

UMCE
el poder transformador de la educación

**FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES**

Cuerpos intervenidos: Propuesta artística interactiva para abordar las representaciones visuales del cuerpo humano

**SEMINARIO DE TÍTULO - PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR/A DE ARTES VISUALES**

Alumno
Esteban Contreras Moya

Profesora Guía
Francisca García Barriga

SANTIAGO, 2024

UMCE
el poder transformador de la educación

FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

Cuerpos intervenidos: Propuesta artística interactiva para abordar las representaciones visuales del cuerpo humano

SEMINARIO DE TÍTULO - PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR/A DE ARTES VISUALES

Alumno

Esteban Contreras Moya

Profesora Guía

Francisca García Barriga

SANTIAGO, 2024

Autorizado para

Sibumce Digital

Resumen

Este proyecto surge de la necesidad de cuestionar las representaciones normativas del cuerpo humano desde la educación artística, proponiendo una serie de láminas de anatomía interactiva con un enfoque inclusivo, que permita visibilizar la diversidad corporal y de género, desafiando las estructuras tradicionales que han perpetuado exclusiones y estereotipos. ¿Cómo influyen las representaciones anatómicas normativas en la percepción de la diversidad? y ¿Qué estrategias visuales pueden facilitar una educación inclusiva? La metodología integra investigación documental y crítica, entrevistas a personas con experiencias corporales diversas y experimentación material para desarrollar láminas interactivas. Estas se presentarán como un recurso didáctico que fomente el aprendizaje multisensorial y el autodescubrimiento, invitando a los usuarios a intervenir y construir nuevas narrativas corporales. En términos generales se busca validar la hipótesis de que un recurso anatómico alternativo puede transformar las percepciones estandarizadas, promoviendo un aprendizaje más equitativo con una herramienta viva de inclusión y autoexploración.

Palabras claves:

Autodescubrimiento, Visualidad interactiva, Disidencia corporal, Educación artística, Anatomía humana.

Abstract

This project arises from the need to question and expand the normative representations of the human body through artistic education, proposing a series of interactive anatomical plates with an inclusive approach to highlight bodily and gender diversity. It challenges traditional structures that have perpetuated exclusions and stereotypes. How do normative anatomical representations influence perceptions of diversity? And what visual strategies can facilitate inclusive education? The methodology combines documentary and critical research, interviews with individuals with diverse bodily experiences, and material experimentation to develop interactive plates. These will be presented as an educational resource that fosters multisensory learning and self-discovery, inviting users to intervene and construct new bodily narratives. Broadly, the project seeks to validate the hypothesis that an alternative anatomical resource can transform standardized perceptions, promoting more equitable learning through a living tool for inclusion and self-exploration.

Keywords

Self-discovery, Interactive Visuality, Bodily dissent, Artistic education, Human anatomy.

Índice

● I.- Introducción.	4
● II.- Imaginarios corporales: Visualizando la diversidad.	7
1) Discursos, poder y alternativas inclusivas en la representación anatómica.	7
2) Entrevista/encuesta: Contexto y selección del grupo de estudio.	9
3) Desarrollo de la parte cualitativa de las entrevistas.	12
4) Desarrollo del ejercicio de dibujo como herramienta complementaria en la entrevista.	13
5) Herramienta: entrevista/encuesta	15
6) Análisis de la visualidad en publicaciones de anatomía humana y su problematización en torno a representaciones normativas.	18
7) Enfoques estéticos y éticos para el desarrollo del proyecto.	19
● III.- Anatomías en construcción: Trazos de un proceso creativo.	22
1) La ingeniería del papel: Pop-up, collage y mecánicas en la exploración de la anatomía no normativa.	22
2) Páginas en movimiento: Desarrollo de láminas interactivas para el diseño anatómico.	25
3) Del bisturí al pixel: Exploración estética y tecnología en el diseño de una anatomía inclusiva.	33
● IV.- Proyecciones	40
● V.- Referencias citadas	41

