorno o a que la misma decida aislarse del mismo. Con relación a esta condición social, Castel (2002) expresa que la vulnerabilidad es una situación inestable, que vincula la fragilidad de las personas para reaccionar ante cualquier situación y la falta de medios para enfrentarla.

De modo que, y considerando mis experiencias, me he identificado con palabras claves como: dolor, miedo, tristeza y frustración, a las cuales he sido vulnerable desde mi infancia. Al mirar mi interior y aceptar ser vulnerable a estados de ánimo negativos, he diseñado y puesto en práctica estrategias, como la elaboración de bocetos en

escala de grises o a color, que me han permitido adaptarme a los patrones de la sociedad donde me desenvuelvo. En este orden de ideas, me surgen las siguientes interrogantes: *¿por qué sufrimos de estos sentimientos negativos?, ¿estos sentimientos nacen en el seno de la familia, lo que nos hacen ser vulnerables?, ¿será que nuestros padres no tienen la comunicación adecuada con nosotros, en nuestra niñez, que hace que surjan tales sentimientos?, ¿seremos propensos a ser más vulnerables cada día?, ¿cómo podemos superar nuestros miedos y dejar de ser tan vulnerables?*

Para dar respuesta a estas interrogantes, tomo como referencia, entre los artistas vinculados con el tema de la vulnerabilidad, a Frida Kahlo, Käthe Kollwitz y Marina Abramovic, quienes expresan la vulnerabilidad por medio de sus obras, utilizando el estatus performativo, a través de la demostración de poses de su propio cuerpo, para mostrar sus sentimientos de tristeza. Su forma de expresar el tema de la vulnerabilidad, me motivó a ser más detallista y precisa conmigo misma, donde el arte se convierte en el mecanismo para expresar, dentro del entorno que me rodea, los sentimientos de dolor, miedo, tristeza y frustración, que en algún momento afectaron mi vida. Lo cual, surge por todo lo que he vivido, donde las facetas más débiles me han permitido superarme, lo que me convirtió en una persona alegre y satisfecha de lo que siento y hago.

De niña tuve muchos sentimientos encontrados, que me hacían sentir oprimida y desorientada completamente, pues desde muy pequeña obtuve una educación muy complicada, donde mis padres eran muy duros con relación a

la educación y la formación que debía recibir. Ellos, se fundamentaban en términos totalmente diferentes a lo cotidiano, ya que se regían por lo que su religión les decía y en el qué dirán. Todo esto, trajo consigo desorden, depresión, miedo, tristeza, dolor y frustración, hasta hacerme una persona introvertida y tímida, sin ánimos para hacer las actividades que cualquier persona realizaría cotidianamente. En definitiva, a lo largo de mi vida pasaron muchas cosas, las cuales me volvieron más vulnerable, originando sentimientos negativos en mí. Bajo este contexto vivencial, pienso que la vulnerabilidad no solo es pobreza en términos sociales y culturales, sino por el contrario también lo es en el interior de una persona que marca su destino.

En consecuencia, cada momento de la vida hay que disfrutarlo, ver en el pasado lo bueno del presente. La niñez es la etapa de la vida con la que comienza el desarrollo de la persona. Nuestros padres esperan que seamos como ellos, pero, como lo exprese en líneas anteriores, cada persona es única, con sus propias características, habilidades, destrezas y capacidades, que nos permiten determinar nuestro propio ser. Con relación a esto, he sacado y sentido algo muy bueno que es lo que he creado como persona, dándole un vuelco completo a todo lo que pasé en el pasado y siendo vulnerable por la felicidad, el entusiasmo y la fortaleza que siento como persona, donde todo aquello que viví desde mi niñez quedó en el pasado y se ha ido desboronando poco a poco. Por eso, hoy presento a través de mi trabajo artístico lo que fui y lo que soy, donde la vulnerabilidad a los episodios negativos no es la incapacidad que tenemos para salir de ellos, sino la manera de vivirla y expresarla en cada faceta de la vida.

En este orden de ideas, la propuesta que expongo busca reflejar a través del performance, como trabajo artístico, los sentimientos de la mujer que se ve afectada como persona por los hechos que se suceden en su entorno. Esta realización artística se muestra en un escenario, donde soy parte fundamental del trabajo artístico, pues soy partícipe del mismo al convertirme en sujeto, objeto y medio de esta investigación y, por ende, de la obra artística; donde el performance sirve como herramienta para elaborar dicha propuesta. Es una manifestación artística donde “yo” estaré allí, luz que iluminará mi cuerpo dejando esa soledad, ese espacio oscuro, ese yo interior, entrelazada y sentada mirando al espectador, para mostrarle esa tristeza que hay en mí interior, como parte de la educación y formación que recibí desde niña.

De modo que, la creatividad y el ingenio del artista en cualquier tema, pero sobretodo en los temas de la vulnerabilidad de la persona, es de gran interés tanto para el artista como para el espectador. Es un escenario donde se recuerda la historia, se reflejan las anécdotas y se relata a través del arte y el uso del color, los pinceles, la paleta, la pintura, la brocha, el lápiz y otros tantos materiales lo que fue, lo que es y lo que será la vida del artista y su entorno. Los sentimientos, las emociones, la vulnerabilidad, las alegrías y las tristezas representan hechos para ser expresados a través de manifestaciones artísticas, las cuales llaman a la concientización, reflexión, análisis y crítica por parte del espectador.

I.2. Objetivos

I.2.1. Objetivo General

Presentar una obra artística performantica que exprese la vulnerabilidad al desnudo, que siente la mujer ante situaciones que se presentan en su entorno.

I.2.2. Objetivos Específicos

- ✓ Contextualizar los términos de la vulnerabilidad de la persona, el performance y el color para generar una obra artística performantica.
- ✓ Definir los requerimientos técnicos para la ejecución de una obra artística basada en el performance.
- ✓ Producir la obra artística a través del performance.

I.3. Justificación

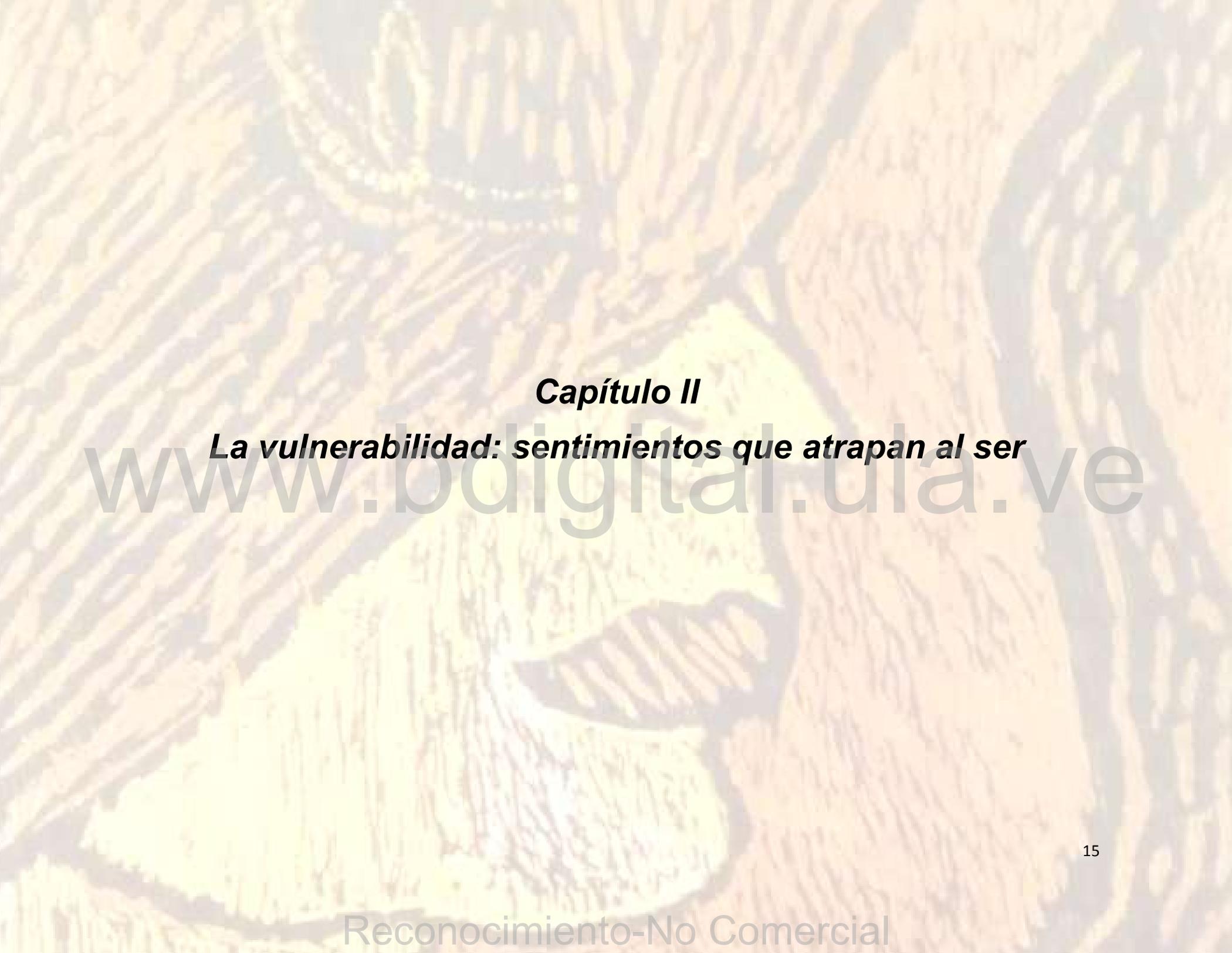
Toda persona busca la satisfacción o bienestar de su vida. La vida tiene momentos difíciles, momentos de los que se aprende con el transcurrir del tiempo, aunque también tiene momentos agradables. Estos momentos, en muchas ocasiones, inspiran al artista a plasmar en sus obras su interior como persona. Allí, donde la vida nos aprieta, se descubre algo interesante, algo fascinante, que permite reflejar a través del arte todo lo que sabemos y sentimos. El arte es uno de los tantos mecanismos con los que cuenta el artista para reflejar tales sentimientos.

De ahí se infiere, que la vulnerabilidad de la mujer puede presentarse en diferentes facetas de la vida, que alteran su condición normal como mujer y como persona. El artista representa esta situación a través de diferentes posiciones del cuerpo de la mujer, personificando sus expresiones de sentimientos negativos. Manifestaciones artísticas que surgen del deseo que tiene el artista por representar el entorno en el que desenvuelve, lo cual requiere contextualizar tanto la realidad de la mujer como a la mujer propiamente dicha. Por esto, el performance como expresión artística, permite entonces crear obras para expresar lo que se siente y lo que se desea decir. Esto, implica pasión por el arte, por lo que está más allá de un boceto, de una obra, de un trazo o simplemente de un dibujo. Con relación a esto, Seligson (1989) expresa que la creación de un artista es un acto de amor de lo que se conoce, de lo que se quiere expresar y de lo que es la realidad del artista. Es por tanto, una forma de dar respuesta, a aquello que el artista quiere compartir con el espectador; es decir, es un acto significante, que busca transmitir

sentimientos y emociones, contando para ello con elementos como el dibujo, el boceto, la música, la imagen, los gestos, el movimiento y las poses, entre otros tantos elementos.

