

Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

“El cuerpo exagerado” una propuesta a partir de la performance

Johan Alexander Franco Goetz

Monografía de Grado para Optar al Título de Maestro en Artes Visuales

Asesora

Julián Zapata Rincón

Maestro en Artes Plásticas

**ITM. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN
2023**

Cita

Franco Goez, J. A. (2023)

Referencia
APA Versión 7

Franco Goez, Johan Alexander. *“El cuerpo exagerado” una propuesta a partir de la performance* [Trabajo de grado] 2023. ITM Institución Universitaria, Medellín, Colombia.

Pregrado en Artes Visuales
Facultad de Artes y Humanidades
ITM Institución Universitaria

Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural
Repositorio Institucional:

ITM Institución Universitaria - www.itm.edu.co
Rector: Alejandro Villa Gómez.
Decano/Director: Carlos Andrés Caballero Parra.
Jefe departamento: Diego León Zapata Dávila.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de ITM. Institución Universitaria ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicado a mi madre y a mi hermana cuyas personas son lo más importantes de mi vida

Agradecimientos

Dando de primera instancia agradecimiento a mi madre Milley Milena Goez David y mi hermana Luisa Fernanda Franco Goez junto con mi tío John Jairo Franco Vanegas quien ha sido una figura paterna y mi abuela María Amparo Vanegas de Franco y han sido las personas que más amo en la vida, han estado siempre en buenos y malos momentos, aquellos que me han ayudado a alentar durante toda mi vida profesional y personal. Agradecer con todo mi corazón a mi asesora Juli Zapata Rincón, por tenerme tanta paciencia y fe, que ni yo mismo me tenía. A mi docente José Alonso Zuluaga, quien me ha mostrado un nuevo mundo artístico como es la performance como una manera terapéutica de poder liberarme y expresarse como antes no lo podía hacer por el miedo. Finalmente, a Wayra Díaz Morales que ha sido una inspiración de fuerza, una mano de ayuda y confianza que no veía en nadie más.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	8
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
2. OBJETIVOS	13
OBJETIVO GENERAL	13
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
3. DECLARACIÓN DEL ARTISTA	14
4. MARCO TEÓRICO Y/O ESTADO DEL ARTE	16
4.1 EL CUERPO EXAGERADO EN LA PERFORMANCE Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD MEDIÁTICA	16
4.2 EL CUERPO EXAGERADO COMO FENÓMENO MEDIÁTICO EN MEDELLÍN	18
4.3 ARTE PERFORMATIVO Y SU PAPEL EN LA REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EXAGERADO	20
4.4 CONTEXTUALIDAD Y REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EXAGERADO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN	21
4.5 CONTEXTUALIZACIÓN DEL ARTE EN LA EXAGERACIÓN CORPORAL	22
4.6 ESCENARIO FÍSICO Y TEMPORAL: MEDELLÍN COMO ESPACIO GEOGRÁFICO	25
4.7 ENTENDIMIENTO DESDE LA PERFORMANCE	25
4.8 ACCIÓN PERFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD. EXAGERACIÓN CORPORAL DESDE UNA PERSPECTIVA ABYECTA	26
4.9 ACCIÓN PERFORMÁTICA Y ESPACIOS ARTÍSTICOS EN MEDELLÍN	27
5. REFERENTES O ANTECEDENTES	28
6. DISEÑO METODOLÓGICO	36
7. PROCESO DE CREACIÓN	39
7.1 FASE 1: PLANIFICACIÓN Y PREPRODUCCIÓN	40
7.2 FASE 2: PRODUCCIÓN Y ENSAYOS	44
7.3 FASE 3: PLANIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN	47
8. RESULTADOS Y ANÁLISIS	51
8.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ENFOQUE INVESTIGATIVO	51
8.2 PROPUESTA FINAL DE LA PERFORMANCE	53
8.3 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA OBRA Y SU RELEVANCIA	54
8.3.1 OBRA FINAL: IMÁGENES FOTO-PERFORMANCE	55

8.3.2 FORTALEZAS	57
8.3.3 ASPECTOS A MEJORAR	57
9. CONCLUSIONES	60
9.1 EL ARTE PERFORMANCE COMO DESAFÍO A LA EXAGERACIÓN FÍSICA.	60
9.2 REFLEXIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN LAS REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS.	61
9.3 APORTES A LA INVESTIGACIÓN Y AL PENSAMIENTO CRÍTICO.	61
10. RESEÑA DEL ARTISTA	63
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	65

Resumen

La exageración corporal, abordada en este proyecto, analiza cómo los individuos transforman sus cuerpos para ajustarse a los ideales estéticos de la sociedad de consumo. Nacida de una cuidadosa observación diaria, esta práctica se basa en la representación de cuerpos deseados, influenciada por los medios de comunicación y las redes sociales. Está ligado a estándares de belleza inaccesibles, generando insatisfacción y la búsqueda constante de la perfección. La negación de lo que es “anormal” en el cuerpo humano juega un papel crucial en este fenómeno. El arte performance aparece como una herramienta para desafiar la exageración y la degradación física en los medios. Desafiando y transformando la humillación y la exageración del cuerpo en un lenguaje para reflexionar sobre la alienación del cuerpo. ¿Cómo afecta esta exageración a las representaciones de los medios y cómo puede el arte escénico desafiar estos ideales? Esta pregunta clave resalta la necesidad de analizar críticamente la perpetuación de ideales inalcanzables a través de los medios y las formas en que el arte performativo refuerza y fomenta la reflexión sobre las relaciones sociales.

Palabras claves: Cuerpo exagerado, *Plástico*, performance, abyección, consumismo, capitalismo, estándares de belleza.

Introducción

En el campo del arte y el contexto de la contemporaneidad, el cuerpo humano siempre ha sido objeto de estudio e indagación desde diversas perspectivas. En la presente investigación, el enfoque busca ligarse al estudio de lo abyecto en las figuras a través de la performance, entendiéndolo como aquel que presenta una interpretación de la estética y/o del canon estético que ha vendido el capitalismo acerca de físicos perfectos, aquellos difundidos de forma mediática por la moda, la publicidad y la televisión. Por lo que se busca como planteamiento, introducir y transgredir aspectos de intriga y oscuridad a la percepción de cumplir con estándares. Explorando diversas facetas de la performance, se pretende abordar temas como el fetiche, el morbo y el éxtasis. Y a través de una profunda reflexión, proponer una obra que piensa para desafiar los cánones de belleza convencionales.

Un término que pretende usarse para el desarrollo de la presente propuesta artística es la de *Exageración corporal*, es la forma en la que como artista y para nociones de la performance final, se busca enunciar la manera en la que se pueden entender las diferentes prácticas respecto a cómo algunas personas modifican sus cuerpos para construirse a partir de los imaginarios de cómo son los cuerpos apetecidos y estéticamente aceptados dentro de la sociedad de consumo; tiene origen en un contexto autónomo, originado de la idea mediante un arduo análisis del comportamiento de la cotidianidad, donde el ojo es el espectador y el cuerpo el intérprete donde se juega un papel entre el morbo infame que mediante la creciente idealización de cuerpos *sublimes* en la sociedad actual, impulsado en gran medida por los medios de comunicación y las redes sociales. Este fenómeno está vinculado a la promoción de estándares de belleza inalcanzables, que conducen a la insatisfacción con el cuerpo y a la búsqueda constante de la

perfección. En esta dinámica, la negación, que se refiere a la representación de lo que es "anormal" o "inaceptable" en el cuerpo humano, juega un papel crucial. En el concepto de lo abyecto, según como lo explica y analiza la filósofa Julia Kristeva:

La abyección es inmoral, tenebrosa, amiga de rodeos, turbia: un terror que disimula, un odio que sonríe, una pasión por un cuerpo cuando lo comercia en lugar de abrazarlo, un deudor que estafa, un amigo que nos clava un puñal por la espalda (...). (1980, p. 11)

En la actualidad, muchas personas se encuentran absorbidas por una de idea consumismo abrupto a cuestiones de hasta dónde llega la naturaleza humana por alcanzar ciertos estándares estéticos de "belleza". En plena era de las redes sociales y la sobreexposición, la exageración en torno al cuerpo y sus atributos, especialmente aquellos que se desvían de lo convencional, ha capturado la atención de la sociedad. Como espectadores, se encuentran cada vez más expuestos a estos estándares de belleza poco convencionales que se han vuelto recurrentes en la cultura popular.

Los cuerpos que exhiben y resaltan la belleza se han convertido en objeto de debate en torno a la ética de estos estándares y su impacto en la sociedad, junto con la gran diversidad de morfologías que resultan ser anecdóticas como lo interpreta en la charla el especialista en Artes Visuales Fernando Antonio Rojo: "El cuerpo es un vehículo de comunicación, el cuerpo es como un mapa personal de las personas porque tiene cicatrices, crece, se arruga, no es igual todos los años el cuerpo es una cartografía de la persona" (Rojo, 2023). La gran variedad de los cuerpos que hay da cuentas de manera anecdótica como han surgido estas inquietudes de llevar a cabo este tipo de transformaciones, cómo surge esta necesidad y llegan a complementar, indagando de manera crítica entre lo ético y lo estético.

A través del análisis de diversas obras y ejemplos de distintos artistas performáticos que desafían los límites del cuerpo en la presente investigación, se busca fomentar el desarrollo y la creación de una obra inédita utilizando los referentes proporcionados, buscando abordar el cuestionamiento de las normas convencionales y la cultura popular contemporánea que prevalece en la actualidad, particularmente en la ciudad de Medellín. La enfatización de la performance en esta ciudad constituye un fenómeno relevante que posibilita una comprensión más profunda de la interrelación entre la cultura mediática y la reconfiguración de nuestra percepción de la belleza. La exaltación de la performance, al elevar su importancia y destacarse como un elemento destacado en la vida de la ciudad, subraya su influencia significativa en la transformación de los paradigmas culturales que moldean nuestra apreciación estética.

1 Planteamiento del problema

En la contemporaneidad, se observan diversas manifestaciones artísticas relacionadas con la exageración corporal y la abyección, como elementos fundamentales en la creación de obras transgresoras. Sin embargo, existen lagunas y áreas de investigación insuficientemente exploradas que requieren un análisis más profundo sobre cómo se utiliza la exageración corporal desde una perspectiva abyecta y cómo esto desencadena discusiones culturales y sociales.

