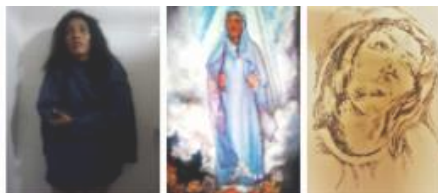

El arte como terapia de sanación de mis traumas y conflictos emocionales desde la historia de
Ana Shef narrada a través de un cuerpo ausente y presente

Ana Josefa Martínez Perea

Bellas Artes Institución Universitaria del Valle
Facultad de Artes Plásticas y Aplicadas
Santiago de Cali, 2022

El arte como terapia de sanación de mis traumas y conflictos emocionales desde la historia de
Ana Shef narrada a través de un cuerpo ausente y presente

Autor

Ana Josefa Martínez Perea

Asesor

Lina Rodríguez

Trabajo de Proyecto de grado para optar al título de Maestra en
Artes Plásticas mediante la modalidad de creación

Bellas Artes Institución Universitaria del Valle

Facultad de Artes Plásticas y Aplicadas

Santiago de Cali, 2022

Índice

Página de presentación-----	1
Índice-----	3
Dedicatoria-----	4
Introducción-----	5
1. Sistematización del proceso de la creación plástica de Trabajo de grado-----	9
<i>Historia de creación plástica sobre La casa de Ana Shef - parte 1-----</i>	<i>9</i>
Objetivo general-----	10
Objetivos específicos-----	10
Descripción del resultado de la creación plástica-----	11
<i>La casa de Ana Shef: “El hallazgo de su cuerpo” -----</i>	<i>11</i>
Conclusiones del trabajo de grado-----	27
Lista de referencias bibliográficas-----	30
2. Material complementario-----	33
Anexos-----	33
Anexo A. <i>Historia de creación plástica La casa de Ana Shef - parte 2-----</i>	<i>33</i>
Anexo B. Matriz de clasificación y registro de bienes muebles-----	66
Anexo C. Caracterización de objetos dentro de la Casa archivo-----	68
Anexo D. Bocetos de ideación de montaje iniciales-----	70
Anexo E. Taller de aplicación al marco teórico-----	71

Dedicatoria

Agradezco primero que todo, a Dios y Bellas Artes, por haberme dado la oportunidad de formarme como Artista plástica. A mi compañero Iván Gómez y a mi hijo José Iván Gómez Martínez. A mi vecina doña Mery, por ayudarme algunas veces con la comida de mi hijo, mientras yo estaba en la universidad. A mi asesora Lina Rodríguez. A los docentes de Bellas Artes y compañeros de carrera por todo el apoyo. En especial el apoyo de Mónica Restrepo y Connie, por haber apoyado y darme la confianza para trabajar con lo autobiográfico desde el Taller Tiempo y el apoyo de José Vidal y Luis Felipe Vélez.

Introducción

*¡Ana Shef, Ana Shef!
 ¡Guepaje, guepaje!...
 Si la vida fue mala Ana Shef
 Fue porque no supiste entender
 Que en la vida hay que comprender
 Que no todo es malo Ana Shef
 Malo Ana Shef,
 Malo Ana Shef,
 Malo Ana Shef...
 Aunque te hayan golpeado Ana Shef
 Aunque se hayan burlado de ti
 Aunque no te supieron querer
 La vida es bella Ana Shef,
 Muy bella Ana Shef...
 Muy bella Ana Shef*

[Canción de Sanación Ana Shef [Autora, 2017]

Esta fue la canción que canté en el “*entierro de Ana Shef*”. Quería hacerla “*Alabao*”¹, como hacen mis ancestros, pero mi acento valluno no me dejó.

La pobre Ana Shef, siempre maltratada por su familia, la obligaban a cocinar y a cocinar, la humillaban... Recuerdo cuando su madre la puso a dormir en una cama sin colchón... no lavó la ropa de sus hermanos... la sociedad la rechazó por “fea” ... pero lo más triste fue la muñeca que no tuvo...sus padres no le compararon, pero su esposo sí... y... no pudo jugar con ella...no pudo jugar ...ya era adulta.

Este proyecto de Artes Plásticas tiene como objetivo general usar el arte como terapia de sanación de mis traumas y conflictos emocionales, desde la historia de *Ana Shef*, narrada a través de un cuerpo ausente y presente. De esta manera abordo lo autobiográfico desde los problemas narrativos del yo en la posmodernidad, el cual cuestiona la veracidad de la autobiografía. Autores como, por ejemplo, De Man plantean la existencia de dos sujetos en lo autobiográfico, asumiendo este término como una desfiguración. Por otra parte, Alberca, tomando una actitud mediadora, entre

¹ Canto fúnebre del pacífico colombiano, originario desde la esclavitud.

muchas discusiones sobre este término, define el Pacto ambiguo, como una auto ficción. Término que combina lo novelesco con la verdad, donde el lector acepta esta postura del autor.

Es por esto que mi línea, se sitúa entre las Narrativas Mediales, Creación e Innovación. Abordo mi propuesta como liberación y autoanálisis para generar autoconocimiento, a partir del desarrollo y análisis de mis obras, aplicadas a la investigación-creación para optar por el título de Maestra en Artes Plásticas en Bellas Artes Cali.

Para este propósito utilicé un relato donde la historia de *Ana Shef* se despliega desde múltiples medios, pero ordenados en lo que definí como *La Casa de Ana Shef*, donde abordé el tema violencia de género, enfocándolo principalmente desde la cocina en relación con la discriminación física y auto hagiografía².

La idea es relacionar arte con tecnología para ofrecer espacios de reflexión desde mi creación, dado que transformé mi propia verdad. Dicho de otro modo, en mi búsqueda de una terapia personal creé mi propio mundo desde mi imaginación.

De esta manera mi interés plástico en este proyecto se centra en trabajar con el cuerpo ausente y presente a partir del performance, la pintura, el sonido, la escritura, entre otros, llevando mi historia a una alteración de la realidad y a la creación del personaje *Ana Shef*. El cual represento desde el autorretrato y representa el cuerpo ausente de mi pasado.

Desde este interés, he venido desarrollando las técnicas antes mencionadas desde el año 2017 en espacios al interior de Bellas Artes y fuera de la institución, con lo que me ha permitido desarrollar un proceso artístico enfocado en mis traumas y conflictos emocionales, causados por violencia intrafamiliar y social, al tiempo que logré desarrollar una empatía con el espectador frente a mi problema. Cabe señalar que el performance es la primera técnica abordada desde que inicié la historia de *Ana Shef*. Fue importante para mi proceso, porque sirvió como punto de partida para abordar mi historia, entrenar mi voz corporal e influyó en el desarrollo de otras técnicas como la pintura.

La pintura es la técnica más abordada en mi vida, que comencé a aprender desde finales de los años 80, cuando empecé a dar mis primeras pinceladas en la Casa de la cultura en Palmira. Práctica

² Auto (yo misma) hagiografía (Biografía de santos)

que suspendí durante más de veinte años, a raíz de la muerte de mi padre y que luego retomé en Bellas Artes Cali. De hecho, este proceso con la pintura me llevó hacia la creación de las historietas que hacen parte de la muestra expositiva y que se refieren a la vida de *Ana Shef*.

Con *Ana Shef* le doy otro sentido a mis traumas y conflictos emocionales. Intentando de esta manera una solución desde el arte para sanarlos, ya que ocasionaron una pérdida de conciencia hacia mi vida. También quiero sensibilizar a la humanidad frente a este tipo de violencia común que vivimos la mayoría de mujeres, como es el maltrato físico, la sumisión en la cocina y otras labores atribuidas casi siempre a las mujeres por cuestiones de tipo histórico y sociocultural.

