

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.58>

La educación de la mirada artística a través del cuerpo. Un ensayo visual neo-materialista

The education of the artistic gaze through the body. A neo-materialist visual essay

María Méndez Suárez

Universidad de Extremadura

mariartex@unex.es**Alicia Arias-Camisón Coello**

Universidad de Granada

aliciacamisoncoello@gmail.com

Recibido 13/09/2020 Revisado 27/07/2021

Aceptado 27/07/2021 Publicado 20/08/2021

Resumen:

Este informe de investigación se aproxima a la mirada artística desde un enfoque estético, donde el cuerpo se muestra como núcleo indagador, distorsionado y quebrado, para crear nuevos aprendizajes vinculados a la construcción de ideas visuales y sensibles alternativas. Los aparatos tales como escáneres e impresoras han sido los instrumentos tecnológicos con los que se ha trabajado la técnica de esta indagación artística, rompiendo el mensaje lineal habitual para convertirlo en un recorrido visual diferente, donde el camino lo marca el lector. Se aborda la relación del cuerpo con lo tecnológico, sus uniones e influjos, pretendiendo construir ideas visuales sobre lo corporal mediante la relación de imágenes fragmentadas.

Sugerencias para citar este artículo,

Méndez Suárez, María; Arias-Camisón Coello, Alicia (2021). La educación de la mirada artística a través del cuerpo. Un ensayo visual neo-materialista. Afluir (Monográfico extraordinario III), págs. 53-66, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.58>

MÉNDEZ SUÁREZ, MARÍA; ARIAS-CAMISÓN COELLO, ALICIA (2021) La educación de la mirada artística a través del cuerpo. Un ensayo visual neo-materialista. Afluir (Monográfico extraordinario III), agosto 2021, pp. 53-66, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.58>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.58>**Abstract:**

This research report approaches the artistic gaze from an aesthetic approach, where the body is shown as an inquiring, distorted and broken nucleus, to create new learnings linked to the construction of alternative visual and sensitive ideas. Devices such as scanners and printers have been the technological instruments with which the technique of this artistic investigation has been worked on, breaking the usual linear message to turn it into a different visual path, where the reader marks the way. The relationship of the body with technology, its connections and influences, is dealt with, trying to build visual ideas about the body through the relationship of fragmented images.

Palabras Clave: Educación Artística, cuerpo, fotocollage, imagen fragmentada

Key words: Artistic Education, body, photocollage, fragmented image

Sugerencias para citar este artículo,

Méndez Suárez, María; Arias-Camisón Coello, Alicia (2021). La educación de la mirada artística a través del cuerpo. Un ensayo visual neo-materialista. Afluir (Monográfico extraordinario III), págs. 53-66, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.58>

MÉNDEZ SUÁREZ, MARÍA; ARIAS-CAMISÓN COELLO, ALICIA (2021) La educación de la mirada artística a través del cuerpo. Un ensayo visual neo-materialista. Afluir (Monográfico extraordinario III), agosto 2021, pp. 53-66, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.58>

Figura 1. Alicia Arias-Camisón (2020).

Título visual. *De espaldas al horizonte*. FotoCollage compuesto por fotografías en papel escaneadas de la autora.

Introducción

A partir del siglo XX la representación del cuerpo, en términos visuales, ha ido transformándose y mutando hacia un nuevo y diferente modo de entenderlo. Algunos ejemplos los encontramos en las representaciones tridimensionales del movimiento en el Futurismo, los retratos sintéticos y distorsionados de Picasso o en las imágenes fragmentadas y superpuestas de David Hockney, que nos recuerdan que existen infinitas maneras de mirar y entender la representación del cuerpo, al mismo tiempo que nos muestran múltiples formas de procesos creativos.

Con la aparición de la fotografía, el arte pictórico supera el mimetismo realista abrazando nuevos modos de representación, y, poco a poco, la fotografía se va apropiando de estas nuevas ideas para derivar en múltiples tipos de estéticas, menos realistas, haciendo uso, a su vez, de otros instrumentos tecnológicos que multiplican las posibilidades expresivas. De esta manera, lo material e icónico se descentraliza y el espacio y el tiempo se funden y diluyen, creando una nueva dimensión del cuerpo expandido. Lo corpóreo es entendido como un límite difuso encarnado en la frontera que une, pero al mismo tiempo separa, el dentro/fuera. Tal y como afirma Nancy (2010) el cuerpo traza el recorrido entre las fronteras, las atraviesa.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.58>

Figura 2. Alicia Arias-Camisón (2020). *Variaciones del rostro deformado*. Par visual compuesto por, arriba, *fotocollage* compuesto por fotografías en papel escaneada de Alicia Arias-Camisón (2020) *Retrato Rasgado* y abajo, *fotocollage* compuesto por fotografías en papel escaneada de Alicia Arias-Camisón (2020) *Rostro en cortes*.