En tiempos recientes, se ha observado que el capitalismo y el consumismo han promovido la idealización de los cuerpos delgados y perfectos, alentando la noción de cumplir con estándares preestablecidos de belleza corporal que enfatizan la posesión de atributos notables, firmeza y *esculpimiento* corporal. Esta tendencia ha dado lugar a diversas problemáticas, lo que lleva a plantear la siguiente pregunta ¿Cuáles son los discursos acerca del cuerpo que aborda la performance como práctica estética en lo corrido del siglo XXI? Y a partir de esta dan como complementación responder a otras que van surgiendo y respondiendo a la pregunta central ¿Cuál es la discusión generada por el capitalismo y consumismo con la representación de los cuerpos? ¿Qué artistas locales han contribuido en la representación de la estética corporal que se observa en la ciudad de Medellín? ¿Cómo influye el capitalismo y consumismo acerca de la percepción de los cuerpos y la abyección en las representaciones de la normalidad y anormalidad, y de qué manera la performance artística que he experimentado puede ser utilizada como medio para desafiar y cuestionar estos ideales en la sociedad actual? Este conjunto de preguntas plantea la necesidad de recopilar información exhaustiva que permita presentar de manera rigurosa y crítica los resultados derivados de la pregunta central y las preguntas complementarias. Estas últimas se centran en el

objeto de estudio, que se enfoca en la performance, el uso del cuerpo y la abyección como conceptos fundamentales.

A partir de distinto análisis artístico visual y plásticos se busca así poder plantear una obra que permita dilucidar las formas en las que muchas personas recurren a distintos procesos estéticos para tratar de alcanzar estándares estéticos de belleza instaurados mediante las redes sociales, la publicidad, la televisión y otros canales de difusión contemporáneos.

2 Objetivos

Objetivo general

Explorar el concepto del *cuerpo exagerado* a través de lo abyecto mediante la performance, buscando profundizar en la idea de “cuerpo perfecto” para devenir en una propuesta artística performática.

Objetivos específicos

- Interpretar desde la teoría de la performance la naturaleza cambiante del cuerpo para la comprensión estética *exagerada del cuerpo* en la ciudad de Medellín.
- Analizar la acción performática como un medio para comprender la construcción de la identidad a través de la exageración corporal desde una perspectiva abyecta.
- Realizar una acción performática que represente el cuerpo exagerado como manifestación de lo abyecto en el contexto de la ciudad de Medellín.

3 Declaración de artista

Como artista me he dedicado a explorar la complejidad del cuerpo humano y su representación en los medios, me fascina el fenómeno de la que me gusta nombrar *exageración corporal* y su conexión con la humillación en el contexto de la performance. La exageración corporal, la usó como referencia a aquellas transformaciones corporales realizadas en los cuerpos con el fin de alcanzar unos estándares idealizados, es un tema que ha cobrado relevancia en mi producción artística, dichas transformaciones que son impulsadas principalmente por los medios de comunicación y las redes sociales.

Mi trabajo explora en mayor profundidad el papel de la performance en la evaluación de lo abyecto, así como la influencia del fenómeno mediático en la exaltación y la interpretación de la estética corporal exagerada. A través del análisis de diversas obras y ejemplos de distintos artistas performáticos que desafían los límites del cuerpo, se aborda el cuestionamiento de las normas convencionales y la cultura popular contemporánea que prevalece en la actualidad, particularmente en la ciudad de Medellín. La destacada promoción de la performance en esta ciudad brinda la oportunidad de comprender la profunda relación que existe entre la cultura y la transformación de nuestra concepción de la belleza. En este contexto, la "exaltación" de la performance resalta su importancia, proporcionando una perspectiva clave para comprender cómo los medios de comunicación influyen en la forma en que percibimos y apreciamos la belleza.

El arte escénico se revela como un medio excepcionalmente poderoso para la exploración y el cuestionamiento de cuestiones fundamentales. A través de las performances,

los artistas tienen la capacidad de desafiar las normas convencionales, creando espacios de diálogo en torno a la humillación y la exageración corporal.

4 Marco teórico

4.1 El cuerpo exagerado en la performance y su impacto en la sociedad mediática

Actualmente la sociedad se encuentra inmersa en una interconectividad constante a través de dispositivos inteligentes y la globalización impulsada por el capitalismo. Este fenómeno da lugar a ciertas manifestaciones que se convierten en problemáticas culturales, sociales y artísticas que reflejan temas de auto aceptación que determina conflictos en la percepción de los cuerpos. En la sociedad actual, la promoción de estándares de belleza por parte de los medios de comunicación y la industria de la moda a menudo lleva a que quienes no se ajustan a estos cánones se perciban como "feos" o "anormales" en comparación con la imagen de belleza predominante. Esta presión social y percepción de no encajar en los estándares de belleza puede generar inseguridades significativas. Los medios de comunicación presentan imágenes retocadas y estilizadas que refuerzan estos estándares poco realistas, lo que crea una brecha entre la imagen corporal deseada y la realidad. En respuesta a esta influencia mediática, algunas personas optan por someterse a modificaciones corporales, como la cirugía plástica y/o estética, como una manera de acercarse a los ideales de belleza promocionados. En última instancia, esta búsqueda de conformidad con la imagen de atractivo predominante es el resultado de la presión social y la influencia de los medios para ajustarse a estos cánones idealizados. Es importante dar pie a comprender estas problemáticas a la representación exagerada del cuerpo en el arte de la performance, que este juega un papel fundamental y significativo en la comprensión de las experiencias contemporáneas en Medellín.

Hablando de esta exageración se manifiesta en diversas distorsiones, excesos o representación hipersexualizada del cuerpo por medio de una mirada abyecta, aludiendo a esa

exageración como lo identifica la historiadora Amelia Jones: “Hasta los individuos exageradamente convencionales en ese sentido se sienten cada vez más corrompidos por las auténticas cualidades identificatorias que intentan proyectar al exterior, lejos de sí mismos, como abyectas” (2006, p. 28).

El arte de la performance se enfoca en la expresión física y las acciones del cuerpo, destacando la *exageración* como elemento principal. Esta exageración hace referencia a la influencia de los medios de comunicación contemporáneos, tanto digitales como masivos, en la sociedad actual. Por otro lado, la abyección desafía las normas culturales y sociales, cuestionando lo que se considera "normal", según la concepción de Foucault (1926-1984) sobre la normalidad que implica aceptación y rechazo. Esto está arraigado en pensamientos y valores estéticos que son influenciados por esta noción de aceptación, lo que implica un sistema de relaciones de poder y orden. Cualquier desviación de estas normas culturales y sociales se percibe como extraña, ya que choca con lo que se considera aceptable o bello en términos culturales y sociales.

Se encuentran casos acerca de esto, como los de la artista francesa Orlan, que en su obra *Self-Hybridizations* (1998) toca el tema del cuerpo distorsionado en el que plantea la modificación por la cirugía aludiendo a nuevas identidades como reconstrucción del sujeto. Con su obra, busca proponer una discusión crítica acerca del impacto social que ha influenciado estas nociones tradicionales y aprovechando que tanto se ha avanzado en la medicina que nos permite cambiar la identidad del ser (Véase **Figura 1**).

Figura 1 *Refiguration* (1998)

Nota: esta obra pertenece a la artista francesa Orlan. Self-Hybridization Pre-Columbian N°32, 1998, Cibachrome, 161.3 x 108 cm. Tomado de: <http://www.stuxgallery.com/exhibitions/orlan>

4.2 El cuerpo exagerado como fenómeno mediático en Medellín

A través del consumo desenfrenado, exhibido por redes sociales, ya sea por medio de *influencers*, celebridades, programas, entre otros, se contribuye a la creación de cánones de belleza establecidos de ideales corporales. Medellín no es ajena a esta influencia, las redes y la globalización han dado pie al consumismo, en la actualidad se ve inmersa en una cultura donde la imagen y la apariencia juegan un papel fundamental, de hecho, Medellín se ha convertido en una

de las ciudades en las que las cirugías plásticas y las intervenciones estéticas han ganado una gran importancia, y en la que muchas personas viajan del exterior a realizarse tratamientos en la ciudad. Las nuevas tendencias han llevado a debates que impactan en la percepción de la belleza y la autoimagen en la población de Medellín.

La percepción del cuerpo y los estándares de belleza han experimentado una transformación significativa en la actualidad, marcada por un consumo desenfrenado influenciado por diversos medios de comunicación. En esta dinámica, la imagen se convierte en el punto central, donde la apariencia adquiere una importancia abrumadora, teniendo un impacto profundo en la autoimagen de las personas. La autoimagen desempeña un papel fundamental en la forma en que percibimos la belleza, y esta percepción se ve moldeada por múltiples facetas del consumo.

Ejemplo de ello incluyen la proliferación de influencias aludiendo a la aceptación como un caso muy usual, donde las personas no se aceptan a sí mismas, conduciéndolos a la cirugía plástica extrema o la obsesión con un cuerpo "musculoso". Al mismo tiempo las redes sociales son punto central de la concepción o percepción de belleza, redes como *Instagram* o *Tik Tok* exhiben transformaciones físicas anteriormente mencionadas, que a su vez mientras más voluptuoso o musculoso sea, lleva consigo más admiración y emulación por parte de sus seguidores.

Por lo tanto, estos fenómenos en la percepción de la belleza han intensificado la tendencia de modificar el cuerpo a través de la medicina estética, impulsada por diversos aspectos del consumismo. Esto es especialmente notable en Medellín, conocida como la "ciudad plástica". También se tiene en cuenta que hay dos bandos por el cual defienden y critican este tipo de contenido, los defensores argumentan libertad de expresión individual, mientras que los críticos

sostienen que se habla de estándares poco ortodoxos, o fantasiosos y que tiene un efecto perjudicial para autoestima, aceptación y ego de la población.

4.3 Arte performativo y su papel en la representación del cuerpo exagerado

La performance como expresión artística desafía los límites tradicionales del cuerpo humano, artistas como Marina Abramovic, Gina Pane y Carolee Scheenman utilizan el cuerpo como tema central en sus obras, explorando conceptos como son las emociones, perturbaciones, cuestionando las normas establecidas, desafiando estas nociones convencionales tratando temas tabúes, provocando emociones intensas aludiendo al dolor, al género, a la identidad, entre otros.

Los límites tradicionales del cuerpo se convierten en formas de expresión y exploración de emociones y perturbaciones a través del arte en acción, lo que provoca críticas en torno las normas culturales relacionadas con la concepción del cuerpo y su identidad, haciendo referencia a lo que propone frente al análisis de la performance como práctica cultural según Richard Schechner:

Las performances marcan identidades, tuercen y rehacen el tiempo, adornan y remodelan el cuerpo, cuentan historias, permiten que la gente juegue con conductas repetidas, que se entrene y ensaye, presente y re-presente esas conductas. Después de tan amplia generalización, debo añadir que todo género de performance y toda instancia particular del género es concreta, específica y diferente de todas las demás. (s.f., p. 13)

Esto lleva a cuestionar que el cuerpo no es solamente un objeto de representación, sino también un lenguaje en sí mismo. A través de un enfoque en la corporeidad, identidad y expresión de género, el cuerpo junto con la mente son nociones de interpretación y análisis, aludiendo a la comprensión del papel del performance.