Con esto en mente, emprendí una búsqueda de literatura que me permitió comprender el problema planteado, centrándome en tres conceptos principales: cuerpo, memoria e identidad. Aquí vale la pena hacer una breve descripción de las partes centrales del documento:

Este escrito divide la sistematización del proceso de creación plástica de Trabajo de grado en dos: Una es la primera parte de la *Historia de creación plástica sobre La casa de Ana Shef* y la otra son anexos.

En la primera parte de la historia planteo los objetivos y la descripción del resultado de la creación plástica: *La casa de Ana Shef “El hallazgo de su cuerpo”*. Desde aquí planteo el problema y tema de investigación. Esto seguido de los antecedentes y el método. Desde lo metodológico definí el *Método autobiográfico como narrativa de ficción*.

La parte de los anexos comienza con la segunda parte de la historia. La cual amplía el método utilizado desde un análisis de procedimientos. Indaga sobre el marco teórico, referencial y contextual desde el relato de mi tía Maura Hermencia de Caldas, sacado de la revista 500 empresas + exitosas del valle (El país, 2017) y lo sagrado. Además, muestra de una manera más amplia imágenes del proceso.

Cabe señalar que dentro de esta investigación fue necesario apoyarme en teorías para abordar ciertos conceptos fundamentales para este proyecto, para ello se revisó el *Tratado de la Desesperación* de Kierkegaard, la *Introducción al Psicoanálisis* de Freud (2012) y Jung (Alonso, 2004). Además, se indaga el concepto de *Casa* de acuerdo a los planteamientos de Freud y Bachelard. También se investigó en internet y me desplazé a otros lugares como la fiscalía, donde

entrevisté a un agente de la fiscalía del cual no menciono el nombre para proteger su identidad. Este agente me aportó información valiosa acerca de algunos procesos en criminalística, así como también formatos, los cuales adecuó. También visité notarias con el propósito de autenticar algunos documentos de la obra como el letrado *Se busca*.

El arte como terapia de sanación de mis traumas y conflictos emocionales desde la historia de *Ana Shef* narrada a través de un cuerpo ausente y presente

1. Sistematización del desarrollo del proceso de la creación plástica de Trabajo de grado

1.1. Historia de creación plástica sobre La casa de Ana Shef. Parte 1

Desde mi niñez fui maltratada tanto física como psicológicamente por mi familia y la sociedad. Razón por la cual desarrollé una pérdida de conciencia frente a la vida misma. Sentí que quería morirme y ese deseo se hizo aún más fuerte a medida que iba creciendo hasta la adultez. De este modo, comencé a reconocer que tenía un problema y esto me motivó a remediarlo. En primer lugar, busqué ayuda por medio de la religión y empecé a asistir a un cenáculo familiar donde me enteré que a través del arte podía encontrarle sentido a la vida y lograr una solución al problema. Fue entonces cuando ingresé a Bellas Artes y desde el tercer semestre empecé un proyecto autobiográfico, donde narro mi historia, pero esta se ve alterada a raíz de que decido morir dentro de ella. Historia que se alteró puesto que en medio de la creación de un alter ego decido dar muerte a mi pasado.

Es allí cuando empecé a sentir que mi mente empezaba a producir imaginaciones que iban más allá de la realidad, era como si mi cuerpo se hubiera separado en dos, pero a la vez era consciente que todo era producto de mi imaginación y no de la realidad. Si ya estaba muerta ¿cómo seguir contando mi historia? Esta pregunta la abordé en la investigación plástica e intenté responderla creando el personaje de *Ana Shef*, que me permite presentar un cuerpo que está presente – el cual represento yo misma – y otro que está ausente representado por *Ana Shef*, para narrar en tercera persona algo que pertenece al pasado: a una muerta. Personaje sobre el cual he materializado mi obra a través de la pintura, sonido, escritura, performances, historieta, entre otros, dejando ver ciertos traumas y conflictos emocionales que giran alrededor de *Ana Shef*, a causa de violencia intrafamiliar y social, ejercidos sobre su cuerpo a manera física y psicológica.

1.1.1. Objetivo general

Usar el arte como terapia de sanación de mis traumas y conflictos emocionales, desde la historia de *Ana Shef* narrada a través de un cuerpo ausente y presente.

1.1.1.2. Objetivos específicos

- Hacer uso de la escritura como herramienta de sanación de mis traumas y conflictos emocionales, relacionándola con conceptos teóricos investigados.
- Recrear desde la experimentación diferentes lenguajes del arte como forma de uso del arte como terapia.
- Narrar la historia de *Ana Shef* haciendo uso de piezas recreadas que hablen del cuerpo presente/ausente.
- Realizar una propuesta de transformación de mi yo interior a través del arte.

1.1.2. Descripción del resultado de la creación plástica:

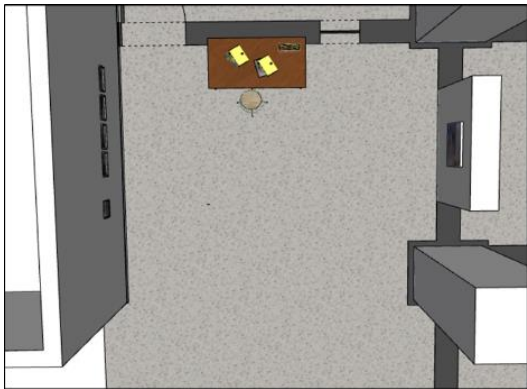
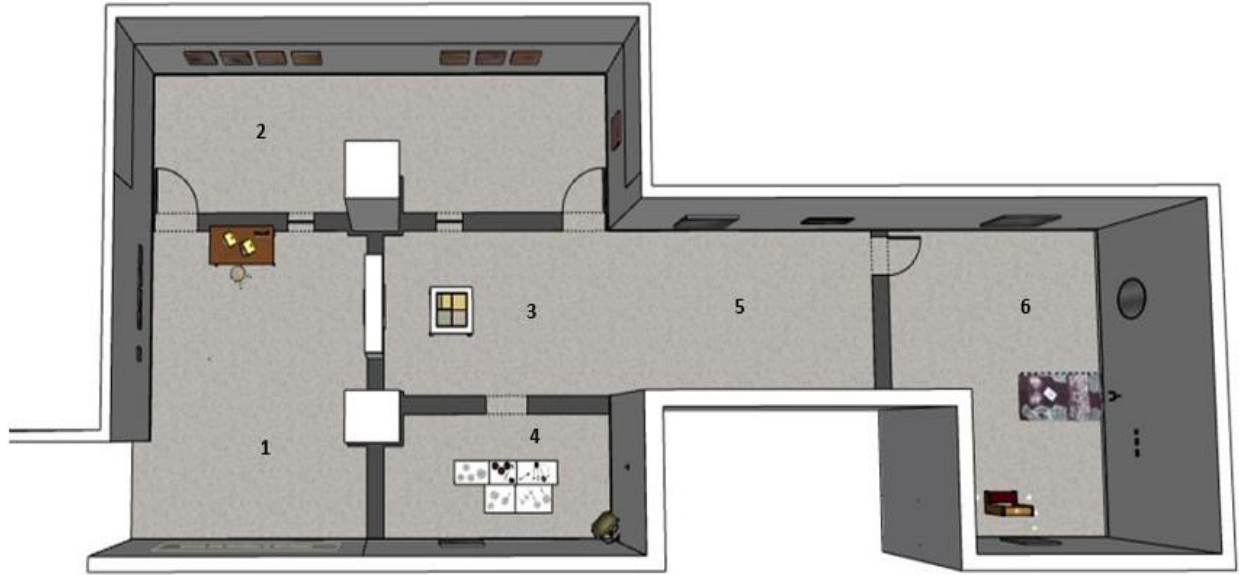
La casa de Ana Shef “El hallazgo de su cuerpo”

