

Experiencias Ecosomáticas en el Arte: Una percepción subjetiva de la Hipoacusia

Eliana Hernández Pérez

**Informe Final para Optar al Título de Maestra en Artes Visuales
Modalidad Investigación - Creación**

Asesor(a)

Astrid Viviana García Rodríguez

Magíster en Artes

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN
2025**

Cita	Hernández P, Eliana. (2025)
Referencia	Hernández Pérez, Eliana. <i>Experiencias Ecosomáticas en el Arte: Una percepción subjetiva de la Hipoacusia</i> [Trabajo de grado] 2025. 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: <https://repositorio.itm.edu.co/handle/20.500.12622/13>

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.

Dedicatoria

A aquello que existe más allá del cosmos, que hace que todo de alguna manera tenga algún sentido.

Tabla De Contenido

RESUMEN	pág. # 5
DECLARACIÓN DE ARTISTA	pág. # 6
INTRODUCCIÓN	pág. # 7
ESTADO DEL ARTE	pág. # 9
ECOS RESONANTES DE INSPIRACIÓN	pág. # 13
HIPOACUSIA Y ECOSOMÁTICA UNA NUEVA RESONANCIA CORPORÉA EN LAS ARTES VISUALES	pág. # 20
CARTOGRAFÍA DEL OTRO SENTIDO	pág. # 31
LA PERCEPCIÓN ALQUÍMICA DE LOS SENTIDOS	pág. # 44
NUEVAS RUTAS DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN	pág. # 54
RIDER TÉCNICO DE MONTAJE	pág. # 58
REFERENCIAS	pág. # 62
ANEXOS	pág. # 67

Resumen

La presente monografía de investigación-creación, reúne una experiencia autoetnográfica por medio de prácticas ecosomáticas que involucran a la hipoacusia, lo propioceptivo y vivencias sensibles como proceso de autorreconocimiento y sanación de mi relación conmigo misma y mi condición auditiva, a través de la exploración de la naturaleza como material para la creación de una producción artística que arroja mi percepción frente a los resultados obtenidos a través de una instalación multisensorial.

En el marco de este proyecto, la hipoacusia no es el territorio enfermo, sino que se convierte en un lugar de exploración sensible a través de las artes visuales, contribuyendo a la legitimación de los sujetos, a una restauración epistémica del saber del cuerpo y del arte, así como una relectura necesaria de la visión de la inclusión en el campo teórico-práctico.

Palabras claves:

Hipoacusia, ecosomática, soma, somática, propioceptivo, corpóreo, percepción, autoetnografía, artes visuales, discapacidad.

Declaración de artista

Mis intereses giran alrededor de experiencias que involucran múltiples sentidos y rompen con la imposición del cuerpo normativo, visibilizando lo diverso a partir de lo inmaterial del ser humano. Transversalizo las artes visuales con prácticas ancestrales, somáticas y ecosomáticas en conjunto con el arte relacional, propiciando un lugar artístico donde lo social y lo espiritual se encuentran; explorando constantemente diferentes espacios, nuevas técnicas con materiales orgánicos, otras formas de percepción, lenguajes y ritos para fortalecer una escucha profunda a través de la experiencia corporal.

En una búsqueda constante que responda al interrogante por el ser, creo dispositivos relacionales: instalaciones, esculturas y acciones performativas que invitan al público a tocar, oler, mirar y permanecer, por medio de procesos alquímicos en espacios que llaman a la calma, el recuerdo y la transformación interior.

Estos templos de encuentro con la dimensión del espíritu se convierten en entornos continuos de aprendizaje e introspección, donde la mirada colectiva, la consciencia y la naturaleza dialogan. Así, transformo la práctica artística en una experiencia perceptiva a través del saber experiencial que me permite trabajar tanto a nivel individual como comunitario; proponiendo metodologías participativas por medio de pedagogías sensibles desde una perspectiva expandida, produciendo escenarios de cuidado y apreciación.

Introducción

En esta realidad totalitaria encarno mi cuerpo discapacitado y lo hago un lugar de acción política y de resistencia (...). No soy resiliente ni mucho menos un ejemplo de vida, modelo inspiracional o un guerrero. Tampoco anhelo o busco la inclusión a un sistema político-económico-cultural que violenta y precariza la vida de todas y todos de muchas formas, que impone una manera válida de ser, estar, habitar y relacionarse con el mundo, y desecha a todo aquello que no le resulta útil.
(Víctor. H, 2020, párr. 11)

Esta investigación se centra en la experiencia de la hipoacusia desde una perspectiva autoetnográfica en la que se amplíe su cualidad sensorial, posibilitando canales alternativos y ofreciendo puntos de vista distintos para su interpretación. En línea con la ecosomática, se busca generar una experiencia multisensorial en el campo de la creación artística contemporánea.

La vivencia de la hipoacusia severa bilateral ha sido mayoritariamente interpretada como una deficiencia, traducida en una reducción de la escucha que reproduce paradigmas capacitistas, aislando como campo de entendimiento otras maneras legítimas de percepción y relación con el entorno.

En este proyecto, se entrelazan, lo corpóreo, la naturaleza y el arte, en un proceso de investigación-creación que desafía los límites impuestos por los cánones de los cuerpos considerados y nombrados desde el ámbito de la “discapacidad”, para proponer otras maneras de conocer, habitar y de crear.

En esa vía, busca romper con el estereotipo de ser una persona que no cuenta con capacidad de decisión propia, perdiendo su propio criterio y fragmentando la autenticidad. De esta manera se abre la posibilidad de modificar los escenarios en los que según Rojas Campos (2019) también “se desconoce la capacidad y posibilidad de las personas con discapacidad de participar en escenarios académicos o políticos que no tienen necesariamente que ver con su condición” (p.124). Sostiene además que “resulta sorprendente cómo se hace necesario revelar en la producción intelectual la condición de la persona con discapacidad para legitimar su voz y su saber” (p.54). Por lo tanto, esta propuesta, busca una forma de discernimiento que no gire en torno a mi historia de vida desde la perspectiva de la superación de barreras, sino desde la resignificación de mi identidad como un constructo de saber legítimo.

La percepción tiene un papel crucial a lo largo de este proceso investigativo, permitiendo tensionar las formas tradicionales de conocer y crear, partiendo de una experiencia contextual en interacción con el entorno y su afectación. De este modo, se construye un diálogo entre la autoetnografía, lo ecosomático y la percepción como dimensiones de producción del saber, memoria y experiencia estética, que llevan a la pregunta central de esta investigación-creación:

¿De qué manera resignificar/legitimar la autopercepción de la experiencia identitaria de la hipoacusia desde una perspectiva ecosomática, a través de una revisión autoetnográfica? explorando mi experiencia corpórea como territorio vivo, a partir de la expansión de los sentidos sensoriales y con el fin de generar nuevas formas de estar en el mundo, más allá de influencias normativas y modelos impuestos.

En el marco de este proyecto, la hipoacusia no es el territorio enfermo, sino que se convierte en un lugar de exploración sensible a través de las artes visuales, contribuyendo a la legitimación de los sujetos, a una restauración epistémica del saber del cuerpo y del arte, así como una relectura necesaria de la visión de la inclusión en el campo teórico-práctico. Asimismo, esta investigación, posiciona el conocimiento situado (Donna Haraway) y la experiencia autoetnográfica, como formas de conocimiento válido y agencia de saber en el campo del arte. Se da relevancia a la libertad personal de habitarme y el entorno que me rodea, rompiendo con la homogeneización de las experiencias y permitiendo entender la multiplicidad de sentir el mundo desde la posibilidad y no desde la carencia.

En coherencia con lo anterior, el objetivo general de este proyecto es resignificar la experiencia identitaria de la hipoacusia desde una perspectiva ecosomática a través de una revisión autoetnográfica, que genere una experiencia multisensorial propioceptiva en el marco del arte contemporáneo. Luego se llevarán a cabo tres objetivos específicos en el ámbito de esta investigación. El primero se enfoca en indagar la relación de la hipoacusia y el enfoque ecosomático en el marco de las artes visuales contemporáneas. El segundo busca explorar la autoconciencia y corporeidad a través de la creación de una bitácora de experiencias sensibles desde la revisión autoetnográfica. Finalmente, el último objetivo es crear una propuesta multisensorial que posibilite dinámicas propioceptivas y sensoriales diversas al espectador desde mis experiencias sensibles ecosomáticas en el marco del arte contemporáneo.

A lo largo de la lectura del documento, se podrán observar tres unidades temáticas que corresponden al desarrollo de los objetivos anteriormente mencionados, desplegándolos a través de este proyecto de investigación-creación, observando mi cotidianidad en la ciudad de Medellín en la búsqueda de reconocermelo como un ser humano que puede ser comprendido no solo desde la percepción subjetiva de la hipoacusia sino también como un ser integral y de esta manera romper con los arquetipos que se han implantado en la sociedad a través de una mirada normativa de los cuerpos.

Estado del arte

“Tanto para Conrad como para Razumov, la sordera es tal fin del lenguaje, el fin del discurso, el castigo máximo que hace que las palabras de los demás personajes sean al fin y al cabo inútiles.”

Lennard J. Davis (2009, p.209)

La hipoacusia es una forma de percepción que a través de las artes visuales puede ser comprendida como un lenguaje sensible, donde se toma consciencia del cuerpo a través de la ecosomática. Por ello, este estado del arte aborda el valor de la construcción de nuevas comprensiones sobre el cuerpo, la experiencia sensorial y el arte como fuentes de conocimiento y creación desde otras formas de interpretar el mundo.

Prácticas autoetnográficas, ecosomáticas y artísticas

En el arte, las prácticas ecosomáticas principalmente resuenan desde la danza. Una pionera es Milena Gilabert (2014), licenciada en Artes mención Danza de la Universidad de Chile, quien ha trabajado la somática por medio del movimiento corporal, contribuyendo a la autonomía de las personas con discapacidad ofreciendo una forma distinta para replantear esquemas dominantes en lo social, lo económico y lo sanitario, promoviendo una corresponsabilidad en el apoyo de quien atraviesa una situación compleja, modificando la forma en que se construyen las experiencias en otras personas; relacionándose con un paradigma ecológico de la salud al considerar al ser humano desde una visión integral —como un sujeto diverso— en conexión constante con su entorno, otros seres (humanos o no humanos) y los elementos naturales. Esta forma de trabajo demuestra que las artes escénicas, también pueden ser consideradas como una ciencia médica desde un enfoque somático, transformando lo que se ha entendido hasta hoy como ‘discapacidad’, la cual crea barreras que evitan llevar una vida digna a quienes son señalados con esta palabra.

Aunque, Milena Gilabert, menciona la danza desde un enfoque somático, al relacionarla con elementos de la naturaleza y lo no-humano, se consideran como prácticas ecosomáticas realizadas a través del arte del movimiento corporal.

En paralelo, los gestos y movimientos del cuerpo también incorporan posturas críticas desde la agroecología, la permacultura y el cuidado de un jardín, entablando una relación con la tierra, las plantas y la naturaleza; sanando y conectando con el ser, permitiendo una mejor comprensión del ser.

En el área de las artes visuales, la artista española autodidacta Cristina Núñez Salmerón (2021), desarrolló como proceso de superación del autoestigma que le produjo su adicción a la droga opiácea (heroína), un proceso de psicoterapia y rehabilitación por medio de su método Spex, una serie de autorretratos que evidencian la dualidad del lado izquierdo y derecho del rostro, logrando “evaluar la multiplicidad, temporalidad, armonía visual y el Yo Superior” (p.152). En este caso se aplicó, los principios de la psicología, la heurística y la autoetnografía, esta última convirtiéndose en un campo importante de entendimiento científico, demostrando que la subjetividad de una obra también puede traspasar el cubo blanco del museo y transformarse en objeto/sujeto de estudio.

En Colombia, un referente donde las prácticas artísticas se atraviesan por una pregunta ecosomática, es FLORA ars+natura fundación sin ánimo de lucro creada por el curador colombiano José Roca, cuya página web conserva la memoria de este espacio para el arte contemporáneo que funcionó en la ciudad de Bogotá entre el año 2012 al año 2022, con especial atención al lazo entre arte, naturaleza y cuerpo, orientado a la instrucción artística por medio de la práctica, la retroalimentación y la interculturalidad. En el marco de este trabajo, se resalta el laboratorio de creación Amazonas, un proyecto donde el cuerpo era una zona de exploración, abarcando la conexión con la naturaleza, la ciudad y las fuerzas que la habitan a través de diversas manifestaciones del cuerpo en el arte contemporáneo: performance, danza y happening. Además, en el programa Colaboratorio, se reunieron los artistas que realizaron residencias artísticas en FLORA y desarrollaron obras de carácter procesual y conceptual. Estas prácticas le dan mayor peso al proceso, la experiencia y lo relacional.

La botánica como metáfora del oído humano.

En el campo de la botánica se han realizado estudios sobre la percepción auditiva de las plantas, encontrando resultados asombrosos que relacionan la agencia de la naturaleza con el órgano auditivo humano, demostrando la diversidad sensible que existe frente a la escucha. En el episodio uno del documental ‘Los increíbles sentidos de las plantas’ dirigido por Thierry Berrod & Quincy Russell (2025), varios grupos de científicos realizan una investigación de las formas de percepción de las plantas y árboles. Explican que las plantas tienen desarrollados muchos más sentidos que los animales, las plantas responden con vibraciones específicas ante los sonidos producidos por las abejas, mientras que no reaccionan frente a frecuencias más altas, como las emitidas por los murciélagos. Los ruidos generados por otros animales tampoco provocan cambios

en las flores, asimismo, se ha demostrado que las plantas son capaces de percibir las ondas sonoras, aunque lo hacen a través de mecanismos muy diferentes a los del oído humano (13:23). Este campo de investigación demuestra la interconexión humano-naturaleza, planteando nuevas reflexiones e interrogantes frente a lo que hasta hoy conocemos como el sentido del oído.

Hipoacusia y ecosomática.

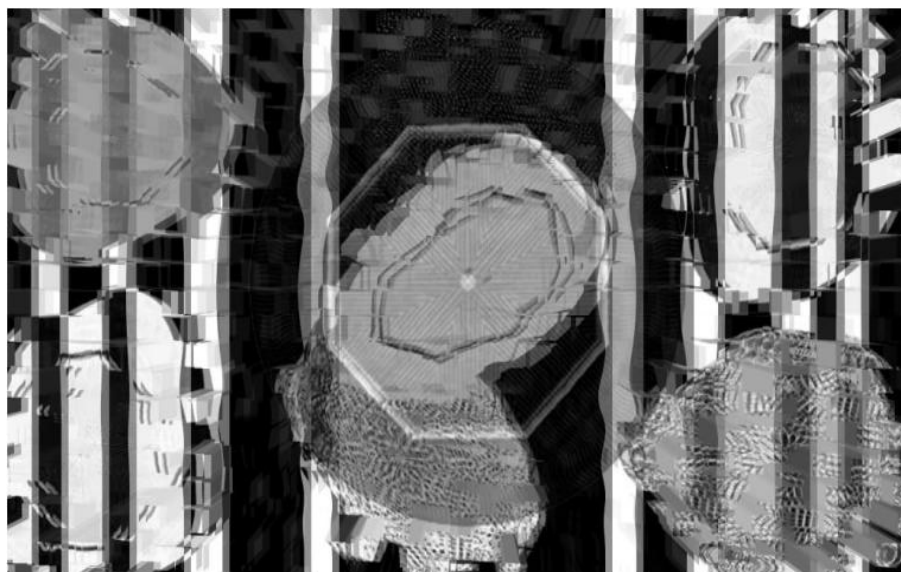
En el campo del arte, la relación con la hipoacusia no ha sido un tema ampliamente tratado ya que se vincula generalmente desde la comunidad sordo-señante o bajo una perspectiva peyorativa de la audición. Sin embargo, se destacan algunos autores emergentes que están trabajando en este campo desde distintas dimensiones.

Un libro pionero es *Eco Soma: Pain and Joy in Speculative Performance Encounters* de Petra Kuppers (2022), una artista de performance comunitaria que se desplaza en silla de ruedas y es activista de la cultura de la discapacidad. A partir de reflexiones desde una perspectiva fenomenológica sobre la práctica escénica intercultural integra la somática, la cultura de la discapacidad y las prácticas artísticas ecológicas, para explorar cómo habitar cuerpos diversos y relacionarse con los otros desde la creatividad, transformando el presente hacia futuros más inclusivos.

