

ESPACIO ARTÍSTICO CULTURAL

Body Painting como exploración artística: Propuestas de la Facultad Experimental de Arte. Universidad del Zulia. LUZ

Romina De Rugeriis, Denny Fernández, Lisbeth Altamar, Alex Rincón. Isis Semprún*¹

Universidad del Zulia

rominaderugeriis@gmail.com; dennytor33@gmail.com; bibixaltamar@gmail.com; alex_rincon01@gmail.com; isissemprun30@gmail.com;

Como universitarios estamos llamados a poner a prueba los conocimientos, a cuestionar lo que sabemos y estar atentos a empujar los límites del potencial de nuestros estudiantes. Siendo la Facultad de Arte, planteamos una exposición a un público con la idea de provocar una reacción, un cultivo de la sensibilidad y una respuesta.

Con el deseo de integrar la creación artística más allá de lo que ocurre dentro de la academia, se atendió el Ier Congreso de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ (CONDES), con un grupo de estudiantes para que libremente experimentaran la creación de personajes, en una suerte de happening-performance, durante el desarrollo de Jornadas de Investigación para que la Ciencia y el Arte tuvieran el mejor espacio de convivencia.

A través de la técnica del Body Painting o Body Art, como lo expresa Fernández (2015, p. 308), se intenta provocar a los espectadores en un intento de “rebasar las tradicionales barreras arte-vida y artista-espectador”, se trata de hacer que la expresión plástica fluya como manifiesto de la propia respuesta a los estímulos sociales e históricos en los que estamos insertos como ciudadanos y artistas.

Cuerpo y Arte

Un lienzo desde el punto de vista práctico, es un elemento transformable, que el artista somete a sus deseos y pasiones, lo visiona como un espejo de su alma creadora y hace de este una obra que lo trasciende hasta el periodo inmortal, un cuerpo en las manos de un artista, ya deja de ser cuerpo e inicia su tránsito hacia la creación virtuosa, en ella se interponen arte y corporeidad, estos dos elementos nos llevan a preguntarnos: ¿Es el cuerpo humano un lienzo?, ¿Es un arte efímero dentro de ese cuerpo?, ¿Hasta qué punto es arte o imitación de arte?. Desde la antigüedad el cuerpo ha sufrido grandes cambios, por causas de la naturaleza o por transformaciones propias de una cultura, desde la prehistoria el hombre ha utilizado pigmentos para

transformar su cuerpo, como una forma de rendir culto a sus dioses o para algunas celebraciones, es así que para los judíos dibujar símbolos en sus difuntos durante sus ritos funerarios era transformar la pintura en un amuleto protector¹.

Es por ello que, entre estas manifestaciones de transformación del cuerpo entre las diferentes culturas y civilizaciones, se encuentra el tatuaje como arte corporal, siendo uno de los efectos o factores de cambio del mismo; sin embargo, pensar que desde ese momento es una expresión artística, nos dejaría con dudas razonables, ya sabemos que, el arte es una manera de expresarnos y reivindicar. Por lo tanto, queda saber, que el arte del cuerpo, Body Arte, o pintura corporal (Body paint), es arte realmente o es una simple manifestación artística que se diluye en el tiempo efímero de la creación.

Para, Garrido (2018, pp. 8), el Body Paint es una práctica mediante la cual, un artista plasma sobre el cuerpo humano, pintura con una finalidad estética. Según, Hans Belting citado en Martínez (2011): “Desde el punto de vista antropológico, incide en la praxis de la imagen, indiscutiblemente asociada al sujeto que produce e interpreta, erigiéndose como el lugar de las imágenes que toman posesión de su cuerpo” (Martínez 2011, pp. 15-16). Esto hace pensar que la piel pintada o tatuada extiende sus definiciones² y permite ampliar y conceptualizar el arte en el cuerpo como un vehículo de creación, que no se queda en lo aparente y resurgente sino en lo cuestionable, en lo manifestable, en lo que transgrede la comodidad y hace uso de lo virtuoso del cuerpo ajeno.