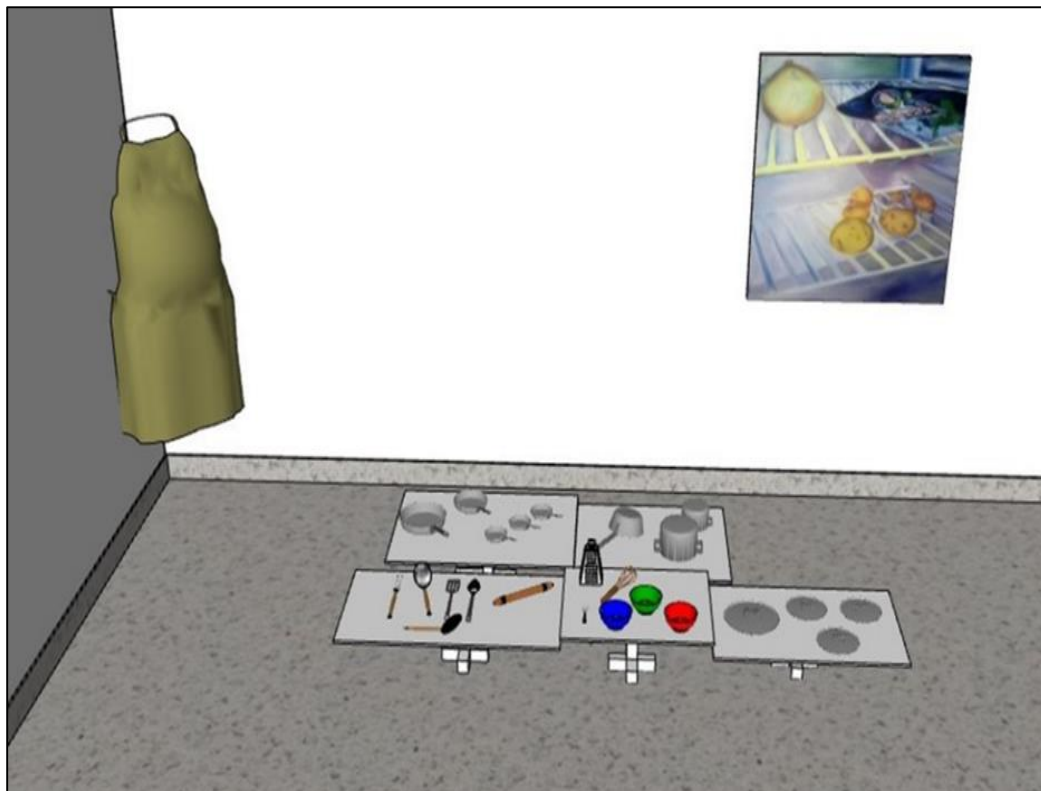
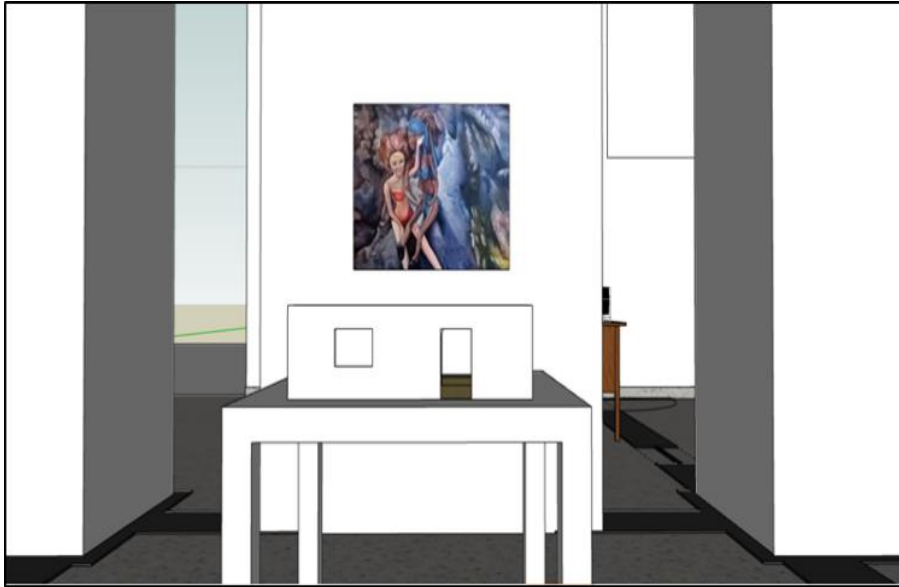
La creación plástica de este proyecto dio como resultado una “casa” formada por seis zonas (habitaciones o instalaciones), las cuales en conjunto comprenden 9 grupos de piezas artísticas³. Intentando de esta manera una solución desde el arte para sanarlos, ya que ocasionaron una pérdida de conciencia hacia mi vida. Por eso mismo mi propósito en este proyecto de creación es dar respuesta a la pregunta:

¿Puede el arte como terapia de sanación, sanar mis traumas y conflictos emocionales desde la historia de *Ana Shef*, narrada a través de un cuerpo ausente y presente?

De esta manera abordo el tema de *violencia de género desde la cocina en casa de Ana Shef*, en relación con la discriminación física y auto hagiografía en lo cotidiano. Pretendo llevar al jurado (o espectador) a un recorrido sugerido a través de pistas que le permitan sumergirse en el problema de *Ana Shef* y cuestionar mi obra a partir de preguntarse el ¿por qué? para que luego él mismo pueda encontrar una respuesta. A continuación, presentaré diagramaciones en 3D de los espacios expositivos que visitaran los jurados, ver (fig.1) hasta la (fig.7):

³ Estas obras “son evidencias del caso”, que en conjunto forman la casa, la cual comparo con mi cuerpo. En ella pretendo demostrar la presencia del cuerpo de *Ana Shef* (cuerpo ausente de mi pasado) que desapareció tras su presunta muerte, luego de lanzarse desde el puente del río Cauca, “según las declaraciones de un testigo que lo vio todo”. Esto sucedió en la historia que vengo trabajando en la obra *Caso Ana Shef* desde tercer semestre. Por esto mismo, en mi sustentación de este trabajo de grado simularé ser una detective forense, intentando un tenue acercamiento al contexto de la criminología (estudia el por qué).