4.4 Contextualidad y representación del cuerpo exagerado en la ciudad de Medellín

En Medellín, la performance ha generado un impacto importante estableciendo el arte de acción y el cuerpo como manifestación artística, que desafía las normas tradicionales y cuestionamiento de los límites de este. Artistas de la ciudad y a nivel nacional como lo son Liliana Correa, Jenny Patiño Pérez, y tal vez uno de los referentes nacionales más importantes, Nadia Granados (véase **Figura 2**), ganadora del premio Luis Caballero 2022, exploran temas como la identidad, el género, la feminidad, violencia, etc. utilizando estos elementos como medio de representación y cuestionamiento de las normas establecidas. En este proceso, se evalúan conceptos convencionales y lo que se considera tabú.

Figura 2 *Colombianización* (s.f.)

Nota: esta obra pertenece a la artista Colombiana Nadia Granados. Frame del video BRANDLAND de Nadia Granados. Realización audiovisual: Raúl Vidales, S.f. Consultado en: <https://revistaexclama.com/nadia-granados-el-poder-de-lo-irrepresentable-como-denuncia-social/>

La performance artística local en Medellín se convierte en un vehículo para cuestionar las nociones sociales y culturales de “normalidad” y “aceptabilidad” que rigen en la sociedad. Esto conlleva a una profunda reflexión sobre la libertad de expresión y la aceptación, aludiendo a una crítica social y al enriquecimiento cultural a nivel local y nacional, desafiando la percepción en el ámbito cultural. En conjunto, estas manifestaciones artísticas exploran la identidad, el dolor y la abyección de una manera grotesca y vil, contribuyendo a la reevaluación de las normas y conceptos arraigados en la sociedad medellinense. Estas manifestaciones artísticas no dejan pasar por alto estos temas, ya que, aunque se habla de ellos, rara vez se profundiza lo suficiente, lo que pone de manifiesto diversas problemáticas relacionadas con la aceptación y el constante conflicto con estas normas sociales.

4.5 Contextualización del arte en la *Exageración Corporal*

En la ciudad de Medellín, en muchos sentidos, los efectos visibles de la estética “voluptuosa” y la importancia del impacto visual, la belleza es un tensado que resalta las partes más destacadas del cuerpo. Tanto hombres como mujeres encuentran esta experiencia placentera y satisfactoria debido a factores de larga data relacionados con una sexualidad vigorosa. En los últimos años, estos factores han evolucionado para promover conexiones que conducen al placer tanto físico como visual.

Dando énfasis en el anterior planteamiento la imagen corpórea, que define rasgos específicos que insinúan la belleza física, partiendo la contextura como objeto de estudio a través de la estética occidental, aborda los rasgos más distintivos de la forma que atraen la atención del

espectador, captando en la apariencia los gustos especiales o llamativos para la sociedad cual dirigen la mirada del sujeto hacia lo que encuentran atractivo.

En consecuencia, uno de los temas que es necesario enfatizar es que esta es la gran carga sexual de nuestro tiempo, que tiene un gran impacto en el atractivo cual su enfoque se permuta. El gusto, el atractivo y la simetría, a pesar de ser aspectos muy específicos, a menudo se relacionan con características físicas que influyen en la percepción de la voluptuosidad. En el caso de los hombres, la atracción a menudo se vincula a características femeninas, lo que resulta en una diversidad de preferencias.

Cabe mencionar que todo va ligado al acto atracción – placer; las personas consideran que esto es algo nuevo, sin embargo, el placer siempre se ha visto ligado junto con la humanidad como lo habla Bataille (1957): “El erotismo es uno de los aspectos de la vida interior del hombre. En este punto solemos engañarnos, porque continuamente el hombre busca fuera un objeto de deseo. Ahora bien, ese objeto responde a la interioridad del deseo” (p. 33). La experimentación y el descubrimiento de diversas formas de probar y crear placer son aspectos fundamentales que caracterizan a los seres humanos. Esto se refleja en la exploración de emociones, la apreciación estética y el goce visual en diversas manifestaciones artísticas. A lo largo de la historia del arte, se ha observado una constante presencia de la exageración física como una herramienta empleada por los artistas para expresar una amplia gama de pensamientos y sentimientos. En otras palabras, los artistas han recurrido a la exageración como un medio para expresar sus ideas y emociones de manera más impactante y efectiva. Desde la belleza y la fuerza hasta el poder emocional, realzar el cuerpo humano es una forma de expresión artística. En las pinturas de Rubens, Bernini y Moeke, se puede ver el uso de la exageración física para transmitir diferentes mensajes e ideas en diferentes

épocas y estilos. Uno de los ejemplos más importantes de exageración física es el pintor barroco Peter Pablo Rubens (1577 - 1640), su obra se caracteriza por representar figuras femeninas con cuerpos sensuales y curvilíneos, que en su momento fueron considerados símbolos de belleza y fertilidad. Rubens usó formas físicas exageradas para transmitir una sensación de movimiento y energía en sus pinturas (véase **Figura 3**).

Figura 3 *Sansón y Dalila* (1610)

Nota: esta obra pertenece al artista alemán Pedro Pablo Rubens. Tomado de: <https://www.todocadros.cl/pintores-famosos/rubens/>

4.6 Escenario físico y temporal: Medellín como espacio geográfico

Medellín, como la segunda ciudad más grande de Colombia, erige un escenario físico diverso y complejo, rodeada por cordillera de los Andes, la topografía de la ciudad ha influido en su desarrollo urbano y social que por medio de la riqueza y biodiversidad han planteado diversidades para la exploración artística, exploración de la identidad.

La presente investigación se centrará en el periodo posterior a 2010, esto ya que se basa en la dinámica de transformación social y cultural, que en particular se enfoca en el periodo post-2000, la ciudad experimentó un renacimiento en términos de desarrollo urbano, transformación social junto con expresiones artísticas alternativas. Este contexto temporal no sólo es testimonio de la evolución física de la ciudad, también es creativa revitalizando espacios alternativos, proporcionando un lienzo para exploración contemporánea. El componente cultural es esencial para la escena artística, dando creatividad vanguardista crea un terreno fértil donde se incluye la performance enfatizando un reflejo donde se desafía la identidad cultural en evolución.

4.7 Entendimiento desde la Performance

La performance como marco conceptual desentraña la naturaleza efímera y dinámica, desde un acto social que desafía las convenciones del cuerpo desde una perspectiva a la exploración de la naturaleza cambiante del cuerpo, en la comprensión de cómo los artistas han adaptado y adoptado sus propios cuerpos como medio de expresión, desde varias intervenciones urbanas donde la ciudad se convierte en escenario donde el cuerpo se transforma en desafiante de la identidad y género que permea la plasticidad interviniendo en la estética del cuerpo exagerado que se convierte en un elemento central. La exageración no solo refleja una búsqueda estética, sino

que también desencadena interrogantes sobre las normas corporales y las representaciones convencionales de la belleza. La ciudad interviene un tipo de metamorfosis, donde desdibuja los límites entre lo normal, grotesco u extraordinario, haciendo ver al espectador a reconsiderar sus percepciones estéticas y sociales.

4.8 Acción performática y construcción de identidad. *Exageración Corporal* desde una perspectiva abyecta

La acción performativa se erige como un medio para indagar en la construcción de la identidad a través de la exageración corporal desde una perspectiva abyecta. Desde la óptica de Julia Kristeva, la abyección presenta un terreno lineal, desafiando las normas establecidas generando una experiencia grotesca que cuestiona definiciones convencionales entre la normalidad y lo aceptable (1980). En Medellín, los artistas como Alonso Zuluaga, Liliana Patricia Correa El y Cuerpo Habla, emplean una perspectiva donde exhiben desestabilizar o hacer crítica de conceptos tradicionales de belleza y corporeidad, explorando lo marginal, subversivo y lo transgresor como elementos fundamentales en la formación de la identidad.

Consecuente a lo mencionado anteriormente, esta se convierte en diálogos sobre la identidad individual y colectiva en la ciudad que por medio de gran variedad de representaciones abyectas no solo reflejan la diversidad o complejidad de identidades en la ciudad, sino que también invitan a cuestionar normas sociales y culturales impuestas, fomentando una reflexión crítica sobre la percepción de uno mismo y del otro en el espacio urbano. Esta se presenta como una especie de herramienta de resistencia construyendo y reconstruyendo identidades, ofreciendo alternativas que desafían la hegemonía cultural, no solo dando voz a las experiencias marginadas o sus

representadas, también creación de espacio de inclusión o reconocimiento en la esfera pública como diálogos críticos sobre la diversidad. El cuerpo y el espacio urbano, se convierte en campo de juego en el descubrimiento de un constante cambio, ofreciendo visiones alternativas multifacéticas que proporciona la trascendencia estética, convirtiéndose en un medio de poderío para reconfigurar las percepciones y representaciones identitarias en contextos urbanos.

4.9 Acción performática y espacios artísticos en Medellín

En Medellín, la actividad performativa encontró terreno fértil en nuevos movimientos artísticos. Artistas, colectivos e individuales, utilizaron y han utilizado, una forma de resistencia y exploración identitaria en respuesta a las transformaciones urbanas y sociales de la ciudad. Espacios como los Encuentros Internacionales de Arte de Medellín (MDE) han preparado plataformas para estos modos de expresión. Al mismo tiempo, han surgido varios grupos y espacios alternativos como centros de acción performativa. Estos grupos, a menudo auto gestionado, ofrecen espacios de experimentación y diálogo para artistas emergentes y consagrados. Ayudaron a posicionar a la ciudad como un vibrante centro artístico y cultural, rompiendo con los estereotipos del pasado y redefiniendo la narrativa de Medellín más allá de su historia del narcotráfico. Además, fortalecieron la conexión entre arte y comunidad, promovieron el diálogo, la reflexión y el cambio social a través de expresiones artísticas innovadoras.

5 Referentes o antecedentes

Este medio de las redes sociales, globalización e interconectividad nos permite evocar y reforzar las nociones que subyacen en la construcción del concepto de cuerpo exagerado. A través de ejemplos concretos, se evidencia cómo este cuerpo exagerado y esta abyección se entrelazan, estableciendo una poderosa reflexión sobre la condición humana y su relación con la sociedad contemporánea.

