

BITÁCORA INCORPORANDO

Fabiana González Muñoz

2025-2

Fabiana González Muñoz
Cali, Colombia (2002)

Soy una artista visual interesada en el cuerpo y en cómo las experiencias influyen en la forma de habitarlo. Exploro mi cuerpo desde la experiencia y la imagen, cuestionándome las maneras en que este se relaciona con el espacio y los factores que lo limitan o potencian. Mi práctica surge como un proceso de autoconocimiento, donde la creación se convierte en un medio para comprender las múltiples formas del ser.

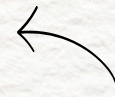
Gran parte de mi búsqueda proviene de experiencias personales y de una profunda reflexión sobre la identidad y el cambio. Durante mucho tiempo creí ser de una forma fija, hasta que comprendí que estamos en constante movimiento y que es necesario permitirse ser sin rigideces.

Como artista multidisciplinar, transito entre la pintura, la escultura, el autorretrato fotográfico y el dibujo, entendiendo los materiales como extensiones del cuerpo y del pensamiento. Siempre con la intención de cuestionarme a mi misma y al otro, qué parte de lo que somos es realmente nuestro y qué sido impuesto y se ha disfrazado de normalidad.

Desde el 2014 vivo en Cali, donde actualmente soy artista interdisciplinar en formación en la Pontificia Universidad Javeriana.

ANTES DE...

Hace unos meses tenía un cuadro empezado que realmente no me gustaba. Los colores sí, pero el contenido no. Una tarde, en la que se me prendió la chispa, cubrí nuevamente ese cuadro con los mismos tonos de pintura para empezar de cero. Entonces se me vinieron a la mente unos personajes muy singulares: tienen manos y pies grandes, pero esta vez sustituí su rostro por una mano.

MAYO 9, 2025

MIS

MANOS

ME

LIBERARON

PRIMERO.

ELLAS SON EL ORIGEN.

A mis 18 años fue la primera vez que, de manera consciente, tomé un lápiz, un papel y par de colores.

Cuando la vida se pone más difícil, es cuando uno más tiene que jugar con ella... y, sin saberlo, eso era lo que yo estaba haciendo con esa decisión.

Fue en ese punto cuando mis manos me rescataron.

Es increíble, porque antes de empezar a dibujar ellas me daban vergüenza: siempre tan grandes, bruscas y distintas a las de cualquier otra chica. O al menos, esos eran los comentarios que escuchaba y creía.

Cuando menos lo esperaba, se convirtieron en mi tesoro más íntimo y sagrado.

Fue ahí cuando abrieron un nuevo camino. Gracias a ellas cambié de carrera después de haber cursado tres semestres de negocios. Fue como saltar al vacío con esa decisión (una parte de mí pensaba: "un artista nace, no se hace"... y yo apenas había hecho mi primer dibujo hacia unos cuantos meses). Pero si no lo hacía, iba a pasar el resto de mi vida como si estuviera muerta, porque no era feliz en esa otra carrera.

Entonces, mis manos fueron mis pies.

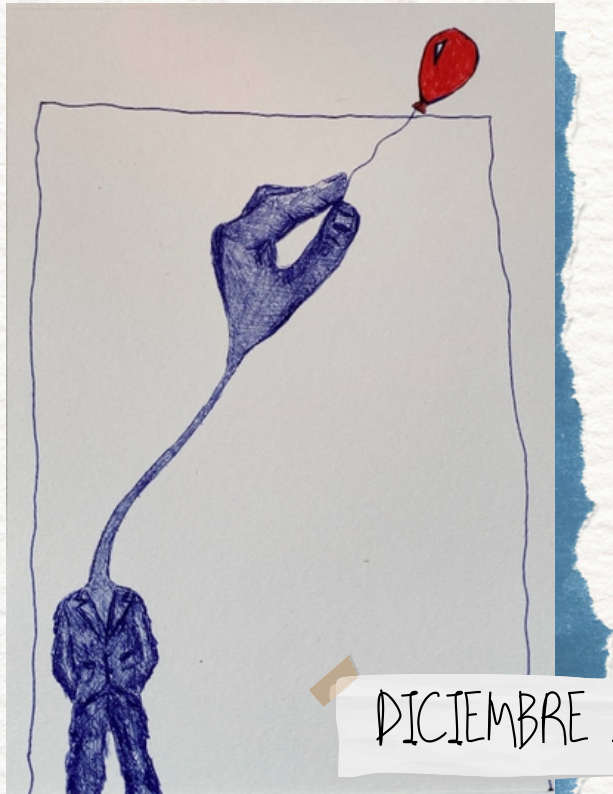
Hoy puedo decir que ellas ya me han llevado a muchos lugares.

