

EL CUERPO COMO ESPEJO DEL ALMA: AUTORRETRATOS QUE HABLAN

LAURA CAMILA GRANDA
20251287073

AUTORRETRATO PICTÓRICO

LA COLUMNA ROTA (1944) – FRIDA KAHLO

Descripción: Frida se representa con el torso abierto, mostrando una columna jónica rota en lugar de su columna vertebral. Su cuerpo está atravesado por clavos y lleva un corsé de metal. El paisaje seco y agrietado que la rodea refuerza la imagen del sufrimiento.

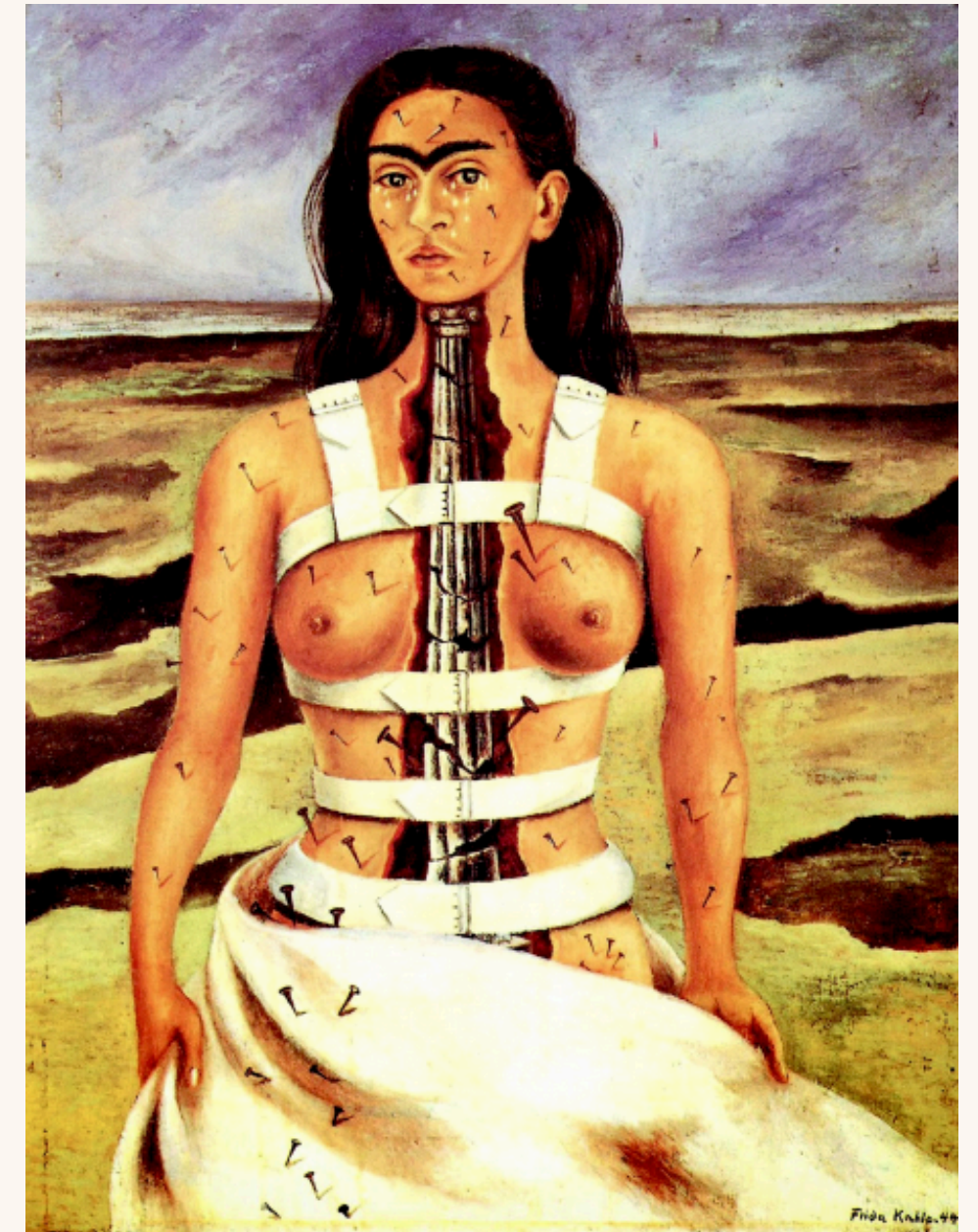
Comentarios:

- Cuerpo como lugar del trauma: Su columna quebrada simboliza su accidente y la fragilidad física.
- Autorretrato del dolor: No busca la belleza sino la verdad corporal y emocional.
- Mirada fija: A pesar del dolor, su rostro es firme; la mirada desafía al espectador, no pide lástima.