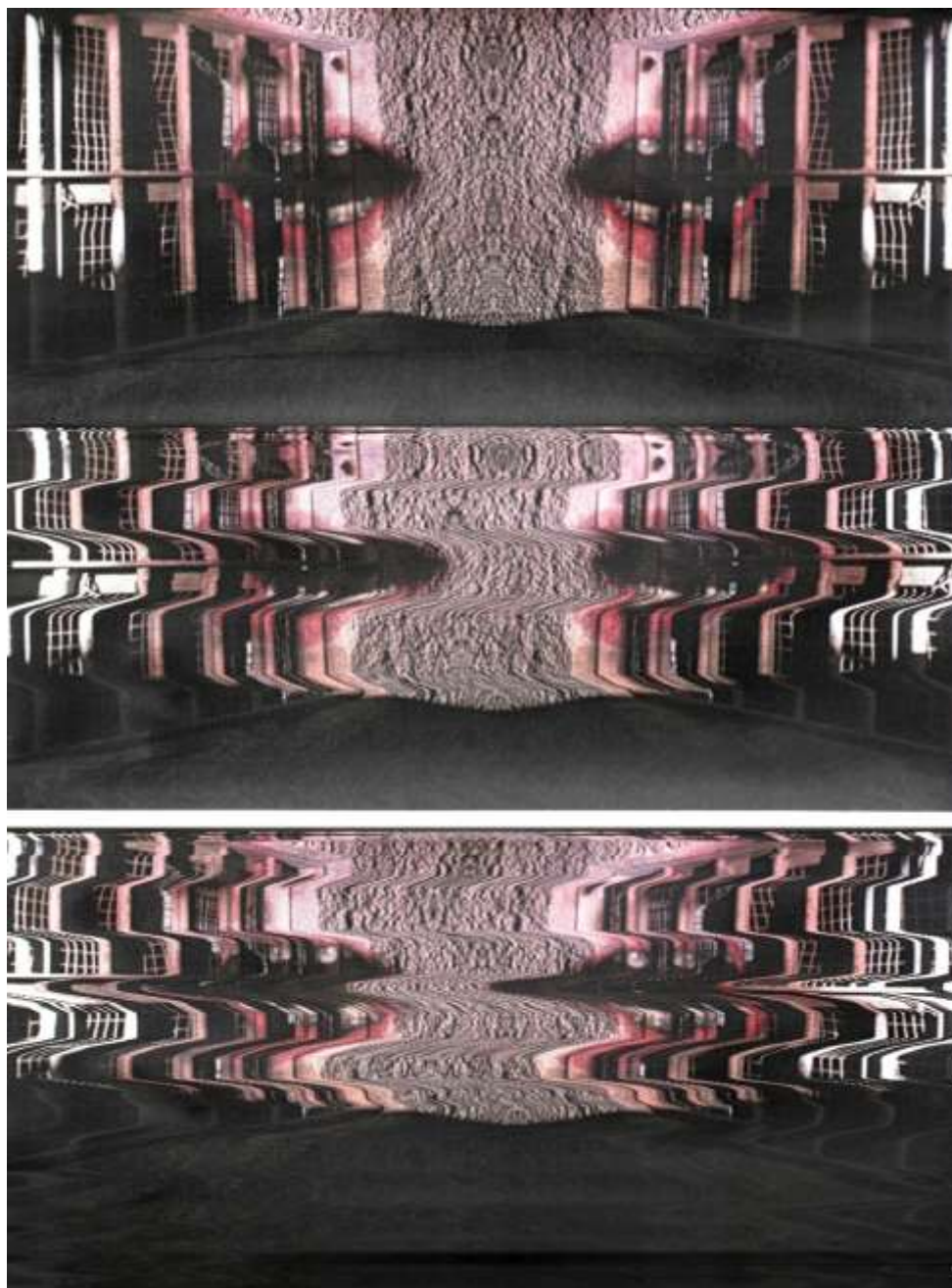

Figura 3. María Méndez-Suárez (2020) *Variaciones de la boca en el espacio-tiempo*. FotoCollage compuesto por fotografías en papel escaneadas de las autoras.