Reconectarme con mis manos, aprender a dejarme guiar, escucharlas y confiar en ellas ha sido la razón por la cual se han convertido en las protagonistas de mi obra.

Ellas fueron el puente por el cual he podido acercarme a mis más profundos anhelos.

En medio de los dibujos que había hecho antes de empezar a realizar pruebas para el proyecto de grado, me encontré con la sorpresa de que éstos se parecían a los personajes que había hecho en el cuadro , y apenas ahora me daba cuenta.

Por ejemplo:

DICIEMBRE 18, 2024

FEBRERO 21, 2025

Entonces, después de haber desbloqueado mis manos, me di cuenta de que faltaba el resto de mi cuerpo. Porque sentía que este cuerpo en el que habito no me pertenecía, que estaba casi congelado por tanta información que había pasado por él y nunca supe sacar.

Ya saben que empecé por las manos porque ellas han marcado mi camino, pero entonces esa necesidad de encontrarme me llevó

directamente y rotunda
al
cuerpo

Nacemos en una sociedad donde casi todo está definido: las normas, la educación, la forma de vivir. Sin darnos cuenta, el mundo nos moldea hasta hacernos olvidar quiénes somos realmente o quiénes queremos ser.

Mi punto de partida son las preguntas: ¿por qué me visto así?, ¿por qué me gusta esto y no lo otro?, ¿cómo me gustaría llegar a ser? Cuestionarnos nos permite reconocer cómo habitamos nuestro cuerpo y darnos cuenta de que no existen respuestas incorrectas, solo caminos en constante cambio.

Al tomar conciencia de ello, entendemos también cómo el mundo ha sido diseñado para alejarnos de nuestra autonomía. Las normas visibles e invisibles se incorporan en nosotros y se reflejan en nuestra manera de vestir, movernos e interactuar. Reconocerlo es el primer paso para acercarnos a nuestra verdadera naturaleza y habitar el cuerpo desde la libertad.

De esta reflexión surge el planteamiento de mi proyecto, que busca profundizar en la relación entre cuerpo, experiencia y estructura social. Me interesa explorar cómo los afectos, las normas y los imaginarios moldean la forma en que habitamos el cuerpo, condicionando nuestras acciones y percepciones. El proyecto se pregunta de qué manera podemos reconectarnos con nuestra naturaleza más libre, haciendo del cuerpo no un objeto de control, sino un territorio sensible de conciencia y creación.

Antes pensaba que mi cuerpo era un límite, una prisión que me alejaba de mi libertad, como planteaba Platón en el Fedón 82e-83a al hablar del cuerpo como "la cárcel del alma". Sin embargo, al adentrarme en mi propia experiencia comprendí que el cuerpo y el alma no son entidades separadas, sino una sola unidad que se expresa de distintas formas. Fue a través de Spinoza, leído desde Deleuze, que encontré una comprensión más cercana a lo que sentía: mente y cuerpo como una misma realidad que se afecta mutuamente. Los afectos, dice Spinoza, pueden expandirnos o reducirnos; la alegría impulsa y abre, mientras que la tristeza encierra y debilita. Esa relación sensible entre emoción y corporalidad me reveló cómo todo lo que vivimos —palabras, gestos, entornos— impacta directamente en nuestra capacidad de ser y de crear.

Más adelante, con Foucault, entendí que la sociedad también moldea nuestros cuerpos, disciplinándolos y alejándolos de su propio saber. A través de la vigilancia y el control, aprendemos a contenernos, a obedecer y a reprimir lo que el cuerpo naturalmente expresa. Así, reconocí que gran parte de mi proceso artístico consiste en recuperar esa conexión perdida: permitir que el cuerpo vuelva a ser un territorio de conciencia, libertad y creación.

entonces a partir de todas estas inquietudes me planteé una ruta de proyecto... quise reinterpretar la forma en que habitamos nuestro cuerpo a partir del reconocimiento de nuestras experiencias (afectos y estructuras sociales), para propiciar una mayor conciencia y autonomía del ser, y así cuestionar los modelos normativos que nos condicionan. Entonces empecé paso a paso...

1) Proceso de investigación visual y conceptual.

2) Exploración artística y corporal

Esculturas: manos como seres que contienen y conectan distintos mundos.

Pinturas: cuerpos de los que brotan raíces y naturaleza, mostrando que al reconocernos nos acercamos a nuestra esencia.