I.4. Propósito

El desarrollo de la propuesta que planteo, busca mostrar al espectador la vulnerabilidad de la mujer ante situaciones que afectan su estado anímico, psicológico e intelectual, a través de una obra performantica, donde se emplea el boceto como punto de partida para expresar los sentimientos del performer. El uso del performance como herramienta para expresar los sentimientos del artista, es hoy en día la técnica más idónea para representar hechos de la vida real. Esto, conllevará a que el espectador experimente nuevas situaciones, al lograr que éste se involucre de manera activa en la obra performantica, donde la creatividad del artista necesariamente debe inducir a esta participación del espectador. A esto se añade, el hecho de que el performance constituye una manera de evidenciar la realidad que se sucede en el entorno del artista, convirtiéndose en el mecanismo, por medio del cual se expresan sus problemas o situaciones vivenciales y que busca transformar, a través de su creatividad y su imaginación, la realidad que experimenta.

Capítulo II

La vulnerabilidad: sentimientos que atrapan al ser

www.bdigital.ula.ve

II.1. Antecedentes Históricos

Esta sección busca realizar un bosquejo general de los artistas, que a nivel internacional, se han dedicado a plasmar trabajos a través del uso del performance, con énfasis en la representación de la mujer, los sentimientos de ésta y su vulnerabilidad ante situaciones o momentos difíciles de sus propias vidas.

Käthe Kollwitz

Nació en Kaliningrado el 8 de julio de 1867. Pintora, escultora, escritora y artista gráfica alemana, sus obras estuvieron marcadas por la pérdida de su hijo y los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Fue una artista destacada del realismo crítico, pues sus obras representaron una profunda crítica social. (Hernández, 2018), donde la objetividad en la representación de la realidad que vivía y de su entorno, fueron los aspectos que caracterizaron sus obras, dado que convive en una sociedad determinada por los conflictos propios de la época. Se trata entonces, de expresar *los sentimientos en mujeres no hermosas, dado que el centro de su interés es otro: ahondar en el estudio emocional de aquellas que acuden a la consulta de su marido, en pleno barrio obrero, a quien ayuda*

puntualmente (Núñez, 2008:392). Con relación a esto, se encuentra su obra **Mujer con niño muerto** (1903) (Figura 1), conocida como *La Pietá Kollwitz*, con la cual expresó los sentimientos de tantas mujeres que sufrían por la pérdida de sus hijos, los cuales morían por hambre o por la guerra, así como su estado de ánimo tras la pérdida de su propio hijo.

Autor: Käthe Kollwitz
Título: Mujer con niño muerto
Técnica: Escultura
Medidas: 36,8 * 28 * 39,1 cm
Año: 1903

Figura 1: Obra Mujer con niño muerto
Fuente: Hernández, 2018

El aspecto que destaca, y por tanto toma importancia en el campo del arte, es la selección de los temas en los que la artista Käthe Kollwitz muestra los sentimientos negativos (tristeza, dolor, desconsuelo, amargura y depresión,

entre otros) que vive el ser humano, por el sufrimiento que experimenta fundamentalmente la clase obrera y las familias afectadas por las trágicas consecuencias de la guerra. Esta capacidad de expresión de la mencionada artista surge de su habilidad y destreza de observar su entorno y expresar sus propias vivencias y experiencias. De igual manera, las obras: **El sacrificio** (*Das Opfer*) y **La Viuda y Los Huérfanos** (*die Witwe und die Waisen Kinder*), aparecen como representaciones de esos sentimientos negativos que siente la artista, dados los momentos difíciles que vivió. La primera de ellas, muestra a una madre que alza el cuerpo de su hijo inocente, quién se sacrificará en la guerra (Figura 2).

Autor: Käthe Kollwitz
Título: El Sacrificio
Técnica: Grabado en Madera
Medidas: 37,2 * 40,8 cm
Año: 1922

Figura 2: Obra El Sacrificio
Fuente: Hernández, 2018

Por su parte, la obra **La Viuda** muestra a una mujer embarazada, que forma parte de los miembros del pueblo y que protege con sus propias manos el vientre que acoge a su hijo (Figura 3).

Autor: Käthe Kollwitz
Título: La viuda
Técnica: Grabado en madera
Medidas: 37,2 * 23,6 cm
Año: 1923

Figura 3: Obra La Viuda
Fuente: Núñez, M. (2008)

Así pues, sus obras señalan los estados de conducta de la mujer, donde se observa una estrecha relación entre la mujer artista que fue y su personalidad, donde cada obra despierta la conciencia del espectador para reflexionar sobre su accionar dentro de la sociedad. Por esto, sus obras no intentan mostrar la realidad, sino que por el contrario la hacen vivir, la hacen sentir, la hacen recordar... Käthe Kollwitz, muere el 22 de abril de 1975. La vinculación de los trabajos realizados por esta artista con la investigación que presentó está en el hecho de que sus

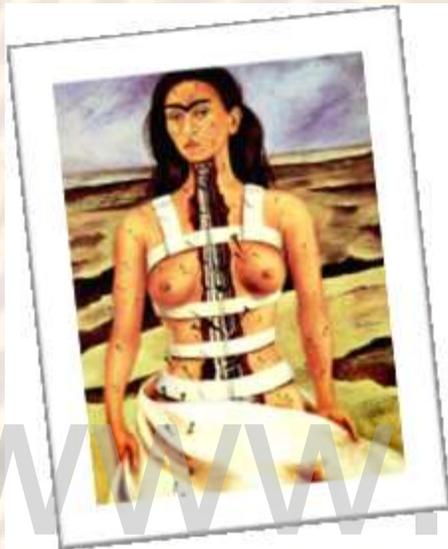
obras reflejan la vulnerabilidad a sentimientos tristes que sufre la persona por acontecimientos que se suceden en su entorno.

Frida Kahlo

Nace el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Su nombre de pila es Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, conocida en el mundo artístico como Frida Kahlo. Fue una pintora dedicada a reflejar en sus obras su propia vida, fundamentalmente los aspectos dolorosos, tormentosos y de sufrimientos, como consecuencia de pasar varios años postrada en una cama, producto del accidente que sufrió a temprana edad, aunque sus primeros pasos por el arte estuvieron enmarcados con los muralistas mexicanos de su tiempo. Su pintura se caracterizó por ser ingenua y metafórica, donde expresaba su sensibilidad por los hechos que se sucedían en su entorno y que marcaron su vida, así como por su compromiso con los aspectos políticos, folklóricos, sociales y culturales de la sociedad mexicana (Jill, 2004).

Para ello, pintaba espacios amplios, paisajes, naturalezas muertas o habitaciones solas y vacías, que demostraban la soledad en la que vivía (Kettenmann, 1992). En otras palabras, sus obras exponen la angustia de una realidad contradictoria entre lo que debería ser y lo que realmente era. Por esto, la pintora es parte de sus propias obras; es decir, es tanto la protagonista como el objeto de la pintura que realizaba, lo que la llevó a pintar sus propios retratos. Donde los colores brillantes y vibrantes como el verde, el rojo, el amarillo y el azul caracterizaban sus obras, lo cual definió su estilo artístico. Colores que representaban, entre tantos aspectos a la luz, la sangre, los sentimientos oscuros y el amor que sentía por lo que hacía y por los demás.

Entre sus obras se pueden mencionar: **La Columna Rota** (Figura 4), la cual se refiere al sufrimiento que vivió la artista desde el accidente que padeció a los 18 años de edad. Al mirar la referida obra, se observan lágrimas en su rostro, las cuales reflejan el dolor que siente y clavos a lo largo de su cuerpo, como símbolo de lo que tiene para lograr estar firme (Jill, 2004). **Las Dos Fridas** (Figura 5) representa su autorretrato, en el cual se observa a Frida vestida con un traje propio de la cultura mexicana (lado izquierdo de la obra) y la otra vestida con un traje europeo (lado derecho de la obra) (Kettenmann, 1992).

Autor: Frida Kahlo
Título: La Columna Rota
Técnica: Óleo sobre masonite
Medidas: 40 * 31 cm
Colección: Dolores Olmedo, México D.F.
Año: 1944

Figura 4: Obra Autorretrato La Columna Rota (1944)

Fuente: Martín, 2007

Autor: Frida Kahlo
Título: Las Dos Fridas
Técnica: Óleo sobre tela
Medidas: 173,5 * 173 cm
Colección: Museo de Arte Moderno, México D. F.
Año: 1939

Figura 5: Obra Las Dos Fridas (1939)

Fuente: Martín, 2007

Esta manifestación artística representa su mundo interior vinculado con el mundo exterior; es su propia realidad la que queda allí representada. **Sin Esperanza** (Figura 6), muestra como la artista se encuentra atada a su cama como consecuencia del accidente que sufrió; por tanto, representa el dolor al que estaba sujeta todo el día. De allí, que en la obra se observa tanto la luna (lado izquierdo) como el sol (lado derecho). En definitiva, las obras de Frida

Kahlo expresan sus propios sentimientos experimentados a lo largo de su vida, los cuales transformó en arte. Muere el 13 de julio de 1954, en Coyoacán, tras sufrir una trombosis pulmonar.

Autor: Frida Kahlo
Título: Sin Esperanza
Técnica: Oleo sobre masonite
Medidas: 28 * 36 cm
Colección: Dolores Olmedo, México D.F.
Año: 1945

Figura 6: Obra Sin Esperanza (1945)
Fuente: Martín, 2007

El vínculo que existe entre los trabajos realizados por esta pintora y la investigación que acá se presenta, se encuentra en el hecho de que cada una de sus obras expresan su propia vulnerabilidad al entorno en el cual vivió su enfermedad, llenándola de expectativa e incertidumbre. Vulnerabilidad que queda representa en la figura de la mujer, como artista y como mujer, situación que se asemeja a mi investigación, cuando representó a través del performance la vulnerabilidad de la mujer al desnudo.

Marina Abramovic

Nace el 30 de noviembre de 1945. Fue una artista serbia del performance, conocida en el mundo artístico como la *Madrina del arte de la performance*. Sus trabajos expresan la relación que existe entre el artista y sus espectadores (Demaria, 2004); por esto, juega el papel de sujeto, medio y objeto emisora del mensaje que desea transmitir a su audiencia. Para ello, explora su propio cuerpo y a sus espectadores, donde el dolor, el sufrimiento, la automutilación y la fatiga, son aspectos importantes a considerar para conseguir el éxito de su trabajo. Entre sus primeros trabajos se encuentran:

- a) **Ritmo 10** (1973). Filma como la artista en repetidas ocasiones apuñala la superficie que se encuentra entre los dedos de su mano hasta lograr lastimarse.
- b) **Ritmo 5** (1974). Donde se observa a la artista arrojarse al fuego en una estrella de cinco puntas prendida en fuego hasta perder la consciencia por la falta de oxígeno.
- c) **Ritmo 2** (1974). Muestra la pérdida física y psíquica, como consecuencia del consumo de medicamentos necesarios para el tratamiento de la esquizofrenia.

d) **Ritmo 0** (1974). Representa la última pieza de la serie Ritmo que produjo la artista. Esta obra se escenificó en Italia y la misma buscaba proporcionar placer o administrar dolor en el cuerpo de la artista, pues la misma se ubicó junto a una mesa en donde se encontraban setenta y dos utensilios que fueron utilizados por el público sobre el cuerpo de la artista.

Todas estas obras representaban el dolor de la artista como mecanismo para expresar su realidad. En consecuencia, juega un papel importante, en sus trabajos, el vínculo emocional que existe entre ella como artista y sus espectadores, pues como dice la misma artista: “sin público no hay performance, mientras más público asista más energía emerge de ellos y mejor será el performance; por esto, el público es objeto en mis trabajos” (Marina Abramovic, 1975).