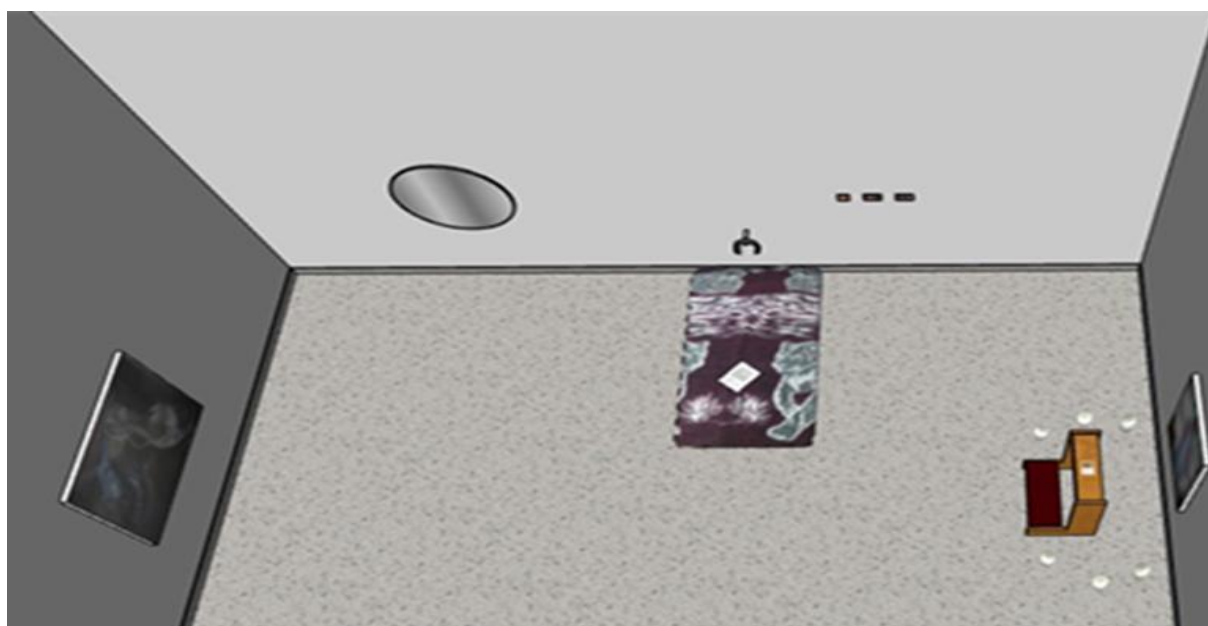

Figura de la 1 a la 7. Diagramaciones organizadas desde el plano general hasta la zona seis⁴

⁴ Cabe aclarar que estas imágenes de diagramación Sketchup fueron realizadas con el apoyo del docente arquitecto, José Vidal desde mi participación en la asignatura de apoyo de proyecto de grado Museografía 2

Cabe señalar que utilizo hechos irreales para narrar una historia que pueda generar sensibilidad y empatía en otras personas, queriendo lograr con esto la sanación de aquellos traumas que me atormentan y a partir de ahí, sanar al otro. De esta forma *Ana Shef* es un personaje que he creado para dar fin a mi etapa de niña en la que, a partir de los siete años de edad, fui sometida por primera vez a la cocina. Su nombre tiene su origen a partir de una marca creada por mí, cuando realicé el performance *¿Te gusta la sopa de Macarela*⁵?

En este sentido el presente escrito representa la propuesta plástica que se quiere realizar para este trabajo de grado del programa académico de Artes Plásticas. Este escrito expone la motivación y el interés plástico desde un juego de las alteridades. La persona que lea se encontrará con un problema de personalidad de la autora, causado por traumas y conflictos emocionales donde a veces no se sabe quién está hablando, es decir, el texto a propósito parecerá estar “mal escrito”, porque busca responder a las consecuencias que se le generan a una mujer con problemas de depresión mayor. La carta de la salud *Valle del Lili* refiere que, “*dichas consecuencias se pueden manifestar, por ejemplo, con problemas de personalidad, aprendizaje o en aislamiento social en la persona*” (Arango-Dávila et al., 2017). Con esto en mente, señalo la importancia que tiene este proyecto para mí y el resto de la sociedad, dado que cuenta una vida enmarcada en un tipo de violencia global como es la violencia de género contra la mujer dentro del entorno familiar y social. Es alarmante los casos de violencia que se muestran a través de diferentes medios de comunicación de mujeres maltratadas. Los cuales van en aumento por motivo del COVID - 19 y por la reciente crisis social y económica que vivenciamos, donde mujeres vieron vulnerados sus derechos y afectadas psicológicamente. Por esto mismo, según datos de medicina legal, en Colombia, entre enero y octubre del 2021, 98.545 mujeres sufrieron algún tipo de violencia (Infobae, 2022)⁶. Por esto insisto en la pertinencia de mi proyecto dentro del ámbito de las Artes Plásticas.

1.1.3. Antecedentes

Como ya lo hice notar dentro de las Artes Plásticas he trabajado el arte como terapia de sanación de mis traumas y conflictos emocionales partiendo desde mi propia experiencia de vida y de esa enorme necesidad que tengo de sanarme. Esto me permitió hacer catarsis frente a mi problema a

⁵ Sopa que utiliza como ingrediente principal enlatado de Sardinias de tomate, también conocida como Macarela.

⁶ Recuperado de : [Cifras violencia de género - Infobae - 2022](#)

través de los performances más relevantes. Estos son: *Se busca*, *¿Te gusta la sopa de Macarela?*, “*Ritual entierro de Ana Shef*”. Museo especializado en arte performático y *Caso Ana Shef*. Comencemos por explicar y ver imágenes del primero, ver (fig.8):

Figura 8. Imágenes performance *Se busca*, 2017

Las imágenes muestran al personaje *Ana Shef*⁷ dentro de un baño. Desde este lugar comienzo el performance para introducirme en el estado mental del personaje. Luego salgo al exterior de los baños frente al espectador. Esta acción es realizada en el 2017, donde quedaba la antigua biblioteca del Instituto Departamental de Bellas Artes. Lugar que actualmente está dividido por tres talleres que se pueden comunicar entre sí a través de unos paneles que se pueden correr.

En este sitio realicé la recopilación de la historia de *Ana Shef*, “personificando” con mi cuerpo a través de un cuerpo ausente y presente y una yuxtaposición de elementos que dialogan con mi voz y mi cuerpo. Siendo *Ana Shef* el resultado de mi personificación de la siguiente manera: *Ana Shef* se desplaza y habla en off⁸, cuando cree ver a su padre (cuerpo ausente), y juega con una muñeca e interactúa con el público (cuerpo presente).

⁷ Aclaro que en esta obra el personaje es *Ana Marti*. Este personaje representa mi edad a los cinco años. *Ana Shef* mi edad a los 7, cuando comenzó mi sumisión en la cocina. Sin embargo, nombro a este personaje *Ana Shef*, porque decidí en este proyecto nombrarla como representante de todos mis yoés del pasado. Esto para lograr “concretar mi yo y no perderme en todos mis posibles” (Kierkegaard 2016).

⁸ El habla en off sucede cuando ella habla mientras entra a uno de los talleres y no es vista por el espectador.

En este proceso intervienen elementos como el *Letrero Se busca*, el cual ubiqué en varios lugares estratégicos dentro de la universidad, días previos a la acción. La idea era hacer icónica la imagen de *Ana Shef* y generar recordación. Esto fue como inicio de la búsqueda de mi yo interior.

Otros elementos hicieron parte del escenario como un tendedero, un lavadero, jabón, ropa, una muñeca y personajes imaginarios, donde ella realiza una regresión cuando tenía cinco años, interactuando con el público. Dentro del performance ella juega con una muñeca y luego la destruye⁹, cree ver llegar a su padre, quien ya estaba muerto, con una muñeca, pero esta era para su hermana. También alucina ver a su hermano mayor, el cual la levanta de la cama con una patada y la manda a hacer la comida.¹⁰

En este mismo año realicé el performance *¿Te gusta la sopa de Macarela?* en esta acción, como lo mencioné anteriormente, hago alusión a los siete años de *Ana Shef*, cuando prepara su primera comida. Intervienen elementos de cocina e insumos para la sopa puestos sobre un escenario que recreo utilizando papel. También al igual que en “*Se busca*”, interviene un letrero que contiene el nombre del performance, ver (fig.9):

Figura 9. Imágenes performance *¿Te gusta la sopa de Macarela?*

⁹ Como se verá en las viñetas seis a la ocho de la historieta *Ana Shef y El Recuerdo*, muestra expositiva (zona 2).