Dibujos: el cuerpo en distintas posturas, explorando su forma y el espacio que habita.

3) Producción, montaje y análisis de obra.

Ahora sí, a empezar con la
parte artística...

DIBUJOS

Estos dibujos nacen del cuadro que les mostré al comienzo y son la respuesta de dibujos anteriores que se resumen y consolidan como creaciones concretas.

**CUERPO MANO

Fabi, piensa si quieres un sean ellos o ellas...o crea un nombre y pon de donde salió ese nombre*

Estos seres hablan de la flexibilidad del cuerpo, no desde la anatomía en sí, sino desde la forma: de cómo el cuerpo, dependiendo de cómo nos sentimos, del espacio que habitamos y de la manera en que lo hacemos, puede adoptar gestos distintas que se apartan de la normatividad. Rompen con la convencionalidad para encarnar otras maneras de habitarse en su propio sentir y necesidades. En ello aparece la exploración, la curiosidad y el juego como vías de encuentro, reflejando un reconocimiento profundo del cuerpo y de la flexibilidad necesaria para habitarlo de forma consciente a pesar del espacio que habite.

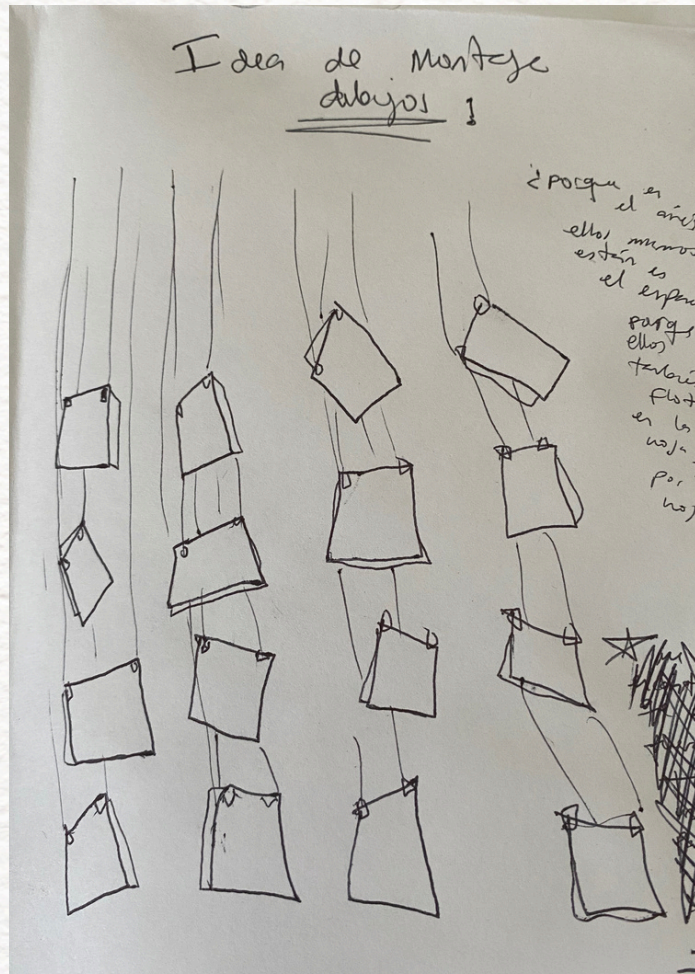
(Por fin le encontré nombre a esta serie)

Porando

Viene del Lati Porus: paso, camino, puente, estrecho

Es una manera de reconocernos continuamente desde lo más diminuto, un acto que nunca termina. Además, los poros a través del sudor y el sebo protegen al cuerpo para regular su temperatura o crear una barrera protectora. Son un ejemplo de cómo el cuerpo se autorregula para sobrevivir en el espacio, y contexto en el que está.

IDEA MONTAJE #1

La forma en que estos dibujos se disponen en el montaje responde a su propia naturaleza. Cada figura está sola, sin fondo, como flotando en el papel. Al colgarlas y dejarlas suspendidas, ya no solo flotan en la superficie del papel, sino también en el espacio físico: habitan el lugar. Además, la idea es que el espectador pueda moverse alrededor de ellas (aprovechando que el dibujo tiene dos frentes), agacharse o estirarse para seguir sus formas. De esta manera, se crea un espacio donde las formas se multiplican y se conectan entre sí. Aunque cada una parece distinta, son una misma.