De forma semejante, el artículo *Conociendo la hiperacusia* (2019) “Processing Hyperacusis” de Luca M. Damiani publicado en el *Art Journal Open*, examina las afecciones auditivas de la hiperacusia y el tinnitus. Es una experiencia de una docente y artista multimedia que vive con ambos trastornos auditivos, en el ensayo recopila algunas de sus respuestas e interpretaciones artísticas relacionadas con ellos. A través del arte digital presenta diferentes fases de su desarrollo cognitivo artístico, además explora y reflexiona sobre la hiperacusia como parte de su práctica artística e investigativa.

Figura 1

Pasos del vértigo y la disociación.

Nota: Obra de Luca M. Damiani, año 2019. <https://artjournal.collegeart.org/?p=11246>

Estas textualidades dan cuenta de las diversas miradas que existen con relación a la “discapacidad”, las prácticas somáticas, ecosomáticas, el arte y las artes visuales. Por tanto, permiten una mirada global al tema trabajado desde una perspectiva situada y desde campos múltiples de la creación. No obstante, aunque hay estudios que evidencian la hipoacusia y su relación con el arte, sigue siendo aún un campo necesario de ser profundizado, sobre todo desde la sensibilización de otras percepciones. Asimismo, se resalta que, al hablar del cuerpo en movimiento, el campo de la somática descarta al oído como un órgano importante al realizar esta acción. Esta revisión, evidencia la necesidad de tratar vivencialmente el tema de la hipoacusia desde el campo del arte.

Referentes artísticos. Ecos resonantes de inspiración.

Como dice Necator, "jamás le servirá como espía a nadie. Jamás hablará, porque jamás oirá nada en su vida - nada" Después de que Razumov es arrollado por un carro en la calle, se le describe como "un invalido sin esperanza, y además sordo como una piedra" Muere por causa de sus discapacidades, como si le fuera realmente imposible sobrevivir en tales condiciones.

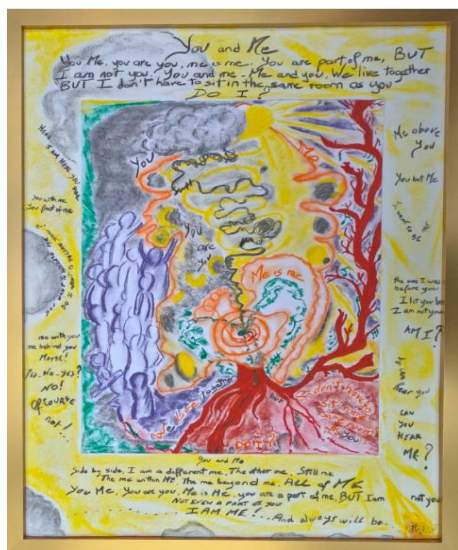
Lennard J. Davis (2009, p.209-210)

En este apartado, se convocan algunos referentes artísticos que introducen prácticas ecosomáticas en sus obras, como experiencia relacional, combinando la inmersión, lo multisensorial y el sonido; permitiendo al espectador percibir con todos sus sentidos lo que el artista trae a la luz.

1. Inicialmente, es importante en el marco de este trabajo, destacar el **concurso artístico Sound Off de 2024** organizado por el Instituto Internacional Hashir en colaboración con el Centro Mundial de la Audición, el Instituto de Fisiología y Patología de la Audición y el Instituto de Órganos Sensoriales, y patrocinado por MED-EL. Este se enfocó en concientizar sobre la misofonía, el tinnitus y la hiperacusia. Distintos artistas presentaron sus experiencias en este campo desde la mirada artística. La mayoría de obras son interés de este trabajo, sin embargo, se destaca **Tú y yo** de Francine Luce-Lakhan de Reino Unido, la cual parte de la experiencia de la artista con la tinnitus y la representa por medio de la combinación del dibujo y el poema.

Figura 2.

Tú y yo

Nota: Obra de la artista Francine Luce-Lakhan tercer premio en el año 2024 <https://hashirtinnitusclinic.com/news/the-winners-announced-for-the-sound-off-art-competition-in-2024/>

2. Por otro lado, la **exposición ¡Escúchame!** realizada en la Universidad de Manchester, es una mirada a las experiencias vividas por varios artistas con pérdida auditiva. Resalta el impacto invisible de la pérdida auditiva, el tinnitus y el vértigo al mostrar las experiencias de quienes lo padecen a través de fotografías, historias personales y dibujos.

Figura 3.

Vivir con mareos: Experiencias vividas.

Nota: Obra de la artista Debbie Cane. <https://sites.manchester.ac.uk/bmh-athena-swan/2024/08/22/hear-me/>

3. **La instalación *Templo del Agua de Sumapaz*** (2025), del artista plástico colombiano Leonel Vásquez, es un instrumento donde el intérprete es el agua. Las cuerdas de acero, aros, poleas crean un efecto flotante a las 41 rocas del Páramo de Sumapaz.

Es un templo que invita a la interacción y la conexión con el ser. Aplicando la contemplación, la escucha y la vibración a través de las resonancias del agua del Páramo de Sumapaz, conectando con la tierra y reconciliándose con el ecosistema.

La materialidad utilizada en este proyecto contribuye a la parte creativa de esta investigación por la creación de un dispositivo que es capaz de generar sonido de manera autónoma con diversos recursos naturales permitiendo interactuar con la obra.

Figura 4.

Templo del agua-Sumapaz

Nota: Instalación del artista Leonel Vásquez que estuvo en exposición hasta el 12 de enero del 2025 en el museo Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria. <https://n9.cl/btyh5>

4. **La obra de la artista mexicana Tania Candiani**, una metodologías de investigación artística, la visibilización de narrativas y materialidades diversas que asocian arte, literatura, historia, ciencia, arquitectura, naturaleza, música y sonido, con las que expresa una riqueza y variedad de acciones.

El proyecto artístico *Cromática* preserva diversas tradiciones ancestrales por medio de los colores rojo, cultivado a través de la grana cochinilla (reino animal), el azul añil (reino vegetal) y el amarillo, con pigmentos minerales que se utilizan para la realización de este color (reino mineral). Cada color habita en diez salas inmersivas, combinados al final desarrollando los conceptos generales de cada uno de ellos. A través de las salas, se observan, el performance, el sonido, la música y la sinestesia, por medio de la creación de varios instrumentos sonoros. La visualización de recetas en contraste con frases como “los gatos blancos de ojos azules son sordos” nutren este recorrido bidireccional.

Figura 5

Zanfona del Telar.

Nota: Instrumento de la artista Tania Candiani. Proyecto multidisciplinar expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. <https://n9.cl/gz9yd>

Esta propuesta es importante por las diversas metodologías utilizadas a lo largo de la instalación y las diferentes experiencias multisensoriales que puede experimentar el visitante. Transforma al arte en fuente de conocimiento al revivir saberes y memorias ancestrales.

5. **La obra de Rebecca Horn**, explora el cuerpo imperfecto y el equilibrio entre la figura y los objetos. Utilizando la metáfora, el ensueño y la leyenda en sus instalaciones cinéticas que combinan espejos, lentes de luz, música y la interacción con el espectador. Su cuerpo es el paisaje que expresa las emociones, las fobias y la sensibilidad a través de la máquina y lo cinético.

Se resalta la obra: 'The Feathered Prison Fan' (1978) una escultura mecánica donde el cuerpo aprisionado habita dentro de un semicírculo de plumas, cambiando la percepción del espacio, hacia el aislamiento y el sentirse atrapado. Las obras de esta artista aportan a mi proyecto de investigación-creación por ser contemplativas, performáticas y por la creación de un artefacto cinestésico.

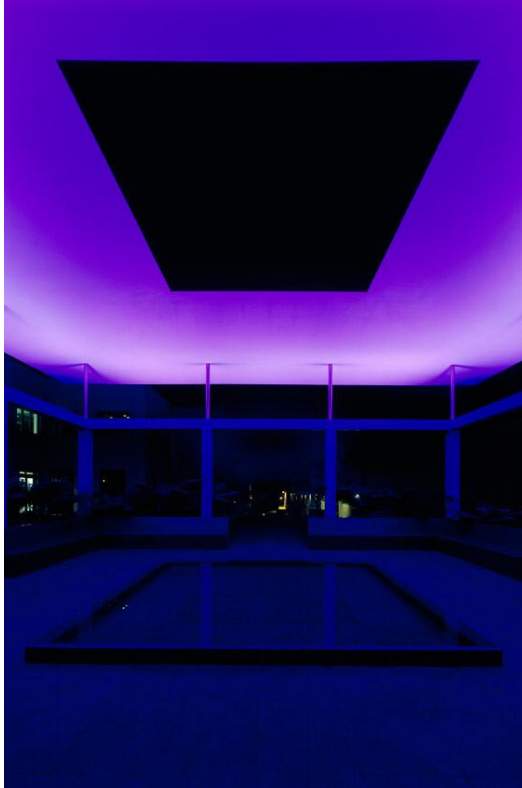
Figura 6.**The Feathered Prison Fan**

Nota: Escultura mecánica de la artista Rebecca Horn. Aparece en el primer largometraje de Horn, *Der Eintänzer* (El gigoló) en 1978. <https://n9.cl/67xv2>

6. **La instalación arquitectónica ‘Dividing the Light’** (Dividiendo la luz) del artista James Turrel es una obra de arte público creada con técnicas de construcción antigua, ubicada en el Campus de Pomona College que intensifica la sensación del espectador sobre la luz, el cielo y la actividad de la percepción. La arquitectura simbólica, permite observar un cielo cambiante de colores por medio de un cuadrado destapado, que va del dorado al turquesa justamente al amanecer y al anochecer. Perpetuando la conciencia de la percepción a través de este espacio sensorial, por medio de la luz exterior, abriendo lugares en el subconsciente, que gestan una diversidad de sentimientos a través de su obra.

Figura 7.

Dividing the Light'

Nota: Instalación arquitectónica del artista James Turrel. Se inauguró en el año 2007 y se encuentra en el Pomona College, en Claremont, California, Estados Unidos. <https://n9.cl/wjsebi>

7. **El proyecto de investigación creación:** ‘Simbiogénesis: Devenir más allá de lo humano’ de la magíster en artes, Catalina Peláez Gómez, unifica en sus ilustraciones su cuerpo con, animales y naturaleza, utilizando metafóricamente el concepto de simbiogénesis que “reúne individuos diferentes para crear entidades más grandes y complejas” (Margulis, 1998, p.13). La diversidad de técnicas y materiales, como el dibujo, la superposición de imágenes, la estampa, los tapices, el diseño textil, el desteñido, la creación de piezas sonoras, la reutilización y el reciclaje; permiten la creación de una instalación de nuevos híbridos simbiotes permitiendo nuevas experiencias sensoriales. En este proceso de investigación- creación aporta desde la diversidad de materiales que se pueden unir para crear una instalación inmersiva.

Figura 8.

Instalación ‘Simbiogénesis: Devenir más allá de lo humano’

Nota: Esta exposición se realizó en el año 2019 en el edificio La Naviera. <https://n9.cl/14chx>

La reunión de estas semillas de inspiración abre en mi un nuevo mundo que suscitan alrededor de mi obra nuevos matices donde las personas puedan ingresar a su subconsciente encontrando una nueva fuente de conocimiento y percepción sensible, entablando nuevos diálogos, conocimientos y miradas sobre la hipoacusia y la ecosomática.

Unidad Temática # 1. Hipoacusia y ecosomática una nueva resonancia corpórea en las artes visuales.

“Una de las más profundas revoluciones de nuestra manera de pensar está relacionada con las conexiones fundamentales entre el cuerpo y la mente”

Thomas Hanna (1994, p.5)

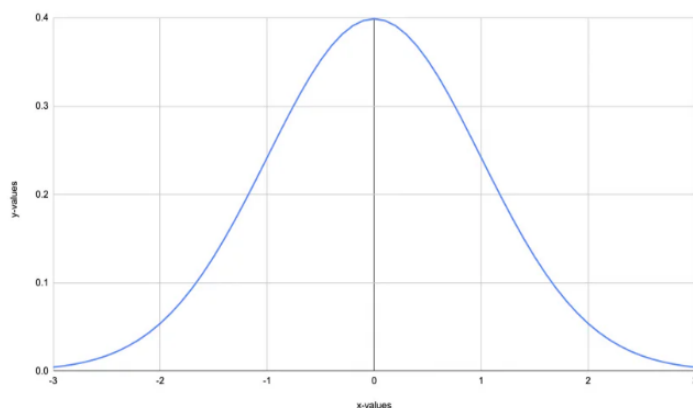
Este capítulo se centra en indagar la relación de la hipoacusia desde un enfoque ecosomático y se subdivide en tres secciones que dan cuenta de una nueva resonancia corpórea en las artes visuales.

Tejiendo las relaciones entre ‘discapacidad’, hipoacusia, ecosomática y arte.

En la actualidad encontramos que el cuerpo con “discapacidad” no coincide con el estándar social del canon dominante y cultural. El autor J. Davis (2009), explica que previó a la visión hegemónica del cuerpo y la idea de lo “divergente” se configuró la idealización del cuerpo divino e inalcanzable. Una gráfica que lo ilustra mejor, es la creación de la curva de Bell¹, que consideraba anormales a quienes se encontraban a los extremos del gráfico porque se salían del promedio. Bajo ese horizonte, se definió lo que debía comprenderse como bello, sano o deseable contribuyendo a que las diferencias sean vistas como defectos, y no como expresiones diversas y posibles de la existencia. A consideración de lo anterior se perpetúan comportamientos sociales denigrantes para quienes no cumplían con el estándar normativo.

Figura 9.

Curva de Bell

Nota: Representación de la curva de Bell, en donde los extremos del gráfico representan a quienes se salen del promedio. <https://golayer.io/blog/google-sheets/bell-curve/>

¹ Este símbolo de la tiranía de la normalidad, mide en el arco de la curva (centro) a la mayoría de la población (cuerpo normativo) y en sus extremos todo lo que se aparta de la normalidad (diferencia, discapacidad). J. Davis (2009).

En este contexto histórico marcado por el rechazo a lo diferente, Davis (2009), expone que a partir del siglo XIX se promovió la eugenesia de Sir Francis Galton, que buscó la perfección del cuerpo humano puesto que el Estado busca normalizar lo que se considera defectuoso², creando la idea del cuerpo discapacitado, legitimando su exclusión y jerarquizando una sociedad donde el cuerpo normativo se encontraba ligado al estatus social, al considerar la burguesía en el centro de lo no defectuoso. En la actualidad, lo normativo continúa atravesado por la clase social: los cuerpos y modos de vida que responden a los ideales burgueses siguen siendo los más valorados, mientras que las diferencias son marginadas o consideradas fuera de lugar.

Este contexto es relevante ya que en el siglo XIX es donde surge el concepto de discapacidad, el cual determinó el valor del cuerpo bajo los ideales de productividad y salud, intrínsecamente relacionado con todo el proceso de colonización e industrialización moderna. Para Víctor H (2020) la discapacidad, se corresponde con una categoría social, en tanto el cuerpo debía acatar unos estándares de integridad para cumplir con el sistema de “privilegios” y “beneficios” que se entablaron para controlar a la sociedad (párr.2)³. Desde esta perspectiva, es posible comprender cómo la discapacidad no solo fue una categoría médica, sino también una forma de ejercer control sobre los cuerpos, reforzando la precariedad de lo considerado no igual.

Existe una diversidad de autores que han analizado cómo la idea de normalidad está condicionada por relaciones de poder. Uno de ellos es Michael Foucault (2019), el cual sostiene que “el cuerpo social no es el consenso, es la materialidad del poder sobre el cuerpo mismo de los individuos” (p.168). Esta reflexión invita a cuestionar cómo esas estructuras influyen en la percepción del cuerpo y en las formas en que habitamos el mundo sensorial. En suma, la normalidad se revela como una ficción sostenida por el poder: un espejo que refleja solo a unos pocos y deja en sombra a quienes se salen del molde.

En relación con lo anterior Davis J. Lennard (2009) puntualiza que incluso la literatura ha reproducido estas estructuras al representar la discapacidad desde la compasión o la superación, reforzando la centralidad de la normalidad y la construcción de la Otredad. En este sentido, “el problema” no consiste en la persona con discapacidad sino en la forma en que se construye la idea de normalidad, creando así un “problema” de la persona con “discapacidad” (p.188-189).