Este enfoque estimulante y provocador de la performance artística en distintos espacios, no sólo estimula la reflexión sobre la percepción del cuerpo y su representación, sino que también nos invita a cuestionar los límites culturales y sociales que moldean nuestras nociones estéticas. La integración de artistas locales e internacionales en esta narrativa multidimensional enriquece el diálogo sobre identidad y género, ofreciendo nuevas perspectivas que desafían las convenciones establecidas:

Nadia Granados: artista colombiana cuyo trabajo se centra en desafiar las normas sociales y cuestiona el género, la sexualidad, el poder y la violencia a través de imágenes provocativas y prácticas artísticas. Su trabajo implica explorar la identidad femenina y condenar la opresión y el patriarcado en la sociedad contemporánea. Utiliza diversas técnicas en sus performances, desde intervenciones en espacios públicos hasta representaciones teatrales y visuales. Su enfoque es inquietante y consiste principalmente en acciones performativas que provocan reacciones emocionales en el espectador. Utiliza el cuerpo como medio para comunicar mensajes políticos y sociales, mezclando a menudo elementos de crítica, humor y confrontación.

Milk Spilled o *Leche derramada* (2013) es un espectáculo impactante y provocativo de Nadia Granados que aborda temas de violencia de género, maternidad forzada y la opresión de las

mujeres en la sociedad contemporánea. Se presenta como una crítica visceral y conmovedora a través de la cual Granados confronta las realidades y desafíos que enfrentan las mujeres en sociedades guerreras y patriarcales (Véase **Figura 4**).

Figura 4 *Leche Derramada* (2013)

Nota: esta obra pertenece a la artista colombiana Nadia Granados., 2013. Tomado de: <https://nadiagranados.com/inicio/derramada/>

La obra utiliza un poderoso simbolismo, retratando la lactancia materna como un acto de vulnerabilidad, así como una denuncia de opresión. Granados realiza la acción de verter leche materna sobre su cuerpo desnudo, simbolizando el poder y la vulnerabilidad inherente a la maternidad, pero también la violencia simbólica y física que las mujeres pueden experimentar en contextos de opresión y agresión. (Granados, 2013).

Desde el punto de vista de la performance y la identidad construida a partir de la exageración corporal, Granados se inscribe en el estudio de la identidad femenina en contextos

sociales y políticos. Se centra en la confrontación directa y la denuncia de la opresión patriarcal, reforzada por el tema de la performance como medio de resistencia y expresión artística.

José Alonso Zuluaga: en sus obras el artista refleja mucho lo grotesco por medio de distintas intervenciones e instalaciones en diversos espacios, una obra que sirve como ejemplo fue la realizada en el año 2020 en el centro de la ciudad de Medellín, donde utiliza métodos algo abyectos que aluden al asco, desagrado y crítica que refleja nociones del desagrado de las zonas que se habita o se transita, utilizando herramientas como el cuerpo de sí mismo, con otros tipos de materiales como mierda y frutas.

En esta intervención realizada en el marco de *Acciones abiertas* apropiación del espacio (2020), proyecto del Museo de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, el artista utiliza la materialidad como medio de expresión. A través de la representación visual de un proceso químico, la obra expone elementos que resaltan la naturaleza y el consumo del plástico (Véase **Figura 5**)

Figura 5 *Acciones abiertas apropiación del espacio* (2020)

Nota: esta obra pertenece al artista colombiano José Alonso Zuluaga. Tomado de: <https://instagram.com/talismansoy?igshid=ajAxajkzaDN0bDIy>

La elección de este concurrido espacio no sólo busca una exposición de mayor impacto, sino también pretende generar una reflexión sobre la interacción entre la sociedad, el entorno urbano y el consumismo desenfrenado. La materialidad de la obra, en este contexto, se convierte en un vehículo para concienciar sobre las dinámicas de consumo en la sociedad contemporánea, invitando a la introspección sobre nuestras acciones y su impacto en el entorno en el que vivimos. (Zuluaga, 2020).

Liliana Patricia Correa: En primera instancia la artista moldea la percepción de la belleza en la sociedad, sino que también puede generar una presión significativa haciendo crítica a lo social que tratan de ajustar a estos estándares del consumismo referentes a la belleza exagerada y convencional como lo es la materialidad, moda y poder.

Como lo refleja en su obra *reinterpretación nacimiento de venus* (2006) Al cuestionar y redefinir los cánones de belleza, desencadena un diálogo urgente sobre la relación entre autoimagen, identidad y género. Estos espacios de expresión artística en Medellín se convierten así en escenarios donde se cuestionan las normas impuestas, donde se fomenta la inclusión de diferentes identidades y donde se fomenta la apertura hacia una autoimagen más auténtica y libre de estigmas (Véase **Figura 6**).

Figura 6 reinterpretación nacimiento de venus (2006)

Nota: esta obra pertenece a la artista colombiana Liliana Patricia Correa. Tomado de: <https://www.flickr.com/photos/lilianacorrea/2837239070/>

Esta redefinición de la belleza como expresión individual y colectiva ofrece un poderoso vehículo para el empoderamiento y la aceptación personal, influyendo positivamente en la autopercepción en una sociedad que históricamente ha impuesto estándares restrictivos (Correa, 2007).

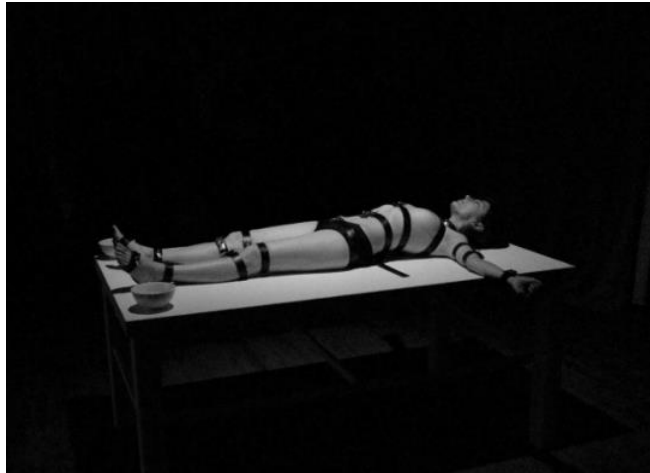
María José Arjona: artista colombiana reconocida por su interés en la acción sustentable y las exploraciones en torno al cuerpo, la duración del tiempo y la relación entre el hombre y el medio ambiente. Su obra se distingue por su capacidad para interrogar los límites del cuerpo y el movimiento del cuerpo humano, así como generar experiencias que invitan a meditar sobre la presencia, el silencio y la comunicación no verbal. Arjona busca sostener la actuación donde su cuerpo se convierte en el principal medio de expresión. A menudo utiliza movimientos estáticos o

lentos y repetitivos, creando una sensación de duración y una fuerte presencia en sus actuaciones. La visión de la longevidad desafía la visión y la contemplación del espectador en presencia del cuerpo y la mente y desafía la paciencia. *On liberation* (2011) es una obra de María José Arjona que destaca por su énfasis en la relación entre el individuo y el espacio, así como su exploración de las resistencias físicas y emocionales. En esta performance, Arjona es colocada dentro de una estructura transparente en forma de esfera y permanece allí durante un período prolongado de tiempo, interactuando con el espacio confinado (véase **Figura 7**).

La obra desafía la percepción del espectador al presentar al artista en un espacio limitado y claustrofóbico, provocando reflexiones sobre la libertad, el encierro y la resistencia. Arjona se enfrenta a la limitación del espacio físico y el público se convierte en testigo de su presencia dentro de esta estructura, generando un diálogo sobre la libertad personal y las restricciones impuestas por el entorno físico.

Sus obras son elocuentes por su capacidad de interrogar y definir la relación entre cuerpo, tiempo y espacio. Ejemplo de ello es *On liberation* (2011) la actuación lleva al espectador a una experiencia contemplativa que invita a pensar en la presencia, la flexibilidad física y emocional, así como la comunicación no verbal.

Figura 7 *On liberation* (2011)

Nota: esta es una obra de la artista colombiana María José Arjona, Tomado de: <https://rolfart.com.ar/artists/maria-jose-arjona/maria-jose-arjona-rolf-art-165/>

Sin embargo, algunos críticos pueden cuestionar la accesibilidad de su arte, ya que las obras de larga duración pueden requerir un gran compromiso y atención por parte del espectador, lo que puede limitar la audiencia y la variedad de interpretaciones que su obra puede emplear. (Arjona, s.f.).

Orlan: El trabajo de Orlan es radical y estimulante, y se centra en la exploración del cuerpo como lienzo y medio de expresión. Su técnica central es el uso de la cirugía plástica como arte performativo, lo que ha generado importante controversia en torno a sus obras. Orlan se somete a cirugías en vivo, documentando meticulosamente cada paso del proceso, desde la planificación hasta la ejecución, a través de fotografías y videos que luego muestra como parte integral de su trabajo.

El contexto del trabajo de Orlan se enmarca dentro de la crítica a los estándares de belleza impuestos por la sociedad y la exploración de la identidad a través de la transformación física. Ejemplos de su trabajo incluyen la serie *La reencarnación de San Orlan* (1990), en la que el artista

se sometió a procedimientos quirúrgicos extremos, como la implantación de cuernos en la frente, desafiando los estándares estéticos convencionales. (Véase **Figura 8**)

Figura 8 *La Réincarnation de sainte Orlan* (1990)

Nota: esta obra pertenece a la artista austriaca Orlan. Tomado de: <https://www.instagram.com/p/COgVQhBBfTE/>

La crítica a la obra de Orlan se divide en varios puntos. A nivel técnico, su uso de la cirugía plástica como medio artístico desafía las nociones tradicionales de creación artística, cuestionando los límites éticos y morales de la cirugía en nombre del arte. El contexto de su trabajo provoca debates sobre la cultura de la belleza, los roles de género y la autonomía corporal, siendo su enfoque una crítica audaz de la cosificación y cosificación del cuerpo en la sociedad contemporánea. (Orlan, 2021).

6 Diseño metodológico

El cuerpo humano ha sido objeto de fascinación y estudio en diversos campos, como la moda, la medicina y la morfología. En este contexto, el arte desempeña un papel fundamental. El presente proyecto 'El Cuerpo Exagerado' se centra en la exploración de distintos enfoques para la creación y representación de la estética actual de los cuerpos voluptuosos, fitness, esculpidos que se han ido vendiendo por los distintos medios de comunicación del capitalismo y que se evidencia en la ciudad de Medellín.

Este proyecto analizará una variedad de procesos, tomando como referencia a artistas, artículos y técnicas, con el propósito de examinar la noción de belleza convencional en la sociedad actual. Utilizará la performance como medio de expresión y técnica. Para llevar a cabo este proceso de creación, es esencial realizar investigaciones en la sociedad. Esto implica la recopilación de datos a través de registros, entrevistas, charlas y otras estrategias. Estos datos permitirán abordar el proyecto desde diversas perspectivas y responder a las preguntas planteadas en el mismo.