¹⁰ Acción que estará representada en la maqueta *Patada de hermano* de la muestra expositiva (zona 3).

Cabe agregar que dentro de esta acción también escribí. Esto, como una terapia para aliviar mis traumas y de narrar lo que sucedió después de preparar la primera comida:

*Y desde entonces, aquella sopa se convirtió
en unos frijoles, en un arroz con pollo
y en todo lo que su familia deseaba comer;
pero cuando aquella sopa dejó de hacer,
la espalda de su familia sólo pudo ver...
ya no pudo probar más aquella sopa,
...no le alcanzó la plata.*

Conversión de la sopa Macarela [la autora]

Posterior a esta obra realizo mi tercer performance:

“*Ritual entierro de Ana Shef*”. Esta acción, como las anteriores, la presenté en taller plástica III - Tiempo, con Mónica Restrepo y Connie Gutiérrez. Rodeada de espectadores, realicé un entierro simbólico de *Ana Shef*, al igual que compuse la *Canción de sanación Ana Shef* y la canté utilizando como micrófono un cucharón (el mismo que utilicé para revolver la sopa de la acción anterior), tratando que pareciera un “*Alabao*”. Realizo una unión entre los performances “*Se busca*” y “*¿Te gusta la sopa de Macarela?*” a partir de los elementos utilizados en las dos acciones.

De esta forma, muestro un cuerpo presente, que entra en diálogo con un cuerpo ausente, que consiste en mi voz que se escucha a través de un dispositivo sonoro. En esta narrativa se escucha una discusión mía con mi hijo cuando él tenía ocho años por el disgusto que le causó que realizara ensayos del performance “*Se Busca*” en la casa donde convivíamos. Igualmente incluyo un pequeño libro con la historia de *Ana Shef* fragmentada, el cual lo leía el espectador, elegidos por mí a través de un juego de Tingo Tango. Esto fue lo que sintió Maria del Mar Castro, mi compañera de carrera, cuando leyó el libro:

“Se fue acumulando en todo mi cuerpo una sensación muy extraña, mientras leía esas líneas, sentía como me iba fragmentando. Estaba sola o al menos así me sentía, nadie me entendía y a nadie le interesaba. Hasta que me abrazó y fue como si por primera vez alguien se preocupaba por mí” (Maria del Mar Castro, 2017).

También se encuentran otros elementos como velas encendidas y tumbas. Entre ellas la construida por Ana Shef antes de “morir”¹¹.

Otro momento de la acción fue cuando salí con unos letreros, con los cuales me comunicaba con el público. Decían frases como: “Oremos por Ana Shef”, “Ana Shef quiere que juguemos al tingo tango”, “pueden retirarse”, entre otros, ver (fig.10):

Figura 10. Imágenes Ritual entierro de Ana Shef :2017. Registro de Maria del Mar Castro.

Al llegar a este punto, donde, por afán de acabar con mis traumas, doy muerte a Ana Shef, todo comenzó a volverse muy complejo. El problema no fue darle muerte a Ana Shef, sino lo complejo que resultó la narración autobiográfica. De aquí que, cuando cursé el Taller Exploración Plástica I, con el maestro Jesús Güero y la maestra Mónica Restrepo, ellos me pusieron como reto, presentar mi portafolio para un parcial, dando como resultado la siguiente obra, ver (fig.11):

¹¹ Como lo testificó su esposo en la docuficción *Esposo testifica historia de Ana Shef*, que presentaré en la muestra expositiva, zona 5.

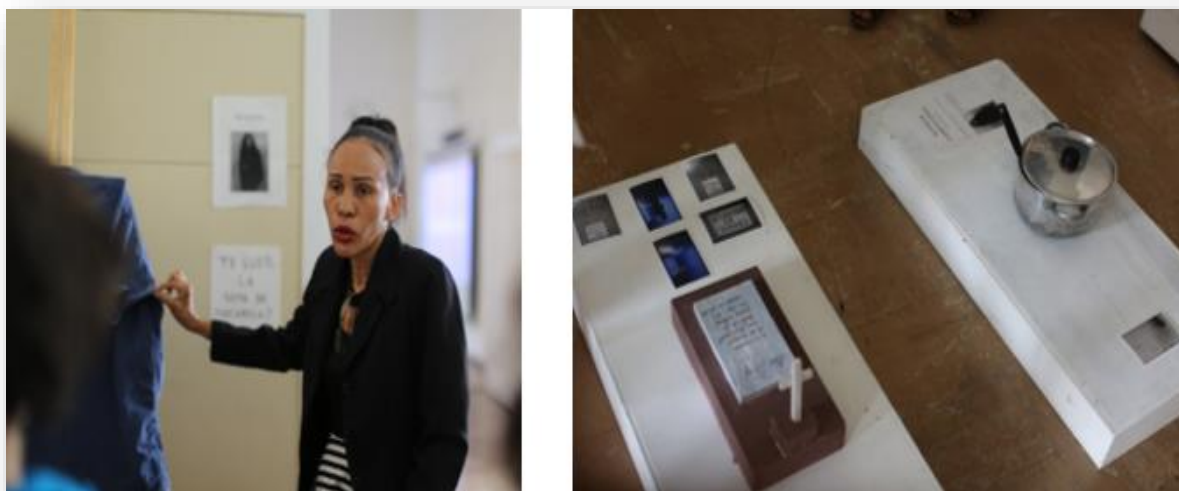

Figura 11. Imágenes performance Museo especializado en arte performático” 2018. La primera imagen es un registro de Jean Carlos Zabala

Esta acción fue realizada en el taller múltiple donde quedaba la antigua biblioteca Bellas Artes Cali. Consistió en contar mi portafolio creando la figura de un museo a partir de objetos. Estos objetos eran: *el letrero Se busca*, la olla de la sopa de Macarela, entre otros. Los cuales pertenecían a *Ana Shef* y otros eran asumidos como míos.

Dentro de la acción tomé los objetos de *Ana Shef* como una apropiación, argumentando al espectador, que estos me los había donado su esposo en un momento de duelo y que mi obra partía desde una apropiación de su vida y su obra.

Lo primero que hice fue presentarme a los espectadores dándoles la bienvenida al “Museo”, asumiendo el rol de una investigadora. Esto para tomar distancia en relación a *Ana Shef*. Luego para facilitarle el entendimiento de mi obra a los espectadores, les pasé a cada uno un mapa guía, diseñado por mí a mano alzada. Esta imagen señalaba el recorrido paso a paso del orden a seguir para contar mi portafolio y bocetos de los objetos, que estaban presentes en el “museo”.

Afirmo ahora que contar mi portafolio trascendió a algo más complejo. A través de mi proceso en Exploración Plástica No I, mi trabajo salió a la calle. Tomando el espacio público como una apropiación, comencé a pegar el letrero *Se busca* en los muros de energía de la ciudad de Cali, en especial el área del cementerio Central. Lugar específico de intervención a nivel grupal.

Esta trascendencia provocó una multiplicación de mi yo y que no supiera quién era yo realmente. “*Ana Shef había desaparecido y no existía una seguridad de su muerte*”. Por esta razón fue necesario construir una historia que explicara el origen del letrero *Se busca* y diferenciar mi yo de todos los demás. Continué con mi rol de investigadora para conocer a ciencia cierta qué pasó con *Ana Shef* y construir una historia que explicara el origen del letrero *Se busca*¹².