² Este es el objetivo de la eugenesia

³ Esta es una cita del parafraseo por lo anterior no tiene comillas, pero si tiene el número de página porque se parafraseo una sola parte del texto.

Actualmente se puede evidenciar que esta lógica se continúa repitiendo en las pantallas televisivas, redes sociales y el campo médico: los cuerpos, identidades y emociones son condicionadas, convirtiendo la sociedad en desigual y precaria para quienes no cumplen con criterios hegemónicos forzosos.

Desde esta mirada, la discapacidad no despierta compasión y admiración de manera genuina, además se instrumentaliza en contextos empresariales, así lo explica Víctor H (2020), la persona con discapacidad pasa de ver explotada su imagen desde la subsistencia, adversidad y tragedia hasta convertirse en capital emocional, con el fin de incrementar la productividad empresarial (párr.5)⁴. Para este autor, se concibe un paradigma desde un constructo social difícil de romper que categoriza el cuerpo, convirtiéndolo en símbolo de motivación para otros, en lugar de reconocerse como un cuerpo pleno, sensible y diverso por sí mismo. En este sentido, las emociones dejan de ser un asunto meramente individual para convertirse en un instrumento social que regula la percepción de la discapacidad, reforzando las jerarquías entre quienes “inspiran” y quienes “observan”.

Estas maneras de pensamiento opresivo que normaliza la idea de que existen cuerpos y mentes más válidos que otros, tiene el nombre de capacitismo (ableism), el cual es “una actitud o discurso que devalúa la discapacidad (disability), frente a la valoración positiva de la integridad corporal (able-bodiedness), la cual es equiparada a una supuesta condición esencial humana de normalidad” (Toboso Martin, 2017, p.1). Oprimiendo simbólicamente a la persona con “discapacidad”, en una sociedad que exalta ciertos cuerpos y anula otros, los estigmatiza y arrebatada su capacidad de sentir, negando el acceso a otras formas de percibir y comprender el mundo y busca diversas maneras de eliminar, curar o rehabilitar estos organismos imperfectos.

Se observa, además, que existen estructuras invisibles que orientan el comportamiento humano dentro de una comunidad por lo que “las significaciones sociales sujetas a ciertos códigos regulan el comportamiento y la visión del mundo de los hombres y definen la identidad del grupo social” (Cúpich, 2009, p.214). Sin embargo, quienes no se ajustan a estas directrices son ubicados en un lugar de diferencia que marca el “rostro de la discapacidad”, aislando y señalando a quienes no cumplen con los parámetros impuestos dentro de la sociedad, atravesando el cuerpo, moldeando sus gestos, su presencia y la forma en que se relaciona con el entorno.

⁴ Esta es una cita del parafraseo por lo anterior no tiene comillas, pero si tiene el número de página porque se parafraseo una sola parte del texto.

Desde una perspectiva decolonial que cuestiona las estructuras de normalidad impuestas por la modernidad occidental hallamos “Cuerpos sin sujeto, dirían las personas con discapacidad, que a diario se encuentran con una práctica violenta, en el que hasta el nombre desaparece y con él todos sus rasgos de humanidad” (Rojas Campos, 2019, p.113). Esto provoca una serie de estructuras difíciles de romper, gestando un pensamiento semejante con respecto a lo que se considera como “discapacidad”. Desmontar estas estructuras invita a escuchar las voces silenciadas y permitir que hablen desde su propia luz, abriendo el camino para repensar la relación entre cuerpo, conocimiento y arte, articulando nuevas posibilidades de existencia y creación.

Dentro de las diversas “discapacidades” que existen, encontramos la Hipoacusia, entendida en el campo médico tradicional como “sordera o disminución auditiva (...) dificultad o imposibilidad para usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial” (Ministerio de Salud de Colombia p.2, s.f.). Este constructo social y médico ha perpetuado la estructura de la falta y la adversidad personal, desde un enfoque de mejora por medio de una acción correctiva sobre el organismo (Bermúdez Jaimes, 2020), que entiende el cuerpo, a partir de la biopolítica desde una perspectiva científicista de poder, como un medio de corrección (Campillo, 1998) que lo infiere como un artefacto que puede ser mejorado (Escobar Ortiz, 2015). Lo anterior evidencia que, el cuerpo no es considerado de manera holística, sino como un discontinuo entre lo inmaterial y lo material, sin considerar que lo corporal no se limita a su fisiología, sino que incluye dimensiones simbólicas, emocionales y espirituales que desbordan cualquier lectura puramente biológica.

Sin embargo, durante la década de los años 1970 en los Estados Unidos, el colectivo Movimiento de Vida Independiente MVI, propone y promueve el término de diversidad funcional, que ya no parte desde una carencia, sino desde una “originalidad, potencialmente creativa y enriquecedora, reclamando un cambio de visión que tome esta característica en consideración en lugar de asumirla como algo que debe ser remediado” (Mainieri López, 2019, p.37). Esto considera que no todas las personas tildadas como diferentes viven y perciben lo mismo, apoyando la idea de que existen condiciones diferenciadas, dado que las experiencias de vida y percepción varían según las características corporales, sensoriales y contextuales de cada individuo, influyendo en su acceso a recursos, participación social y visibilidad dentro de la comunidad.

De igual modo, desde una comprensión más integral de la “discapacidad”, la somática enriquece la visión médica tradicional, desde un entendimiento más integral del cuerpo. Se

profundiza la mirada científica sobre el ser humano, permitiendo el desarrollo de una ciencia que contemple al individuo en su totalidad, integrando tanto su dimensión consciente y responsable como su aspecto corporal visible (Hanna,1994, p.38)⁵. Comprendiendo al individuo no solo de manera objetiva sino también subjetiva del ser, en donde la persona que padece una “enfermedad” se convierte en la fuente principal de información.

De esta manera, consideramos una mirada más integral que atraviesa lo que comprendemos como cuerpo humano porque “no es cómo el cuerpo se representa, se modifica, mide o regula, sino el cuerpo que siente, es decir, la experiencia corporal” (Sabido Ramos, 2017, p.375). Lo que nos indica que el ser humano está en constante diálogo consigo mismo y su entorno social y/o natural, a través del cual construye un conocimiento de sí mismo, que el médico desde afuera no puede medir, provocando una mirada parcial de cualquier condición que padece el ser humano.

Al exponer las ideas anteriores, se entabla una relación con el arte a partir de la estética como rama de la filosofía, donde el ser humano interpreta los estímulos que percibe del entorno a través de sus sentidos. Etimológicamente, el término estética proviene del griego y alude a la percepción, entendida como la ciencia que estudia el conocimiento sensible obtenido mediante los sentidos (Martínez Espinosa, Morales Pérez, 2014, p.107)⁶. La experiencia directa que tenemos con el mundo a través de lo que tocamos, vemos, escuchamos y olemos, o saboreamos, crea una experiencia íntima con el entorno, convirtiendo lo sensorial en una vía legítima de conocimiento y reflexión.

A partir de esta concepción, se integra la somática, desde el proceso perceptivo-motor que integra los sentidos —como el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto— junto con el desarrollo del movimiento corporal incluida la corporización que reconoce que la conciencia no se limita al cuerpo en movimiento y su relación con el entorno, sino que también abarca la percepción del cuerpo interno, del cuerpo externo y del medio que lo rodea (Rendón Mesa, 2018), mediante la identificación de un enfoque de mejora, por medio de la acción, y un ser que es continuo en todos los procesos que realiza tanto a nivel mental como corporal.

Además, parte del repertorio de escritos sobre somática, amplían el campo hacia el ecocentrismo donde se sitúa a la naturaleza como centro, para pensar nuestro entorno y nuestras

⁵ Esta es una cita del parafraseo por lo anterior no tiene comillas, pero si tiene el número de página porque se parafraseo una sola parte del texto.

⁶ Esta es una cita del parafraseo por lo anterior no tiene comillas, pero si tiene el número de página porque se parafraseo una sola parte del texto.

interacciones con él. Considerando que “Los textos somáticos hacen referencia, en gran medida, a las ciencias y reivindican, principalmente, una conexión con la evolución de la vida” (Clavel y Ginot, 2015, p.90)⁷. De este modo se considera importante la espacialidad para la relación humano-naturaleza, en el proceso del trabajo con los sentidos propioceptivos y la autoconciencia.

A partir de lo expuesto anteriormente surge el concepto de ecosomática que según Rufo (2024)⁸ Las prácticas ecosomáticas replantean la centralidad de la mente y la tecnología, destacando la influencia de fuerzas naturales y otras especies en nuestra percepción y bienestar, entendidos como un continuo entre cuerpo y entorno (p.202). En contraste con la mirada del antropocentrismo que coloca al ser humano en el centro de todo, utilizando a la naturaleza para su beneficio, que suscita una perspectiva cada vez más centrada en el yo.

En el contexto de la ecosomática combinada con las artes, la naturaleza se comprende como “un espacio creativo que puede reinventarse.” (Aguilar García, 2010, p.16) y permite generar “análisis ecosistémicos”, que observan las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Además, Milesi (2013) explica que el uso del concepto de ecosistema recupera la noción de una relación interdependiente y permanente entre la cultura, la biología y el entorno natural, reconociendo que toda forma de comprender la naturaleza está mediada por una construcción cultural. El híbrido entre naturaleza y cultura siempre ha formado parte de nuestra historia y representa un continuo en el que cualquier acción que se realice en un ecosistema natural tendrá un impacto directo sobre la cultura.

De igual manera, se inserta el pensamiento de Bauer (2008)⁹ que explica cómo el enfoque ecológico incorpora la conexión entre los seres vivos y su entorno, mientras que la ecosomática amplía esta mirada al integrar tanto el ambiente como la conciencia y las relaciones con el mundo exterior, este enfoque busca reconectarnos con la naturaleza desde una experiencia íntima y profunda. Se entabla una relación con las artes visuales en tanto la creatividad se concibe como un proceso ilimitado que abarca todos los sentidos —olfato, oído, tacto, gusto e incluso percepciones extrasensoriales—, muchas veces manifestados de manera no verbal o inconsciente (Badilla Espinoza, 2011) y la creación de una obra implica un proceso de exploración e investigación por parte de quien la realiza, donde los materiales y recursos empleados reflejan su propio estilo.

⁷ La idea de este autor se tradujo en Deelp Translate.

⁸ La idea de este autor se tradujo en Deelp Translate y luego se realiza un parafraseo de esta traducción.

⁹ La idea de este autor se tradujo en Deelp Translate y luego se realiza un parafraseo de esta traducción.

Rompiendo con la idea del artista bohemio y permitiendo el cruce de conceptos, entre diversas disciplinas para unificar los conocimientos e integrarlos dentro de una producción artística.

A lo expuesto anteriormente, es significativo anexar la importancia de la naturaleza en el campo artístico, según el Ministerio de Educación del Ecuador (2018) La naturaleza, entendida en su dimensión sagrada y anterior a la colonización, inspira al artista a crear obras que la toman como soporte de creación artística y experiencia estética, proponiendo un retorno simbólico a los orígenes humanos y al vínculo con lo natural (p.25)¹⁰. Estas ideas sustentan que el arte no es ajeno a los conceptos definidos dentro de lo que se considera un entorno natural que combina el movimiento del cuerpo y los sentidos propioceptivos con la hipoacusia, abriendo nuevos caminos de investigación que permitan estudiar profundamente la relación del cuerpo humano de una manera global creando una red de infinitas maneras de habitar el mundo.

Paleta del sentido: Entre el ¿por qué? y el ¿para qué?

La realidad de una persona con ‘discapacidad’ la he vivido en carne propia a causa de la hipoacusia con la que fui diagnosticada a mis tres años de edad. El sector médico me ha medido y evaluado, con la visión de un cuerpo condicionado y minimizado cognitivamente por no ser el estándar legitimado. Convirtiéndome en una estadística más; según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el año 2010, soy parte de las 1.136 mujeres de la ciudad de Medellín con una condición de “discapacidad” relacionada con los oídos.

Este cuerpo incompleto, se ha convertido en objeto de inspiración por su “precariedad” y “superación de las adversidades”, en donde mis órganos auditivos internos me ubican como un ser falto de semejanza, situándome en la categoría del Otro, que va perdiendo su mismidad al no ser reconocida en condiciones iguales que mi prójimo, a partir de la invalidación de mis decisiones y opiniones, la exclusión de conversaciones, el no repetir cuando se dirigen hacia mí en un doble sentido¹¹ y la dificultad de encontrar un empleo que no fuera de categoría inferior.

Mi experiencia de vida generó una separación de mente-cuerpo, olvidando identificarme con algo más que aquella “enfermedad” y “falta” con la que fui señalada y objetivizada durante gran parte de mi vida. Mi cuerpo “incompleto” nunca sintió pertenecer a un lugar, perdiendo autonomía y decisión propia, hasta el punto de ser diagnosticada con depresión, ansiedad, fobia

¹⁰ Esta es una cita de parafraseo, por lo cual no lleva comillas, se inserta el número de la página porque si el parafraseo se realiza de un solo lugar del texto se debe especificar la página según las normas APA

¹¹ En este caso se refiere a un significado oculto (humor, burla, insinuación sexual, ironía, crítica disfrazada, indirectas)

social y artritis reumatoide. Era difícil verme en un espejo y al mismo tiempo observar mi vida y como me convertía en algo que yo no percibía como propio. Sintíendome en un “lugar de inferiorización, victimización y vulnerabilidad (...) que con las perspectivas decoloniales desde el sometimiento desconoce y subordina lo que no es considerado normal, llevándolo a la deshumanización del ser” (Rojas Campos, 2019). Desfigurando la comprensión de quien soy, sintiendo la exclusión durante una parte importante de mi existencia; repercutiendo en mi presente, afectando mi proyecto de vida, relaciones interpersonales y laborales, y el libre desarrollo de mi personalidad.

Estas experiencias engendraron una posición ambigua desde los bordes de la sociedad, creando un esquema en mí misma difícil de romper. Cuando hablo, cuando me percibo y cuando actúo lo hago desde los discursos que se me implantaron y la hipoacusia se vuelve el centro de mi existencia, olvidando que también soy mujer, soy intelectual, soy artista, soy creativa y soy muchas otras cosas que no me he permitido conocer al olvidar que no soy solamente lo que una sociedad me ha impuesto.

Descubrir que mi situación auditiva altera la manera de comprenderme, de habitar el cuerpo y de sentir el entorno, suscita cuestionamientos sobre el sonido, la comunicación, la pertenencia, la identidad y el lugar que ocupo dentro de los diferentes escenarios en los que he residido a lo largo de mi vida y los que estoy transformando en mi presente. Mis decisiones empezaron a depender siempre de alguien más y comencé a perder conexión con mi propio criterio. Mi seguridad se construyó a partir de la aprobación externa, generando ansiedad, miedo al error y dificultad para reconocer lo que realmente deseo ser en la vida.

A partir de estos cuestionamientos comencé a indagar ese “algo” con lo que sintiera pertenencia y encontré al filósofo y educador somático Thomas Hannah (1994) quien indica que desde la perspectiva interna de cada individuo, lo que se percibe es el propio *soma*, entendido en la tradición griega como el cuerpo viviente, abriendo la posibilidad de una ciencia que contemple al ser humano de manera integral; reconociendo tanto su dimensión consciente y responsable como su aspecto corporal observable; integrando así una visión verdaderamente humana del conocimiento. A partir de esta idea estos componentes se dirigen hacia la implementación del cuerpo no solo como un objeto de experiencia, ahora se convierte en un espacio activo de autoconocimiento, sanación y desarrollo personal.

Comprender cómo el sujeto se relaciona consigo mismo requiere de un proceso de introspección, donde observamos que nuestra mente y cuerpo en relación con el ambiente producen una corporización de la vida mental a través del movimiento del cuerpo que reúne a la persona con elementos desconocidos de sí mismo centrándose en el movimiento corporal, la exploración, la sensación y la percepción (Rendón Mesa, 2018)¹². Esta serie de acciones están ligadas a la experimentación del espacio donde realizamos estas experiencias reconociendo aquello que creíamos olvidado.