Figura 4. María Méndez-Suárez (2020) *Pisada en reflejos*. FotoCollage compuesto por fotografías en papel escaneadas de las autoras.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.58>

Metodología de investigación

Este trabajo de investigación ha sido concebido como Ensayo Visual, propio de la Investigación Basada en las Artes Visuales (Marín-Viadel y Roldán, 2017). En él, las imágenes llevan el peso del argumento, son ellas las que sitúan los puntos de vista, representan los datos y muestran las conclusiones del estudio (Roldán y Marín-Viadel, 2009). El instrumento de investigación elegido en este caso ha sido el Fotocollage, que ha servido como elemento de ruptura para provocar así el desvanecimiento del espacio y el tiempo (Efland et al, 2003) trazando significados inesperados. Por un lado, funciona a modo comparativo entre fragmentos de distintas imágenes, donde somos capaces de desentrañar cada una de ellas y relacionarlas entre sí. Por otro lado, cada fragmento se atiene al anterior y puede entreverse una narrativa. A partir de aparatos tecnológicos como escáneres e impresoras se ha ido construyendo la textura de las imágenes rasgadas y su distorsión que nos incitan a evidenciar el proceso manual y digital intrínseco en el proceso creativo.

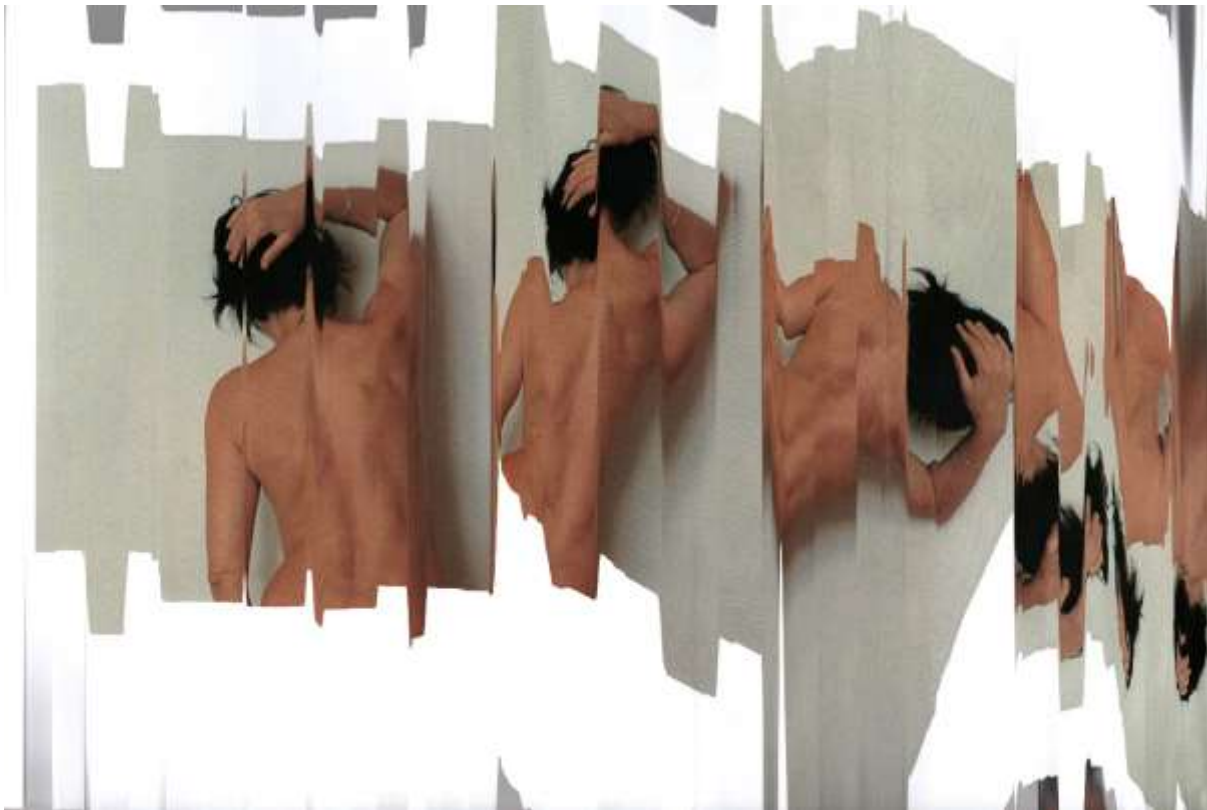

Figura 5. María Méndez-Suárez (2020) *Distorsión de la espalda deshecha*. FotoCollage compuesto por fotografías en papel escaneadas de la autora.