De esta forma buscar a *Ana Shef* era como buscar mi yo interior. Lo del ritual fue un entierro simbólico porque “*en realidad su cuerpo desapareció*”. Lo cual se explica en la obra que presento a continuación:

Caso Ana Shef. Es una investigación de tipo criminalística, en la cual, luego de enterarme del “*fallecimiento de Ana Shef*”, trato de explicar la razón de su muerte, dándome cuenta que ocurrió una situación de tipo paranormal. El cuerpo desaparece de la escena del hecho, sólo encontré la camisa que llevaba puesta en las orillas del río Cauca.

La obra comprende 34 fotografías que evidencian el caso, acompañadas de sus respectivos indicios, puestas en dos mesas para ser llevadas al laboratorio. Adicionalmente la obra se acompaña con la música dramática y de suspenso, “*Requiem for a Dream*”, autor The MxMusicas.

Caso Ana Shef tiene su origen a partir de encontrar el letrero *Se busca* adherido sobre las paredes del puente de la Torre de Cali. De este modo asumo una postura detectivesca hacia mi obra, como una búsqueda de mi propio yo y comienzo a abordar el valor del misterio paranormal, al plantear la desaparición del cuerpo en la escena del hecho, ver (fig.12):

¹² Historia disponible en la documentación *Esposo testifica historia de Ana Shef*, muestra expositiva zona cinco.

Figura 12. Caso Ana Shef, Universidad Distrital Bogotá, 2018. Archivo, instalación, papel, plástico, camisa, dimensiones variables.

De esta manera se fue desarrollando la creación plástica para este proyecto, el cual se fue transformando y se fueron tomando decisiones a partir de definir como método lo autobiográfico, asumido como una narrativa de ficción, veamos:

1.1.4. Método Autobiográfico

En el texto *Autobiografías visuales* Anna Maria Guasch cita a Paul de Man (1979) quien definió “*la autobiografía como una desfiguración*”. Una forma del lenguaje donde el autobiógrafo coexiste con dos sujetos (“un yo pasado y otro presente, el yo autobiográfico y el yo real”). Estos se manifiestan mutuamente y se integran a través de esta reflexión y en tres fases de la palabra autobiografía: *bios*, *el auto* y *el grape*. Este autor sitúa a la escritura como un conjunto de tropos y metáforas y por un orden “textual” basado en la unión de la memoria, la metáfora y el lenguaje (citado en Guasch 2009. p. 19).¹³

¹³ Para conocer más autores que se refieren a este tema ver anexo A. pág.54

Debido a que mi proyecto tiene una línea narrativa y se propone usar el arte como terapia de sanación de mis traumas y conflictos emocionales, desde la historia de *Ana Shef* narrada a través de un cuerpo ausente y presente, en mi obra autobiográfica utilicé el autorretrato para desdoblarme. Esta forma de desdoblamiento me permitió generar autoconocimiento a partir de la investigación - creación para lograr desarrollar mi yo personal. Desde esta perspectiva, tomé lo autobiográfico como una forma de conocimiento de mí misma, para crear mi identidad y desarrollar mis lenguajes artísticos asumiendo una narrativa de ficción.

1.1.4.1. Narrativa de ficción

Este método actuó como un acercamiento a los conflictos emocionales generados por mis traumas desde mi vida cotidiana. Fue lo principal para el proyecto porque mi vida corporal se convirtió en autobiográfica, desde mi propia perspectiva para conocerme. La narración no la hice tal cual, sino que utilicé la ficción. Esta ficción cumplió un papel fundamental para mi reflexión. Trascendió a la auto - ficción (lo real con lo novelesco), docuficción (documental con ficción) y auto - hagiográfico (mi propia biografía como *Santa Shef*). Debo agregar que fue necesario combinar otros métodos. Lo primero fue pensar en narrar la historia, asumiendo *La Casa de Ana Shef* como un archivo:

1.1.4.1.1. Casa archivo

Desde Bachelard, entendí la casa como un orden para el archivo y armar narrativa de la historia de *Ana Shef*. Fue útil este método al seleccionar y ordenar mi obra que realicé desde tercer semestre. Esto porque desde ahí empecé la historia de *Ana Shef*. Lo hice realizando primero una Matriz de clasificación y registro de bienes muebles y luego haciendo una caracterización de estos objetos dentro del Archivo casa, ver (anexo B) y (anexo C).

De este modo, aclaro que mi intención con este método no es utilizar el archivo como algo que se conforma para no volverse abrir o condenarlo al olvido, sino por el contrario como una estrategia de conservar mi memoria en un archivo - casa con la posibilidad de volverlo abrir, pero sin dolor. “*La casa es el lugar donde todo comienza y al que se puede regresar después de salir al mundo*” (Rocha, 2012, p.178). Además, esto me permitió concretar obras para el hilo conductor de la historia, conocer más sobre los objetos a trabajar para el proyecto y entenderme a mí misma como una “casa - cuerpo”, donde mis recuerdos y mis sueños se unan, es decir, situarme en el espacio de la “*casa onírica*” (Bachelard, 2000).

Luego de hacer esta selección, algunas obras como *La maqueta “Patada de hermano”* (zona 3) y la *Cama sonora de Ana Shef* (zona 6) fueron recreadas desde su forma inicial a partir de replantear otra forma de mostrar y hacer¹⁴.

1.1.4.1.1.1. Recreación y experimentación

En el caso de la obra sonora, esta fue expuesta en primera instancia durante el taller Investigación I, con Lina Rodríguez (mi asesora) y Wilson Díaz, como mero sonido emitido desde unos auriculares y un bafle. Para ese entonces la pieza tuvo como título: “*entra en la mente de Josefa*” y coloqué en el escenario el cuadro de *Santa Shef bajando del cielo a la tierra* (zona seis).

Es importante anotar que para este proyecto la obra tomó el nombre de *La cama sonora de Ana Shef*. Título pensado desde una relación de lo que fue la cama de *Ana Shef* con lo sonoro de la escucha semántica de mi voz. Con esto busqué integrar al espectador en relación con mi propio cuerpo, ya que estos elementos (cama y voz) constituyen una extensión de mi cuerpo físico (Moreno et al., 2015).

Para el caso de la Maqueta presentada durante el taller de exploración II, con Fabio Melecio y Liliana Vergara. Esta inicialmente fue mostrada con divisiones en las paredes interiores.

Empezaré por considerar que la pieza de arte se elaboró nuevamente en su totalidad, con la intención de mejorar el material inicial. Este primer material de la maqueta era madera MDF. Un derivado de la madera, hecho con fibras que son prácticamente polvo. Característica que facilita su corte, pero no es resistente a la humedad y a golpes.

Por esta razón decidí cambiarlo por tríplex 12mm (grosor similar a la anterior). El cual está compuesto por fibras, virutas (residuos) o retazos de madera, que son unidos a través de resina, pegamento o presión, dando como resultado un número impar de capas superpuestas. Además, lo que más me llevó a trabajar con esta madera, es que puede ser pintada con cualquier clase de pintura, evita el comején, no atrae insectos, tiene resistencia y una larga vida en el tiempo. Cabe señalar que, para casos muy puntuales como el corte de la madera, fue necesario recurrir a la ayuda de otras personas, como, por ejemplo, de mi grupo familiar o talleres especializados.

¹⁴ Si deseas conocer imágenes del proceso, dirígete al anexo A pág. 63 - 65.

Por otro lado, para procesos de dibujo ubicados dentro de la maqueta, como utensilios de la cocina, tomé la decisión de realizar su proceso de realización a partir de una observación directa del objeto (en la cocina donde habito). Esto me permitió adquirir conocimiento de manera más cercana del objeto para resignificarlo desde mi propia percepción. Después fue calcado por mí en la pared de la maqueta donde está la cocina. Para este proceso utilicé papel Bond, lápiz de grafito y papel Carbón.