Como seres sociales siempre vamos a estar condicionados a los otros y lo otro, para ello considero necesario crear una nueva resonancia del soma que conecte a la hipoacusia con la ecosomática como una manera de reconocerse a través de la relación viva con la naturaleza, permitiendo habitar mi cuerpo y experimentar la percepción sensorial abriendo la posibilidad de pensar nuevas formas de sentir y estar en el mundo que habito. Al aportar una mirada interior a partir de lo otro y no de los otros que es donde se constituyen las principales relaciones del ser humano dentro del constructo de su identidad.

Lo que sostiene la unión de todo.

Ahora bien, esta propuesta aborda la autopercepción uniendo la hipoacusia con la ecosomática, para lograr comprender cómo la subjetividad de esta condición nutre una investigación que toma en cuenta un órgano que no solo se ve exteriormente, sino que también vive internamente dentro de nuestro cuerpo y está interconectado con el cerebro y el equilibrio de nuestro organismo. Mi oído percibe el sonido de otra manera, y lo acompañan unas prótesis auditivas lo que me hace ser más para otros que, para mí misma, olvidando que yo escucho de una manera distinta, desde mis capacidades y que esa manera también es la correcta para habitar en la sociedad.

El logro de este trabajo ha sido recuperar el conocimiento que habita el cuerpo, devolviéndole su valor como fuente de saber, ya no desde lo médico y lo psicosocial que separa el cuerpo y la mente, privilegiando así el pensamiento racional sobre la experiencia corporal. Propongo restablecer la ruptura entre saber y sentir, al entender el cuerpo como una extensión del ecosistema. El arte, entonces, se convierte en el medio donde todos estos procesos dialogan, se encarnan y se expresan.

¹² Esta cita corresponde a un parafraseo, que no se centra en un único párrafo, sino que reúne varios puntos tratados dentro de la Tesis de Rocío Rendón Mesa. "La Somática y sus elementos terapéuticos: una visión desde la psicología".2018

Metodología: Alquimia como rito del hacer.

La ciencia moderna reconoce que la experimentación u observación empírica es el proceder más eficiente para superar las limitaciones de nuestra mente.

(Klauss Jaffe ,2022, p.24)

Articular nuevas experiencias sensoriales conlleva una serie de procesos y pasos metodológicos desde las artes visuales que dan cuenta del abordaje de la ecosomática en relación con la hipoacusia, partiendo desde lo indicado por Holman Jones (como se citó en Denzin & Lincoln, 2015)

En la autoetnografía, el investigador (...) transita el propio camino interior y recoge sus propias reflexiones elaborando un texto personal como una intervención crítica en la vida social, política y cultural (...) insta (...) a reconocer y mirar el mundo desde un punto de vista específico, limitado y en perspectiva puede decir, enseñar y movilizar personas (P, 17).

Esta definición de la autoetnografía resuena profundamente con los procesos artísticos donde el cuerpo, la memoria y la experiencia se convierten en materia de conocimiento, transformando la vivencia en un acto político, sensible y relacional.

En el contexto de una práctica ecosomática y artística, se debe escuchar el propio cuerpo como territorio sensorial y archivo vivo de experiencias personales y comunitarias entretejiendo lo personal y lo colectivo a través de la transformación del proceso identitario que depende del medio que lo rodea. La creación se vuelve entonces un espacio de resonancia: lo íntimo se abre hacia lo común, y el gesto de hacer arte se convierte en un modo de comprender y transformar el mundo.

A través de la práctica, el análisis y la reflexión constante se demuestra que la subjetividad concibe una nueva producción epistémica. Esta línea de investigación se enmarca en la búsqueda de la relación entre lo corpóreo, la hipoacusia y la ecosomática articulada al soma y la somática. Entendiendo que lo corpóreo se encuentra en una continua interlocución con los ritmos, los ciclos y los cambios ecosistémicos, transformando el desarrollo del cuerpo-ciudad y cuerpo-naturaleza, por medio del enfoque ecosomático que invita a reconectar con la tierra, los saberes y con las formas de percepción más allá de lo considerado racional.

En la búsqueda de la unión entre hipoacusia, ecosomática y las artes visuales, se interpela el pensamiento antropocentrista que separa a la cultura y la naturaleza, colocando al hombre en la cúspide de todo lo viviente. A través de una bitácora autoetnográfica, asumo la escritura reflexiva como forma de expresión crítica creativa y me dedico a la recolección de prácticas artísticas o

experiencias sensoriales que me permiten comprender la percepción que tengo sobre mi misma, la hipoacusia y el entorno que me rodea, por medio de la observación de mis conductas no verbales (mis gestos, pensamientos, posturas, emociones internas) y de la categorización de mis pensamientos, donde organizo, clasifico y doy sentido a mis memorias y percepciones. De esta manera puedo reconocer los patrones que me habitan para analizar de donde proviene mi manera de ser y estar con el mundo, transformando mi actuar gracias a un entendimiento más profundo de mi misma.

En la metodología se incluye la creación donde se plasma la experiencia personal en una instalación multisensorial, lo cual “puede apostarle al conocimiento del ser a través de la exploración técnica artística, más aún a través de la práctica artística” (Daza Cuartas, 2009, p.90) esto fundamenta que cualquier producción que se materializa es una extensión de mi misma y arroja resultados que pueden ser evaluables porque en un proyecto de investigación-creación todo proceso debe tener efectos y lo sensorial también esta orientado al conocimiento, produce saberes, activa memorias, modifica percepciones y transforma estados internos. Solo así es posible comprender su impacto en la percepción, la sensibilidad y la experiencia interna de quienes la atraviesan.

Todo este registro será analizado y se convertirá en una práctica ecosomática, de lo percibido desde mi hipoacusia y la reconexión con mis oídos, con una diversidad de acciones creativas que combinan técnicas con materiales que apelan al ecosistema natural encaminadas a la realización final de mi producción artística.

Unidad Temática # 2. Cartografía del otro sentido

“Tengo ganas de correr, olvidarme del mundo. Quitarme estas prótesis y correr, ser libre, sentir el viento en mis oídos. Solo ser yo y el viento, no necesito nada más. Solo ser yo...”

Eliana H. Pérez (2025)

Luego de establecer la relación entre la hipoacusia, la ecosomática y las artes visuales, esta segunda unidad explora la autoconciencia y corporeidad a través de la creación de una bitácora de experiencias sensibles desde la revisión autoetnográfica, buscando integrar lo ecosomático con lo sensorial, labrando nuevos caminos para la sanación y el autorreconocimiento. Utilizo el acto de escritura y creación para reconectar con lo corpóreo y mí ser, con acciones convertidas en prácticas artísticas, exploraciones creativas y narrativas enlazadas a mi propio ecosistema en el que todo está conectado.

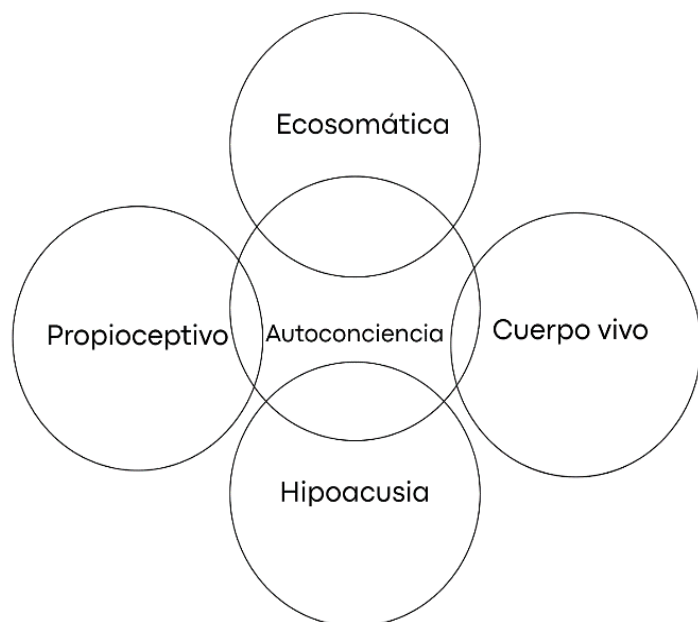
En este proceso mi audición no es contemplada como una barrera. Es una dimensión sensorial que se transforma hacia otras formas de percepción y conexión potenciando el diálogo ecosomático, reconstruyendo la relación con lo otro desde una escucha distinta y conectando los demás sentidos, comprendiendo mejor el lugar que debo ocupar en el mundo.

La bitácora y sistematización de la práctica son influenciadas principalmente por la doctora Adriana Schnake, su trabajo genera diálogos con el cuerpo a través de la aplicación del enfoque Gestalt para “ayudar a que el ser humano se haga responsable de su enfermedad y entienda el mensaje que ésta le trae a toda su persona” (1995, p.58), según la autora se realiza por medio de dramatizaciones y caracterizaciones que permiten al individuo identificarse con su órgano enfermo. En mi caso, entablo un diálogo con mis oídos buscando comprender mi hipoacusia, ya no desde una opinión de terceras personas, sino a partir de lo que considero es para mí esta condición que me acompaña desde mi niñez.

Se realiza un gráfico inicial evidenciando las relaciones a entablar durante todo este proceso de investigación-creación, proponiendo los puntos clave a considerar para arrojar las conclusiones principales.

Figura 10.

Gráfico relaciones proceso investigación-creación para el desarrollo de la presente monografía.

Nota: ilustración propia, realizada con <https://www.canva.com/>

Se continua con un ejercicio de autoconciencia a través de una bitácora¹³ con la finalidad de expresar mi sentir y mis experiencias de los ejercicios de introspección, y las conversaciones conmigo misma, mis oídos y las prácticas ecosomáticas.

La lectura de mis creaciones artísticas de los últimos seis años, se convirtieron en el tercer paso a seguir y dan cuenta de un trabajo con tintes naturales, el movimiento, lo escultórico, lo performático, la exploración del sonido y lo relacional. Los conceptos de hipoacusia y autoestima siempre habían estado presentes. Mi camino fue la búsqueda del reencuentro conmigo misma.

En consecuencia, realicé un primer ejercicio de introspección cortándome el cabello, como primera acción relevante en este proceso, lo sentía como una carga y una incomodidad en mí, no solo percibía que me faltaban mis oídos, sino que todo lo que formaba parte de quien soy lo veía ausente y lo más importante era que yo consideraba que mi presencia, esencia y el quererme como soy, también hacía falta en este mundo.

Las emociones experimentadas, se asociaban con las conclusiones de la doctora Adriana Schnake (1995), entre ellas “el ser humano generalmente se enoja con aquella parte de su cuerpo que le muestra limitación o lo molesta de alguna manera, no le habla, y mucho menos la escucha”

¹³ La bitácora se puede encontrar en el ítem: Anexos.

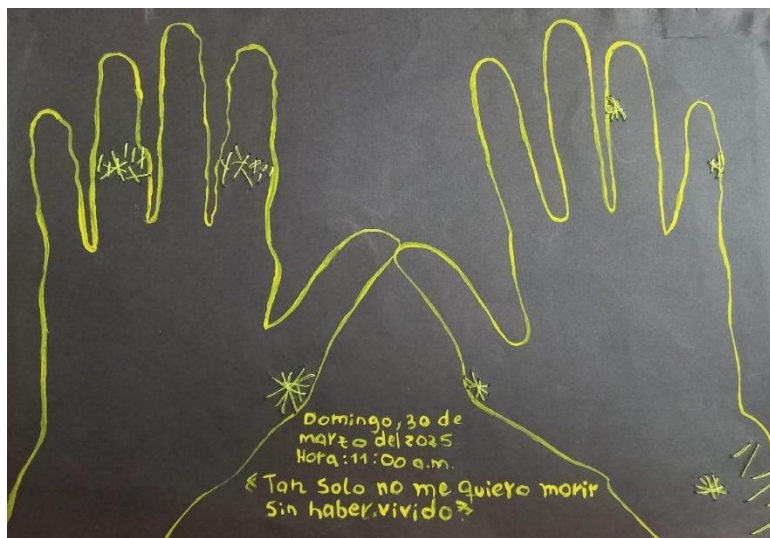
(p.59). Este sentimiento de rabia lo sentí durante casi toda mi vida, tratando a mis orejas de manera violenta, exigiendo a mis oídos escuchar más de lo que ellos podían y nunca los había mirado con compasión.

Vi lágrimas rodar por mi rostro, momentos de silencio y sentimientos de incomodidad con todo mi ser y mi cuerpo, una sensación de vacío y de incompreensión. No sabía cómo reconciliarme con esa parte de mi y comencé a expresarlo en mi bitácora con algunas ilustraciones.¹⁴

Mis manos protagonizan parte de este viaje, son un retrato del dolor, de la búsqueda de mi misma, de mi frustración y cansancio, las he representado desde mi artritis y desde mi conexión con la naturaleza¹⁵, descubriendo la desconexión que tenía con mi ser y con mi cuerpo, la rabia que sentía hacia mis oídos por no escuchar, el borramiento de mi persona y mi lugar en el mundo. Seguía sin sentirme cómoda en mi piel y con lo que representaba la hipoacusia en mi vida.

Figura 11.

Proceso de representación de mi artritis.

Nota: Obra de Eliana Hernández, se experimenta con acrílico e hilo amarillo sobre papel iris negro. Archivo personal

Luego de estos primeros pasos de autoconciencia durante los últimos dos meses opté por no ponerme mis prótesis auditivas, desde que despertaba hasta que llegaba al lugar donde laboro, con la finalidad de conectar con mis oídos y comprender mi cuerpo y mis maneras de escuchar, sin juzgar, ni atemorizarme, solo como una observadora de lo que sucedía durante este lapso de tiempo.

¹⁴ Las ilustraciones se encuentran en la página 11,12 y 13 de la bitácora.

¹⁵ Esta representación se puede observar en mi portafolio con mi obra 'Raíces' ,2024

Figura 12.

Prótesis auditivas

Nota: Eliana Hernández, en la imagen se evidencian las prótesis auditivas que son de mi pertenencia. Archivo personal

Descubrí nuevas sensaciones y sonidos, comprendí que el timbre del autobús no suena igual en todos los vehículos, por eso algunas veces lo escuchaba y otras veces no y eso mismo sucedía con otros sonidos que experimentaba. La sensación que más disfruté durante estos trayectos fue sentir el viento en mis oídos y atreverme a comprar un banano y una mandarina sin prótesis auditivas¹⁶. Experimenté una sensación de libertad y luego de pereza por tener que colocar nuevamente las prótesis, no porque no quisiera volver a escuchar, al contrario, estos ejercicios lograron que añorara más el escuchar sin las prótesis porque experimenté un sonido más limpio y más real y conecte de una manera distinta con todo lo que interactuaba.

La razón por la que no quería colocarme de nuevo las prótesis, era que no las siento como propias, me incomodan, hacen que mi oído se llene de sudor y me produce rasquiña, ellas tapan la entrada de mi conducto auditivo y no permiten que la sensación del sonido se sienta real.

Anexo a lo anterior he realizado un conjunto de experiencias sensibles prestando atención a cada una de las acciones realizadas sin las prótesis auditivas, descubriendo sonidos y vibraciones, que algunas veces no logró descifrar. Percibo sensaciones nuevas al abotonar mi blusa, aunque no comprendo ese roce de la textura que sentí como sonido.

¹⁶ Se evidencia las representaciones de esta experiencia en la página 21 de la bitácora, no desde lo estético sino desde lo vivencial.

Es agradable escuchar el sonido de las bolsas cuando las manipulo con mis manos, el sonido del aceite cuando se fríen algunos alimentos, el sonido del agua cuando me estoy bañando, escuchar un trueno, o cuando cae un objeto, el momento en que me cepillo los dientes y abro el grifo para lavarme las manos, igualmente he realizado acciones como sentir la textura de una piedra o golpear suavemente un pocillo de cerámica.¹⁷

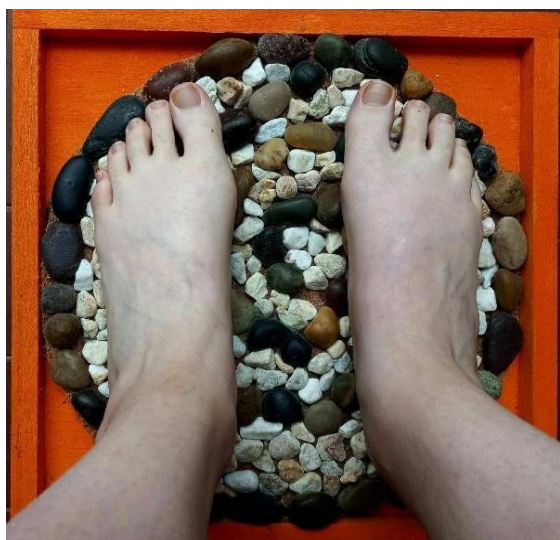
Prestar real atención a lo que estoy haciendo, por ejemplo, barrer, me ha llevado a un mundo nuevo donde encuentro que puedo “escuchar” y “percibir” al objeto que estoy manipulando a través de mi cuerpo y de alguna manera extraña en mis oídos.