Este proyecto parte de un proceso de introspección que luego se extrapola para configurarse mediante la creación de una obra performática que busca cuestionar e interpelar las percepciones que se tienen respecto a los cuerpos y las formas en las que son modificados para alcanzar ciertos estándares de ideal estético aceptado socialmente. Se procede a identificar a diversos artistas destacados en Medellín que utilizan la performance como medio de expresión para abordar cuestionamientos sobre el canon de belleza. Además, se han recopilado datos demográficos y estadísticas relacionadas con la percepción de la estética corporal en la ciudad de Medellín. Consecuentemente la etapa de recolección de datos se basará en dos enfoques principales:

documentación artística e interacción con la sociedad. Se realizará entrevistas a artistas locales que abordan de alguna forma las distintas configuraciones y transformaciones corporales, también con personas de la cotidianidad.

La interpretación de los resultados abarca dos dimensiones fundamentales. En primer lugar, se llevará a cabo un análisis de los datos recopilados en relación con la expresión artística, evaluando las técnicas empleadas por los artistas, sus intenciones subyacentes y cómo la creación de sus obras ha influido en la audiencia. En segundo lugar, se procederá a interpretar los datos relativos a la percepción estética del cuerpo exagerado en la sociedad, centrándose de manera específica en Medellín. Se buscarán tendencias y cambios en la concepción de la belleza a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta factores como los medios de comunicación, la cultura popular y su influencia en la sociedad una examinación del contexto cultural, social que ha surgido en la investigación surgen influencias se han evidenciado en la contemporaneidad, determinando respuestas y debates generados a partir de la crítica en el público.

A través de diversas entrevistas y análisis de intervenciones realizadas tanto en individuos como en el trabajo de campo se obtienen conclusiones que exponen las diferentes perspectivas de los sujetos involucrados. Además, se identifican las áreas en las que estas perspectivas convergen, lo que permite generar respuestas y conclusiones fundamentadas en el contexto del proyecto.

Consiguiente a las distintas muestras y artistas que se usan como referencia, examinar las intenciones, inclinaciones, ideas, temas fundamentales para dar explicación y representación que son influencia para responder a las incógnitas y llegar a una conclusión que se exponga lo que no se haya planteado y dado anteriormente.

Realizando exhaustivamente recopilación de varios artistas y autores diversos, con referencia a la temática estudiada, que aborden los aspectos de la exageración corporal y lo abyecto, identificar “lagunas” existentes y fundamentar o nutrir el marco teórico. Mediante la realización de expresión artística, el performance es fundamental para poder poner en marcha el trabajo que dará resultado a responder las temáticas, mediante documentación, utilizando técnicas audiovisuales para poder documentarlas y representar visualmente el proceso y resultados en la investigación.

Se llevarán a cabo entrevistas en profundidad con una variedad de personas, incluyendo artistas que se dedican a explorar la temática de la exageración corporal y la abyección. Estas entrevistas se realizan con el propósito de obtener inspiración, fomentar la creatividad y obtener visiones de referencia que enriquecerán el tema de estudio. Como resultado de estas interacciones, se avanzará en la creación de una obra de performance que implica la exploración de mi propio cuerpo como un lienzo. Esta exploración permitirá una comprensión más profunda de diversas experiencias que servirán como base para la construcción de dimensiones emocionales, psicológicas y físicas en el contexto de la percepción.

7 Proceso de creación

La concepción de esta obra de performance surge de una profunda introspección en torno a la relación entre el cuerpo humano y la influencia del entorno consumista en la conformación de los estándares estéticos que llevan a plantear la idea de *Cuerpos exagerados*, como se ha propuesto denominar la práctica de modificaciones corporales llevadas a cabo por algunos grupos de personas para alcanzar ciertos estándares de belleza idealizados por distintos medios de la contemporaneidad. La sociedad actual, inmersa en una cultura del consumismo, ha establecido paradigmas de belleza inalcanzables que presenta como ideal lo moldeado por lo que algunas personas entienden como artificial del plástico.

La idea se concibe como un caleidoscopio visual y emocional que explora la metamorfosis del cuerpo en un contexto donde la presión social por alcanzar la perfección se traduce en la abyección del ser. La performance aspira a desentrañar la dualidad entre maleabilidad de lo corporal, y la inflexibilidad plástica, planteando crítica sobre la fragilidad de la identidad en un mundo que idolatra la perfección inalcanzable.

El concepto se nutre de la observación de cómo el plástico, símbolo de la modernidad y durabilidad, se ha integrado en la vida diaria, moldeando no solo objetos que nos rodean, sino también ideales de belleza y la imagen corporal. Desde los procedimientos estéticos hasta la representación visual en los medios de comunicación, el plástico ha actuado como un agente transformador, tejiendo una narrativa de abyección y distorsión del cuerpo en busca de lo inalcanzable por el cual el cuerpo a lo largo del tiempo va a tender a deformarse y acabarse, como lo plantea el artista Performance José Alonso Zuluaga en una entrevista personal que indaga lo siguiente:

Poner en resistencia su cuerpo a sabiendas que dentro de poquito el cuerpo va recobrar, mejor dicho se va volver a deformar, porque usted se imagina cuando una persona hace eso, los cuidados que debe tener siguientes, ósea que una persona que hace eso, se hace la vida imposible (Zuluaga, 2023).

Por medio de un viaje sensorial que transita la idealización hasta la deconstrucción de la imagen corporal. Cada movimiento, gesto y componente escénico se convierte en un lenguaje simbólico que despliega la vulnerabilidad del individuo, expuesto a la presión social por encajar en los estándares artificiales de belleza.

7.1 Fase 1: planificación y preproducción

Esta fase inicial representa la cimentación conceptual y la planificación estratégica de la performance. Se somete a un proceso de exploración y diálogo que articula e integra elementos claves, técnicas, movimientos, evidencias que han influenciado a la creación de la obra acerca de la percepción del cuerpo idóneo mediante el consumismo desenfrenado mediante la plasticidad. Asimismo, se ha recolectado y recopilado de diversas técnicas, movimientos que se han ido experimentando a lo largo de la carrera artística para concebir la performance.

A partir de esta exploración, recopilación, intervención y creación de distintas técnicas y trabajo de campo, se generan múltiples ideas y conceptos que son debatidos, refinados y fusionados para dar forma a una narrativa coherente. Estableciendo secuencias de evidencias que reflejen metáfora entre lo moldeable y corpóreo para la representación artística el cual se exploran distintos métodos como planificaciones (Véase **Figura 9**) del cómo va a estar regulado mediante un cronograma para planificar más uniformemente.

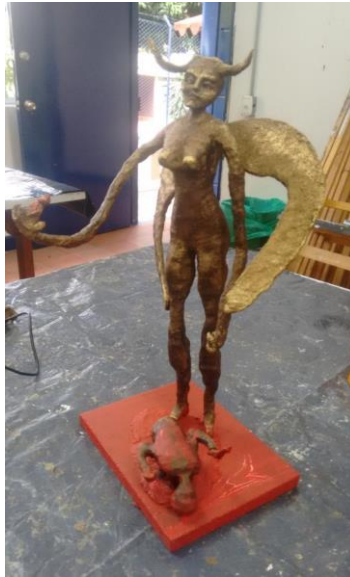
Figura 9 Cronograma (2023)

Planeación de Trabajo Grado	FASE UNO			FASE DOS			TERCERA FASE			FASE CUATRO		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Júlio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planteamiento del Problema												
Redacción de Objetivos												
General												
Específicos												
Estado del Arte												
Referentes												
Bibliografías												
Obras												
Marco Teórico												
Introducción												
Capítulos												
Correcciones												
Revisiones												
Correcciones												
Capítulos												
Marco Teórico												
Correcciones 2												
Trabajo de Campo												
Análisis de población												
Entrevistas												
Recopilación de Información												
Correcciones												
Encuestas												
Creación de Obras												
Fin trabajo Grado												

Nota: cronograma de actividades realizado por Alexander Franco para planificación del proyecto monográfico.

Durante esta fase inicial, se establece un diálogo continuo entre la contemporaneidad donde las obras se convierten en fuentes de inspiración y aprendizaje. En primer plano, el énfasis está en la experimentación y exploración de la escultura (véase **Figura 10**) centrada en la maleabilidad de los materiales. Esto conduce a un redescubrimiento de técnicas ancestrales, aplicadas orgánicamente para desarrollar bases sólidas que guiarán la evolución creativa del espectáculo.

Figura 10 *Epicúreo voluptuoso* (2022)

Nota: obra realizada por el artista colombiano-paisa Alexander Franco, materiales a base de cartón-piedra, alambre y madera.

Experimentar con materiales se convierte en un viaje creativo, donde se fusionan tradición y contemporaneidad. La manipulación de objetos se convierte en un arte en sí mismo, permitiendo que la escultura no sólo sea estática, sino que también gane vida y movimiento, mezclados con la expresión corporal. Este proceso de trabajo con escultura se centra no sólo en la elaboración de formas físicas, sino que también promueve la exploración de texturas (véase **Figura 11**) la interacción táctil con materiales y la comprensión holística de la plasticidad de los elementos. Este enfoque se convierte en la base sólida sobre la que se construye el desarrollo creativo.

Figura 11 *Moldeabilidad* (2022)

Nota: obra realizada por el artista antioqueño Alexander Franco, materiales a base de yeso, técnica en vaciado.

Asimismo, este período experimental sienta las bases para el desarrollo de un plan estratégico general que une sinérgicamente todos estos elementos. La manipulación de objetos, la exploración, experimentación, la maleabilidad tienden a ser asuntos de conocerse de sí mismo puede hallar ciertos aspectos que agraden o desagraden de cada individuo y esto puede generar esa noción de cambiar ciertos aspectos como lo menciona el artista contemporáneo Juan Manuel Montoya Arango en una entrevista personal desde su punto de vista:

Los rasgos físicos como puede ser el color de los ojos, el cabello inclusive la piel, siento que es un pro y contra al momento de moldearlo, dependiendo de las personas llegue a incurrir puede afectar tanto la salud mental y física, ahí podemos encontrar este problema. (Montoya, 2023).

Como herramientas interconectadas que convergen para materializar la visión conceptual. Esta convergencia estratégica se convierte en el hilo conductor que conecta la esencia de las obras

antiguas con las contemporáneas, creando una narrativa visual y emocional que trasciende el tiempo y el espacio.

7.2 Fase 2: producción y ensayos

En esta etapa, se inicia a través de un proceso intensivo de producción y ensayos que se han adquirido mediante conocimientos e intervenciones de la performance que fusiona la experimentación corporal, donde se exploran movimientos y gestos que se convierten en expresiones corporales auténticas y vividas (véase **Figura 12**).