Los trabajos presentados por esta artista se enlazan con mi propuesta de *La vulnerabilidad al desnudo: Sentimientos al descubrir mi ser*, puesto que hacen relación a las posibilidades que tiene cada individuo para tomar como punto de partida sus gestos o expresiones, su propio yo, que no ha revelado por diferentes circunstancias: sociales, culturales, personales, emocionales o psicológicas.

II.2. Antecedentes de la Investigación

El tema de estudio ha sido objeto de discusión a nivel internacional y regional. Una primera investigación fue realizada por Jeimy Carolina García Muñoz en febrero de 2018 en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación, Bogotá, y la cual lleva por título *Performance: un acto reivindicativo a través del cuerpo*. El objetivo general fue evidenciar la violencia de género y el quebrantamiento de los derechos de la mujer a través del arte del cuerpo. La importancia de esta investigación se fundamenta en el papel que juega el performance como herramienta artística, para expresar a través de gestos, movimientos y sonidos los problemas colectivos e individuales del sujeto objeto de estudio. Por ello, la investigadora se propuso vincular el arte con los problemas sociales que vive el ser humano, fundamentalmente la violencia de género y el feminicidio. Metodológicamente se trata de un estudio documental, lo cual permitió evaluar cómo es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno social en relación con el contexto de estudio, lo que se tradujo en la creación de tres (3) obras performáticas, presentadas en espacios relevantes en cuanto a su proceso creacional y su implicación en los hechos, permitiendo así interpretar la realidad mediante las manifestaciones artísticas que ejecuta el artista.

La investigadora concluye que el performance como agente creador no solo se vale de la experiencia del artista sino que juega un papel fundamental dentro de las prácticas artísticas. Se hace necesario establecer medios de comunicación dentro del hogar sobre temas relacionados con la violencia de género, la igualdad, la discriminación y

el feminicidio, por lo que deben implementarse estrategias educativas en favor del proceso de aprendizaje, donde la educación artística es un espacio de transformación en el cual pueden participar y reflexionar los niños y niñas en la escuela en torno a su contexto social.

A nivel regional, se encuentra por una parte el trabajo realizado por Cindy Yuncoza y, por la otra, la serie de bocetos realizados por la autora de esta investigación en la asignatura Dibujo, impartida en Facultad de Artes, Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico de la Universidad de los Andes, en el año 2017. La investigación realizada por Cindy Yuncoza en el año 2015, como requisito para optar al título de Licenciada en Artes Visuales en la Universidad de Los Andes, fue titulada *Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra*. Dicha investigación aborda aspectos tales como el performance y el relato autobiográfico de la propia autora, redactado a través de un texto poetizado, pues es una de las cualidades personales de su escritura. La misma fue estructurada en tres períodos: “Período de tinieblas”, “De las tinieblas a la luz admirable” y “Período de luz”.

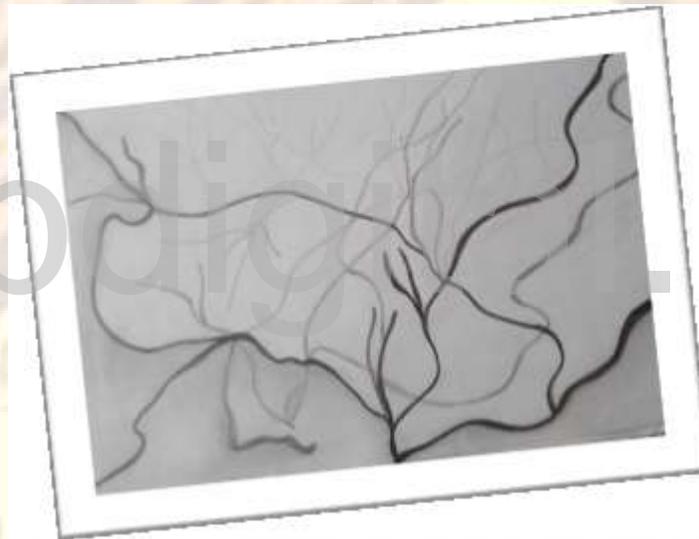
El primer período hace referencia al relato de la historia de la autora en una serie de performances que realizó entre el año 2011 y el 2014, donde las “punzas” se convirtieron en el objeto o recurso empleado, con el propósito de (sin llevar a cabo) derramar sangre. El segundo período, “De las tinieblas a la luz admirable”, surge como un proceso de transición en la vida de la autora, para dar paso al tercer y último período, “Período de luz”, que refleja la nueva historia de la autora a partir del año 2013. Con esto, la autora pretendió mostrar al lector su propia historia,

narrada en un lenguaje poético y reflexivo, donde se abre para dar a conocer su interior como ser, como artista y como persona. Concluye, que con la escritura de su relato de vida se fortaleció como persona, adquiriendo nuevos saberes en áreas desconocidas como lo fueron la antropología y la etnología. Áreas que considera son de gran interés para indagar y encontrar elementos necesarios para la escritura autobiográfica del ser humano.

Con relación a los bocetos, éstos representan una parte de mi existencia, pues soy la protagonista de la propuesta performantica sobre la vulnerabilidad de la mujer ante situaciones negativas o adversas, que se han presentado en mi entorno. Así, cada uno de los bocetos simboliza las raíces de las cuales nací. En ellas se observan líneas finas (debilidades) y líneas gruesas (fortalezas) que he tenido desde mi niñez hasta hoy día. En estos bocetos expreso una flor, donde sus hojas son símbolo de cada una de las personas que estuvieron a mí alrededor, las cuales tienen sus propias historias y que me afectaron y afectan, en cuanto a emociones, dolores, frustraciones, miedos y tristezas, expresando así mis propios sentimientos al desnudo.

En ellos, se puede observar que no existe rostro alguno de ese ser vulnerable, lo cual indica mis sentimientos ocultos y que no han sido expresados al mundo que me rodea. En otras palabras, es ese “yo” interno que nadie conoce. Esta parte de la manifestación artística de no mostrar el rostro sino el desnudo del cuerpo, refleja el hecho de ser una persona introvertida, que siempre estuvo al margen de lo que sucedía en su entorno, creando así sensaciones de miedo ante las situaciones que se presentaban, por muy pequeñas e insignificantes que fueran

éstas, como por ejemplo una simple hormiga que pudiera observar en la pared. Por esto, el desnudo representa el deseo del artista de abrirse a los demás, de expresar sus sentimientos, tal cual son. A continuación se muestra la serie de trece (13) bocetos, a los que hago referencia en las líneas que anteceden, con su correspondiente descripción, lo cual representa el inicio del proceso creativo de la obra performantica. Este primer boceto muestra las líneas finas y gruesas que representan las raíces de dónde nació. Es decir, mi nacimiento desde el vientre de mi madre, ese momento en el que aún no sabía lo que estaba pasando o iba a pasar a mí alrededor.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

El boceto que se señala a continuación, expresa mi evolución como ser humano para convertirme en una persona diferente con el pasar del tiempo.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

En este boceto me represento dentro de una incubadora, en señal de estar incrustada a algo, lo cual simboliza mi mayor miedo. Busco mostrar todo aquello a lo que le dijeron que “no”, expresando así mis estados de tristeza, que conllevaron a mantenerme, emocionalmente, encerrada en mi entorno.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

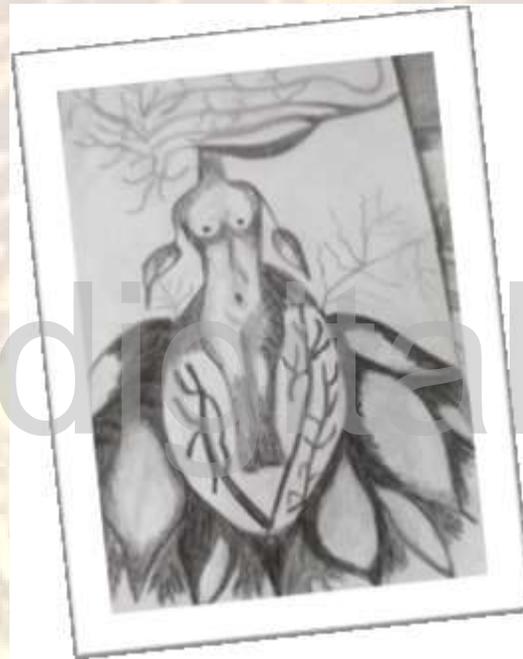
Seguidamente, en el boceto que muestro se observan las hojas, las cuales representan el accionar de las personas que estuvieron a mí alrededor y que me marcaron desde niña, provocando facetas negativas y destructivas en mi forma de ser.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

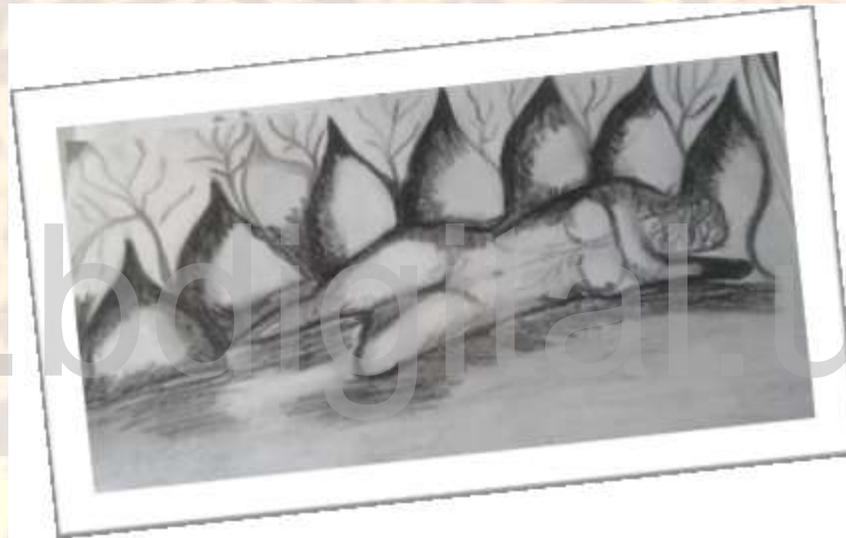
En tanto, que con este boceto me muestro como una persona cautiva; es decir, atrapada por las personas (hojas) que se encuentran en mi entorno social y que no me permitieron expresar lo que siento ni ubicarme como persona dentro de ese entorno.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin titulo
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

El boceto que se muestra expresa mi sentimientos, al sentirme oprimida y encerrada en mi propio entorno, donde mi cuarto y mi cama se convirtieron en el espacio para expresar, a través del llanto, mis estados de miedo, tristeza, dolor y frustración, por todo lo que había vivido en el pasado.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

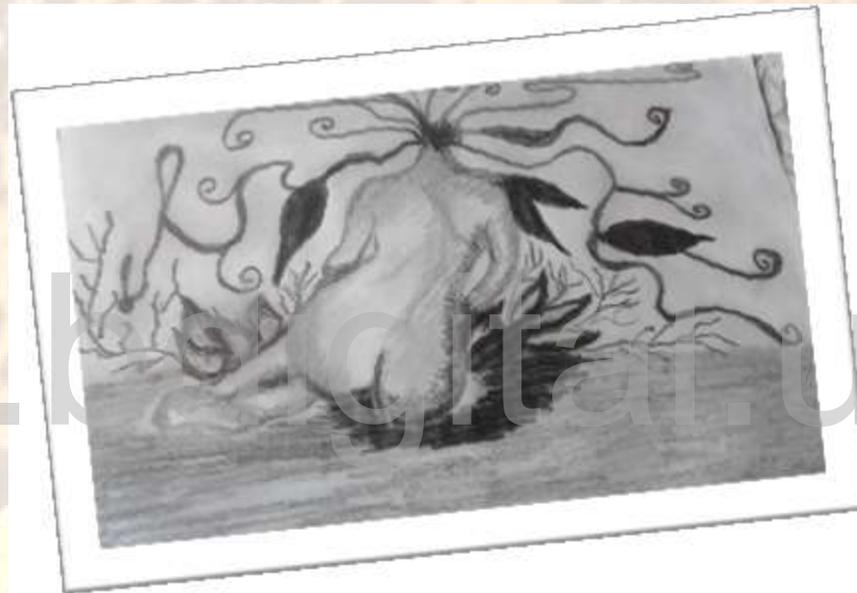
El boceto que aquí expongo, expresa la situación por la que pasaba al recibir los regaños de mis padres y responder a sus castigos frente a la pared, por haber hecho algo malo. Representa, por tanto, esos momentos de ocultamiento para que mi entorno no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, momentos en los cuales solo pensaba: “esto ya pasó, todo cambió”.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