Es así que el Body Painting ha adquirido un simbolismo social y cultural tan fuerte, que hace que cada vez más individuos quieran exponer sus cuerpos, aunque no posean recursos económicos para tatuarse o dejar marcas importantes en su cuerpos³.

Por su parte, (Gómez 2014, pp.3) en su definición de Body painting, dice que: “es la modalidad más artística del maquillaje, es el arte de pintar un

cuerpo desnudo, la pintura se funde con el cuerpo humano, dando como resultado una obra de arte viva y en movimiento con motivos, formas y colores, desarrollando expresiones artísticas, que evocan un mensaje⁴”

Esto lleva a responder las inquietudes sobre si es efímero, para ello, (Valero, 2014, pp. 3), en su trabajo sobre “body painting el arte en la piel”, dice que exactamente es un arte efímero⁵, ya que, la dupla artista y arte en el cuerpo se esfuman en un periodo, que solo dura mientras la pintura como elemento de creación se diluye o desaparece de este cuerpo, que inmóvil-movible, hace de esta forma artística un espectáculo visual. Sin embargo, se puede decir que, trasciende y se transforma en inmortal, cuando las cámaras hacen uso del mismo y plasmándolo en periódicos, libros o revistas. Es un arte vivo, puesto que, el cuerpo ya no un lienzo convencional, sino un lugar de creación y creador, que unidos estos dos conceptos promulgan un movimiento artístico de arte corporal y movimiento, gestándose desde la performance y trasladándose hacia los espacios y recovecos de la vida.

Entonces no es un lienzo cualquiera, es un elemento que interviene en la creación final del arte corporal y le da vida y forma. Es un arte porque per-

mite transformar y transforma, aporta y crea nuevas expectativas y tendencias, está ubicado en una sociedad, en una cultura y en un periodo establecido, es un arte porque revoluciona y hace eco de lo que transmite. Desde mi punto de vista creador me hace comprender lo fascinante y la fascinación del goce entre el pincel, llámese a cualquier herramienta para pintar, el color, las texturas y la piel que se dilata y se contrae, el movimiento que el cuerpo le transmite y su forma morfo genética que se acentúa en las formas creadas

Capacidad evocadora del body painting

Como expresión artística, se vale de toda forma de exaltar el cuerpo y transformándolo en una obra viva que se pasea por un público, que concibe las formas y colores necesarios para alcanzar un objetivo artístico. En este caso presentamos dos conceptos desarrollados en ocasión de la presentación del Congreso Condes en 2022.

Cabe destacar, la gran dedicación del trabajo y el buen conocimiento de las técnicas y la pintura, adecuadas para idear y llevar a la vida cualquier propuesta. En este caso, se refiere a la evocadora creación del personaje de guardiana de la tierra, performance de Lisbeth Altamar y Alex Rincón; y

Rebelde Cyberpunk, Isis Semprún.

GUARDIANA DE LA TIERRA

Por, Lisbeth Altamar y Alex Rincón. (2022)

Descripción

La guardiana de la tierra se crea para ser expuesta el 26 de marzo del presente año en el evento, La Hora del Planeta, realizado en la Plaza de la República de Maracaibo, con motivo de la celebración del día de la Tierra, este evento tiene como finalidad la concientización sobre el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad que se ha agudizado en las últimas décadas. Este personaje tiene como noción ser protectora y fuente de vida para el planeta, ella como parte de la naturaleza es un regalo del creador que nutre, sustenta y enseña. La guardiana considera a la tierra como madre creadora.

Para la creación del personaje confluyeron diversos elementos en su proceso creativo. Como primer elemento, se dispuso para la parte superior un tocado hecho a mano con hojas, flores artificiales y elementos que representan a la naturaleza, utilizándolos a su vez, para la parte frontal del vestuario, para con ellos representar el ciclo de otoño, ya que, su significado alude a la cosecha de la

vida y los frutos que pueden recolectarse luego de una siembra y maduración apropiada, es decir, momento de la vida que accede a su plenitud vital y existencial. En su tocado floral ubicado en su cabeza está presente unos cuernos que evocan las formas de un fauno, esta forma se utiliza por la simbología presente en este semidiós del campo, la selva y la fertilidad. Para recrear a la guardiana fueron pensados distintos colores que aluden a la tierra y el ciclo estacional del otoño, al mismo tiempo por el significado inmerso en ellos.