Figura 12 *opresión* (2021)

Nota: esta obra pertenece al artista colombiano-paisa Alexander Franco, performance. Tomado de: <https://instagram.com/artlexfranko?igshid=M2RkZGJiMzhjOQ==>

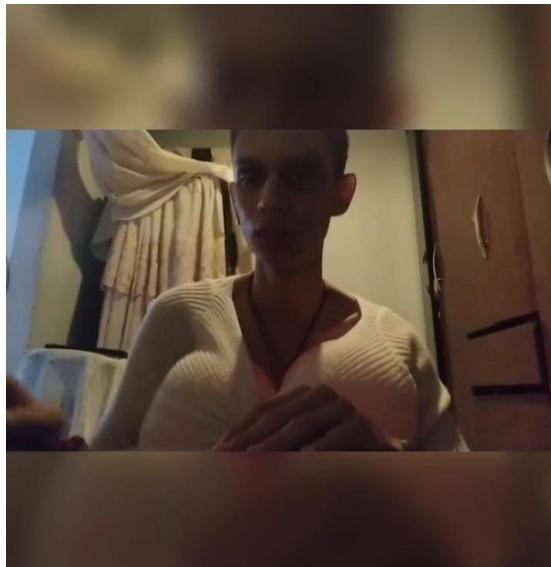
Los ensayos se centran en sincronización en la manipulación de objetos como los son maquillaje, utensilios plásticos, moldeables que complementan y refuerzan la parte narrativa de la

obra, donde viene asuntos de exploración de emoción e identidad en una búsqueda de la identidad mediante la transformación o alteración generando un impacto profundo y duraderos en quienes presencian la performance como lo menciona Montoya:

Una persona no obstante tiene la necesidad de hacerse intervenciones quirúrgicas en su cuerpo por cierto prototipo o cierta vanidad, mientras esto no altere su salud o integridad y no perjudique a los demás o así mismo. (Montoya, 2023)

La intervención escénica se manifiesta como una expresión artística que va más allá de la apariencia superficial. Es una transformación total de los artistas, no sólo a nivel físico, sino también emocional y psicológico (véase **Figura 13**).

Figura 13 *Plástico* (2022)

Nota: obra realizada por el artista antioqueño Alexander Franco, video performance e intervención acerca de los estándares de belleza.

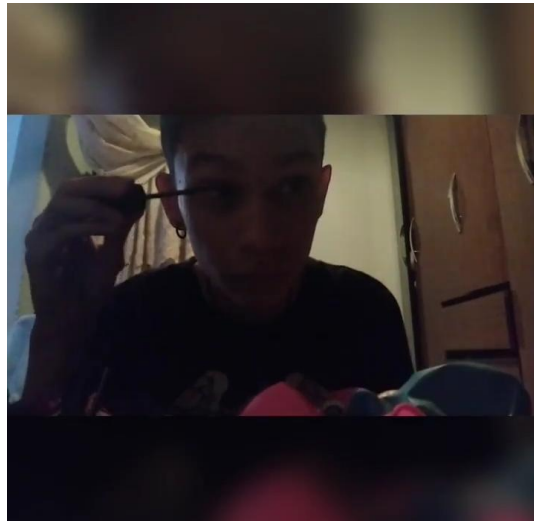
A través del manejo de materiales, objetos y elementos visuales se logra una intervención que desafía las convenciones, cuestionando y redefiniendo los estándares de belleza impuestos por la sociedad como lo menciona a la artista entrevistada Luisa Castro Rendón acerca del tema del

consumismo y publicidad ligados a las distintas problemáticas de la percepción de los cuerpos y cómo pueden llegar a generar en las personas de manera emocional:

Muchas personas en este momento tienen un gran problema con respecto al tema, todo el tiempo se ven como bombardeadas por un montón de imágenes que realmente son un poco incoherentes a como es el cuerpo realmente y pueden generar problemas en la autoestima de las personas. (Rendón, 2023).

La gente canaliza una amplia gama de emociones, desde la vulnerabilidad y la resiliencia hasta la desesperación y la liberación. Estas emociones se entrelazan con la narrativa, sirviendo como hilos que conectan al espectador con la experiencia personal y universal de búsqueda de identidad y aceptación. La interpretación es un terreno fértil para explorar un amplio espectro emocional. Los artistas canalizan una amplia gama de emociones, desde la vulnerabilidad y la resiliencia hasta la desesperación y la liberación (véase **Figura 14**).

Figura 14 *Experiment* (2022)

Nota: obra realizada por el artista colombiano-paisa Alexander Franco, performance e intervención acerca de búsqueda de identidad.

Estas emociones se entrelazan con la narrativa, sirviendo como hilos que conectan al espectador con la experiencia personal y universal de búsqueda de identidad y aceptación.

7.3 Fase 3: planificación y presentación

En esta parte alcanza su máxima expresión, fusionando la intervención escénica, exploración emocional, identidad y gestualidad, donde la experiencia multisensorial se sumerge en un viaje emotivo y reflexivo, los elementos visuales y narrativos se entrelazan para crear una atmósfera inmersiva que desafía la percepción y emociona los sentidos.

Mediante la experimentación de las técnicas antes mencionadas a partir de esto se da inicio a la creación de la obra por el cual se prepara el cuerpo para concebirla, ya que la performance no se hace de un momento a otro, debe ser preparado con anterioridad para concebir el acto del momento. Anteriormente se experimenta y se estructura intervenciones en espacios que son guía para su creación.

Crear una actuación significativa y profunda no es simplemente el resultado de un acto espontáneo, sino el resultado de una preparación meticulosa y una experimentación cuidadosa con las técnicas antes mencionadas. Esta preparación y experimentación no son sólo una fase preliminar, sino un proceso fundamental en la gestación de la obra, donde el cuerpo se convierte en el lienzo sobre el que se proyecta la historia y se despliega la esencia de la interpretación (véase **Figura 15**)

Figura 15 *Huellas* (2022)

Nota: Performance de Alexander Franco. Materiales: papel opalina, acrílicos y vinilos. Lugar de puesta en escena: ITM aula 213

Lejos de ser un hecho instantáneo, es el resultado de un trabajo continuo y riguroso que precede al momento de la representación. Esta preparación implica explorar, experimentar y estructurar intervenciones en espacios que sirven como guías, donde los artistas y el equipo creativo desarrollan una comprensión profunda de la narrativa que desean comunicar (véase figura 16)

Figura 16 *Huellas* (2022)

Nota: obra finalizada después de la acción performática, realizada por el artista Alexander Franco.

La experimentación de técnicas específicas como se muestran en estas evidencias se desarrolla en una serie de fases exploratorias que actúan como base para la construcción de la obra misma donde se fomenta la creatividad y se busca la esencia pura y auténtica de la historia que requiere expresarse.

En estos espacios de exploración se desafían los límites físicos y emocionales. Como artistas se sumergen en la conexión entre mente y cuerpo, permitiendo que la narrativa emocional se manifieste a través del movimiento, el gesto y la expresión. Cada detalle, desde la más mínima manipulación de objetos hasta la expresión facial más sutil, se convierte en un elemento crucial a la hora de comunicar la historia que quieres contar. Por tanto, la preparación previa al espectáculo es un proceso en el que se siembran las semillas de la emotividad, la autenticidad y la dedicación total.

La sensibilidad hacia las narrativas visuales fue una fuerza impulsora en su búsqueda por comprender y desafiar los estándares de belleza impuestos y la conformidad social. Su formación académica, basada en las artes visuales y disciplinas escénicas, fue fundamental para la exploración del cuerpo como medio de expresión que trasciende fronteras y convenciones estéticas. La performance y la instalación en una narrativa artística coherente han atraído la atención de la crítica y el público. La extensa exposición de su obra en galerías nacionales e internacionales subraya su influencia y relevancia en la escena del arte contemporáneo.

Este aspecto revela el deseo de compartir sus perspectivas sobre la identidad física y las presiones sociales en el mundo del arte actual. Su visión va más allá de su propio trabajo y busca influir en las generaciones futuras y enriquecer el diálogo artístico. Su incansable búsqueda de la

verdad estética y su compromiso con la expresión auténtica lo solidifican como una figura importante y necesaria en la escena artística actual.

En general, mediante la indagación en diversas experimentaciones revela la síntesis de una vida dedicada a la exploración visual, la experimentación artística y el compromiso con la reflexión crítica. El artista no sólo influye en la esfera artística, sino que trasciende fronteras, desafía las normas y se convierte en una voz esencial para comprender y redefinir la identidad física en la sociedad actual.

8 Resultados y análisis

8.1 Fundamentos teóricos del enfoque investigativo

Se analiza el papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen corporal idealizada. Las teorías críticas examinan cómo los medios, a través de la publicidad moldean y exhiben los cuerpos transformados, trayendo de sí efectos psicológicos de acuerdo con la entrevista personal realizada al artista del performance José Alonso Zuluaga que valora y hace un análisis:

Son personas que tienen una fácil manera de dejarse influenciar por los medios de comunicación, que tienen que ver mucho en el asunto ¿Qué es lo que lleva a esa inseguridad tan enorme con nuestro propio cuerpo que nunca estamos contentos? (Zuluaga, 2023)

Este análisis crítico destaca la pertinencia y el impacto de las problemáticas actuales de cómo nos afecta psicológicamente acerca de la percepción de sí mismo, que se dejan influenciar por gran diversidad de publicidades que estamos hipercargados de ellas en el contexto actual, resaltando su capacidad para desafiar y cuestionar la percepción convencional de la belleza, promoviendo así observaciones profundas sobre las relaciones sociales, autoimagen y aceptación. Ejemplo de ellos, vacíos emocionales los cuales son influenciados por ideales estéticos irreales que se han mostrado un buen ejemplo relacionado a la moda como lo es Victoria's Secret que han sido criticados por la representación de cuerpo esbelto promoviendo una imagen corporal inalcanzable para la gran mayoría. En el ámbito de la cirugía plástica como *Beverly Hills Plastic Surgery* o *Transform Cosmetic Surgery* han sido señaladas por enfocarse en ideales estéticos pocos realistas, generando presiones sociales y problemas de autoestima en aquellos que no se ajustan a estos estándares como lo menciona en la charla con el docente Fernando Antonio Rojo Betancur especialista en las Artes Visuales: “Hay gente que resulta muy monstruosa por los excesos de las

cirugías, excesos que no llegan a controlar, llegan a perder total formar el principio de la realidad” (Rojo, 2023). Este tipo de publicidad ha recibido olas de críticas por fomentar la dismorfia corporal, esta puede llevar a trastornos mentales como emocionales. Las campañas de marcas como Mac Cosmetics o Lancome, aunque célebres por su creatividad, a menudo presentan modelos o apariencias idealizadas que son otros ejemplos de ello y si hablamos a nivel regional o nacional en Colombia las clínicas como Clínica laser de Piel o la Clínica de cirugía plástica estética y reconstructiva de Medellín, al igual que Esika, Yanbal o L´Bel a menudo muestran imágenes que resaltan lo antes mencionado, algo poco realista afectando las personas psicológicamente en su aspecto y percepción de sí mismos. La cual estas empresas ya no ven a las personas y los cuerpos como sujetos, sino más bien como objetos del consumo según lo analizado por la artista María Francisca Puentes Kamel:

El relato esta vez se trata de una mujer que se encuentra deprimida por no estar dentro de los cánones de belleza impuestos. Debido a esto se sumerge en un estado de búsqueda y transformación, que se inicia con el acto de pintarse los labios rojos, luego consume y consume y consume...y en este acto del consumir va encontrando el éxtasis del ego, la belleza y el poder, convirtiéndose de esta manera en una mujer extremadamente bella y consumida por el mercado, que finalmente en su plenitud máxima, desaparece su cuerpo, y sólo quedan sus desechos, su basura, y su ego. (s.f., p. 22)

Es esencial abordar estas representaciones en las artes plásticas y visuales, extrapoladas a la publicidad, para fomentar una visión más inclusiva y realista de la belleza, promoviendo la diversidad y la aceptación de distintos tipos de cuerpos y rostros. Invirtiendo en campañas que

celebren la autenticidad y diversidad, Medellín puede contribuir a un cambio positivo en la percepción de belleza en su comunidad

8.2 Propuesta final de la performance

El producto final consiste en registro fotográfico y video de la performance artística multidimensional y envolvente que tanto autor de la obra como espectador puedan hacer análisis críticos, utilizando una combinación cuidadosamente diseñada de elementos visuales, auditivos y táctiles para explorar y cuestionar la influencia de los estándares de belleza exagerados en la sociedad contemporánea. Esta obra se presenta como un espacio inmersivo que invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre la percepción de la belleza, la autoimagen y la presión social.

En términos visuales, la performance se compone de utilizar materiales reciclables como lo son plásticos, botellas, papeles adherentes, elásticos, entre otros, transformando el entorno físico, creando un paisaje surrealista y perturbador. Esta proyección se adapta para alterar la percepción del espacio, desafiando la concepción convencional de lo estético y confrontando al espectador con representaciones distorsionadas de la anatomía humana utilizando materiales plásticos que simbolizan la maleabilidad y plasticidad.

En el ámbito sonoro, se integrarán composiciones que acompañen la experiencia visual, generando una atmósfera emocionalmente evocadora, sonidos realizados con rasgamiento y cortes para crear una sinfonía que resalta la tensión entre la presión por cumplir con estándares irreales y la lucha interna por aceptar la propia individualidad y consiguiente de ello su liberación de estos ligamientos psicológicos.

Esta performance se presenta como un espacio de confrontación y reflexión, de desafío a las nociones convencionales inspirado en el trabajo de la artista María Francisca Puentes Kamel en su performance *Nacimiento* (2009) que sirve como gran detonante para esos cuestionamientos a partir de cuerpos fragmentados y utilizados para vender o exhibir estas transformaciones como acto de consumo, como lo menciona en su trabajo de tesis:

Algunas de las representaciones de estas ideas en el mundo actual es el cuerpo de un ciudadano ante el televisor consumiendo mensajes publicitarios contruidos a partir de otros cuerpos fragmentados y utilizados, el cuerpo ciudadano en el mall consumiendo productos de belleza para la eterna juventud, son todas ellas representaciones de soledad en un mundo vaciado de sentimientos y sentido. (Kamel, s.f., p. 8)

Incitar a la audiencia a cuestionar y reevaluar sus propias percepciones, así como el papel de los medios de comunicación y redes sociales en la formación de estas concepciones estéticas.

8.3 Análisis crítico de la obra y su relevancia

La obra se presenta como una voz disidente en la conversación sobre los estándares de belleza, desafiando la percepción generalizada y poco realista de la perfección corporal al evidenciar las representaciones distorsionadas y exageradas de la anatomía humana, haciendo reflexión sobre la naturaleza inalcanzable de estos ideales, sus influencias y un análisis exhaustivo del gran impacto que esto conlleva como presión social generada por los medios y redes en la construcción de la imagen corporal al presentar una representación visual.

La relevancia de la creación de estas representaciones visuales radica en su capacidad para generar diálogos acerca de la aceptación personal y la valoración de la individualidad al confrontar

al espectador con imágenes distorsionadas y emocionalmente cargadas, la obra invita a la audiencia a contemplar la gran diversidad corpórea, fomentando la auto aceptación y celebración de esta ya mencionada diversidad en contextos socioculturales. A través de diversos contextos socioculturales actuales, donde la presión por cumplir con estándares estéticos es omnipresente, esta obra cobra relevancia como un espacio de reflexión crítica. Aborda la relevancia de la identidad individual, la construcción de la autoimagen en una sociedad marcada por la idealización y la exageración.

8.3.1 Obra final: imágenes foto-performance

Figura 17 *Inconformidad* (2023)

Nota: performance realizado por Alexander Franco para muestreo final de proyecto monográfico, Serie fotografía digital (1280 x 958 PPI). Lugar de puesta en escena: habitación abandonada en barrio Aranjuez, simulación de sala de cirugía.

Esta serie fotográfica de foto-performance tiene como temática exhibir como moldear al cuerpo respecto a sus inconformidades corpóreas. En esta propuesta resalta cómo es que nos influencia gran diversidad de instrumentos publicitarios, el cual se van creando conflictos internos al tanto que se ve en la desesperación de poder complacer estas necesidades del ego y de la belleza. Como autor, su experiencia personal ha estado moldeada por un sesgo hacia la delgadez, alimentado por burlas, bromas y comentarios negativos sobre el cuerpo, perpetrado por las redes sociales y una cultura capitalista que fomenta la búsqueda de una conformidad inaccesible. La sala sigue el modelo de un quirófano, un ambiente aséptico y estéril que simboliza la presión por la perfección y la pureza. Utilizando materiales plásticos como el papel autoadhesivo y herramientas como la cámara, el cuerpo y objetos punzantes, se crea un diálogo visual que revela un lenguaje de reconstrucción estética. Estos elementos se convierten en representantes simbólicos del deseo de moldear y cambiar el cuerpo para obtener la aceptación impuesta por la sociedad. Esta propuesta

resalta la influencia abrumadora de los medios publicitarios, que crean conflictos internos al buscar satisfacer necesidades del ego y estándares de belleza impuestos.

8.3.2 Fortalezas

Es importante tener presente para el análisis de la obra final, cuáles han sido las fortalezas en el desarrollo de esta, para poder comprender las distintas dimensiones y posibilidades de lecturas que pueda suscitar.

Experiencia inmersiva impactante: la obra ofrece una experiencia sensorial envolvente que provoca una respuesta emocional profunda en el espectador. La combinación de elementos visuales, auditivos y táctiles que generan una atmósfera poderosa despertando la curiosidad al espectador.

Cuestionamiento de ideales estéticos: desafiando estándares tradicionales de belleza al presentar una representación distorsionada y provocativa del cuerpo humano, incitando a la audiencia a cuestionar y reflexionar sobre las influencias que se ha evidenciado acerca de lo idóneo, la normalidad y tener claridad entre cirugía estética y cirugías funcionales no estéticas, que van ligado entre lo ético y estético.

8.3.3 Aspectos a mejorar

Así como se realizan comentarios respecto a las fortalezas, es imperante que se tenga en cuentas los aspectos a mejorar, que pueden ser o interpretarse como muchos, pero para el caso de la presente investigación – creación los que aquí se exponen son tal vez los de mayor relevancia.

Coherencia narrativa entre elementos: cada elemento sensorial impacta por separado, se podría trabajar en una mayor cohesión narrativa entre las proyecciones visuales, lo sonoro. Reforzar la interconexión de estos elementos para potenciar el impacto general de la instalación.

Ampliación de interactividad: explorar opciones para ampliar la interactividad que puede fortalecer aún más la participación del espectador. Esto podría incluir a que el observador pueda ser partícipe de la performance, ayudando en sí a descubrir más allá de la creación, poder interactuar y ser perteneciente de la performance ya que ayuda fomentar la liberación de la timidez, al aventurarse al participar.

Profundización en la investigación conceptual: una mayor investigación y exploración conceptual sobre la influencia de los medios, cultura y psicología detrás de los estándares de belleza enriquecería la conceptualización de la instalación, brindando así una base sólida para la narrativa presentada.

Optimización de la experiencia: Refinamiento de la coordinación técnica: trabajar en una mayor sincronización entre elementos visuales, sonoros y táctiles para crear una experiencia aún más inmersiva y coherente desde el punto de vista narrativo.

Colaboraciones interdisciplinarias: fomentar la colaboración con personas consumidoras y no consumidoras de arte, estudiantes de diferentes ramas de ciencias y humanidades y con profesionales dedicados al arte han sido fundamentales al momentos de indagar con ellos para nutrir distintos puntos de vista y perspectivas, ya que es fundamental ver estos distintos aspectos que es fascinante como todos tienen distintas maneras de manifestarlas y al tiempo son semejantes unos de otros ya que de alguna manera tiene correlación acerca de la

exageración corporal, lo estético y lo plástico, la interactividad profundiza la instalación artística y encuentra optimizar la experiencia comunicativa y de enfoques creativos a la obra final.

9 Conclusiones

El análisis de la exageración física en el contexto de los ideales estéticos modernos y su impacto en la psique individual ha revelado una conexión profunda entre la representación mediática del cuerpo y la insatisfacción generada por la búsqueda de la perfección. Esta investigación muestra cómo los estándares inalcanzables difundidos a través de los medios y las redes sociales conducen a la negación de lo “anormal” y aumentan la presión para cumplir con estas expectativas poco realistas. La representación exagerada del cuerpo humano en los medios plantea importantes cuestiones éticas. Al perpetuar ideales inalcanzables, los medios de comunicación son responsables de crear percepciones corporales poco realistas. Esta reflexión destaca la necesidad de una representación más diversa y auténtica en los medios, así como la promoción de una imagen corporal más inclusiva y realista.

9.1 El arte performance como desafío a la exageración física

El arte performance parece ser una herramienta esencial para desafiar la narrativa de exageración y degradación física propagada por los medios. Al traducir la humillación y la exageración física al lenguaje artístico, se crea un espacio para la reflexión sobre la alienación del cuerpo. Este enfoque ofrece una oportunidad para cuestionar y redefinir la relación entre la representación mediática y la percepción corporal. El arte performance no sólo desafía las exageraciones físicas, sino que también actúa como catalizador de la reflexión y el cambio social. Al presentar narrativas alternativas y desafiar ideales preconcebidos, el arte escénico puede influir en las percepciones colectivas, promover la aceptación de la diversidad corporal e iniciar debates críticos sobre los estándares de belleza.