Este boceto representa mi mayor locura, como consecuencia de todo eso que pensaba o pasaba por mi mente en diferentes temas, como por ejemplo la suciedad, cómo salir de esa situación de tristeza o cómo superar los miedos a los que me enfrentaba, entre otras cosas.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

Mientras que en el siguiente boceto me muestro como una persona más tranquila, pero igual rodeada de personas que no formaban parte de mi vida y que siempre estuvieron presentes, afectándome negativamente; pues, en ningún momento fueron seres motivadores para convertir mis sentimientos de miedos y tristezas en algo positivo para mí desarrollo personal y psicológico. En otras palabras, son personas que se muestran como momias, que están allí sin importarles que exista como persona.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

El boceto que revelo a continuación, es el prototipo de una persona renovada, cambiada y delicada, lo cual queda representado en esa flor que aparece al lado de esa mujer desnuda que ha logrado expresar, con el tiempo, lo que siente y lo que es. En pocas palabras, es mi transformación de lo negativo a lo positivo. Que a pesar de todo lo que viví, quiero expresar y dar lo mejor de mí cómo ser; por tanto, quiero mostrarme como una persona sensible, amable y gentil para con los demás.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

En tanto, que este boceto expresa a ese ser, que aun cuando quiere ser sensible, amable y gentil, sigue teniendo miedo por aquello que pueda suceder en mi entorno y que puede afectarme como en el pasado.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

En este boceto se puede observar mi liberación de esos sentimientos tristes, al querer mostrar mi rostro; es decir, quererme mostrar cómo soy en el presente: sensible, amable y gentil, pero continuo con mis miedos.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

Hoy día, soy una mujer luchadora y sonriente, dispuesta a disfrutar de la vida y hacerme más fuerte como mujer y como persona, antes las adversidades que se presentan día a día.

Autor: Rut Uzcátegui
Título: Sin título
Técnica: Color sobre papel
Medidas: 14 * 22 cms
Año: 2017

Fuente: Uzcátegui, R. (2019)

II.3. Contexto Teórico

El tema central de esta investigación es la vulnerabilidad de la mujer, expresada a través de sus sentimientos; esto, requiere entonces realizar una descripción teórica del término vulnerabilidad y su formas de expresión a través del arte. Comenzaré dicha descripción teórica desarrollando el término de vulnerabilidad, desde su contextualización hasta los aspectos que la caracterizan; para posteriormente, realizar una narración sobre los temas del performance y el color.

II.3.1. La Vulnerabilidad. Contextualización Teórica

El tema de la vulnerabilidad está asociado a múltiples significados o conceptos. Abarca desde la condición que tiene el ser humano de ser sensible a un suceso hasta la posibilidad de que los sistemas informáticos y de telecomunicaciones sean afectados. Es decir, es un término aplicable a cualquier ámbito del entorno que rodea al ser humano: personal, educativo, social, cultural, económico, tecnológico, psicológico e intelectual. Al respecto,

existen diferentes tipos de vulnerabilidad, tal como lo señala Wilches-Chaux (1989), al clasificarla como: natural, física, económica, política, técnica, ideológica, educativa, cultural, institucional y social.

Para efectos de esta investigación, considero la vulnerabilidad desde la perspectiva del ser humano al verse afectado por alguna circunstancia de índole personal, considerando para ello tanto la vulnerabilidad social como la vulnerabilidad cultural, fundamentada en los siguientes términos: desde la perspectiva social, hace referencia a la vulnerabilidad que surge a partir de la construcción de un patrón establecido o de prácticas socioculturales propias de la sociedad, que producen en las personas perjuicios, falta de autoestima y desconfianza en sí mismo; mientras, que la vulnerabilidad desde la perspectiva cultural, está referida a los efectos que producen en la persona la formación moral, el tipo de educación que deciden los padres deben recibir sus hijos y la forma de crianza sujetos a los principios y valores sociales y religiosos (Marshall, 1993).

La forma más sencilla de definir el término de la vulnerabilidad de una persona es identificándola con la condición de ser sensible o ser herido por una circunstancia o hecho. No obstante, Butler (2006) se refiere a este término como la fragilidad que tiene una persona como consecuencia de las condiciones materiales, sociales, culturales y/o económicas que afectan la vida propia de dicha persona. En tanto, que Chambers (1989) la define como la exposición que tiene la persona a momentos o circunstancias de contingencia y tensión, así como a la dificultad que tiene para afrontarlos. Por su parte, Wisner et al. (2004), señala que la vulnerabilidad es un elemento característico

que posee una persona o grupo de personas que se encuentran influenciados por una condición negativa en el entorno donde vive. En otras palabras, la vulnerabilidad representa inseguridad, debilidad, angustia y cualquier otro síntoma desfavorable a la persona, lo cual se refleja en su accionar dentro de la sociedad. Por tanto, esta condición de inseguridad se manifiesta en la persona como debilidad o fragilidad para afrontar cualquier situación, afectando así su integridad física, moral, mental y psicológica.

De cualquier forma, todas y cada una de estas definiciones coinciden en el hecho de que la vulnerabilidad de la persona es una condición de fragilidad que ésta posee. A mi entender, esta cualidad no es otra cosa que los puntos débiles que hacen que sea un ser frágil, emocional o físicamente, ante cualquier situación que se le presente. En consecuencia, la vulnerabilidad vista desde esta perspectiva, puede hacer sufrir a la persona en cualquier aspecto de su vida. Sin embargo, esta situación puede convertirse en algo favorable para su desarrollo. Lo importante es poseer la capacidad, habilidad y destreza para hacer de las debilidades y amenazas, grandes oportunidades y fortalezas para con uno mismo.

De estas definiciones deduzco entonces, que la vulnerabilidad se caracteriza por ser:

- ✓ Una condición que nace en la persona al verse frente a una situación negativa (amenaza).

- ✓ La persona es el eje central dentro del estudio de la vulnerabilidad.
- ✓ Una relación directa entre la amenaza y el accionar de la persona, por lo que existen dos momentos: la situación del individuo ante la amenaza y la manera en cómo reacciona para enfrentarla y ajustarse a la realidad.
- ✓ Una condición propia de cada persona, por lo que se presenta diferente en cada una de ellas.

Con relación a los aspectos característicos de la vulnerabilidad, Espinoza (2000) señala que la vulnerabilidad es:

- ✓ **Integral**, porque con esta condición se afectan todos los aspectos de la vida de la persona, como su ánimo, su accionar y sus aptitudes, entre otros.
- ✓ **Multidimensional**, dado que se manifiesta de manera diferente en cada persona, pues cada una es un ser único.
- ✓ **Progresiva**, pues no desaparece con facilidad, aunque puede convertirse en algo positivo con el transcurrir del tiempo.

Para efectos de esta investigación, la vulnerabilidad aquí tratada se vincula con la vulnerabilidad integral a la que hace referencia Espinoza, pues la misma no es otra cosa que la combinación de factores tanto internos (edad, género, estado de salud, origen étnico, entre otros) como externos (contexto social) que se desarrollan a su alrededor y que al conjugar unos con los otros producen su deterioro, así como una disminución en la capacidad para enfrentarse a dicha situación. Así pues, la vulnerabilidad es causada, en la mayoría de los casos, por la práctica de conductas de exclusión y maltrato por parte de los miembros del núcleo familiar o del entorno donde se desenvuelve la persona, lo cual se traduce en la insatisfacción de sus propias necesidades y la pérdida de valores, afectando así su estabilidad emocional (Foster, 1994).

Ahora bien, cabe preguntarse ¿qué relación existe entre el arte y la vulnerabilidad? La respuesta a esta interrogante está en el hecho de que dicha relación es directa, al considerar que el arte es una actividad mediante la cual el artista, de manera creativa y libre, expresa sus sentimientos, emociones y percepciones sobre sus vivencias y experiencias, mientras que la vulnerabilidad es la condición de afectación que tiene la persona ante cualquier situación. Esta manifestación artística puede ser visual (arte corporal, arte digital, dibujos, escultura, fotografía y pintura); escénica (danza y teatro), musical (canto y música), literaria (poesía y drama) o una combinación de varias de tales manifestaciones. Así pues, el arte es un medio que permite al artista canalizar las expresiones, los sentimientos y las emociones de sí mismo o de otros miembros de la sociedad.

II.3.2. El Performance: Una visión teórica

El arte a través del tiempo, desde mi punto de vista, ha sufrido cambios desde la contextualización teórica hasta la perspectiva de la estética y el color, donde el artista ha jugado y juega un papel primordial en estos cambios, dada su visión y creatividad para mostrar a través del arte sus sentimientos, sus experiencias, su manera de ver el entorno que lo rodea, así como reflejar, en algunos casos, lo que el espectador desea conocer. La relación que nace entre lo que el artista realiza y el espectador recibe, permite crear un vínculo de afinidad que motiva al artista a continuar con sus trabajos y al espectador hacerse cómplice de tales trabajos. Bajo este contexto, el performance surge en el siglo XX como una manifestación artística, basada en la libertad de expresión y la innovación estética, dejando de un lado el arte tradicional, pues reúne la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. Así pues, es considerado como una forma de expresión artística que surge del hecho de querer mostrar, a sus espectadores, el interior del ser del artista a través de sus obras, en un momento y espacio determinado, por lo que surge de la vida misma del artista, que busca a través de la representación artística, mostrar al espectador su vida, su entorno. Desde esta perspectiva, el performance implica la vinculación entre el espacio, el tiempo, el artista y su público. Al respecto, Gómez (2005) señala que el performance involucra, además, de los sentidos del artista, otros aspectos del entorno donde se desenvuelve, como lo pueden ser: la luz, el espacio, la música, el movimiento, los efectos visuales y el color, entre otros.

Por lo expuesto en las líneas que anteceden, se dice entonces que el performance reúne diferentes disciplinas artísticas, que hacen de esta manifestación un “arte pluralista”. Con relación a esto, Tarcisio (2001) señala que el performance es “una filosofía del contacto directo; es un lenguaje de signos y símbolos complejos que se relacionan con el espectador de forma inmediata y que, al enfrentarse el artista y el espectador, provocan una reacción esperada pero desconocida para ambas partes” (p. 21). En otras palabras, es un arte donde el contacto del artista y su obra con los espectadores es algo fundamental, para que ambos se interrelacionen y socialicen lo que saben, sienten y conocen de su entorno; de ahí que, es un arte emocional.