Relato/discurso que marcó su cuerpo:

“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”

Frase escrita en su diario. Representa su deseo de trascender el cuerpo quebrado con el arte.

AUTORRETRATO ESCRITO

LADY LAZARUS (1962) – SYLVIA PLATH

Descripción: La autora se compara con Lázaros, el personaje bíblico que resucita. Habla sobre su experiencia con la depresión, el suicidio y su retorno constante desde la muerte simbólica. Se representa como alguien que revive a pesar del dolor.

Comentarios:

- El cuerpo en el texto: Habla de su piel, de ser “pelada” como una cebolla, de la exhibición de su sufrimiento.
- Lenguaje crudo y personal: El poema actúa como un espejo del yo, sin maquillaje, sin suavizar nada.
- Ciclo de muerte y renacimiento: Plath transforma su historia corporal en poesía potente y perturbadora.

Fragmento que marcó su cuerpo:

“Morir / es un arte, como todo. / Yo lo hago excepcionalmente bien.”

Una declaración de control, pero también de pérdida. El cuerpo es el escenario del dolor, pero también del arte.

Lady Lazarus

Sylvia Plath (23-29 October 1962)

I have done it again.
One year in every ten
I manage it--

A sort of walking miracle, my skin
Bright as a Nazi lampshade,
My right foot

A paperweight,
My face a featureless, fine
Jew linen.

Peel off the napkin
O my enemy.
Do I terrify?--

The nose, the eye pits, the full set of
teeth?
The sour breath
Will vanish in a day.

Soon, soon the flesh
The grave cave ate will be
At home on me

And I a smiling woman.
I am only thirty.
And like the cat I have nine times to die.

This is Number Three.
What a trash
To annihilate each decade.

What a million filaments.
The peanut-crunching crowd
Shoves in to see

Them unwrap me hand and foot--

The big strip tease.
Gentlemen, ladies

These are my hands
My knees.
I may be skin and bone,

Nevertheless, I am the same, identical
woman.
The first time it happened I was ten.
It was an accident.

The second time I meant
To last it out and not come back at all.
I rocked shut

As a seashell.
They had to call and call
And pick the worms off me like sticky
pearls.

Dying
Is an art, like everything else.
I do it exceptionally well.

I do it so it feels like hell.
I do it so it feels real.
I guess you could say I've a call.

It's easy enough to do it in a cell.
It's easy enough to do it and stay put.
It's the theatrical

Comeback in broad day
To the same place, the same face, the
same brute
Amused shout:

AUTORRETRATO PERFORMATIVO / EN VIDEO

THE ARTIST IS PRESENT (2010) – MARINA ABRAMOVIĆ

Descripción: La artista se sienta en silencio en una silla durante horas, todos los días durante tres meses en el MoMA. Invita a los visitantes a sentarse frente a ella, sin hablar, simplemente mirándola a los ojos..

Comentarios:

- El cuerpo como presencia: El cuerpo no representa nada, es el autorretrato. Su resistencia física, su mirada, su cansancio, son el contenido.
- Relación con el otro: La identidad se revela en la conexión emocional con los espectadores. Muchos lloran, ella también.
- Silencio como discurso: Habla sin palabras. El silencio es profundo, lleno de historia y cuerpo.

Discurso que marcó el cuerpo:

“El dolor cambia a las personas, pero también las transforma.”

Frase dicha por Abramović. Ella convierte el dolor en materia artística, y su cuerpo es el canal directo de esa transformación.

CONCLUSIÓN

Estos autorretratos no solo muestran una imagen del yo, sino que atraviesan el cuerpo: lo muestran herido, transformado, o presente en su vulnerabilidad y fuerza. Los relatos y discursos que los acompañan también cargan simbólicamente el cuerpo, como cicatrices narrativas o marcas invisibles.

El autorretrato, entonces, se convierte en un acto de valentía, de autoindagación y de reconstrucción personal.