Un acercamiento a las prácticas ecosomáticas.

En las noches, tengo una rutina de sentarme en el computador para realizar mis labores universitarias y en los últimos meses estaba experimentando un dolor profundo en mis rodillas, en las articulaciones de mis pies y en los músculos. El primer día que realicé este ejercicio, el dolor era insoportable, opté por poner mis pies sobre un tapete de piedras en forma de espiral.

Figura 13.

Tapete de piedras en espiral

Nota: Eliana Hernández Pérez, este tapete forma parte de mi obra ‘Lo primero que nace’. Archivo personal.

Este tapete es parte de mi instalación relacional “Lo primero que nace” que realicé a inicios del año 2025, donde los protagonistas son las formas geométricas: el círculo (la unidad), el cuadrado (la naturaleza), el triángulo (la forma) y la espiral (crecimiento y cambio).

¹⁷ Estas experimentaciones se pueden encontrar en las páginas 26 y 27 de la bitácora.

En el transcurso de esta investigación descubrí que la cóclea tiene forma de espiral, por lo que le agregué también este simbolismo. Acto seguido mis pies, entraron en movimiento. Mis dedos que durante mucho tiempo permanecieron estáticos, sentían cada una de las piedras y jugaban con ellas, se movían hacia todos los lados del tapete, se estiraron y no dejaban de moverse. Curiosamente al otro día el dolor en mis rodillas había disminuido, por lo cual este tapete quedó debajo del computador y mis pies siempre me lo agradecen.

Recordé que tengo unos dedos en los pies que están vivos, que ellos también se mueven como los dedos de mis manos, que no les agrada permanecer estáticos y que tengo otras partes de mi cuerpo que he olvidado tanto como los dedos de mis pies.

Actualmente la ciudad de Medellín se encuentra atravesando el invierno y en el patio de mi casa cuando llueve se genera un pequeño charco de agua. Decidí realizar una acción en la que movía mis pies y chapoteaba con ellos el agua, generando una diversidad de ondas circulares que me permitían escuchar el sonido del agua.¹⁸

Esta acción indujo un estado de relajación y de remembranza, me sentí como una niña otra vez y luego de una leve sonrisa comencé a reír. Le conté a mi madre mi descubrimiento y ella se transportó a su niñez: “mi madre cuando estábamos en la calle luego de llover nos decía que empezáramos a jugar con los pies en el agua” este recuerdo era agradable para mi madre y reflexionamos sobre cómo dejábamos de realizar conexiones tan sencillas con nuestro cuerpo porque en la adultez nos exigen comportarnos de determinada manera y al mismo tiempo, la urbanización y los pocos espacios para el disfrute de la naturaleza nos hacen olvidar de actividades tan importantes que podemos hacer hasta dentro de nuestras propias viviendas.

Una de las experiencias sensibles que más he atesorado ha sido mirar directamente al sol a las 7:00 a.m. cuando estoy a unas pocas cuerdas del lugar donde laboro, me quitó las gafas y estoy sin mis prótesis auditivas y solo me centro en mirar y agradecer al sol y ese pequeño momento, que no dura ni un minuto, porque lo hago mientras camino apenas una cuadra, se ha vuelto una oración para mí, una manera de conectar con algo que me da energía y me hace sentir que todo está bien; me agrada observar esas luces que quedan luego de mirarlo por ese rango corto de tiempo, porque puedo ver todo lo que me rodea en un tono rojizo, diferente a como lo veo normalmente, eso para mí es una maravillosa manera de comenzar mi día.

¹⁸ Esta acción se puede observar en la página 44 de la bitácora,

Figura 14.

Vista del sol

Nota: Eliana Hernández, fotografía de una de mis experiencias de observación del sol. Archivo personal.

Mirar el cielo también ha sido una de mis prácticas diarias. El azul, el blanco y el gris cuando está a punto de llover, crean formas abstractas en las nubes y las siento como un regalo, al mismo tiempo me he encontrado disfrutando de la lluvia¹⁹, a veces añoro no vivir en este lugar que no me permite ver realmente el cielo cuando está lloviendo, ni observar como el agua cae en las calles o el pasto, aunque he observado la lluvia caer en el patio de mi casa, no da lugar a esa misma sensación que generaba cuando era una niña.

He recordado algo que había sido olvidado: cuando niña me sentaba en la entrada de la terraza de mi casa a mirar cómo caía la lluvia y cantaba: “que llueva, que llueva la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí que no, que caiga un chaparrón, ron, ron” y recuerdo que en mi mente yo me imaginaba a la virgen, la cueva y a los pajaritos volando y cantando. Luego de contarle a mi madre, ella recordó que yo también observaba la lluvia caer desde la ventana y que cuando se represaba el agua en los vidrios de mi casa, yo le decía a mi mamá que la lluvia era de colores, porque así era su reflejo en el vidrio, y luego de recordar todo esto he llorado, he recuperado una pequeñísima parte de mi que sentía perdida.

Es interesante esta acción que voy a mencionar la cual fue improvisada, mi sobrino me llamó y me dijo: tía mira como puedo hacer burbujas, yo fui a observar y me di cuenta que las

¹⁹ En la página 28 y 34 de la bitácora se puede observar estas experiencias.

estaba formando por medio de un palo de madera que mi mamá había recolectado de una zona verde de mi barrio y justamente este palo tenía un hueco dentro del tronco que se origina naturalmente. Yo también realicé la misma acción y lo primero que noté fue que en las burbujas se reflejaba la arquitectura del patio, y lo que observaba era parecido a lo que mi madre me relataba de los vidrios y ella me dijo que esos reflejos yo los observaba era cuando llovía en las noches. Fue un momento de risas y de disfrute familiar e historias, buscando la manera de producir más burbujas o de hacerlas más grandes.

Figura 15.

Experiencia sensible con burbujas de agua

Nota: Eliana Hernández, fotografía del reflejo en la burbuja de agua. Archivo personal.

Una experiencia sensible que también fue muy importante, casi meditativa, es ver la sombra de las hojas de los árboles que se reflejan en el pavimento de la calle o en diferentes lugares que visité. Es un momento de paz que me transporta a un recuerdo que mi mente aún no logra descifrar, pero siento que es muy especial por las sensaciones que produce en mí. Nunca he podido quedarme un tiempo significativo apreciando este paisaje, y las sensaciones profundas que puede tener en mí, ya que siempre que voy a estos lugares debo continuar caminando.

Figura 16.

Experiencia sensible con la sombra de los árboles.

Nota: Eliana Hernández, fotografía de la sombra de los árboles en San Carlos, Antioquia. Archivo personal.

Prácticas ecosomáticas con el oído.

En primera instancia, investigué sobre el funcionamiento del oído interno y su anatomía, encontrando que el oído no es independiente de nuestro cerebro. Según el National Institutes of Health (2019) las ondas sonoras viajan por el aire y el oído externo las retiene, pasando por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano, ocasionando su vibración y al mismo tiempo la vibración del martillo, el yunque y el estribo. Encargados de amplificar las vibraciones del sonido, enviándolas a la cóclea, que tiene forma de caracol, es pequeña como una arveja y contiene un líquido que se ondula generando el movimiento de las células ciliadas las cuales envían señales eléctricas que viajan hasta el cerebro por el nervio auditivo. Un descubrimiento fascinante que me permitió entender de otra forma un órgano que nunca había sentido como parte de mi organismo.

Esta información, despertó parte de mi chispa creativa, inicialmente me disculpé con mis oídos, su pequeñez era un milagro, porque contra todo pronóstico ellos seguían escuchando. Imaginé ese entramado que compone el oído medio y el oído interno, entre mis manos y lo abracé, conecté con él, pedí perdón y comencé a valorar esa parte de mí que por tantos años odié.

Como parte de estos tránsitos, desde hace tres meses comencé a acudir a la medicina tradicional china como una nueva manera de percepción, a raíz de los padecimientos físicos y mentales, la culpabilidad que sentía por colocarme unos implantes cocleares que perjudicaron más mi audición, sumado al agotamiento de ser nuevamente medida por la medicina tradicional. Lo último que el médico me dijo luego de una audiometría fue: “usted está jodida, cuide esa poca audición que le queda”. Sentí que se iban mis sueños, mis metas y lo que había forjado en mí como ser humano en un suspiro, porque realmente amo escuchar y hablar con las personas y realizar una labor de servicio y acompañamiento con el otro.

En mis tratamientos con acupuntura, la doctora nunca habló de mis oídos como una falta, por el contrario, me enseñó a mirarlos de otra manera, a entenderlos y percibirlos como algo que estaba vivo y que existía en mí. En ese momento comprendí que había vivido toda mi vida como si ellos no existieran, nunca me había percatado realmente de ellos.

Esta experiencia en conjunto con mi investigación, me llevaron a unir ejercicios que me ha enviado la doctora con las prácticas ecosomáticas que acompañan a mi hipoacusia. En primera instancia he decidido acondicionar mi habitación para estas acciones, inicialmente cambié las sábanas de mi cama y coloqué unas nuevas, utilicé el tinte natural de la manzanilla para teñirlas, esta decisión la tomé porque siento una gran fascinación por las plantas medicinales y aromáticas; ya había realizado durante el año 2024 una obra llamada “Pantone de plantas medicinales”²⁰, el color de la manzanilla y su olor me encantaron, por lo que decidí dormir sobre ella, porque esta planta me transmite calma para realizar los diálogos con mi oído interno como parte de la reconexión con un órgano que había olvidado²¹.

Luego dibujé el oído interno, su anatomía, como una manera de reconocerlo y de validarlo, el dibujo es realizado con un pirograbador en una base de madera, de igual modo procedí a hacer lo mismo con el cerebro²² y las partes principales que es donde continúa nuestro proceso de escuchar.

²⁰ Esta obra se puede visualizar en mi portafolio, el link se encuentra en los anexos.

²¹ En la página 24 de la bitácora se puede apreciar esta experiencia.

²² En la página 37 de la bitácora se puede visualizar este proceso.

Figura 17.

Oído interno.

Nota: Eliana Hernández, práctica con pirograbado sobre madera. Archivo personal.

Continué con mi proceso creativo a través de la técnica japonesa de Hapa Zome. Sobre la tela he impreso la hoja de árbol más grande que pude encontrar por mi barrio, procedí a hacer el ejercicio un día de lluvia sin prótesis auditivas, escuché cada golpeteo que di sobre la tela y cuando paraba a descansar observaba el agua que caía sobre el patio. Luego de un tiempo ya se había generado una pequeña laguna y comencé a observar esas ondas que se formaban. La impresión de la tela la he colgado por ahora sobre la cortina de mi habitación²³.

Decidí teñir otra tela con romero, porque anteriormente había teñido tela con esta planta medicinal y admiré su color verde, pero esta vez el tono me dio un color diferente, parecía más un amarillo. Sin embargo fue un buen experimento porque la cortina quedó impregnada de su olor y me absorbió una sensación de calma, igualmente decidí colgarla al lado de la hoja impresa, para observarla todas las noches antes de dormir y oler la tela.²⁴

Durante la tarde entré a mi habitación y tuve una experiencia maravillosa. La tela es un poco transparente lo que me permitió observar una nube grande que se asomaba en el cielo²⁵ y mi cuarto lo sentí más liviano, como si estuviera recién lavado.

²³ Este proceso se puede observar en las páginas 25, 26 y 38 de la bitácora.

²⁴ Experiencia se observa en la página 25 y 26 de la bitácora.

²⁵ Esta experiencia se puede observar en la bitácora.

En complemento de los ejercicios en mi alcoba utilicé el diapasón, una pequeña herramienta metálica que, al golpearla suavemente, produce una vibración pura que sirve como referencia para afinar instrumentos o para experimentar con el sonido y la resonancia. En realidad, más que un objeto, es una forma de sentir la vibración: permite percibir cómo el sonido se propaga y se hace presente en el cuerpo y en el espacio. Anexo a lo anterior realicé los ejercicios de respiración de los sentidos (respirar por mis oídos, mi boca, mi nariz y mis ojos). En las orejas he colocado un plato de barro pequeño que elaboré y le doy golpecitos suaves para que esas vibraciones viajen por mis oídos. Me he planteado comprar plantas en los próximos días para crear un templo de naturaleza viva, un espacio seguro para mi y para mis oídos.

Figura 18.

Experiencia sensible con plato de barro

Nota: Eliana Hernández, fotografía de plato de barro sobre oído derecho. Archivo personal.

Anexo a lo anterior, he realizado una impresión de hojas, utilizando el color amarillo, sobre una hoja negra para resaltar el color. Ha sido una bonita experimentación porque me permitió conocer un poco más sobre las nervaduras de las hojas, que son como las venas de las hojas y me dio una opción creativa de como puedo representar de otro modo a la naturaleza.²⁶

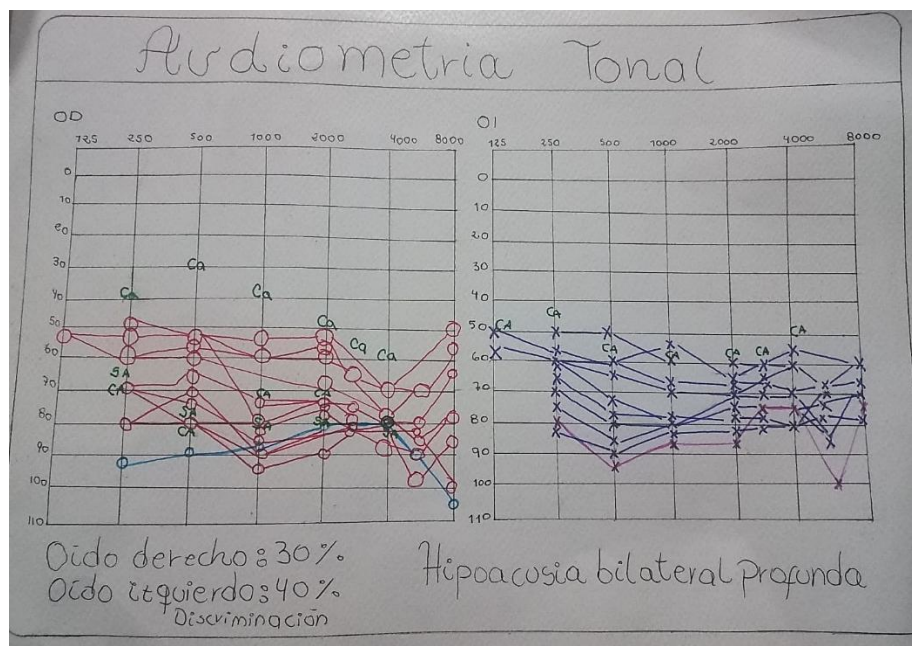
Parte de mi proceso creativo durante este año ha sido la obra ‘Caox’, allí se observan unidas todas las audiometrías tonales que me realizaron a través de los años, hasta hoy, mi pérdida auditiva

²⁶ Esta experiencia se puede observar en la página 36 de la bitácora.

se encuentra casi que al final de cada cuadrado, lo que significa que no debería estar oyendo. Este fue un trabajo de conciencia con mis oídos un poco duro, por el tema de afrontar una realidad dolorosa porque escuchar es muy importante para mí.

Figura 19.

Audiometría tonal

Nota: Eliana Hernández, representación de las audiometrías tonales desde mis tres años hasta la actualidad. Obra Caon, 2025.