Por esto, el performance es considerado un medio para que el artista exprese sus propios sentimientos o los problemas de la sociedad, bien sean como un todo o de manera individual, con el propósito de lograr la transformación a partir de la creatividad de la realidad del ser humano. Esto, significa una forma diferente de expresar el mensaje que se quiere transmitir, el cual se da a conocer de manera libre mediante el uso de expresiones corporales, el movimiento o el desnudo del cuerpo (Taylor, 2011). Es interpretar lo que se siente a través del arte y no mediante una narrativa, un texto o simplemente un cuento entre el artista y el espectador. Es el arte que permite la creación e innovación, conjugando otras manifestaciones artísticas que le permiten convertirse en un ser competente y capaz de expresar sus sentimientos y entender la reacción del otro: el espectador.

El ser humano desde sus inicios siempre ha buscado expresar lo que siente, lo que vive. A esta situación, no escapa el artista, conocido también como performer, quién al utilizar el performance como creación artística, busca expresar sus sentimientos, emociones, angustias y miedos, así como su intimidad o el contexto social en el que vive, lo que produce en él un estado de éxtasis al poder revelar en sus obras artísticas lo que desea. De manera que, el performance es un autorretrato de la vida del propio artista, es su autobiografía. Con base a esto, Alcázar (2014) señala que:

El arte del performance es una forma híbrida que nació rompiendo todas las fronteras artísticas, donde el artista dejó el lienzo y pasó a la temporalidad, a la presencia, a incorporarse en un mundo donde emerge la compulsión de lo real, lo auténtico, lo vivido, lo experimentado, lo testimonial y donde los artistas ponen en escena su propia subjetividad (p. 34).

En definitiva y como lo expresa Seligson (1989), “el performance es un arte porque al igual que otras manifestaciones artísticas es un acto creador, si partimos de que crear es transgredir los límites de lo dado, de lo conocido” (p. 111). Por todo esto, el performance es una manifestación artística que puede ser agradable o no al espectador, el cual podrá aceptar o rechazar la obra propuesta. Sin embargo, lo que puede ser certero es que dicha manifestación rompe con los cánones tradicionales y nos introduce como espectadores a un mundo artístico innovador, creativo e interesante, que busca demostrar que los sentimientos del artista pueden ser expresados de una perspectiva diferente.

En Venezuela, el arte performantica se inicia a finales de los años 70 y comienzo de los 80, a través de la participación de un grupo de artistas en eventos vinculados a las Acciones en Vivo y al Performance Art al mostrar sus experiencias a través de autorretratos, esculturas, pinturas en acción, entre otros (Zerpa, 2006). Actividad que estuvo determinada por el modo de ser del venezolano y por las tradiciones propias del país (Ramos, 2007). Las obras performanticas venezolanas reflejan las críticas de los artistas de los procesos sociales, culturales, políticos e idiosincráticos que se sucedieron en Venezuela. Así mismo, Ramos (2007) señala que el performance en Venezuela muestra acciones corporales de temas muy variados que surgen como consecuencia de la problemática que se vive en el país en cualquier aspecto, tales como la violencia, la pobreza y la celebración de eventos de la farándula venezolana, entre otras acciones performantica; obras que fueron y son representadas en la calle, en los garajes, en los parques o en cualquier espacio popular.

Entre los precursores y representantes del arte performantica en Venezuela, entre los años 70 y comienzo de los 80, se encuentran: María Luisa González (Nan), Jennifer Hachshaw (Yeni), Pedro Terán, Claudio Perna, Diego Barboza, Antonieta Sosa, Rolando Peña y Carlos Zerpa, entre otros. En tanto, que Miguel Angel Noya, Consuelo Mendez, Sandra Vivas, Carlo Julio Molina y Eugenia Rincón conforman el grupo de representantes del performance desde finales de los 80. A continuación, se describe el contexto en que se desarrollan algunos de estos artistas:

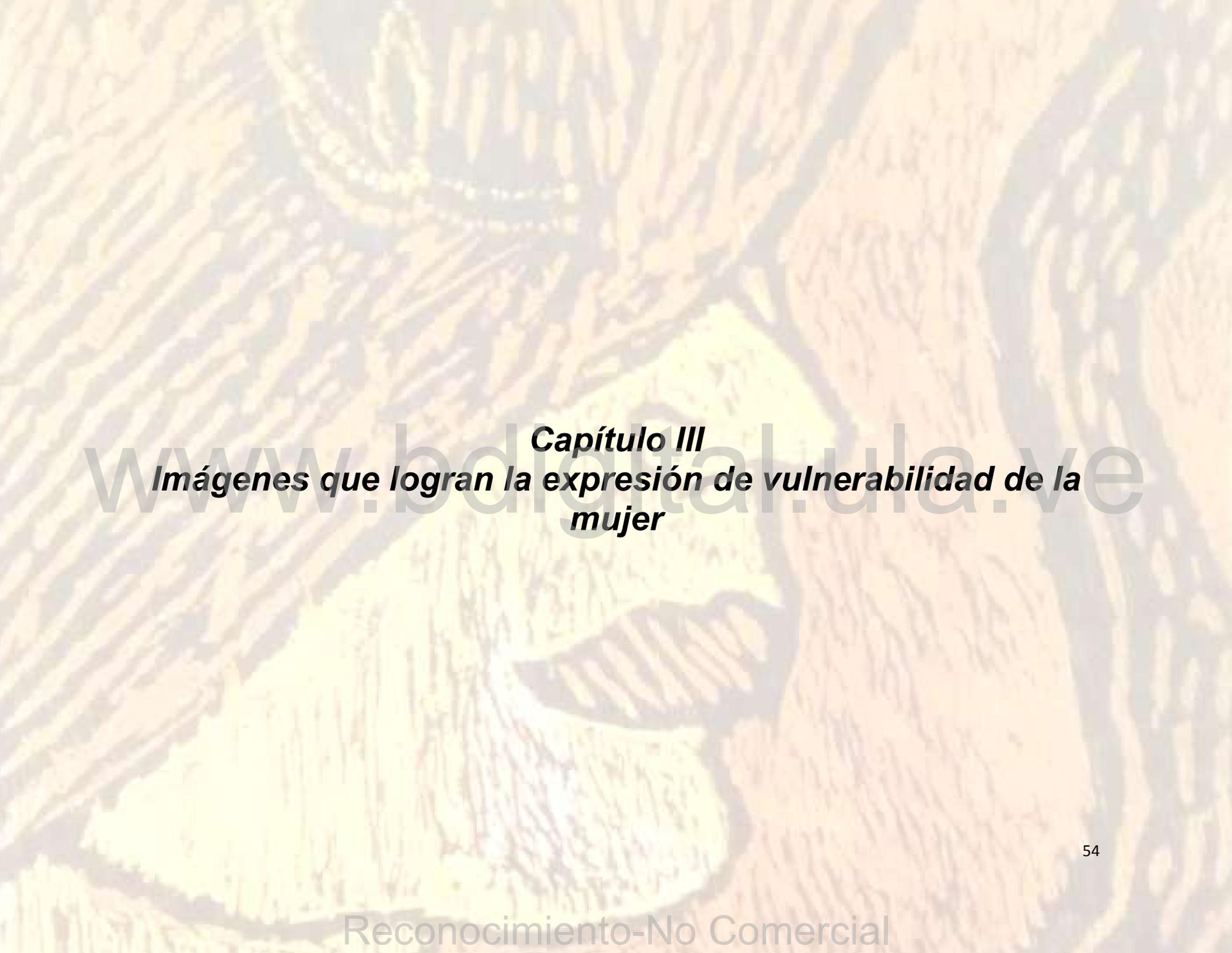
- ✓ **María Luisa González (Nan) y Jennifer Hachshaw (Yeni).** Sus obras son el producto de la vinculación de diferentes corrientes artísticas, medios y recursos, como el hilo, la aguja o las sábanas, los cuales se vinculan al feminismo y al ámbito doméstico, con el propósito de recordar aspectos sobre el aislamiento, el encierro, las ataduras y/o liberación del ser (Artishock, 2019).
- ✓ **Eugenia Rincón.** Conocida por la ejecución del aerial performance, el cual es una disciplina que combina el arte y el deporte, donde la actuación artística se realiza por parte de un acróbata aéreo (Tomado de: <https://www.diariolasamericas.com/cultura/venezolana-eugenia-rincon-vuela-el-aerial-performance-n4167497>, [11, enero, 2020]). Dicha artista busca demostrar a través de este arte que no existen límites para realizar cualquier actividad.
- ✓ **Pedro Terán.** Las obras performáticas de este artista se sustentan en el empleo de accesorios y guiones precisos para mostrar el comportamiento del ser humano, a través de la palabra, el cuerpo y los gestos. Entre sus obras se encuentran: **Nubes para Colombia** y **Polaroid Performance**; obras estas que buscaron crear en el espectador la pregunta: *¿Cuál es la naturaleza y el fin del arte?* (Alcázar y Fuentes, 2005: 41).
- ✓ **Claudio Perna.** Alcázar y Fuente (2005) señalan que este artista “se presenta como una escultura viviente” (p. 41). Entre sus obras se encuentra **Una Escultura Viva para Incitar al Diálogo**. Utilizó la fotografía como recurso dentro de sus obras performáticas.

II.3.3. El color: una perspectiva teórica

En el campo del arte el color representa el elemento fundamental para la representación de cualquier obra artística, pues con su uso el artista muestra al espectador un sinfín de emociones, sentimientos y/o mensajes. Al respecto, Heller (2004) señala que el uso de la gama de colores con los que cuenta una persona puede producir un sinfín de efectos sobre quiénes los observan y/o de modificar la idea que se quiere mostrar. Al considerar tal planteamiento, entonces se puede afirmar que el uso de tales colores dentro de las manifestaciones artísticas trae consigo cambios en el accionar del espectador; es decir, la selección de un color o conjunto de colores puede transformar la percepción que se tiene, alterando las emociones y los sentimientos del espectador. Por su parte, Kandinsky (1911) expresa que “el color es la tecla, el ojo el macuto, y el alma es el piano con sus cuerdas. El artista es la mano que, mediante una u otra tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana” (p.45); en este sentido, el uso del color por parte del artista debe buscar la atención del espectador, donde se expresen los sentimientos del mismo y no simplemente expresar algo por el simple hecho de mostrar algún elemento o aspecto del entorno donde se desenvuelve el artista. Asimismo, señala Kandinsky, en su libro *De lo espiritual del arte*, que los colores se encuentran vinculados con las emociones del ser humano y que éstos siempre tendrán un efecto psicológico sobre el espectador.

A partir de los planteamientos teóricos de Heller y Kandinsky sobre la psicología del color, a continuación se describen el significado de aquellos colores que son empleados en la obra performantica propuesta por la autora de esta investigación. Así se tiene que:

- ✓ **Blanco.** Representa el color opuesto al negro, pues éste es considerado como el cuarto color primario, dado que no se obtiene de la mezcla de otros colores (Heller, 2004). Simboliza pureza, bondad, inocencia, paz, amor y humildad para la cultura occidental, aunque también representa “la muerte para otras culturas como la china, japonesa y las africanas” (Edwards, 2006: 174), así como “sentimientos y cualidades que nunca asociaríamos a otros colores” (Heller, 2004: 155).
- ✓ **Negro.** Está asociado con sensaciones, sentimientos o emociones que representan tristeza para quienes lo perciben, además de estar vinculado con la insensibilidad y la muerte. Al respecto, Kandinsky describe al color negro como un silencio; en tanto, que Heller (2004) señala que “los jóvenes asocian el negro a la moda y a los coches caros, y los mayores a la muerte” (p. 128). El negro establece la diferencia entre el bien y el mal, porque el negro establece la diferencia entre el día y la noche.
- ✓ **Verde.** Es un color no primario que resulta de la mezcla de los colores azul y amarillo, “*aunque en todas las teoría antiguas de los colores se consideraba un color primario*” (Heller, 2004: 105). Es un color relajante, tranquilizante y refrescante para el espectador, que trae consigo serenidad, seguridad y armonía. Está vinculado estrechamente con la naturaleza, por lo que representa fertilidad, buena salud, esperanza y vida, entre otros aspectos.