IDEA MONTAJE #2

Han pasado unas semanas desde que hice la idea del montaje de los dibujos y cambié de idea. No es la mejor forma de montarlos uno encima del otro porque lo más importante para mí es que el espectador se detenga a verlo realmente, uno por uno. No quiero que se vea una masa de papeles y dibujos, no quiero que se pierda la contemplación de cada uno. Entonces ahora creo que es buena idea que sea un recorrido, casi como una transformación, una narrativa de los cuerpos. El nylon irá en la mitad de la hoja para que parezca flotar.

Algo así:

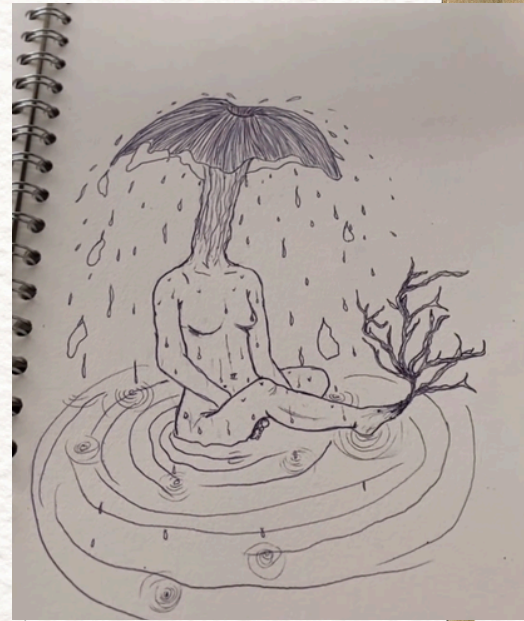
PINTURAS

Antes de hablar de los cuadros que voy a hacer, quiero retomar con estos que hice hace unos meses.

ENERO 13, 2024

**CUERPO NATURALEZA

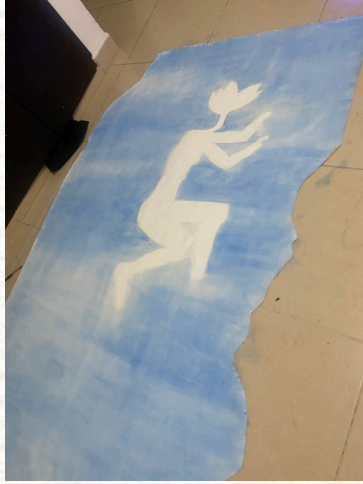
NOVIEMBRE 26, 2024

3.

← Final

2.

← Final

← Final

La relación cuerpo-naturaleza, ahora que reflexiono sobre ello, creo que nace visualmente como una expresión de un sentir específico: la reconexión con lo que uno siempre quiso ser y hacer. Sin embargo, estaba obstruido y bloqueado por las experiencias vividas y por aquellos lugares que reprimieron o cortaron los anhelos más profundos. Es una etapa después del reconocimiento del cuerpo y de todas las preguntas y conversaciones que se tienen alrededor de la propia historia y sueños.

Es también un recordatorio de que, cuanto más nos acercamos a nosotros mismos, más libres somos. La naturaleza es así: silvestre, orgánica, y rompe con todo aquello que intenta dominarla o limitarla.

Hay tres momentos importantes en estas pinturas porque también representan una evolución que viene poco a poco mostrándose. La noche es recogimiento y orden interno; la mañana es claridad que despierta y afirma; el atardecer es expansión cálida donde la fuerza se asienta y se despliega por completo.

MONTAJE

Van colgadas porque son una variación de los seres-mano, pero a diferencia de aquellos, estas figuras ya reconocen su propia forma y el espacio que habitan. Mientras los cuerpos-mano aún no tenían conciencia del lugar que ocupaban, estas nuevas manifestaciones sí se afirman en sí mismas y en su entorno. Rompen ya con ese espacio limitante.

ESCULTURAS

He estado mucho pensando en las esculturas que quiero presentar para mi proyecto. Hasta ahora, he creado tres universos posibles de los cuales puedo tomar ideas ya que tratan mi tema de interés.

1.

MAYO 30, 2024

2.

3.

NOVIEMBRE 17, 2024

MAYO 19, 2024

Por fin defini el material que utilizaré para las esculturas: trabajaré con yeso. Desde que me encontré con este material me ha resultado fascinante. Su capacidad de transformación, adaptación, cuidado y fragilidad me parece increíble. Comienza en polvo; al mezclarse con el agua se vuelve líquido, poco a poco se densifica, luego se solidifica. Durante ese proceso, la temperatura cambia: primero es tibia, sudorosa; luego se calienta, esa calidez se intensifica hasta que finalmente enfría y permanece en su forma.