Otros objetos, como el delantal que utilicé como camuflaje de sonidos de cocina, en el taller de investigación II con Henry Salazar, pasó de ser prenda común en mis oficios domésticos, a convertirse en una escultura blanda. Esta escultura fue hecha por mí utilizando alambre y óleo sobre lienzo, como forma de indagar mis conocimientos y capacidades a través de llevar lo bidimensional de lo pictórico a lo tridimensional. También para explorar la costura como una forma de “arte terapia”. Este proceso requirió ser cocido a mano con nylon (hilo plástico muy resistente).

Debo agregar que también utilicé la costura durante el proceso de realización del vestuario de los personajes para la maqueta y también para el traje de *Santa Shef*, esto lo hice previo a la realización pictórica del cuadro *Santa Shef bajando del cielo a la tierra*, pero en este caso utilicé una máquina de coser. Proceso que realicé para crear el personaje y luego hacer un boceto desde la fotografía con mi autorretrato.

Este proceso de recreación de las obras también conllevó a la experimentación, no sólo porque volví hacer algunas piezas de arte, sino al adoptar una postura experimental con mis obras ya creadas desde el montaje. Esto sucedió, por ejemplo, no sólo con las obras antes mencionadas, sino también entre otras, como la serie de historietas *Ana Shef* y *El Recuerdo*. De ser ilustraciones sobre papel en formato pequeño, pasaron a óleo a gran formato. Decidí esto al considerar que el arte de las historietas siendo tan importante desde el punto de vista didáctico y reflexivo, ha sido invisibilizado a través de los años.

El primer montaje de las historietas lo realicé en el 2018 cuando eran ilustraciones en papel en la asignatura Nuevos medios II, con Lina Rodríguez mi asesora. Luego en el 2019 realicé este mismo montaje también con ilustraciones en Taller de investigación II con Henry Salazar. Esto porque el docente pidió hacer una propuesta para el proyecto de grado desde un proceso ya realizado.

Esta propuesta fue pasar las historietas a óleo. Proceso que me llevó a varios intentos de premontajes. Luego al colocar en diálogo las pinturas con sonidos de cocina y elementos de esta, nació la idea de casa, ver (fig. 13):

Figura 13. Pantallazo imágenes proceso de montaje historietas taller múltiple y sala de exposiciones Bellas Artes Cali, 2019. Las dos primeras imágenes al lado izquierdo, corresponden a un pre-montaje realizado en taller múltiple (tercer parcial). La imagen derecha corresponde al montaje en la sala de exposiciones de la institución.

Hemos terminado hasta aquí la primera parte de la historia, refiriéndonos al origen de *La Casa de Ana Shef*, dándole protagonismo a los antecedentes y definición del método. Yo estimo que con esto he sintetizado *La Historia de la creación plástica de la Casa de Ana Shef* de una manera clara.

Conviene, sin embargo, por el contenido simbólico de las obras, revisar el material complementario de los anexos. Esta es la otra parte sistematizada del proceso de creación plástica de este trabajo de grado. En ella incluyo la segunda parte de la historia. Comenzando con una línea de tiempo de mis traumas. Hablo del método desde un análisis de los procedimientos utilizados durante el proceso. Uno de ellos es el proceso de ideación del montaje. Enfatizo sobre el Marco teórico, referencial y contextual. Termino mostrando imágenes del proceso, ver (anexo A.) hasta (anexo E.).

1.2. Conclusiones del Trabajo de grado

Dado que utilicé la imaginación, uno de los autores claves de apoyo fue Kierkegaard (2016) con su libro *Tratado de la Desesperación*. Al relacionarme con la teoría de este autor, comprendí los conceptos básicos del yo, lo cual fue necesario para lograr el objetivo de transformar mi yo interior.

Para transformar mi yo, lo primero que tuve que hacer fue concretar mi yo. Esto para lograr tener una identidad. Con esto, evité seguir cayendo en esa “desesperación débil femenina” (Kierkegaard, 2016) de tanto sufrimiento, donde siempre soy *Ana Shef* y niego mi mismidad. Esto lo conseguí con la creación, recreación y experimentación de mi propuesta plástica, usando el arte como terapia de sanación de mis traumas, desde diferentes lenguajes del arte: como pintura, fotografía, sonido, video, escultura, costura y escritura.

Haber cosido, pintado, entre otros, actuó como terapia para moderar mis traumas y reconocer mis cualidades. Por ejemplo, el lienzo como símbolo es femenino (Freud, 2012) y el hecho de unir varias partes del lienzo con la aguja, en el caso de la *Escultura blanda del Delantal*, fue como unir varias partes de mi cuerpo para formar mi identidad como mujer, pero también resignificar la identidad del objeto como delantal. Este procedimiento de coser, pintar o escribir para unir, remite al concepto del “yo concreto” (Kierkegaard, 2016).

Usando mis traumas como fuente de mis creaciones logré mirarlos desde la distancia para conocerlos tal como son. Esta es la manera como logré el objetivo de narrar la historia de *Ana Shef*, haciendo uso de piezas recreadas que hablaran del cuerpo presente y ausente. Esto me permitió adquirir autoconocimiento, para hacer de mis traumas parte de mí “yo concreto”.

Mi yo en un estado de trauma se perdió al multiplicarme en todos los posibles *Ana Shef* y luego se buscó para encontrar su “yo concreto” (Las personas que me rodean + Mi propio yo (cuerpo finito e infinito de la imaginación) + *Ana Shef* + *Santa Shef*). Este yo a pesar de identificarse con otros posibles, es un sí mismo, con cualidades diferentes de los demás, de todos sus posibles yo. Por esto mismo, si *Ana Shef* representa mi pasado; *Santa Shef*, representa ese “Dios que hay en mí que se interesa por los demás”.

Otros autores en los que encontré fundamento en mi propuesta sumados a Kierkegaard, fueron y Freud desde el psicoanálisis y Jung desde la psicología analítica, con sus reflexiones desde el

inconsciente. Jung con su teoría de arquetipos, especialmente la sombra y Freud desde el trauma. También Bachelard desde su concepto de casa.

Sé que mi planteamiento fue cumplir con los objetivos señalados al inicio de este proyecto, sin embargo, a mi juicio, será posible que se ejecute otro objetivo más, pero este sólo se realizará en la exposición de la muestra: el objetivo consiste en conocer el pensamiento del espectador relacionado con mi obra desde su escritura. Siendo esto de suma importancia para lograr que mi yo se siga transformando, pero desde un conocimiento más completo.

Con esto puedo lograr interactuar con mi obra en una comunidad para moderar la parte del aislamiento social y mitigar mis necesidades afectivas generadas por la falta de cariño de mi familia paterna. Además, mejorar mis competencias comunicativas y de aprendizaje generadas por mis traumas y, por lo tanto, seguir evolucionando, para ayudar a otras personas a mejorar su vida desde su interior.

Por eso mismo, a partir del recorrido invito al espectador a verse en el espejo de *Yo soy Ana Shef* (zona 6) para hacerlo reflexionar sobre sí mismo. Esto lo hará diferenciarse de otra persona, pensar en los demás y por tanto ayudará a afianzar su identidad. El espectador debe entender que para evolucionar es necesario integrar su yo y reflexionar sobre sí mismo.