Capítulo III
Imágenes que logran la expresión de vulnerabilidad de la mujer

III.1. Metodología para la creación de una obra performantica

El tema *La vulnerabilidad al desnudo: Sentimientos al descubrir mi ser*, resalta las vivencias y experiencias adquiridas desde mi niñez hasta convertirme en una persona adulta, con relación a los sentimientos encontrados que he vivido, producto de la crianza y formación que recibí, principalmente de mis padres. El mismo está basado en la narración de los hechos que se han suscitado en mi entorno, con el propósito de mostrar los aspectos relacionados a la vulnerabilidad ante situaciones negativas que me marcaron en el pasado. Para esto, planteo describir mi propia historia, a través de una obra performantica, donde mi cuerpo se ve envuelto como mujer en sus sentimientos negativos.

Por ser un Trabajo Especial de Grado (Tega) que busca definir una propuesta creativa producto de la imaginación, la reflexión y la experiencia de la autora del presente estudio (Hurtado, 2010). Se trata, entonces, de un tema de tipo cualitativo, pues se sustenta en lo expresado por Goetz y LeCompte (1988), quien señala que el estudio cualitativo es como “la escritura acerca de la gente” (p. 246), pues se examinan, discuten y se exhiben los hechos que se suceden alrededor de la vida de alguna persona o un grupo de personas, desde una perspectiva fenomenológica; termino que implica la interpretación de los hechos desde el punto de la vista de sus actores.

En el campo de las artes, el artista metodológicamente debe ser un ser creativo y coherente, por lo que debe ser flexible, analítico, innovador y crítico de su propio trabajo, durante el proceso investigativo; lo cual, le permitirá interactuar e intercambiar sus propios sentimientos, emociones y conocimientos, con el fin de resolver alguna inquietud o, simplemente, expresar lo que sentimos y deseamos que los espectadores observen. Esto, implica apropiarnos de la realidad, de nuestro entorno y de nosotros mismos como artistas, para lograr así la mejor producción artística. Al respecto, Speiser (2004) señala que los artistas, como investigadores, pretenden mostrar a través de sus obras el significado de lo que sucede en su entorno, lo que los conduce a ser creativos al explorar temas que les interesa, temas de su entorno o temas de sus propias vivencias; es decir, buscan vincular de manera particular, innovadora y creativa el arte con su propia identidad.

Bajo esta premisa, se hace necesario emplear una metodología holística, que me permita diseñar de manera libre mi propia obra artística, sin dejar de un lado el proceso investigativo que requiere esta investigación. Con relación a esto, Hurtado (2000) expresa que este tipo de metodología conlleva a la creación de una propuesta, un plan, un programa o un modelo como medio para ofrecer soluciones a un problema determinado o satisfacer una necesidad propia del investigador o de su entorno. Aplicando el planteamiento de Hurtado, busco por medio de la obra performantica expresar mi vulnerabilidad al desnudo ante sentimientos negativos.

En este orden de ideas, se dice entonces, que la unidad de investigación soy yo, como autora de esta investigación y como protagonista de la obra que presento, quién a partir de mis vivencias, experiencias, conocimientos y saberes elaboré bocetos en escala de grises, como punto de partida para representar mi obra performantica, mis sentimientos, mis emociones y mi propia realidad, con el fin de crear en el espectador un visión crítica, analítica y reflexiva sobre el papel de la mujer, afectada dentro de la sociedad por circunstancias que condicionaron de manera negativamente mi vida. Para dar cumplimiento a este cometido, desarrollé tres (03) fases en mí proceso investigativo:

- a. **Determinación del campo de estudio.** Está vinculado con el entorno donde me desenvuelvo, al cumplir con el rol de sujeto, objeto y medio en la producción artística performantica. Este accionar, me permite plantear el tema de la vulnerabilidad de la mujer al desnudo.
- b. **Fuente de la información.** Referida a las experiencias y vivencias que he experimentado a lo largo de la vida, así como a los textos y artículos que suministraron el basamento teórico de la referida investigación.
- c. **Producción del conocimiento.** Busco presentar una obra artística performantica que muestre mi vulnerabilidad, expresando artísticamente mis sentimientos de dolor³, miedo⁴, frustración⁵ y tristeza⁶. Dicha

³ Desde el punto de vista psicológico el dolor es una de las tonalidades emotivas fundamentales que acompañan a la existencia. el dolor psíquico provoca una restricción del campo de la conciencia sobre temas penosos y deprimentes (Galimberti, 2002: 347-348).

⁴ Emoción primaria de defensa provocada por una situación de peligro, que puede ser real, anticipada por la previsión, evocada por el recuerdo o producida por la fantasía (Idem, 2002: 705).

⁵ Situación externa o interna que no permite alcanzar satisfacción o lograr un fin (Idem, 2002: 519).

obra combina un conjunto de recursos que se vinculan para crear una obra que muestre, en el caso que nos ocupa, la vulnerabilidad de la mujer al expresar sus sentimientos al desnudo y convertirme en la mujer que soy hoy. Esto, implica la determinación de los siguientes recursos: el cuerpo, los gestos, el vestuario, el sonido y el escenario.

III.2. Proceso Creativo: Obra performantica “Sentimientos al desnudo”

El desarrollo de la obra performantica *Sentimientos al desnudo*, surge como una iniciativa de índole personal que busca mostrar, al espectador, la vulnerabilidad de la mujer al sentirse afectada, por situaciones que producen en ella estados de miedo, dolor, tristeza y frustración. Es una obra que no requiere de colaboradores sino por el contrario es unipersonal, pues la protagonista, que soy yo, actúa, dirige, produce y escribe la referida obra, tomando como referencia los trabajos performanticos realizados por Marina Abramovic.

De acuerdo con esto, la propuesta que presento considera a la artista como protagonista, sujeto, medio y objeto de la obra, por ser “yo” quien ha vivido desde la niñez diferentes estados de ánimo, para lo cual empleo gestos,

⁶ v. Depresión (Idem, 2002: 1082). Depresión: La depresión, o *melancolía*, es una alteración del tono del humor hacia formas de tristeza profunda, con reducción de la autoestima y necesidad de autocastigo (Idem, 2002: 300).

posturas corporales y el movimiento de mi cuerpo, como instrumentos para transmitir al espectador *la vulnerabilidad al desnudo: sentimientos al descubrir mi ser*. Esto, trae consigo, definir el mensaje que se quiere transmitir al espectador y el objetivo que se persigue; determinar los recursos necesarios para el desarrollo de la obra y puntualizar la estructura de la misma, tal cual se describe a continuación:

- a. **Definición del mensaje y el objetivo de la obra.** La obra performantica *Sentimientos al desnudo* muestra mi vida, por ser la protagonista de la obra, interpretando mis sentimientos negativos que me afectaron desde mi niñez. Esto, con el propósito de lograr que los espectadores se sientan identificados como personas, que pueden ser vulnerables ante las dificultades o alegrías que se le presentan en la vida y que se ven reflejados a través del dolor, el miedo, la tristeza y la frustración o bien como fortalezas.
- b. **Determinación de los recursos.** Para la puesta en práctica de la obra performantica *Sentimientos al desnudo* se requiere de los siguientes recursos:

- ✓ El cuerpo se convierte en el soporte de la obra performantica, el cual permite experimentar, explorar, cuestionar y transformar la realidad del entorno en el que me desenvuelvo. Representa mi vida, mi forma de ser; mostrando la fragilidad ante cualquier circunstancia que me rodea, que puede fortalecerme con el transcurrir del tiempo, mediante posturas corporales y movimientos del cuerpo.

- ✓ Los gestos por medio de los cuales expreso mis sentimientos y emociones, tales como las miradas y las muecas, las cuales se revelan en la medida que transcurre cada una de las escenas de la obra performantica, mostrando al espectador la realidad que se sucede en mi entorno.
- ✓ El vestuario simbolizado en tres colores: negro, verde y blanco, del cual me despojaré en cada una de las escenas de la obra. Tomando como referencia a Heller y Kandinsky, en el apartado El Color: una perspectiva teórica, el **color negro** representa mi pasado, mi mundo oscuro; el **color verde** representa mis fortalezas, para finalmente la vestimenta de **color blanco** muestre mi liberación de todo el peso que implicaron los sentimientos negativos que tuve por mucho tiempo; es decir, simboliza la limpieza de mi alma y mi vida, que se traduce en tranquilidad y paz. Las fotos N°s 1, 2 y 3 que se señalan en la página siguiente, muestran el vestuario utilizado por la autora durante la obra performantica.

Foto N° 1. Vestuario de color negro
Fuente: Obra Perfomantica: Sentimientos al desnudo (2020)

Foto N° 2. Vestuario de color verde
Fuente: Obra Perfomantica: Sentimientos al desnudo (2020)

Foto N° 3. Vestuario de color blanco
Fuente: Obra Perfomantica: Sentimientos al desnudo (2020)

- ✓ El sonido interpretado por mi voz para dirigirme al espectador, pues a través del uso de la palabra interactuó e involucro al mismo dentro de la acción performantica.

- ✓ El escenario representado por un espacio donde desarrollaré la obra performantica, el cual consta de tres (03) ambientes, que reflejan cada una de mis etapas. Para efecto de la obra, constituyen tres escenas que muestran mi pasado, mi transformación y mi presente. En dicho escenario, se presenta en primer lugar, un camino de piedras pequeñas, punzantes, rodeado de plantas que finaliza con un vidrio quebradizo. Seguidamente, se encuentra un camino con piedras lisas, más suaves que las anteriores, rodeado de raíces, el cual termina con un vidrio liso y grueso. Finalmente, se encuentra un ambiente en el que existe un capullo y pétalos de rosas en el que culminó la obra performantica. A continuación se describe el significado de cada uno de los elementos que forman parte del escenario:
 - ◆ Las piedras ordenadas en el camino, de diversos tamaños y formas, donde se encuentran primero las punzantes y luego las planas, las cuales representan cada una de mis experiencias, mis altibajos, todo aquello que viví desde que nací hasta hoy día. En otras palabras, simbolizan mi camino por la vida (Foto N° 4).

Foto N° 4. Las piedras

Fuente: Obra Performativa: Sentimientos al desnudo (2020)

- ◆ Los vidrios, ubicados en dos partes del camino, representan mis debilidades (vidrio quebradizo) y mis fortalezas (vidrio liso y grueso) (Fotos N°s 5 y 6).
- ◆ Las raíces, representan mi nacimiento (Foto N° 7).