Figura 6. María Méndez-Suárez (2020). *Observando el movimiento del viento sobre mi cuerpo*. FotoCollage compuesto por fotografías en papel escaneadas de las autoras

Figura 7. Alicia Arias-Camisión (2020). *Te pienso a mi alrededor I*. FotoCollage compuesto por fotografías en papel escaneadas de la autora.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra3.58>

Resultados

A través del recorrido visual podemos vagar por las imágenes siendo el espectador el que decide qué camino elegir. No hay una única dirección correcta, sino que se pueden explorar diversas rutas alternativas. Las imágenes se interconectan y fragmentan de un modo rizomático (Deleuze y Guattari, 1977). Caminar se entiende como navegar de un sitio a otro, concebido como un paralelismo del *surfing* digital que nos hace vagar de manera arbitraria y sorpresiva entre las distintas páginas y *posts*, derivando hacia diversas direcciones atomizadas.

Figura 8. Alicia Arias-Camisón (2020). *Te pienso a mi alrededor II*. FotoCollage compuesto por fotografías en papel escaneadas de la autora

Conclusiones

Las interacciones en los medios digitales entre los cuerpos y la propia tecnología nos enfrenta a nuevos e inexplorados modos de representaciones visuales (Alsina, 2011). La imagen fragmentada y la narrativa múltiple se encuentran estrechamente vinculadas a la ruptura con los modos tradicionales de la mirada. Las perspectivas se distorsionan y multiplican dando lugar a nuevos tipos de visualidad: la imagen panorámica, la cámara de vigilancia, la vista aérea de Google Maps, las ventanas superpuestas de nuestras pantallas de ordenador, los múltiples enfoques cinematográficos, etc., han provocado un cambio radical en nuestra orientación temporal y espacial.(Steyerl, 2014).

En el ámbito de la educación artística esta experiencia, como espectador, pone en confrontación una conjugación de confusión y reconocimiento visual donde la elección sobre dónde localizar la mirada sirve como experiencia de aprendizaje (Dewey, 2008), así como la resignificación del cuerpo nos lleva a poder enfrentarnos a diversos enfoques sobre lo corporal. Estos cuerpos hibridados, en comparación con otras imágenes, nos hacen transcurrir por inéditas relaciones con el mundo, con nosotras mismas, con las máquinas y sus múltiples combinaciones.

Figura 9. María Méndez-Suárez. Conclusiones visuales. *Mi cuerpo y mi espacio fragmentado*. Fotocollage compuesto por fotografías en papel escaneadas de las autoras

Referencias

- Alsina, P. (2011). *Lo más profundo es la piel. Cuerpo, tecnología y neo-materialismo en el Media Art*. Universos y Metaversos: Aplicaciones Artísticas de los Nuevos Medios: [Conferencias presentadas en las IV Jornadas Internacionales, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona]. Grupo de investigación Arte, Arquitectura y Sociedad Digital.
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Deleuze, G., y Guattari, F. (1977). *Rizoma (introducción)*. Valencia: Pre-textos.
- Efland, A; Freedman, K y Stuh, P. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós.
- Marín-Viadel, R y Roldán, J. (2017). *Ideas Visuales. Investigación Basada en Artes e investigación artística [Visual Ideas. Arts Based Research an Artistic Research]*. Granada: EUG.
- Nancy, J. (2010). *Corpus*. Madrid: Arena Libros. <https://doi.org/10.2307/j.ctt13x04c6>
- Roldán, J. y Marín-Viadel, R. (2009). Proyecciones, tatuajes y otras intervenciones en las obras del museo (Un fotoensayo a partir de T. Struth). *Arte, Individuo y Sociedad*, 21, 99-106.
- Steyerl, H. (2014). *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.