I. Introducción

Más allá del ámbito de la educación artística o científica, la representación visual del cuerpo humano ha sido históricamente definida por una tendencia de modelos normativos que limitan la comprensión de su verdadera diversidad. Es en este contexto que la ilustración anatómica cuyo gran poder comunicativo había sido ya ensayada en el siglo XVI, a través de una puesta en escena teatralizada, se convirtió desde la edad moderna, en un agente imprescindible de comunicación. Al margen del conocimiento estrictamente anatómico, se le atribuye un valor simbólico que ponía la imagen de la ciencia al servicio de discursos morales, éticos, religiosos, metafísicos, políticos, etc. (López 2018, p.29). La ilustración anatómica y otros modelos estandarizados como la publicidad, suelen excluir las variaciones en forma, género y expresión, presentando una visión reduccionista que no refleja la rica variedad de las identidades corporales. En la actualidad, estas representaciones normativas del cuerpo no solo influyen en la educación, sino que también en la percepción de la realidad, por ello perpetúan desigualdades sociales, al reforzar estereotipos y exclusiones que afectan a quienes no se ajustan a estos modelos. La estandarización del cuerpo idealizada en medios, publicidad y educación, contribuye a la marginalización de identidades diversas y a la internalización de percepciones negativas sobre el propio cuerpo. Este proceso tiene un impacto directo en la salud mental y en la auto-aceptación, especialmente entre jóvenes en desarrollo que buscan encajar en moldes rígidos y limitantes.

Desde una perspectiva artística, la visión normativa del cuerpo limita la exploración creativa y la expresión de identidades diversas. El arte, que podría ser un espacio de libre expresión y cuestionamiento, se ve restringido por estas concepciones conservadoras, impidiendo la representación de una pluralidad social. A su vez en el ámbito pedagógico, la persistencia de estos modelos normativos impide un aprendizaje inclusivo y equitativo. Las instituciones educativas, al basarse en representaciones anatómicas estandarizadas, no solo fallan en representar la diversidad corporal, sino que también perpetúan un enfoque excluyente y discriminatorio, que por ende genera un ambiente de aprendizaje que refuerza la normatividad y desincentiva el reconocimiento y la valoración de las diferencias propia de los grupos humanos. Y es desde este punto que emergen como vorágines las preguntas: ¿Cómo afectan las representaciones anatómicas normativas a la comprensión y aceptación de las identidades corporales diversas? y ¿Cuál es la importancia del autodescubrimiento y la autoexpresión en el desarrollo de una identidad personal auténtica, especialmente en contextos donde las normas corporales tradicionales limitan la diversidad?

El cuerpo, vasto territorio de identidades y experiencias, merece ser explorado más allá de los límites impuestos por la norma. Imaginar una anatomía humana que celebre su diversidad es abrir caminos hacia una educación que no solo enseña, sino que transforma. Este proyecto propone (OG) desarrollar una serie “Láminas de anatomía interactiva”, físicas y digitales, usando dibujo e IA, pensadas como material didáctico para la escuela, como un acto de resistencia creativa y como un proceso de obra artística. Mediante distintos mecanismos visuales y en papel, este proyecto artístico-educativo podrá fomentar el autodescubrimiento y la autoexpresión en escolares, proporcionando un espacio lúdico y reflexivo sobre el cuerpo

humano. El carácter interactivo de este proyecto radica en la posibilidad de que el lector modifique y personalice las láminas de anatomía, incluyendo opciones de intervención como capas superpuestas, recortes, rotación de elementos y adhesión de ilustraciones y materiales.

Como hipótesis, se establece que el cuerpo se reinventa, desafía estereotipos y revela su infinita capacidad de ser y significar, que permitiría fomentar una actualización o renovación de los recursos de anatomía educativa hacia modelos que incluyan la diversidad corporal y de género. Parte de la propuesta es que este tipo de material puede generar un impacto y transformar la percepción de los estudiantes, fomentando una educación más inclusiva, La intervención creativa y crítica en unas láminas de anatomía interactiva, concebida como una obra artística, fomentará el autodescubrimiento y la autoexpresión, proporcionando un espacio lúdico y reflexivo para que las que identidades no normativas puedan explorar y resignificar sus corporalidades, desafiando así las representaciones tradicionales de la anatomía humana. Además la implementación de recursos pedagógicos que visibilicen la diversidad corporal en la educación artística tendrá un impacto transformador, desafiando las limitaciones de los modelos anatómicos tradicionales y promoviendo una educación más inclusiva, que respete y valore la diversidad de identidades y corporalidades, facilitando un aprendizaje más equitativo y comprensivo.