De allí surgió un performance, sus protagonistas fueron los espectadores de la obra, los llevé a un auditorio, todas las luces estaban apagadas y comenzó a sonar una canción entrecortada, traduciendo una de mis maneras de escuchar y fue una experiencia muy poderosa, donde se tomó conciencia frente a la hipoacusia. De esta experiencia no cuento con fotos, pero si existe un vídeo donde se puede evidenciar el dispositivo que creé.²⁷

Estos ejercicios han sido positivos, me he sentido contenta y volviendo a conectar con mi esencia, he notado que mi creatividad ha estado regresando poco a poco y me he sentido más tranquila, disfrutando el hacer para mi y no para otros (siempre he creado y realizado todo para otros, quizás como una manera de buscar aceptación de los demás). Siento motivación, energía, sonrío todo el tiempo y quiero crear cosas nuevas, me he vuelto más observadora, una experiencia muy gratificante.

²⁷ El link del vídeo se encuentra en mi portafolio.

Unidad Temática # 3 La percepción alquímica de los sentidos.

“Realidad es aquello que tomamos por cierto. Lo que tomamos por cierto es aquello en que creemos. Nuestras creencias se basan en nuestras percepciones. Lo que percibimos depende de lo que tratamos de ver. Lo que tratamos de ver depende de lo que pensamos. Lo que pensamos depende de lo que percibimos. Lo que percibimos depende de lo que creemos. Lo que creemos determina, a su vez, lo que tomamos por verdad. Y lo que tomamos por verdad es nuestra realidad”.

GARY ZUKAV

Explicados y ampliados los objetivos de las unidades temáticas 1 y 2, dentro de esta unidad se desarrolla la creación de una propuesta multisensorial que involucra varios sentidos al mismo tiempo —como la vista, el oído, el tacto, el olfato o el gusto—, permitiendo percibir y sentir el entorno de una forma más completa. No se trata solo de mirar o escuchar, sino de conectar el cuerpo con lo que se experimenta, haciendo que la percepción sea más profunda y significativa. Posibilitando dinámicas propioceptivas y sensoriales diversas al espectador en el marco del arte contemporáneo.

Esta obra de arte relacional es una experiencia vivencial donde cada textura, sonido, materiales orgánicos, color y movimiento, invitan al visitante a experimentar otras maneras de ser y estar en un espacio, donde sus sentidos serán los nuevos agentes encarnados y conllevarán a un diálogo frente a su experiencia con lo propioceptivo.

La creación de esta experiencia se viene forjando desde hace seis años, cuando comencé a experimentar con tintes naturales, donde el medio fue el papel; pinté y froté los tintes de hojas, flores y vegetales, realicé un autorretrato con hojas de árboles secas, palos y semillas, practiqué con la técnica del frotage y empecé a admirar las nervaduras de las hojas y comprender que cada una tenía su huella única. Sus colores no eran iguales y todas tenían una particularidad que no permitían que pudiera extraer el tinte natural de cada una de ellas.

A medida que fue pasando el tiempo, continué con esta experimentación, pero ahora trabajaba sobre la tela y opté por sistematizar con cuáles plantas o flores deseaba trabajar y allí me enamoré del tinte de las plantas aromáticas y medicinales, extrayendo el tinte del romero, la manzanilla, el cempasúchil, la cúrcuma, la flor de jamaica, y el achiote. Su olor, color y los sentimientos de calma, pasión y felicidad que habitaban en mí durante todo ese proceso me reafirmaron la importancia de llevar a la humanidad un templo para la contemplación y el encuentro con nuestra consciencia, y en lo más profundo de mi ser sentía que había comenzado un camino que ya no tendría marcha atrás.

El arte se volvió para mí un canal para transmitir un mensaje de espiritualidad, de sanación, de conocimiento, de conexión con la naturaleza, con la esencia humana y con otros seres. A raíz de esto comienzo a insertar dentro de mi obra la escultura y la instalación, pero siempre buscando el movimiento dentro de ella, por lo cual cree la escultura ‘El baile del sol’²⁸, el astro mayor, sin él es imposible la vida del planeta y para mi es sinónimo de felicidad, de creatividad, pero al mismo tiempo es la mejor representación de la dualidad que habita en este mundo material, por eso la obra debía ser activada por quien la contemplaba; sus rayos que eran hojas, se podían mover como un molino de viento, pero en este caso las manos eran quienes ejercían la presión necesaria para que sus rayos se movieran por unos segundos.

Me encontraba danzando, respondiendo a un llamado de mi ser. Aunque estas creaciones me inducían hacia lo creativo, había una falta en mí y el performance fue la mejor manera de representar esta falta, me encanta improvisar, para hacerlo bien, primero debía investigar, encontré que el mejor objeto de estudio fui yo misma en conjunto con el comportamiento de las personas cuando activaban mis esculturas e instalaciones, de ahí comienzan a surgir preguntas y respuestas, abrir libros, comprender más sobre la mente humana y la dualidad del ser humano: luz y oscuridad habitan en un mismo cuerpo.

Por lo anterior, supe que las personas debían ser el elemento principal de la obra, sin ellas la acción no cobra vida. De ahí surge la obra ‘Lo primero que nace’, donde el movimiento, las figuras geométricas, y la metáfora acompañan cada uno de los elementos que la componen, las personas olían los clavos de olor, tocaban las hojas, las piedras, seguían con un dedo la espiral, se sentaban, se acostaban, contemplaban la escultura circular en movimiento, toda una experiencia multisensorial e inmersiva donde el visitante era el protagonista.

Toda esta cronología de alguna manera me llevaba hacia mi hipoacusia y a preguntas por mi ser y mi existencia, no me sentía bien en mi piel ¿cómo era posible pensar en sanar a otros por medio del arte cuándo en mí solo sentía una combinación de miedo, odio y oscuridad? Estas preguntas las busqué responder inicialmente con el performance ‘Deprisa’ allí estaba yo desmaquillándome, mirando y juzgando mi cuerpo, mi rostro, sintiéndome ahogada sin poder respirar, sola en mi habitación, mientras el mundo seguía moviéndose, el mundo podía seguir sin mí.

²⁸ La fotografía de esta escultura cinética se puede observar en los anexos dentro de mi portafolio.

Llega una nueva experiencia con el performance ‘Consciencia al descubierto’, en donde por medio de las emociones que sentían las otras personas yo gritaba y preguntaba ¿quién soy? ¿quién soy sin todo lo que me dijeron que debía ser? ¿quién soy cuando nadie más ve? ¿Realmente somos auténticos o somos lo que la sociedad nos impuso? y ahí encontré que mi inseguridad más grande eran mis oídos, mi hipoacusia, porque a raíz de ella había aprendido una especie de monólogo que yo debía seguir: aquella que era menos inteligente, a la que no se le repetía lo que no entendía, la que era muy bonita, pero no se podía considerar como novia porque no escuchaba bien, la que había que aislar, la que no tenía voz propia y quien no se podía defender, yo había pasado por bullying en mi escuela, en mi colegio, en mi barrio, en mi familia y las burlas y los rechazos se habían quedado como un tatuaje en mi alma, todavía dolían, aunque no recordaba las situaciones, porque había un borramiento en mi memoria, mi piel y mi ser las seguían sintiendo como si estuvieran pasando en mi tiempo presente.

Aquí nace el performance ‘Ella no escucha bien’ donde muestro lo harta que me sentía de seguir cumpliendo con el papel que la sociedad me había impuesto, donde decía ya no más. Este performance fue mi renacer, mi nuevo camino. Un camino en el que me prometí ser, nada más ser, sin ninguna etiqueta y todo lo anterior dio vida a mi primera ‘forma material’, a partir de lo que realmente es Eliana Hernández Pérez por medio de las prácticas ecosomáticas en las que convierto a mi cuerpo en agente de saber, no solo a mi hipoacusia, ella fue solo el camino para comprender mi dolor y la falta de habitar y recuperar mi lugar en el mundo.²⁹

Mi creación, Alquimia ecosomática ‘Resonancias del otro sentido’ es mi autorretrato, mi camino, la resonancia de mi ser y todos los nudos que fui desarrollando para hoy decirle al mundo que mi cuerpo no está incompleto, que soy una mujer, que soy agente de conocimiento, que tengo una manera subjetiva de percibir el mundo, pero que esto no se define por un cuerpo que es diferente, se define porque todos vivimos en realidades distintas. Esta instalación multisensorial es mi grito al mundo para decirle que estoy viva y que no soy solo mis oídos, que soy mi piel, mi mirada, mis pies, mis manos y que tengo un espíritu.

Esta obra es el comienzo de mostrarle al mundo que soy capaz de generar espacios académicos donde el tema central no sea convertirme en un ‘porno aspiracional’ (Stella Young) sino que a través de mi intelecto puedo traer a colación temas como la ecosomática, que sin darme cuenta, comencé a trabajar en el arte desde la primera experimentación con tintes naturales y me

²⁹ Todas las obras aquí mencionadas se pueden observar en los anexos, en el link que lleva directo a mi portafolio.

convertí en un objeto, para mostrar que si el día de mañana lleno un aula para hablar sobre un tema, no va a ser sobre mí, serán temas que generen conocimiento, pedagogía y de esta manera poder dejar huella en este mundo por mis dones y mis talentos, no porque algo me falta, sino porque todo en mi es suficiente.

En este ítem se da a conocer la ficha técnica de la obra, para comprender de mejor manera lo que eventualmente se abordará a lo largo de esta unidad.

Ficha técnica/cédula:

Título: Alquimia ecosomática ‘Resonancia del otro sentido’

Nombre de la autora: Eliana ‘Nala’ Hernández Pérez

Técnica: Escultura sonora, teñido de telas, pirograbado, escultura de luz

Materiales: Acrílico y pirograbador sobre madera, tintes de plantas sobre tela, hojas de árboles sobre tela, piedras sobre agua, madera y cobre.

Año de creación: 2025

Texto corto que presente o argumente la creación final: Este templo ecosomático es un espacio de contemplación donde el cuerpo es reencarnado en templo, entrelazando el soma y a la tierra. Es un espacio donde le doy forma visible a la percepción sensible desde lo físico hasta lo emocional. Mi cuerpo y mi ser se convirtieron en una resonancia viva dejando inmersos los colores de las plantas medicinales como vibraciones cromáticas que me permitieron transformar el significado de mi hipoacusia ya no desde la falta sino como otra forma de percepción que me llevó de vuelta al centro de mi ser.

Este templo propioceptivo, busca iniciar la disolución del paradigma de convertir mi hipoacusia en el centro de mi ser y mi existencia, demostrando que mi cuerpo no es solo mis oídos, en mi habita un todo. De esta manera se perpetúan entornos de encuentro con la consciencia por medio de la alquimia de un ecosistema creado para la quietud y la observación de nuestro soma.

La espiral, es la protagonista de esta instalación multisensorial, un símbolo universal que siempre ha estado inmerso en la historia de la humanidad. Es la configuración de mi cóclea, la forma de las ondas que se dibujan en el agua del suelo cuando llueve, es el camino de estructura circular que se va cerrando y cerrando hasta que llegó al centro de quien soy como espíritu, un sendero no lineal que aún tiene muchos nudos que desenredar, pero que hoy se ha convertido en

el acto más grande de amor hacia mí misma porque esos pasos que he dado me están permitiendo por primera vez en mi vida aceptarme como soy.

La espiral, es un trayecto que comencé hace seis años con los tintes de plantas medicinales, ellas van a estar allí, porque ellas representan la calma, la pasión, la motivación, la alegría, el sentir que soy y que estoy existiendo, teñir telas es lo más parecido que he encontrado hasta ahora del reflejo de mi ser, es sacar a la luz y al mundo lo que siempre había permanecido escondido y atemorizado por miedo a ser rechazado. La tela también tendrá impresas hojas de árboles, por medio de la técnica del Hapa Zome y otras técnicas de teñido, el motivo es porque fue la primera cosa en mucho tiempo que sentí que realmente podía llamar arte y tenía talento en ello y que creí que a alguien le podría gustar. Esa es la representación de lo poco que me he valorado y lo poco presente que he estado conmigo misma y al mismo tiempo es el inicio de darle vida a mis ideas y creaciones, el creer en mí y en mis capacidades.

Este camino de sanación, tiene un suelo lleno de piedras en forma de espiral, sinónimo de vida y de memoria corporal, al enraizar con la tierra nuestros dedos de los pies descalzos, sin nada que les estorbe, se mueven por la textura que ella nos aporta y de inmediato recuerdan que están vivos y que cada parte de nuestro cuerpo tiene movimiento, es evocar la memoria muscular para de esa manera despertar hacia nuestra autoconciencia.

Cuando entramos a esta espiral el visitante le da vida a cada cosa que vemos, una cortina que suena como el agua y se convierte en una remembranza, nuestro cuerpo se vuelve un activador de nuestra memoria, es una invitación a pausar un momento y viajar por nuestros circuitos neuronales, para olvidarnos de lo externo y comenzar a interactuar con nuestro interior.

Cuando terminamos de experimentar con este sonido, nos encaminamos en un nuevo viaje, el de la contemplación, nos encontraremos con un trisquel, el nacimiento, la vida y la muerte; el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu; el pasado, el presente y el futuro. Esa es mi búsqueda, eso es lo que he vivido a lo largo de mi vida, sé que he muerto muchas veces y así mismo he vuelto a nacer y también sé que lo que busco es encontrar un equilibrio de todo lo que soy, para sentirme en libertad y en plenitud, a la vez que también sé que debo soltar mi pasado, aprender a vivir en mi presente y comprender que el futuro aún no ha llegado, pero que todo lo que haga hoy, va a definir lo que suceda en el presente, en el eterno presente que cada ser humano vive.

Ahora vamos a transitar a otro mundo, el de mis oídos, aquel órgano que tanto tiempo dejé en el olvido, que se volvió vacío, como una no parte de mi cuerpo. El órgano auditivo que ‘falló’ para que yo hoy tome la decisión de volver a mí. Este biombo interactivo, es educativo, habla sobre la medicina china, donde muestra la conexión que tiene el oído con nuestro riñón y con la emoción del miedo, al mismo tiempo se muestra su anatomía. Este es mi diálogo con mi oído, es mi perdón y redención.

Mis manos se convirtieron en resonancias, ellas tocaban cada cosa con la que experimenté el sonido y me hizo preguntarme muchas veces si la textura era vibración, por eso aquí vamos a experimentar varias texturas de un ecosistema natural, vamos a oler, tocar y contemplar.

Hemos llegado a la última parte, el corazón de la espiral lo que lo recoge todo, el fonógrafo que va a reproducir el sonido del golpeteo de las piedras y la vibración del agua, ese sonido es mi presente, es mi milagro de aún poder escuchar y hablar, es mi corazón y mi sanación, es el comienzo y el final, es mi hipoacusia, mi cóclea, es mi centro y mi casa.

En la sala se proyectará por medio de una lámpara la mandala de las hojas de los árboles, es la representación de una de mis experiencias sensibles, es la unión que mi ser tiene con el sol y con la paz que la naturaleza puede aportar a nuestra existencia.

Ha terminado la activación de la obra, de mi poesía, de mi carta al mundo y a quien visita mi hogar y mi camino, ese es mi conocimiento, mi percepción subjetiva para crear una cadena de experiencias subjetivas, por eso el espectador me dejará su carta, al lado del fonógrafo hay lápiz y papel, porque el visitante me ha leído y ahora lo quiero leer yo.³⁰

³⁰ En la bitácora a partir de la página 39 se pueden observar los diversos bocetos para la elaboración de la obra.

Figura 20.

Proyección aproximada montaje

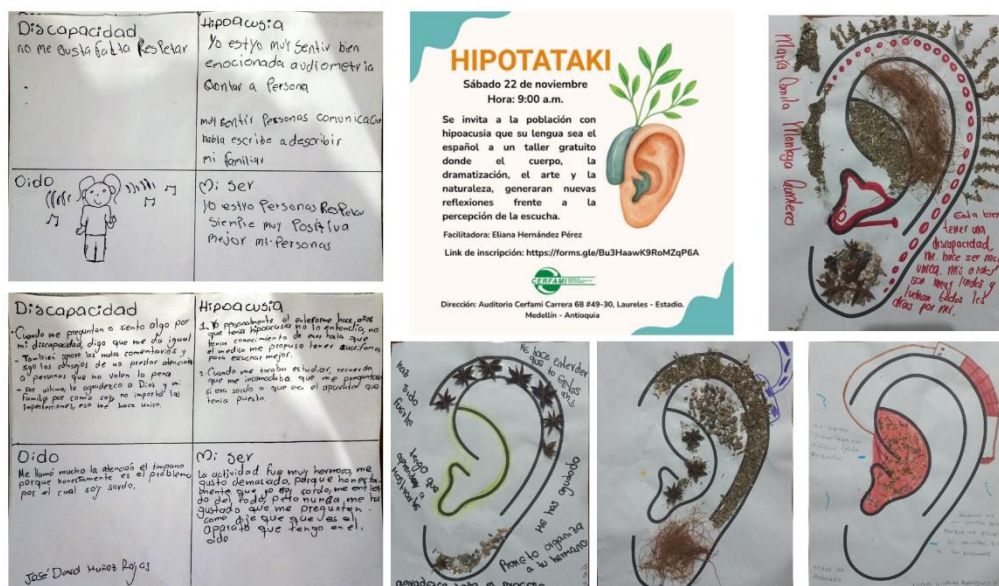
Nota: Maqueta realizada con la finalidad de observar una idea aproximada de la obra final.