El Dorado fue utilizado por su símbolo de prestigio, honor, valor, lujo, riqueza, asociados a la luz y a luminosidad en particular a la del sol. Los colores tierra se emplearon para generar tranquilidad, evocando recuerdos hermosos anclados a la naturaleza, combinados con naranja, amarillo y verde entre sí. Creando de esta manera una armonía entre el concepto propuesto y la estética del personaje. Asimismo, se utilizó el color negro en sus extremidades como símbolo de la prudencia, la sabiduría, la constancia en la tristeza y las adversidades.

Rebelde Cyberpunk

Por: Isis Semprun (2022)

El personaje de la Rebelde Cyberpunk fue creado como una muestra del arte, que nace en la FEDA para el CONDES, para el día 10 de mayo primer día de dicho congreso. Un grupo de estudiantes de la Facultad Experimental de Arte, dio el toque futurista al día con sus propuestas de body paint.

Este personaje fue generado bajo la temática propuesta por el grupo a exponer este día. Un poco de la historia de este personaje, es que fue parte de un ejército de batallas en un futuro distópico, pero al no obedecer órdenes está fue desterrada, volviéndose una rebelde en contra los ideales por los que algún día luchó.

Para la realización de este personaje se trabajó con pega en barra, polvos y base para tapar las cejas, así teniendo más libertad y espacio para extender el maquillaje. Las cejas del personaje fueron hechas con bodypaint azul, su forma puntiaguda y hacia arriba fue hecha para transmitir dureza y fuerza en sus gestos.

Para dar la ilusión de un humano con parte de robot, se utilizó en su rostro pintura gris a la cual, se le agregaron detalles en negro para simular puestas robóticas que armaban su rostro, el traje también, fue de gran ayuda para caracterizar mejor al personaje. Para el maquillaje de ojos, también, se trabajó con una forma puntiaguda y extensa debajo de los ojos para darle un look futurista, atrevido y rudo, los ojos fueron hechos con sombras azules para resaltar esta zona humana del personaje.

CONCLUSIÓN

Como Facultad Experimental de Arte, la premisa es proponernos una experimentación constante y cónsona con creaciones artísticas a partir del Body Art, con ejercicios de propuestas performáticas, que a la par de ser evocadoras, sean así mismo una respuesta a los retos que enfrenta la sociedad, como modo de traducción de sus esperanzas y miedos, y en este caso la experiencia de la invasión de la tecnología en la propuesta de la estética cyberpunk y la ideación de la conciencia ambiental en el personaje de la Guardiania de la Tierra, como un mensaje contemporáneo de estimulación de la fantasía y de la reflexión, siendo estos personajes elementos portadores de significación y a la vez mensaje disruptivo del pasado, presente y futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.- Vílchez, R. Grado en bellas artes-Universidad de Sevilla-Curso 2017-2018. "Bodypainting: La piel como lienzo". PP 8. Sevilla España.
- 2.- Martínez Rossi, S. La piel como superficie simbólica procesos de transculturación en el arte contemporáneo. 513 p. Colec. Tezontle, ISBN 978-84-375-0661-6. Primera edición 2011. Editorial: Tecnología Gráfica S.L. Madrid España.
- 3.- Ambrosio Calvo, P. "Cuerpos marcados. El arte en el cuerpo. Arte vs. Moda". Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Educación Física. Jornadas de Cuerpo y Cultura de la UNLP, 15-17 de mayo de 2008.
- 4.- Prieto Gómez L. Body Paint Aerografía (2014). Bellas Artes. Universidad Rey Juan Carlos III. España.
- 5.- Moreno Valero, S. (2014): Body Painting, el arte en la piel. Bellas Artes. Universidad Rey Juan Carlos III. España.
6. Fernández Consuegra, C. (2015). Arte corporal (Body Art) y video performance *Opción*, Año 31, No. Especial 1.