Repensar el cuerpo es repensar el aprendizaje. Este trabajo busca transformar una herramienta educativa en un lienzo inclusivo, donde la diversidad corporal y de género se celebre como parte fundamental del acto de enseñar y crear. Como objetivo general se propone analizar y cuestionar las representaciones normativas del cuerpo humano en la educación artística mediante la creación de láminas con un enfoque inclusivo, destinadas a un libro de anatomía, que visibilice la diversidad corporal y de género, con el fin de desarrollar un elemento didáctico interactivo que aborde esta problemática. Para alcanzar el objetivo general, se desglosan una serie de objetivos específicos que orientan y enriquecen el proceso creativo y pedagógico del proyecto: primero, investigar las representaciones normativas del cuerpo humano en la educación artística y científica, con el fin de identificar los elementos que perpetúan la exclusión de corporalidades diversas; recopilar percepciones personales de personas con diversos contextos corporales mediante entrevistas, con el fin de recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre sus percepciones personales de la corporalidad y las influencias sociales, para así obtener ideas claves que informen y orienten el desarrollo de este libro de anatomía humana que busca visibilizar la diversidad corporal y de género; Finalmente el explorar y experimentar con diversos materiales para la producción de imágenes de la propuesta; y finalmente, integrar la investigación teórica sobre técnicas de construcción didáctica interactiva, con el fin de desarrollar elementos adecuados para un libro de anatomía que visibilice la diversidad.

Este trabajo se propone producir láminas interactivas, para una posterior creación de un libro de anatomía humana, que desafíe las representaciones corporales normativas a través de un enfoque artístico-educativo, dirigido a visibilizar la diversidad corporal y promover el autodescubrimiento y la autoexpresión en identidades no normativas. Esta interacción puede permitir que cada persona explore su percepción del cuerpo a partir de la diversidad y la

pluralidad de identidades, promoviendo un enfoque inclusivo en la representación de lo anatómico. Además, la posibilidad de intervenir las láminas físicas, puede transformar la relación con el material, facilitando una reflexión activa sobre las propias corporalidades.

Los personajes de las láminas no siguen un único estándar de proporciones o características físicas, sino que presentan diversidad en sus formas y volúmenes, generando un espacio para la identificación y la reinterpretación personal. En conjunto, estas características de interacción buscan generar un diálogo introspectivo en el usuario, propiciando una percepción más amplia e inclusiva del cuerpo que fecunde una crítica a los estereotipos y promueva una mayor aceptación y respeto por la diversidad corporal.

Este proyecto se apoya en la experimentación artística con maquetas editoriales, una investigación bibliográfica y teórica sobre la representación corporal, diversidad anatómica y pedagogía artística, con el fin de proporcionar las referencias que posibiliten la construcción de una propuesta innovadora. Paralelamente a esto se irá desarrollando los prototipos y maquetas de las láminas interactivas para el libro, experimentando con formatos y materiales que permitan la intervención creativa, como hojas translúcidas, materiales recortables y elementos propios del lenguaje del collage y del pop-up, para refinar sus elementos interactivos. Además, se realizarán entrevistas con personas que representen una relación con la diversidad en cuanto a las identidades corporales tradicionales, obteniendo así una retroalimentación directa que enriquezca la propuesta, ajustándose a las necesidades y experiencias reales. Finalmente de la misma manera simultánea a todo el proyecto, se buscará llevar a cabo visitas a algunas entidades que promueven la concientización sobre la diversidad de género o que traten sobre estudios de anatomía humana, con el objetivo de recoger perspectivas prácticas que garanticen la relevancia del libro en la promoción de la inclusión y la diversidad corporal, asegurando que el proyecto contribuya significativamente a los desafíos contemporáneos en la educación artística y la concientización social.