Foto N° 5. Vidrio quebradizo
Fuente: Obra Performantica: Sentimientos al desnudo (2020)

Foto N° 6. Vidrio liso y grueso
Fuente: Obra Performantica: Sentimientos al desnudo (2020)

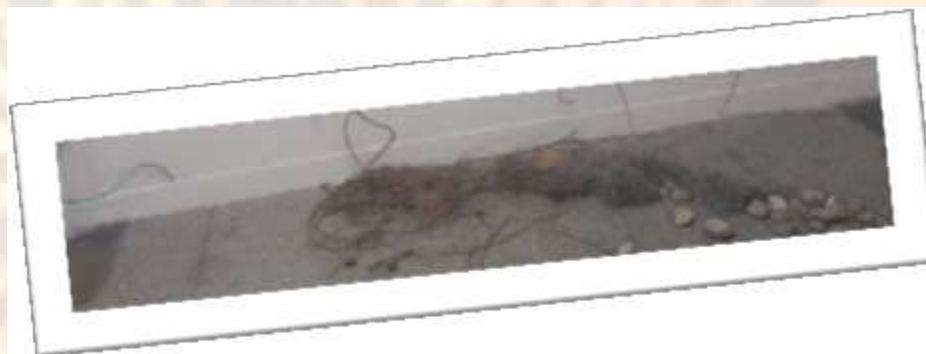

Foto N° 7. Raíces

Fuente: Obra Performativa: Sentimientos al desnudo (2020)

- ♦ Las hojas, personifican a las personas que se encuentran en mi entorno, esas personas que desean y quieren tomar decisiones sobre uno; esas personas que estuvieron, que están en mi vida haciéndome daño, aunque fueron y se muestran gentiles conmigo (Foto N° 8).

Foto N° 8. Hojas

Fuente: Obra Performativa: Sentimientos al desnudo (2020)

- ◆ El capullo, simboliza mi renacer, mi nuevo mundo, mi nueva vida, que ahora me llena como persona y como mujer (Foto N° 9).

Foto N° 9. Capullo

Fuente: Obra Performativa: Sentimientos al desnudo (2020)

- ◆ Los pétalos de rosa, constituyen la regeneración de mi ser, mi nuevo yo (Foto N° 10).

Foto N° 10. Pétalos de rosa

Fuente: Obra Performativa: Sentimientos al desnudo (2020)

- ♦ La luz será artificial, utilizando para ello bombillos de bajo, medio y alto voltaje, con el propósito de obtener una iluminación tenue, intermedia e intensa, respectivamente (Fotos N°s. 11, 12 y 13).

Foto N° 11. Luz tenue
Fuente: Obra Perfofantica: Sentimientos al desnudo (2020)

Foto N° 12. Luz intermedia
Fuente: Obra Perfofantica: Sentimientos al desnudo (2020)

Foto N° 13. Luz fuerte
Fuente: Obra Perfofantica: Sentimientos al desnudo (2020)

a) Estructura de la obra performantica

La obra performantica, cuya duración será de seis (06) minutos, consta de tres (03) escenas, las cuales representan el pasado, la transformación y el presente de mi vida. Escenas estas que están identificadas como: **a)** Escena 1: El pasado, **b)** Escena 2: La Transformación del Ser, **c)** Escena 3: El Presente.

- ✓ Escena 1: El pasado. El escenario se encuentra apagado mostrando así un espacio oscuro para representar el inicio de la obra performantica. Aparezco en escena vestida con ropa de color negro, sin que los espectadores se den cuenta de mi presencia, ubicándome al inicio del camino para emitir un grito diciendo “¡NOOOO!”. Se prende la luz, la cual es tenue y comienzo a caminar para representar el transcurrir de mi vida hasta llegar al vidrio quebradizo, momento en el cual me coloco frente a los espectadores realizando gestos que simbolizan sentimientos de dolor, miedo, tristeza y frustración. Regreso por dicho camino para expresar la inseguridad, el temor que siento como persona, con el propósito de mostrar al espectador que en algunos momentos de la vida se siente miedo de seguir adelante, de salir de esos estados de ánimo de debilidad; pero que a pesar de esto, se pueden superar tales miedos e inseguridades, por lo que supero el vidrio quebradizo para dar inicio a la Escena 2: la Transformación del Ser. (Foto N° 14).

Foto N° 14. Escena 1: El Pasado
Fuente: Obra Performativa: Sentimientos al desnudo (2020)

- ✓ Escena 2: La Transformación del Ser. Esta escena inicia con un camino iluminado con mayor intensidad que el camino de la escena anterior. Dicho camino se encuentra lleno de piedras planas y lisas, donde continuo vestida de color negro, vestimenta de la que me despojo en la medida que tránsito por dicho camino, para aparecer vestida de color verde en representación de ser una persona estable emocionalmente, sin sufrimiento, más calmada y tranquila. Transformación que se sucede en mí al dejar atrás mi pasado oscuro. Al final de este camino me encuentro con un vidrio liso y grueso, para mostrarle al

espectador mis fortalezas. Sigo caminando y poco a poco se termina el camino de piedras lisas, momento en el que se apagan las luces para dar inicio a Escena 3: El Presente (Foto N° 15).

Foto N° 15. Escena 2: La Transformación del Ser
Fuente: Obra Performantica: Sentimientos al desnudo (2020)

- ✓ Escena 3: El presente. Esta escena de la obra performantica se inicia con el encendido de una luz intensa y viva, para aparecer saliendo del capullo con vestimenta ligera de color blanco y caer en los pétalos de rosa, con lo cual deseo mostrar mi liberación de todo el peso que implicaron los sentimientos negativos que tuve por mucho tiempo. Allí me quedo, en posición fetal, tranquila, sin pensar en nada, fortalecida y llena de vida a pesar de todas las dificultades u obstáculos con los que tropecé a lo largo de mi vida. En este momento de la obra se produce en mí lo que se conoce como catarsis⁷ (Foto N° 16).

Foto N° 16. Escena 3: El Presente
Fuente: Obra Performantica: Sentimientos al desnudo (2020)

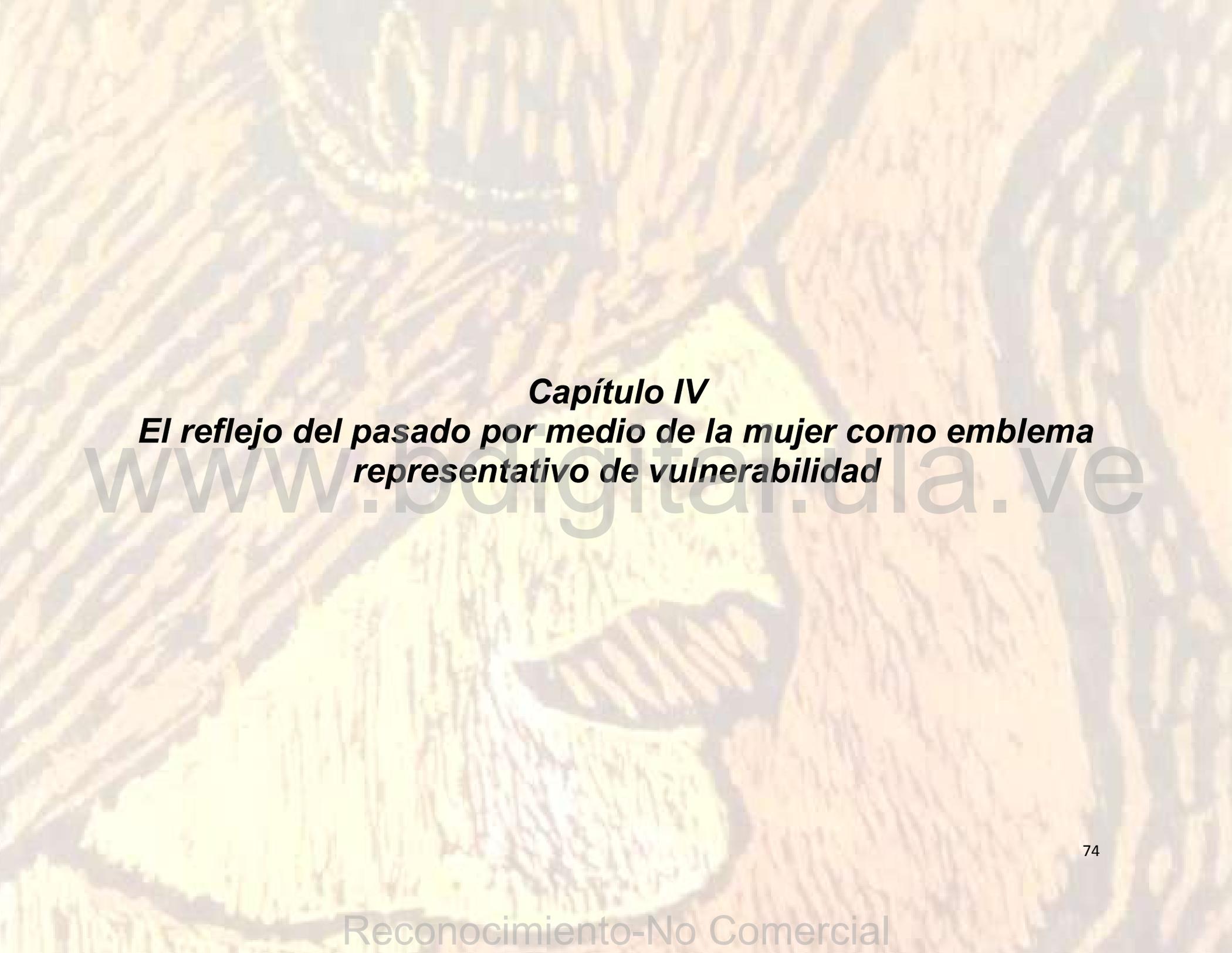
⁷ Purificación...liberación del individuo de una contaminación o “miasma” que daña o corrompe la naturaleza del hombre (Idem, 2002: 173)

Pasado unos segundos, se apagan las luces del escenario, en señal de que la obra ha terminado. Me levanto, salgo del escenario y me coloco frente a los espectadores y hago la venia en señal de haber finalizado mi obra performantica, para darle al espectador la oportunidad de expresar lo que sintió al ver la referida obra (Foto N° 17).

Foto N° 17. Escena Final

Fuente: Obra Performantica: Sentimientos al desnudo (2020)