En lo que a mí respecta, una manera de “ser fea” e integrarme a la sociedad siéndolo, es representándome a través de mis pinturas, mi voz u obra plástica, para darle otro sentido diferente a mi belleza. También puedo buscarle otro sentido a la sumisión en la cocina, asumiendo lo que más me gusta, por ejemplo, la escritura como una forma de cocinar (Daniel Cassany, 1993/1995) y también la pintura. Esto como una manera de cocinar con gusto y sin sumisión.

Por otra parte, al recordar y luego imaginarme piezas artísticas, mi memoria cumplió la función de ubicar una imagen de mi pasado para luego traerla al presente. Es el caso de la imagen creada, en la obra *Patada de hermano* (zona tres). También me permitió pensar en futuro desde mi imaginación. Esto se evidencia en las obras como *Ana Shef en la calle* (zona uno) y *Santa Shef bajando del cielo a la tierra* (zona seis). Por esto y todo lo anterior, daré respuesta a mi pregunta problema:

¿Puede el arte como terapia sanar mis traumas y conflictos emocionales, desde la historia de *Ana Shef*, narrada a través de un cuerpo ausente y presente?

Para responder esta pregunta, primero hay que entender que encierra dos interrogantes. El primero es si el arte actúa como sanación de mis traumas y el segundo es si es posible la narración autobiográfica a través de un cuerpo presente y ausente.

Mi respuesta al primer interrogante es que el arte no puede sanar mis traumas y conflictos emocionales, porque estos no se deben sanar, sino transformar. De esta manera volví consciente, lo inconsciente.

Como diría Jung el ser humano necesita aceptar su sombra porque esta puede tener muchas cualidades, que no se deben desperdiciar (Alonso, 2004).

Por esto mismo en la investigación de este proyecto de Artes Plásticas me di cuenta que debía controlar la imaginación. Esto para transformar mis traumas y no tanto como una sanación, porque sanarlos completamente implicaría acabar con la materia prima de mi producción plástica: mis traumas.

Mi respuesta a la segunda pregunta es afirmativa. Es posible la narración autobiográfica a través de un cuerpo ausente y presente, dado que, el acto introspectivo de lo autobiográfico requiere de una objetividad para ser tomado como una forma de adquirir autoconocimiento. Además, muchos autores como De Man han abordado este tema, lo cual conllevó a que mi respuesta fuera positiva.

Concretemos entonces la propuesta (que planteé en los objetivos) de transformación de mi yo interior en cuatro pasos fundamentales. Esto adoptado desde los autores antes señalados, principalmente, desde la lectura de Alonso (2004) sobre algunos conceptos fundamentales de las teorías de Jung:

1. **Introspección:** recordar el pasado y hacerlo parte de mí.
2. **Representación:** crear dejándome llevar por la voluntad de mi imaginación.
3. **Interpretación:** analizar mi propia obra desde mi percepción e interesarme por conocer la percepción del otro y los principales símbolos mencionados en este proyecto de grado como estrategia de autoconocimiento para poder evolucionar.
4. **Retroalimentación:** continuar mi autoanálisis mediante una integración del yo para continuar generando autoconocimiento y seguir transformando mi yo.

1.3. Lista de referencias bibliográficas

Aguilar, I.S. (2012). *La casa, el sí mismo y el mundo. Un estudio a partir de Gastón Bachelard* [Tesis doctoral, Universidad de Barcelona]. Facultad de Filosofía. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/41714/5/ISAR_TESIS.pdf

Alberola, N. (2014). Hogar, ¿«Dulce» Hogar? Humor, Activismo Y Visualidad en las obras de Martha Rosler, Judy Olausen y Linn Nottage. *Dossiers feministes, Nº 18*. 197-207. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4941699.pdf>

Alonso, J., (2004). La psicología analítica de Jung y sus aportes a la psicoterapia. *Universitas Psychologica, vol. 3, núm. 1, enero-junio*, 55-70. <https://www.redalyc.org/pdf/647/64730107.pdf>

Amaya, L., (2014). Fritzl Agonista: cartografía de un trabajo en proceso. *Memorias de Papel. Núm 13*. 137-158. <https://orcid.org/0000-0002-1866-8979>

Arango-Dávila, C., Walteros, N., Marmolejo, A. (2017), Carta de la salud, *Fundación Valle del Lili, Núm 256*, 1-7. <https://valledellili.org/wp-content/uploads/2018/04/pdf-256-cartadelasalud-septiembre2017.pdf>

Arnheim, R. (2001). *El poder del centro. Estudio sobre la composición en las artes visuales*. Madrid - España: Akal.

Basanta, Á., (2009). Autoficción e impostura literaria. *Manuela Alberca. El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción. Nº 147*. 336-338. <https://www.revistadelibros.com/el-pacto-ambiguo-de-manuel-alberca-entre-autobiografia-y-novela/?print=pdf>

Cassany. (1995). *La escritura de la cocina*. Anagrama. <https://doi.org/chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcgclclefindmkaj/https://bibliodarq.files.wordpress.com/2016/11/cassany-d-la-cocina-de-la-escritura.pdf>

Checa, D. (2017). *Historia de una disidencia: memoria y ficción en la obra de Juan Goytisolo* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. Facultad de filología. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/44228/1/T39095.pdf>

Chevalier, J. (1986). *Diccionario De Los Símbolos*. Herder.

Chion, M. (1993). *La Audiovisión. Introducción A Un Análisis Conjunto De La Imagen Y El Sonido*. Paidós Ibérica.

El Pais, (2017). Maura de Caldas: Portadora de una bella tradición. 500 Empresas + exitosas del Valle y Las 200 siguientes (edición especial), p. 1-150.

Freud, S. (2012). *Introducción al Psicoanálisis*. Gráficas Skla.

Gastón, B. (2000). *La poética del espacio*. Fondo de cultura económica.
https://monoskop.org/images/1/16/Bachelard_Gaston_La_poetica_del_espacio.pdf

Guasch, A. M. (2009). *Autobiografías visuales. Del archivo al índice*. Ediciones Siruela.

Gutiérrez, G. (2014). *Piénsese sin miedo* [Video]. Chía: Secretariado/bilingüe, Encuentro de conciencia histórica.

Kierkegaard, S. *Tratado de la Desesperación*. Librodot.
<https://static1.squarespace.com/static/58d6b5ff86e6c087a92f8f89/t/590d2c45d482e9ff42ad1ef3/1494035526766/Kierkegaard%2C+Soren+-+Tratado+de+la+desesperacion.pdf>

Libreros, L. (Julio 2013). *Maura de Caldas, la mamá de los sabores del Pacífico*.
<https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/maura-caldas-la-mama-de-los-sabores-del-pacifico.html>

Moreno, J. E., Resett, S. A., & Schmidt, A. (2015). *El Sí Mismo. Una noción clave de la psicología de la persona humana*. EDUCA. <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/12097/1/si-mismo-nocion-clave.pdf>

Pantoja C., Zúñiga, Gustavo. (2015). *Diccionario Filosófico*. Nueva editorial.

Rubial García, A., Bieñko de Peralta, D. and Bravo Rubio, B. (2008). *De sendas, brechas y atajos. Contexto y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos XVI - XVIII*. Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM), Instituto Nacional de Antropología e Historia
<https://www.enah.edu.mx/publicaciones/documentos/187.pdf>

Sanabria, C. (2015). *Pensar el arte hoy: el cuerpo*. Universidad Jorge Tadeo Lozano.
DOI:[10.13140/RG.2.1.3295.3447](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3295.3447)

Wobeser, Gisela von. (2016). *Apariciones de seres celestiales y demoníacos en la Nueva España*.
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas.
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/apariciones/670_04_02_Capitulo1.pdf