9.2 Reflexión sobre la influencia de las artes escénicas en las representaciones mediáticas

La cuestión central de cómo la exageración del cuerpo influye en las representaciones de los medios y cómo el arte escénico puede desafiar estos ideales subraya la urgencia de un análisis crítico. Es evidente que existe una necesidad de examinar cómo los medios perpetúan ideales inalcanzables y cómo el arte escénico puede fomentar una reflexión más profunda sobre las relaciones sociales y las percepciones del cuerpo a través de la creación de narrativas alternativas.

La intersección entre el arte escénico y la representación mediática aumenta la necesidad de una mayor conciencia y acción. Queda claro lo importante que es promover la diversidad y la inclusión en la imagen corporal y estimular debates críticos sobre los estándares de belleza. Al fomentar una reflexión profunda, las artes escénicas pueden generar un cambio cultural hacia una apreciación más auténtica e inclusiva de la diversidad física.

9.3 Aportes a la investigación y al pensamiento crítico

El presente proyecto contribuyó a comprender cómo la exageración del cuerpo influye en las representaciones de los medios y el desafiante papel que desempeña el arte escénico en este contexto. Destacó la importancia de desafiar los estándares de belleza inalcanzables promovidos por los medios de comunicación y proporcionó una plataforma para la reflexión sobre las complejidades de la relación entre la sociedad, los medios y la imagen corporal.

La influencia de los medios y la publicidad pueden tener un impacto significativo en la auto-aceptación y la salud mental de las personas. Aferrarse a ideales poco realistas puede provocar ansiedad, trastornos alimentarios y pérdida de la autoestima. En este contexto, el arte performance

ofrece un espacio de reflexión y empoderamiento, invitando al público a repensar y redefinir su relación con su cuerpo.

Estos hallazgos reflejan la relevancia del arte performance como herramienta reflexiva y crítica frente a las exageraciones físicas promovidas por los medios de comunicación y subrayan la necesidad de explorar más a fondo esta cuestión y su impacto en las percepciones colectivas del cuerpo:

- La exageración corporal desde lo abyecto en la contemporaneidad trata de mostrar distintas identidades, estereotipos, normativas, con relación a la diversidad corporal.
- Artísticamente se usa de manera subvertida desafiando las normas establecidas, generando reflexión sobre los cánones de belleza, el placer, éxtasis, deseos que evocan al sujeto, generando emociones y reacciones en el espectador desafiando los límites.
- Desde la perspectiva de la belleza, cuestionar los estatutos del canon establecido, aludiendo al poder, transformación, alteración, en profundidad en temas como lo es la identidad, interacción con el cuerpo, exploración, autoconocimiento que se utilice diversidad de técnicas que hagan al propio autor y los espectadores cuestionamientos de la diversidad y aceptación de sí mismos.

10 Reseña del artista

Como artista, Johan Alexander Franco Goez quiere resonar en los círculos del arte contemporáneo como una figura que brilla por su profundidad introspectiva y su compromiso de reflejar la identidad física en la sociedad moderna. Desde su nacimiento el 24 de noviembre de 1999, a lo largo de la vida, marcada por una búsqueda incansable de autenticidad e introspección, experimentación, creación de obras, como artista combina sus experiencias personales con un riguroso enfoque académico. Desde temprana edad, su vida se caracterizó por una sensibilidad hacia las narrativas visuales que se convirtieron en expresión de su confrontación con las ideas de belleza y conformidad impuestas por la sociedad.

Su formación académica desde colegio en Javiera Londoño-Sevilla hasta hoy como artista estudiante de pregrado de artes visuales en el ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano), profundamente arraigada en las disciplinas de las artes visuales y escénicas, ha sido la plataforma desde la que ha explorado la intersección del cuerpo, la sociedad y los medios. Teniendo como meta graduarse con honores en Artes Visuales y cultivar su sentido crítico a través de investigaciones multidisciplinarias que desafían las convenciones estéticas.

Los logros artísticos se vieron reflejados en numerosos premios y reconocimientos y muestran su capacidad para combinar fotografía, performance e instalación en una expresión artística unificada. Que la gran diversidad de trabajos, sean expuestos en numerosas galerías nacionales e internacionales y elogiadas por la audacia conceptual y capacidad para desafiar ideales preconcebidos de belleza.

Más allá del ámbito artístico, artísticamente comprometido, apasionado por la comunicación y la educación artística. Dirigiendo talleres, ejerciendo la docencia y dando

conferencias, compartiendo perspectiva única sobre la identidad corporal y las presiones sociales en el mundo del arte contemporáneo.

Artísticamente los trabajos e intervenciones continúan resonando en la escena artística global, desafiando las percepciones convencionales y fomentando un diálogo reflexivo sobre la aceptación, la autoimagen y la influencia de los medios en la imagen corporal. Su incansable búsqueda de la verdad estética y su compromiso con la expresión artística auténtica lo convierten en una voz indispensable en la escena artística actual.

A continuación dejo un direccional para visualiza mi Portafolio en Instagram:
<https://instagram.com/artlexfranko?igshid=M2RkZGJiMzhjOQ==>

Referencias bibliográfica

- Abramovic, M. (2010) Marina Abramovic: The Artist Is Present. The Museum of Modern Art.
- Albert Macaya Ruiz (2016). Cuerpo e identidad: artes visuales para una hermenéutica de la diferencia. Experiencias con maestros en formación inicial.
- Arango, J. M. (2023). Moldeabilidad y versatilidad de los cuerpos. (J. A. Goetz, Entrevistador)
- Arjona, M. J. (2011). *On liberation*. Obtenido de: <https://rolfart.com.ar/artists/maria-jose-arjona/maria-jose-arjona-rolf-art-165>
- Bataille, G. (1957). *El Erotismo*. España: Les Editions de Minuit.
- Baudrillard, J (1998). *The Consumer Society: Myths and Structures*. Sage.
- Butler, J (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Claudia Mandel. (2013). Notas sobre la categoría "lo abyecto" en las artes visuales contemporáneas. Obtenido de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=561158773002>
- Correa, L. P (2006). El Nacimiento de Venus. El Nacimiento de Venus. Obtenido de: <https://www.flickr.com/photos/lilianacorrea/2837239070/>
- Daniela Gómez Giraldo (2019): E.L.I.S.A*, sexo, drogas, rock and roll. Construcciones farmacopornográficas del cuerpo abyecto en la ciudad de Medellín (1984 - 1989) **. Obtenido de: <https://www.redalyc.org/journal/6479/647968597005/>
- Exclama. Nadia Granados: El poder de "lo representable" como denuncia Colombianización. (s.f). Obtenido de: <https://revistaexclama.com/nadia-granados-el-poder-de-lo-irrepresentable-como-denuncia-social/>
- Flickr, Liliana Patricia Correa. (2007). Obtenido de: <https://www.flickr.com/photos/lilianacorrea/>

Foucault, M. (1976). La historia de la sexualidad 1. Cerro del Agua 248 DELEGACIÓN COYOACÁN. 0413 MÉXICO. D F.

Francette, M. S. (1990). *La Réincarnation de sainte Orlan*. Obtenido de: <https://www.instagram.com/p/CQgVQhBBfTE/>

Gerez Luciano (2019). La performance como constructora de identidad. Obtenido de: <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei/article/view/962>

Gloria Briceno Alcaraz (2011). El cuerpo como performance en la sociedad del espectáculo. Obtenido de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3859650>

Goffman, E (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Harper & Row.

Granados, D. (2013). *Leche Derramada*. Derramada. Obtenido de: <https://nadiagranados.com/inicio/derramada/>

Haraway, D. (1991). *Simians, Cyborgs and Women*. Ediciones Cátedra.

Jones, A. (2006). El cuerpo del artista. Arte y cultura contemporánea.

Jones, A. (2006). *El cuerpo del artista*. N/A: Arte y cultura contemporánea.

Kamel, M. F. (s.f). *Foto-Performance "Nacimiento, cuerpo objeto, catarsis"*. Universidad Austral de Chile.

Kristeva, J (1982). *Powers of Horror: An Essay on Abjection*. Columbia University Press.

Kristeva, J (1987). *Powers of Perversion: The Problem of Women in Modern Society*. Columbia University Press.

Medina, E. B. (2023). ORLAN: “Le deseo una larga vida a todo el mundo, pero hay que saber que vivir mucho supone también sufrir mucho”. Obtenido de

<https://www.vogue.es/articulos/orlan-artista-fotografia-entrevista-exposicion-photoespana-2023-madrid>

Nadia Granados, (s.f), Nadia Granados. Obtenido de: <https://nadiagranados.com/inicio/statement-bio/>

Ólger A Arias R (2011). Hacia una nueva configuración del cuerpo humano en el arte. Obtenido de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87420931005>

Orlan. (1998). Refiguration / Self-Hybridization Pre-Columbian N°32. Obtenido de: <http://www.stuxgallery.com/exhibitions/orlan>

Pedro Pablo Rubens. (1610). *Sansón y Dalila*. Obtenido de: <https://www.todocadros.cl/pintores-famosos/rubens/>

Phelan, P. (1993) *Unmarked: The Politics of Performance*. Routledge.

Portal Jelisco (2020). Cuerpo-espacio-Tiempo. Obtenido de: <https://portalsej.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/artes-visuales-Semana-1609dic2020.pdf>

Rendón, L. C. (2023). Publicidad y consumismo. (J. A. Goez, Entrevistador)

Rolf, María José Arjona, (s.f). Obtenido de: <https://rolfart.com.ar/artists/maria-jose-arjona/>

Roxana Rodríguez Ortiz (2009). *El cuerpo como Objeto de Arte*.

Schechner, R. (s.f) *Performance teoría y prácticas interculturales*. Universidad de Buenos Aires.

Schneemann, C. (2003). *Imaging Her Erotics: Essays, Interviews, Projects*. The MIT Press.

Slideshare (2018). *El cuerpo humano en las artes visuales*.

Susana Velasco Korndoffer (2016). *Del cuerpo como objeto del arte, al cuerpo como arte-objeto*

Tuillang, Y. (2013). *Sociedad hoy. Biopolítica y efectos de normalidad*. Universidad de Chile.

Zuluaga, J. A. (2020). Instagram. Acciones Abiertas. Alcaldía de Medellín, Medellín. Obtenido de

<https://instagram.com/talismansoy?igshid=ajAxajkzaDN0bDIy>

Zuluaga, J. A. (2023). Intervención acerca del cuerpo exagerado. (J. A. Goetz, Entrevistador)