En paralelo, se inicia un nuevo camino donde la obra de arte traspasa las paredes del museo y se convierte en un espacio pedagógico por medio de un taller, para generar diálogos alrededor de la hipoacusia, el órgano auditivo y la ecosomática. De esta manera se crean nuevas percepciones sensibles y se amplían las percepciones frente a la “discapacidad” y el cuerpo, ya no desde lo normativo, sino desde nuevos modos de pensamiento y reflexión frente a lo que se considera diferente.

El nombre del taller es ‘Hipotataki’, una combinación de las palabras hipoacusia y Tataki zome (otro nombre que se le da al Hapa zome)³¹, dos términos protagonistas de las actividades que se realizan en la ciudad de Medellín.

Figura 21.

Diseño para convocatoria taller Hipotataki y algunos resultados del taller.

Nota: Eliana Hernández, diseño de convocatoria del taller y resultados de la experiencia

Este taller se ejecuta con el apoyo del Centro de Recursos Integrales para la Familia Cerfami, participan dieciséis jóvenes entre los 17 y 20 años de edad que forman parte de La Fundación Óyeme. La metodología utilizada constó de cuatro momentos en los cuales se dialogó y realizó una actividad creativa sobre la discapacidad, la hipoacusia, el oído y el ser.

Este espacio permitió comprender que los asistentes tienen una percepción diferente sobre los conceptos que se aplicaron, además de determinar que aprender sobre el funcionamiento del

³¹ El aforo del taller era de 16 personas, por lo cual se opta por no realizar el Hapa Zome y se considera una nueva actividad con materiales que se extraen de la naturaleza.

oído interno, dialogar con nuestro órgano auditivo, facilita reconocer cual es nuestro modo de habitar y percibir el mundo y conectar con nuestro ser, además relacionarlo con nuestra historia de vida evidencia los diversos orígenes de la hipoacusia en las personas y las maneras que se buscan para mejorar la audición desde el constructo médico, una de ellas es la timpanoplastia, en este caso se utilizó el tímpano de una persona fallecida para reconstruir el tímpano de una de las participantes del taller.

Los dos momentos de mayor relevancia del taller se vivieron cuando se representó con el cuerpo una de las partes del oído interno, que permitieron conocer cual de ellas afectaba la audición de los presentes o cuales intervenciones de la ciencia en sus oídos transformó su audición. Luego se realiza una actividad creativa, en el dibujo de una oreja elaboraron la representación de lo que era para ellos formar parte de la población con hipoacusia ¿cómo transformar aquello que nos hace sentir mal en algo positivo? Las respuestas fueron diversas, y en algunos afloro emociones, además se observó que entre más severa es la hipoacusia el sentido del olfato es más desarrollado.

Al inicio del taller se hablaba desde lo positivo, se expusieron algunas situaciones que les incomodaba. Esta actividad permitió identificar que una de las mayores dificultades era modular bien y muchos de ellos tenían como meta mejorar su forma de comunicarse; sin embargo, el positivismo prevaleció, ya que eran personas que siempre buscaban mejorar, aprovechar las oportunidades y lograr sus metas.

Este ejercicio reafirma la necesidad de continuar trabajando con esta población por medio de las artes visuales y la ecosomática, a través de la mediación artística en conjunto con la arteterapia, para acompañar la construcción de un nuevo tejido social que les permita contar con herramientas para mejorar su seguridad al hablar y expresar lo que sienten ante la sociedad, esto se concluye porque muchos de ellos eran tímidos y hablaban en voz baja y no modulaban muy bien.

Por último, considero importante realizar conferencias donde se amplíen los conceptos de discapacidad y cuerpo normativo, esto se concluye porque, aunque la discapacidad es una palabra que se utiliza dentro de su cotidianidad no conocen de donde proviene y desconocen términos como el de diversidad funcional.

Nuevas rutas de investigación-creación

“Muchas de las fuerzas “naturales” que nos rodean son campos de fuerza inteligentes, ondas organizadoras, creadoras, sanadoras y por eso resulta hoy tan necesario investigarlas todas y centrarnos en nuevos potenciales energéticos aún no explorados”.

(Marta Povo.,2005, p.24)

A lo largo de esta investigación-creación, se cumplieron una serie de objetivos que arrojaron hallazgos relevantes al entablar nuevas relaciones entre la autoconciencia, lo propioceptivo y los órganos de nuestro cuerpo que consideramos como “enfermos” por medio de prácticas ecosomáticas. La primera parte del proceso es el reconocimiento anatómico del órgano auditivo, su ubicación dentro de nuestro organismo, la comprensión de cómo funciona y cuáles otros órganos son impactados por su funcionamiento. Esta es la primera forma de propiocepción, sentir nuestro cuerpo sin juzgarlo, aceptando y entendiendo a través de la compasión y el perdón por medio del diálogo interno y prácticas alrededor del arte que no busquen un fin estético sino de acompañamiento y representación de las emociones.

La ecosomática se puede llevar a cabo en un entorno urbano en el que aún podamos encontrar pequeñas zonas verdes, además a través de nuestra mirada, que forma parte de nuestro cuerpo y que genera movimiento, aprendemos a llevarla más hacia arriba para divisar el sol y el cielo, los pájaros y las formas que estos organismos vivos van trazando en la ciudad, sea por medio de la sombra de las hojas de los árboles que se reflejan en el pavimento, gracias a los rayos del sol o por medio del sonido de la lluvia, el canto de los pájaros y de las quebradas por las que corre agua que continúa viva.

Lo propioceptivo se puede expandir a través de un conjunto de experiencias sensibles que también podemos llevar a la calidez de nuestro hogar por medio de diversas prácticas artísticas que diseñan espacios para la conexión con el ser y la naturaleza, transformándola por medio del color, la textura, la observación, la meditación y el olor y de este modo podamos volver a la calma y a la presencia, en un mundo en el que ir a la naturaleza se está convirtiendo en un lujo.

La hipoacusia es una invitación a estar más presentes, prestar atención a las acciones que hacemos, cuando nos bañamos y vestimos, el roce de nuestros dedos sobre una taza, el peinar nuestro cabello, rascarnos la piel y estar atentos no solo a nuestras acciones sino también a todo aquello que nos rodea, y eso es escuchar y percibir el mundo de una manera diferente, es una

ganancia porque el cuerpo escucha todas estas acciones, porque la textura se escucha, la sensación de los pies cuando se chapotea el agua también se escucha.

Considerar la hipoacusia como una falta y no como un llamado de nuestro organismo de estar aquí y ahora, hace que olvidemos todo lo maravilloso que podemos sentir a través de esta forma de percepción.

Un punto a resaltar de todo este proceso es que las manos y los pies en personas con hipoacusia son importantes receptores del sonido y de las vibraciones, nos permiten de una manera excepcional conectar con nuestros oídos, ellas son las que dialogan con la tierra y por medio de la vibración llevan esta información hasta nuestro cerebro, de igual modo nuestras orejas también son importantes receptoras, por ejemplo cuando sientes la sensación del viento y experimentas como este va entrando a través de ellas y percibes como recorre todo tu canal auditivo.

De igual modo, es importante considerar que estas experiencias sensibles no rondaron solo alrededor de mi hipoacusia, fue una representación de la manera que mi ser tiene de percibir el mundo, por eso no se observa solo relatos alrededor del sonido y de la escucha, sino también de mi mirada, mi conexión con el cielo, el sol y mis prácticas con los tintes naturales, este trabajo es la representación de la mujer que soy y el reencuentro con mi ser a través de un órgano que a lo largo de mi vida ha sido considerado como ‘enfermo’.

Las prácticas ecosomáticas son activadoras de las memorias, porque no solo nos traen a colación un recuerdo, nos permite volverlo a vivir y percibir en el presente, además por medio del otro cuando compartimos el lugar al que nos transporta podemos añadir más piezas y dejar que ese recuerdo afloje nuestras fibras, generando nuevas conexiones con ese otro y al mismo tiempo resolviendo inquietudes sobre el cuerpo sensible. Considero que es una manera de sanar a nuestra niña interior y que puede ser puesto en práctica desde la psicología humanista-existencial y la psicología Gestalt que es la que más se caracteriza en la implementación de las prácticas somáticas.

De igual modo considero que la unión de las prácticas ecosomáticas con la arteterapia es una nueva posibilidad para continuar con este proceso de investigación-creación, permitiendo nuevas rutas por medio de la mediación artística como acompañamiento a personas que buscan reconciliarse con su ser, sus cuerpos y órganos que consideran enfermos. Lo pedagógico es un camino muy importante, ya que la enseñanza de lo que es la hipoacusia de una manera holística, que considere no solo la medicina occidental, sino también la medicina oriental, lo ecocéntrico, la

ecosofía, el espíritu, permiten definirla no desde la falta sino a partir de lo que ella es: otra forma de escuchar y percibir el mundo.

Las prácticas ecosomáticas ayudan a despertar la creatividad y abre nuevos campos de investigación para las artes visuales, con el color, el sonido, la transversalización de las artes y el arte abstracto que permiten comprender a la naturaleza como una agencia que debe ser estudiada por partes, para de este modo por medio de las infinitas posibilidades creativas generar un entendimiento de este organismo vivo, creando una conexión con el ser y un cuidado importante hacia la madre tierra, porque de ella depende nuestra vida y la permanencia del ser humano en el mundo.

Al iniciar este camino de investigación creación no me hubiera enfocado tanto en entender únicamente que eran las prácticas ecosomáticas, aunque junto a la hipoacusia, lo propioceptivo y la autoconciencia, es el punto focal de este proyecto de investigación, el primer paso que considero debí seguir, fue investigar todo lo que pudiera encontrar de los oídos, desde lo médico, las neurociencias, la espiritualidad, su historia, simbolismo, lo metafórico, estético, anatómico, su percepción, órganos con los que tiene contacto, alimentos que se relacionan con él, en conclusión entender por completo, cual es el mundo del oído desde diferentes miradas. Porque lo primero que se debe hacer es conocer al órgano enfermo.

Así mismo, otras rutas de investigación podrían ahondar más en el ser, y ocuparse de entender cómo funcionan las emociones, el cerebro, y su interconexión con todos los sistemas del cuerpo humano, al mismo tiempo con la espiritualidad, que profundiza en la existencia de varios cuerpos aparte del cuerpo físico que conocemos.

Considero además que es importante que este trabajo de investigación-creación debe realizarse durante un tiempo más largo, para poder sacar resultados más profundos de la relación que tiene la ecosomática con la hipoacusia a partir de las artes visuales. Un reto que se presenta a la hora de realizar este tipo de investigación es que la mayoría de los textos sobre ecosomática no están en nuestro idioma y que este tema se ha trabajado en las artes desde la danza y el performance, puntos que dificultan un manejo teórico más profundo sobre la ecosomática.

En consecuencia, de lo anterior se dedicó un tiempo considerable a la búsqueda de material bibliográfico que sustentará el porqué de la elaboración de este trabajo de investigación que no permitieron encontrar otras posibilidades de conexión entre la hipoacusia y la ecosomática. Anexo a esto considero importante investigar más a profundidad sobre la “discapacidad” y la diversidad

funcional, conceptos que deben ser abordados con argumentos de peso en espacios académicos para romper la estigmatización de lo que es considerado como cuerpos no normativos.

Por último, considero que todas estas acciones nos permiten mejorar nuestro autoconcepto y nuestra autoestima y resignificar nuestra identidad, en mi caso pude volver a mirarme en el espejo con compasión y volver a sentirme completa como soy. He comenzado un proceso de sanación y autoconocimiento, donde en mi mente, este lugar en el que se encuentran ubicados mis oídos dejó de sentirse vacío, ahora sé, que ellos están ahí y que el sonido que sigue ingresando a mi cuerpo es gracias a ellos, que las células ciliadas siguen funcionando y ellos de alguna forma han escuchado mis anhelos de poder seguir oyendo la voz de mi familia, amigos, compañeros de trabajo, el sonido del viento, del canto de los pájaros y del agua. Este proceso además me ha permitido volver a tener un proyecto de vida y darle algún sentido a todo lo que he vivido, creer que puedo dejar una huella en el mundo que no sea solo ser una persona con hipoacusia.

Rider técnico de montaje

“Todas las espirales en general, es la representación geométrica y matemática del amor, entendiendo esta fuerza como la energía básica de la creación que lleva inherente a ella la conciencia de la unión, de la expresión y de la expansión de la vida”

(Marta Povo.,2005, p.24)

El presente rider técnico de montaje tiene como propósito garantizar las condiciones adecuadas para la experiencia, preservando el carácter orgánico y ritual del montaje. Por lo cual se describen los requerimientos espaciales, lumínicos, sonoros y materiales necesarios para la activación de la obra: Alquimia ecosomática ‘Resonancias del otro sentido’. Esta propuesta integra arte, cuerpo y materia viva, articulando prácticas ecosomáticas, sonido y tintes naturales en un espacio concebido como un pequeño templo sensorial.

En este párrafo se aclara que soy una artista que crea su obra de manera experiencial, a medida que va realizando cada uno de los componentes de mi obra encuentro cuáles elementos funcionan y cuáles no y esta se va transformando a lo largo de su elaboración. Mi proceso creativo no tiene como paso inicial un boceto o proyección de la obra, este siempre es el último paso que envié cuando la obra está lista. Sin embargo, para la presente monografía se cumple con este requisito, aclarando el funcionamiento de mi proceso de creación y que algunos elementos pueden variar al momento de realizar el montaje.

Se detallan los requerimientos de montaje, sonido, iluminación, seguridad y mantenimiento para que la obra conserve su integridad estética y conceptual durante su exposición. No solo se listan los requerimientos materiales, sino que se busca que durante su instalación se perciba el espacio desde una experiencia sensible a partir del respeto y el amor, que impregna de esta energía a cada pieza que transformará el lugar por unos días. Cada elemento técnico aquí descrito responde a una intención: permitir que el sonido del agua y la respiración de la piedra hablen, la luz revele los matices de las sombras, y el público sienta el pulso natural del entorno.

El recorrido de la obra se realiza de derecha a izquierda y es un recorrido en forma de espiral:

1. Lámpara en el suelo, se instala con un enchufe y solo se debe colocar sobre el suelo, la habitación debe tener una luz tenue para que se pueda reflejar la mándala que hay en el cubo de la lámpara (la disposición de la lámpara puede cambiar al elaborar la obra final)

2. Espiral de biombos que comienza en toda la mitad de la sala hasta cuando se terminan los biombos. Para su instalación es necesario revisar que no existan ráfagas de aire. Fijarlos al suelo con una cinta doble faz o sobre un pedestal para atornillarlos para que las personas cuando realicen el recorrido no los vayan a tumbar.

3. El instrumento musical análogo que se va a realizar con piedras u otro material. Para su instalación se debe colgar con guaya de calibre delgado y debe quedar en la mitad de los biombos hasta que comienza la segunda sección de la espiral, debe ser firme porque las personas lo pueden manipular.

4. Camino con piedras en espiral, este camino consta de 12 tapetes que tendrán una espiral de piedras, debe adherirse al piso para que las personas puedan caminar sobre estos.

5. Tres ventanas (puertas) que indican que se está saliendo de un entorno para ingresar al otro, estas deben tener una base que las sostenga fuertemente del piso para que las personas no las tumben cuando pasen por debajo de ellas.

6. Escultura cinética en forma de trisquel, este se va a colocar en una pared falsa y debe tener un tomacorriente cerca, debe adherirse a la pared con tornillos.