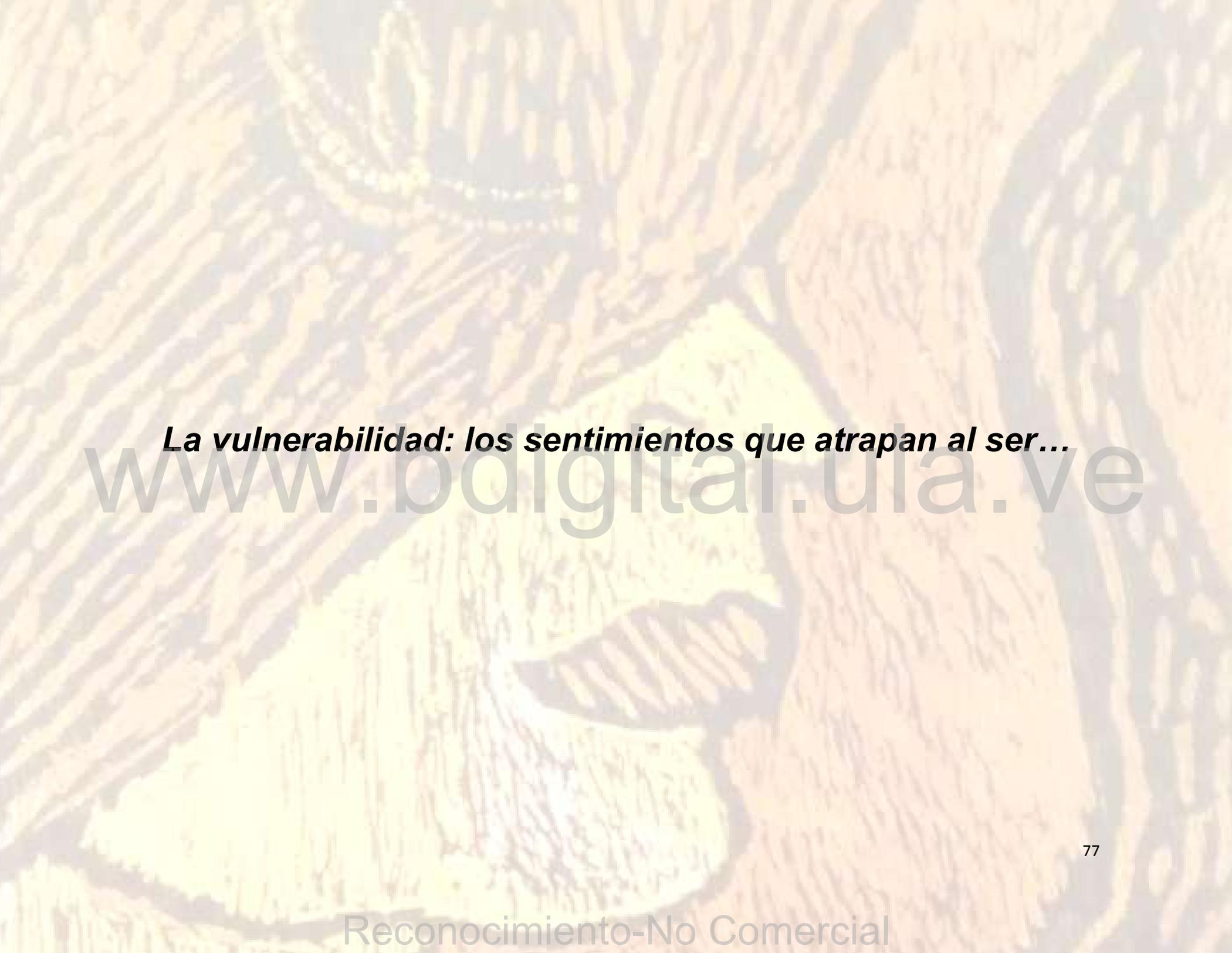
Capítulo IV
***El reflejo del pasado por medio de la mujer como emblema
representativo de vulnerabilidad***

Desde mi niñez me han pasado grandes cosas, que han generado sufrimientos. Durante ese tiempo estuve opacada e introvertida, cualidades que obstaculizaron mi desenvolvimiento como persona dentro del entorno donde me encontraba. Esto trajo consigo, problemas que originaron sentimientos de miedo, tristeza, dolor y frustración, lo cual se tradujo en desmotivación para realizar las actividades cotidianas dentro del hogar o fuera de él. Estos altibajos podrían ser superados sólo con la disposición a cambiar todo lo negativo por algo positivo, lo que me permitiría ver la vida diferente.

Hoy en día, soy una persona renovada que ha dejado atrás aquellos sentimientos que me afectaron, generando en mi debilidad y fragilidad, despojándome de esas cosas que solían acabarme como persona, como mujer y que me convirtieron en una nueva persona, aun cuando sigo siendo vulnerable, en algunos momentos, a situaciones que se presentan en el entorno, pero en otro sentido ya que estoy llena de vitalidad, con sentimientos buenos y puros, pues ya no hay soledad ni remordimientos por aquellas personas que influían en mí de manera negativa. En otras palabras, encontré esa paz que necesitaba. Por esto, puedo decir con seguridad que soy feliz, ya que no soy la chica que se apenaba por todo, a la que regañaba por hacer algo malo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todo en la vida no es color de rosa, que siempre existirán obstáculos en la vida, que en algún momento provocarán sentimientos de miedo, tristeza, dolor y frustración, de los cuales se aprende a enfrentarlos, por lo que todo será más fácil para solventar dicha situación.

Con esta investigación, aprendí que todo está en la mente de uno como persona, que se pueden lograr muchas cosas positivas con solo tener actitud y aptitud; aprendí a valorarme como mujer, como persona y a mi vida, lo cual me hizo más fuerte a pesar de las circunstancias que se dan en mi entorno. En definitiva, puedo decir que mis miedos los enfrente con madures, que cada paso que doy se convierte en una fortaleza.

Finalmente, solo me queda decirles a manera de consejo, que uno puede seguir adelante sin miedos y enfrentando la vida como se nos presenta, todo lo que nos pasa a diario es una lección “de vida”. No hay necesidad de morir en la orilla o ensañarnos con las personas que nos rodea. Como seres humanos, como persona que somos, vamos a seguir siendo vulnerables como sea o donde sea, así que no hay que echar para atrás sino seguir siempre hacia adelante, pensar que la vida va pasando, poco a poco, para disfrutarla e ir creciendo como persona en lo intelectual, en lo moral y en lo psicológico, con el fin de convertirnos en personas entusiastas, alegres, motivadoras, ejemplo para otras personas y mujeres de la sociedad.

La vulnerabilidad: los sentimientos que atrapan al ser...

www.bdigital.ula.ve

Conforme se expresara en el primer capítulo, el objetivo de la investigación titulada *La Vulnerabilidad al desnudo: sentimientos al descubrir mi ser* es presentar una obra artística performantica que exprese la vulnerabilidad al desnudo que siente la mujer ante situaciones que se presentan en su entorno. Para ello, se realizó una descripción teórica sobre los tópicos de la vulnerabilidad y el performance, este último visto como el medio de expresión artística. De la información recopilada, se derivan que situaciones adversas que se presentan en el entorno de la persona, son factores determinantes de la generación de sentimientos negativos en su desarrollo personal, social, intelectual y psicológico; situación a la que no escapa la mujer, que en la mayoría de los casos es más vulnerable. Esto, quedo representado al narrar mi experiencia como mujer afectada desde la niñez, tanto por aquellas personas que estaban a mí alrededor como por el propio entorno en el que viví.

Bajo esta premisa, el desarrollo de la obra performantica *Sentimientos de mi ser al desnudo* fue el medio por el cual mostré al espectador que la mujer es vulnerable a situaciones que se presentan en su entorno y que son expresadas a través de los sentimientos de miedo, tristeza, dolor y frustración. En el caso que nos ocupa, dicha situación fue presentada como una vivencia personal. Por esto, la expresión artística es vista no solo como un dibujo, un boceto, un cuadro sino como una obra en la que la artista pueda ser sujeto, medio y objeto en la que representa además de su entorno, sus propias vivencias, experiencias y dificultades. De manera que, la obra performantica busca llamar a la concientización, reflexión, análisis y crítica al espectador.

Referencias Bibliográficas

www.bdigital.ula.ve

Alcázar, J. (2014). **Performance, un arte del yo**. México: Siglo XXI, Editores.

Alcázar, J. y Fuente, F. (2005). **Performance y arte-acción en América Latina**. México: CITRU EX Teresa, Ediciones sin nombre.

Artishock. (2019). **Yeni y Nan, precursoras del performance en Venezuela**. [Página Web en línea]. Recuperado de: <http://artishockrevista.com/2019/03/28/caac-yeni-y-nan/> [11, enero, 2020].

Butler, J. (2006), **Vida precaria. El poder del duelo y la violencia**. Barcelona: Paidós.

Castel, R. (2002). **La metamorfosis de la cuestión social**. Barcelona: Paidós Iberica.

Chambers, R. (1989). **Vulnerability, Coping and Policy**. Volumen 20. Nº 2. Inglaterra: Institute of Development Studies.

Demaria, C. (2004). **The Performative Body of Marina Abramovic**. European Journal of Women's Studies. Volumen 11.

Edwards, B, (2006). **El Color: Un método para dominar el arte de combinar los colores**. España: Urano.

Espinoza T., P. (2000). **Grupos vulnerables y cambio social**. Año IX, N° 72. México: Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados.

Foster, Jacques. (1994). **Invertir la espiral de la vulnerabilidad**. Revista Internacional de la Cruz Roja. N° 124. Ginebra.

Galimberti, U. (2002). **Diccionario de Psicología**. Primera Edición. México: Siglo XXI Editores, S.A.

Goetz, J. y LeCompte, M. (1988). **Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa**. Madrid. Morata

Gómez, J. (2005). **Posibilidades educativas de la performance en la enseñanza secundaria**. Revista Arte, Individuo y Sociedad. Volumen. 17. España: Universidad Complutense de Madrid.

Heller, E. (2004). **Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón**. 1ª edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Hernández A., J. R. (2018). **Diarios 1908-1943. Käthe Kollwitz**. Madrid: Hermida Editores.

Hurtado, J (2010) Metodología de la Investigación. Guía para la comprensión holística de la ciencia. Bogotá, Caracas: Ciea-Sypal.

Hurtado, J. (2000). **Metodología de la Investigación Holística**. 3era Edición. Venezuela: Fundación Sypal.

Jill A.,L. (2004). **Frida Kahlo: Los artistas en su mundo**. México: BLUME.

Kandinsky, W. (1911) **De lo espiritual del arte**. Primera edición. México, D.F.: Premia editora de libros, S. A.

Kettenmann, A. (1992). **Frida Kahlo: 1907-1954. Dolor y Pasión**. México: Benedikt Taschen.

Malgesini, G. (2011). **Informe anual sobre vulnerabilidad social 2010**. Madrid: Cruz Roja Española.

Marshal S., S. (1993). **The legal protection of non standard interests. Gerechtigkeit und der staat**. Berlín.

Martín L., L. (2007). **Frida Kahlo, El Círculo de los Afectos**. Estados Unidos: Cangrejo Editores.

Núñez, M. (2008). **La mujer-artista y sus circunstancias: Käthe Kollwitz**. Volumen 20. España: SEMATA, Ciencias Sociales e Humanidades.

Ramos, M. L. (2007). **Una aproximación al cuerpo de la performance en Venezuela**. [Página Web en línea]. Recuperado de: <http://performancelogia.blogspot.com/2007/05/una-aproximacin-al-cuerpo-de-la.html> [11, enero, 2020].

Rodríguez S.,P. (2004). **La Consolación de la Filosofía. Boecio**. México: Alianza Editorial.

Seligson, E. (1989). **El teatro festín efímero**. México: UAM.

Speiser, P. (2004) **Artists, Arts Educators, and Arts Therapists as Researchers**. Journal of Pedagogy, Pluralism and Practice. [Página Web en línea]. Recuperado de: <http://www.lesley.edu/journals/jppp/9/speiser%20intro%20final.html> [08, octubre, 2019].

Tarcisio, E. (2001). **El performance en México. En Con el Cuerpo por Delante: 47882 minutos de performance.**
México: Ex Teresa / INBA.

www.bdigital.ula.ve

Taylor, D. y Fuentes, M. (2011). **Estudios Avanzados del Performance**. México: Fondo de Cultura Económica.

UNESCO. (1993). **Immanuel Kant (1724-1804)**. Revista Perspectivas. Revista trimestral de educación comparada. Vol. XXIII, N° 3/4, pp. 837-854. París: UNESCO, Oficina Internacional de Educación.

Wilches-Chaux, G. (1989). **Desastres, ecologismo y formación profesional: herramientas para la crisis**. Colombia: Servicio Nacional de Aprendizaje.

Wisner, B., Blaikie, P. and Davis, I (2004). **At risk: natural hazards, people's vulnerability and disasters**. 2da Edición. Londres: Routledge.

Zavala O., J. C. (2010). **La noción general de persona. El origen, historia del concepto y la noción de persona en grupos indígenas de México**. Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey. N° 27-28, octubre, pp. 293-318. Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Zerpa, C. (2006). **Más del Performance en Venezuela.** [Página Web en línea]. Recuperado de:
<http://performancelogia.blogspot.com/2006/11/mas-del-performance-en-venezuela.html>. [11, enero, 2020].

www.bdigital.ula.ve