Utilizaré el yeso como molde y contenido. Es muy interesante porque, al conversar sobre el proceso de la creación de la escultura, me di cuenta de que, aunque se utiliza un molde, no es un molde que reprima, sino que gesta.

Es un molde que se utiliza una sola vez y deja de servir. Es un solo parto que le da camino a una única pieza, irrepetible.

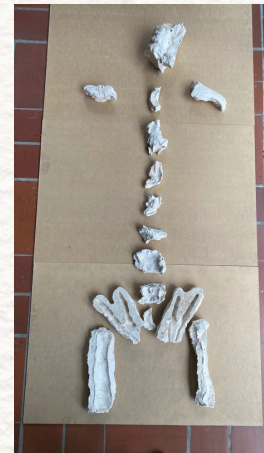
1) MANOS-PIES

Esta escultura la hice para la materia: Taller de escultura. Desde hace mucho tiempo me llevaba preguntando a cerca de cómo representar las manos de una forma que no fuera literal. Me pasé días pensando, haciendo bocetos, viendo mi trabajo, buscando inspiración, pero nada me llegaba. Hasta que llegó una noche en la que pude soñar con ella. Soñé con esta mano unida con pies, lo primero que hice fue dibujarla y traerla al mundo físico en esa clase.

Estas manos a mi me abrieron un camino. Un universo nuevo. Parle pie a mis manos, esa fue una de sus tantas maneras de verlas. La diversión, el permitirme hacer y explorar un camino está implícita en ellas y por eso decidí incluirlas en mi exposición

2) ARBOL-MANO

Del molde de mas manos salió un cuerpo ↗

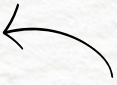
Esta escultura me la había imaginado como si dos manos conformaran un árbol. Una mano abajo, como las raíces y la otra arriba, como las ramas.

Me encantó esta idea porque habla de la rigidez de un cuerpo, de un tronco pero a la misma vez el crecimiento y la expansión que hay en sus extensiones. Además las manos como los árboles, son canales que unen del cielo y la tierra, el medio para esa conexión.

Aunque saqué esta inspiración de las manos, no quise que se entendieran literalmente como manos. Las hice en ese molde porque quiero que tenga una apariencia muy orgánica. Que no parezcan manos, pero tampoco árbol, que sea una mimesis de ambas.

3) MANO-PIE-ABRAZO

Esta fue la escultura que más me demoré en descubrir. Un día estando en un plan con amigos me di cuenta de que me estaba abrazando la mano con el pie, y aunque ya lo hacía antes (siempre me quito los zapatos a donde llego) apenas ese día me daba cuenta. Supe que era la escultura que quería hacer.

Esta escultura representa un gesto de reencuentro con el cuerpo. La mano, símbolo de conciencia y acción, abraza al pie, raíz y sustento, en un acto de cuidado y reconexión.

Fue la única que realicé con alginato, lo decidí así porque quería que el abrazo entre el pie y la mano fuera claro. Eso quizá se podía perder con el otro molde, entonces lo que haré con ésta, es intervenirla un toque para que también tenga ese acabado orgánico de las otras.

MONTAJE

A las tres esculturas me las imagino en un pedestal porque para mí ellas son sagradas, como una trinidad

- mostrar un camino
- conexión de mundos
- reconocimiento de sí

Los pedestales funcionan como una estructura que eleva estas tres piezas y les da un lugar común, pero también individual. Las uso porque estas esculturas dialogan entre sí como una trinidad, no en un sentido religioso sino simbólico: tres formas distintas que, juntas, construyen un mismo proceso vital.

Justificación de tipografía y formato.

Esta bitácora la realicé con esta tipografía y este formato porque, en un principio, mi intención era hacerla de forma análoga: escribir a mano todo mi proceso y pegar fotografías en ella. Sin embargo, cuando supe que debía presentarse en formato digital, decidí adaptarla, procurando conservar esa esencia íntima que tiene una libreta, especialmente las mías, que siempre han sido un espacio muy personal. Desde pequeña escribo en ellas todo lo que me pasa, así que, ¿qué podría ser más íntimo que mi proyecto de grado?

Por eso, esta bitácora funciona como una libreta personal donde me hablo a mi misma sobre mi proceso y mi proyecto, me hago preguntas y reflexiono desde un lugar muy propio. No está pensada como un texto dirigido a otros, aunque sí cuidé su orden y estructura; más que nada, es un espacio de escritura íntima.

RESULTADO