7. Biombo autorretrato, debe adherirse al suelo de manera que las personas puedan interactuar con él y no lo vayan a tumbar.

8. Cuadros con musgo y otras texturas que se encuentran en un ecosistema natural, van adheridas a otra pared falsa con clavos y esta sección también es interactiva.

9. Fonógrafo, este instrumento permanece en el suelo, necesita un tomacorriente. Al frente del fonógrafo se va a colocar un cojín para quien quiera permanecer en el espacio.

Color del espacio: Considero que el color se encuentra entre el blanco y el gris, debo realizar pruebas para mirar en cual de los dos colores se refleja mejor.

Características del espacio: debe ser una sala que permita la permanencia del sonido en ella, que no produzca mucho eco para que no aturda al visitante. Además, debe ser un espacio que permita utilizar todas sus paredes en totalidad.

Temperatura: Una temperatura ambiente que permita que los materiales puedan permanecer el mayor tiempo posible vivos, ya que como son en su mayoría orgánicos la luz y la temperatura puede acelerar su proceso de pérdida del color.

Cuidados particulares de la propuesta durante la exposición: todos los días debe ser conectado y desconectado los elementos que van conectados al tomacorriente.

Indicaciones para el espectador: El visitante puede sentarse, acostarse y permanecer, tocar la obra, oler, escuchar, ya que la obra es multisensorial.

Condiciones de embalaje: la obra debe guardarse dentro de cajas de cartón y papel cliché, manipular como contenido frágil y no colocar una encima de la otra.

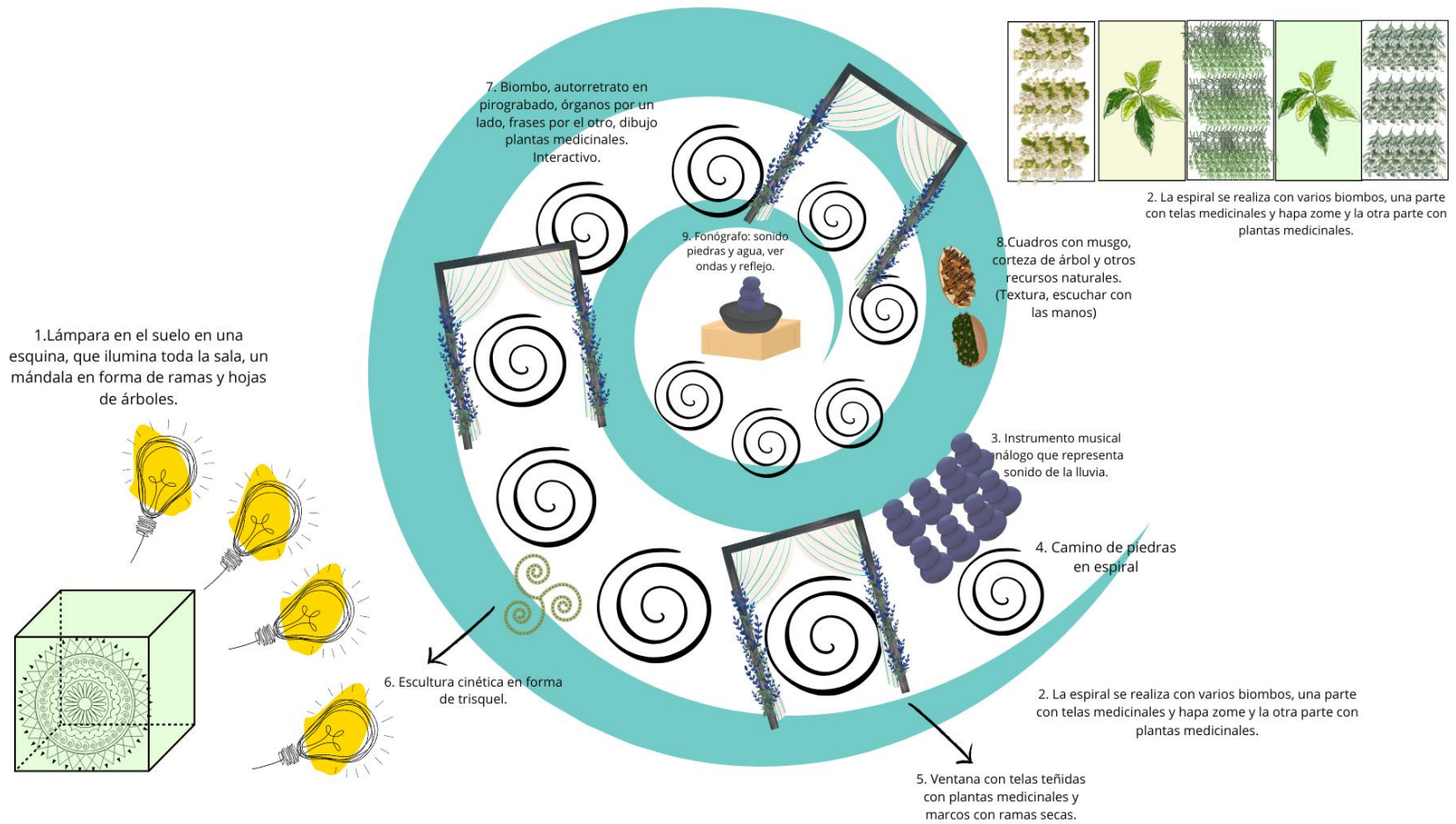
Esta obra no busca imponerse al espacio, sino dialogar con él. Cada elemento —el sonido, la piedra, el agua y el color— es un cuerpo en resonancia.

Desembalaje: Cada uno de los elementos debe ser cuidadosamente desalojado del lugar y guardado como llegó.

Materiales biológicos: Agua, piedras, musgo, cortezas de árbol, plantas medicinales, tintes naturales.

Figura 23.

Vista de montaje de la obra.

Nota: Diseño realizado en <https://www.canva.com>

Referencias

- Aguilar García, T (2010). El Binomio cultura/Naturaleza En La Posmodernidad. *Thémata. Revista De Filosofía*, (43), 15-25. <https://revistascientificas.us.es/index.php/themata/article/view/515/480>
- Badilla Espinoza, F. (2011). *Arte terapia: una manera de fortalecer la autoestima* [Monografía, Universidad de Chile]. Repositorio Institucional Uchile. https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/101317/ar-badilla_f.pdf?sequence=3
- Bauer, S (2008) *Body and Earth as One: Strengthening our Connection to the Natural Source with EcoSomatics*. Conscious Dancer Movement for a better world. 8-9 <https://susanbauer.com/wp-content/uploads/2010/07/Ecosomatics-CONSCIOUS-DANCER-8-9.pdf>
- Bermúdez Jaimes, G.I. (2020) *Corporalizaciones de artistas con discapacidad como resistencia al cuerpo normativo*. *Nómadas*, (52), 199-211. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n52a12>
- Berrod T & Russell, Q. [Slice Iberia] (2023-2024, 20 de marzo). Los increíbles sentidos de las plantas | SLICE Iberia | Documental Completo. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=lDrwbRQyL74>
- Bohórquez, F., & Trigo, E. (2006). *Corporeidad, energía y trascendencia. Somos siete cuerpos (identidades o notas)*. *Pensamiento educativo*, 38(1), 75-93. <https://horizonteenfermeria.uc.cl/index.php/pel/article/view/24011>
- Campillo, A. (1998). *Biopolítica y Modernidad*. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, (17), 167-175. <https://revistas.um.es/daimon/article/view/9461>
- Candiani, T. (2015). Zanfona en Telar. [Vídeo]. Vimeo. <https://n9.cl/gz9yd>
- Canne, D. (2024) Vivir con mareos: experiencias vividas. [Fotografía]. The University of Manchester. <https://sites.manchester.ac.uk/bmh-athena-swan/2024/08/22/hear-me/>
- Clavel, J & Ginot, I. (2015) *Por uma Ecologia da Somática?* *Revista Brasileira de Estudos da Presença [Brazilian Journal on Presence Studies]*, 5 (1), 85-100. <https://www.redalyc.org/pdf/4635/463545887005.pdf>
- Cúpich, J.Z. (2009). *Lo histórico-social como constituyente de la discapacidad. Prejuicio y perjuicio*. En P. Brogna (Comp.), *Visiones y revisiones de la discapacidad* (pp. 212-231) Fondo de Cultura Económica. <https://pdfcoffee.com/visiones-y-revisiones-de-la-discapacidad-terminado-4-pdf-free.html>

- Damiani Luca (2019). Procesamiento y diseño de la hiperacusia y el tinnitus. [Fotografía] *Proyectos contemporáneos*. <https://artjournal.collegeart.org/?p=11246>
- Davis, L. J. (2009). Cómo se construye la normalidad: La curva bell, la novela y la invención del cuerpo discapacitado en el siglo XIX. En P. Brogna (Comp.), *Visiones y revisiones de la discapacidad* (pp. 188–221). Fondo de Cultura Económica. <https://pdfcoffee.com/visiones-y-revisiones-de-la-discapacidad-terminado-4-pdf-free.html>
- Daza Cuartas, S. L. (2009). *Investigación - Creación Un Acercamiento A La Investigación En Las Artes*. *Horizontes pedagógicos*, 11(1). 87-92. <https://horizontespedagogicos.iberu.edu.co/article/view/339>
- Damiani, L.M (2019). Pasos del vértigo y la disociación. [Fotografía]. Art Journal Open. <https://artjournal.collegeart.org/?p=11246>
- Damiani, L.M (2019, 25 de junio). Processing and Designing Hyperacusis and Tinnitus. Art Journal Open. <https://artjournal.collegeart.org/?p=11246>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2015). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications. <https://n9.cl/rt13c7>
- Escobar Ortiz, J. M. (2015). *El cuerpo como artefacto: tecnologías médicas, anatomopolítica y resistencia*. *Ciencias Sociales Y Educación*, 4(7), 145–157. https://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/1568
- Foucault, M (2019) *Microfísica del poder*. Editorial Siglo XXI Editores. <https://archive.org/details/foucault-michel.-microfisica-del-poder-ocr-2019/page/n5/mode/2up>
- Gomes, J. (s.f.) Curve: What it is & How it Works – Standard Normal Distribution. [Ilustración]. Layer Be Sheet Go. https://golayer.io/blog/google-sheets/bell-curve/em.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/1568
- Hanna, T. (1994). *Somática, Recuperar el Control de la Mente sobre el Movimiento, la Flexibilidad y la Salud*. Editora y Distribuidora Yug. <https://es.scribd.com/document/862495552/Conciencia->

Corporal-Somatica-Recuperal-El-Control-de-La-Mente-Sobre-El-Movimiento-La-Flexibilidad-y-La-Salud-Thomas-Hanna-Z-Library

- Haraway, D.J. (1991) Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. En *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*, (pp.313-346). Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer.
https://monoskop.org/images/e/eb/Haraway_Donna_J_Ciencia_cyborgs_y_mujeres_La_reinencion_de_la_naturaleza.pdf
- Holzherr.F. (2007). Dividing the light. [Fotografía]. Benton Museum of art Pomona College.
<https://n9.cl/wjsebi>
- Horn, R. (1978). The Feathered Prison Fan. [Fotografía]. Proyecto Idis. <https://n9.cl/67xv2>
- Kuppers, P. (2015). *Eco Soma: Pain and Joy in Speculative Performance Encounters*. University of Minnesota Press. <https://deepblue.lib.umich.edu/items/fbff1d11-62ec-4d25-8929-3cbf90e1e6f8>
- López Mainieri, W. (2019). *Discapacidad o diversidad funcional: ¿Quién decide? Autonomía Personal. A fondo*, (24), 34–39. <https://n9.cl/ttgzd>
- Lucke-Lackhan, F (2024) Tú y yo. [Fotografía]. Hashir International.
<https://hashirtinnitusclinic.com/news/the-winners-announced-for-the-sound-off-art-competition-in-2024/>
- Margulis, L. (1998). *Planeta simbiótico: Un nuevo punto de vista sobre la evolución*. Editorial Debate.
<https://n9.cl/qlqh70>
- Martínez Espinoza. D y Morales Pérez. J.Y. (2014). *La Odontología estética como arte. Acta Med Cent.* 8(4):107-109. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=54422>
- Milesi, A (2013). *Naturaleza y cultura: una dicotomía de límites difusos. De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales 2 (2)*, pp.1-15. Universidad Nacional del Nordeste - Centro de Estudios Sociales. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/ces-unne/20141001053559/Milesi.pdf>
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2018). Guía de presentación y evaluación de proyectos de educación cultural y artística. Ministerio de Educación del Ecuador.
<https://www.educacion.gob.ec>

- Ministerio de salud y protección social de Colombia. (2017) Abecé Salud Auditiva y Comunicativa “Somos todo oídos”. Subdirección de Enfermedades No Transmisibles Dirección de Promoción y Prevención.
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-salud-auditiva-2017.pdf>
- National Institutes Of Health (NIH) (2019, 10 de diciembre) El viaje del sonido al cerebro. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jAc8A5NhJKk>
- Núñez Salmeron C. (2021). *The Self-Portrait Experience (SPEX), una herramienta artística para la transformación individual y social. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 16, 147-158. <https://doi.org/10.5209/arte.72095>
- Peláez Gómez, C. (2019). Instalación realizada para la entrega final de producción III. [Fotografía]. Simbiogénesis: Devenir Más Allá de lo Humano <https://n9.cl/14chx>
- Rendón Mendoza, R. (2018). La somática y sus elementos terapéuticos: una visión desde la psicología. [Tesis de Licenciatura]. Repositorio Universidad Nacional Autónoma de México. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/159587>
- Rojas Campos, S. M. (2019). *Trazos de deshumanización: la discapacidad en la línea del no ser. En A. Y. de los Ríos, L. M. Sosa & B. P. Ramírez (Eds.), Estudios críticos en discapacidad: una polifonía desde América Latina* (pp. 101-131). Clacso. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1gm00ws>
- Rufo, R. (2024). *Somatic arts and liveable futures: Embodying ecological connections. Lagoonscapes: The Palermo Journal of Visual Arts*, 4(1). Edizioni Ca' Foscari. <https://doi.org/10.30687/LGSP/2785-2709/2024/01/010>
- Sabido Ramos, O. (2017) *Georg Simmel y los sentidos: una sociología relacional de la percepción Revista Mexicana de Sociología*, 79 (2), 373-400. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2017.2.57667>
- Schnake, A. (1995). *Los diálogos del cuerpo: Un enfoque holístico de la enfermedad*. Editorial Cuatro Vientos <https://gestalt.cl/biblioteca/libros-y-tesis-teoricas/dialogos-del-cuerpo-a-schnake/>
- Singer, M. (2021). *Una aproximación autoetnográfica a una práctica artística corporal / An auto-ethnographic approach to a corporeal artistic practice. Revista de Investigación y Pedagogía del*

- Arte*, (10), 65-80.
<https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/revpos/article/download/3814/2697/15346>
- Toboso Martín, M. (2017). *Capacitismo. En R. L. Platero, M. Rosón y E. Ortega (Eds.), Barbarismos queer y otras esdrújulas* (pp. 73-81). Ediciones Bellaterra.
https://digital.csic.es/bitstream/10261/153307/1/2017_Capacitismo_Cap_Barbarismos%20queer.pdf
- Torres, D. (2014). *La práctica somática como cambio social: Entrevista a Milena Gilabert. Arte en la Chile*, (12), 13.
<https://libros.uchile.cl/files/revistas/facultades/artes/ArteEnLaChile/12/files/assets/basic-html/index.html#13>
- Turrel, J. (2007). *Dividing the light*. [Fotografía]. Benton Museum of art Pomona College.
<https://n9.cl/wjsebi>
- Vásquez L. (2025). *Templo del Agua - Sumapaz*. [Fotografía]. Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria. Facebook. <https://n9.cl/btyh5>
- Víctor H. (2020, 30 de agosto). *Reflexiones sobre el cuerpo discapacitado (apuntes para un futuro manifiesto)*. Nexos. <https://discapacidades.nexos.com.mx/reflexiones-sobre-el-cuerpo-discapacitado-apuntes-para-un-futuro-manifiesto/>
- Young, S. (2012, 3 de julio). *We're not here for your inspiration*. ABC.
https://www.abc.net.au/news/2012-07-03/young-inspiration-porn/4107006?utm_source