II. Imaginarios corporales: Visualizando la diversidad

Discursos, poder y alternativas inclusivas en la representación anatómica

El recorrido de este trabajo inicia adentrándose en la exploración crítica de las representaciones normativas del cuerpo humano, con un enfoque particular en cómo estas representaciones han sido construidas y perpetuadas a través de prácticas sociales, políticas y culturales. El análisis se basa en tres perspectivas teóricas clave: la producción material del cuerpo y la subjetividad, el poder del discurso en la construcción de identidades, y la influencia de los estándares de belleza en la percepción corporal.

La producción material del cuerpo y la subjetividad no es una cuestión meramente biológica; es una construcción social que responde a las condiciones materiales de cada época. Como señala Judith Butler, reinterpretando las ideas de Wittig y Foucault.

A su manera, Wittig y Foucault se han preguntado por las condiciones materiales de producción de la subjetividad humana, dicho de otro modo, por las condiciones materiales de producción del sujeto de la sexualidad moderna. Reconocemos aquí la inversión de la cuestión kantiana que iniciaron ya Nietzsche y Marx. La pregunta no es ¿Cuáles son las condiciones trascendentales de posibilidad de la subjetividad humana?, sino, más bien: ¿Cuáles son las condiciones materiales de producción del cuerpo moderno?. (Córdoba 2005, p. 121).

Este enfoque invita a cuestionar cómo las nociones de normalidad y anormalidad han sido construidas y cómo estas construcciones influyen en nuestra percepción del cuerpo. El discurso juega un papel crucial en la forma en que entendemos y categorizamos los cuerpos. Los términos que utilizamos para definirnos y definir a otros no solo reflejan, sino que también configuran las realidades sociales y las relaciones de poder. Como se menciona en *Salud feminista: soberanía de los cuerpos, poder y organización*:

El discurso -incluidos los términos que utilizamos para denominar(nos)- tiene la capacidad de intervenir sobre la realidad y las relaciones de poder que la marcan. Y, en ese sentido, poder auto-denominarse como colectivo (y denominar a otros) es una forma de privilegio. El tipo de desigualdad social más insidiosa, el tipo de privilegio más difícil de retar, ocurre cuando un grupo dominante está tan profundamente establecido como el grupo 'normal' o 'estándar' que no tiene nombre específico, no tiene etiqueta alguna. Los miembros de dicho grupo son simplemente considerados 'gente normal', 'gente sana' o 'gente' a secas (Pérez 2019, p. 45).

Este análisis es fundamental para entender cómo las representaciones anatómicas han excluido a las identidades no normativas, perpetuando su marginalización e invisibilización.

En cuanto a la influencia de los estándares de belleza en la percepción corporal, la imagen corporal y los estándares de belleza han sido históricamente manipulados para perpetuar ideales inalcanzables, vinculando el éxito social con la conformidad a estos ideales. En el libro *Insatisfacción Corporal: Dismorfia Muscular, Trastornos de la Conducta Alimentaria y Disforia de Género*, se destaca que:

La preocupación excesiva por la imagen corporal no es exclusiva de nuestros días. Cada periodo de la historia cuenta con sus propios estándares de belleza y como consecuencia de esto, la imagen corporal está influida por diferentes aspectos socioculturales, biológicos y ambientales... Durante muchos años, la imagen corporal se ha relacionado con el éxito social y los medios de comunicación han ayudado a difundir los estándares de la mujer y la belleza masculina, a menudo mostrando cuerpos irreales (Alcón 2015, p.17).

Este enfoque revela cómo la imposición de estos estándares ha generado una preocupación excesiva por la imagen corporal, lo que no solo afecta a la autoestima y la salud mental, sino que también refuerza normas restrictivas sobre lo que constituye un cuerpo aceptable. En un estudio desarrollado por la Universidad Indoamérica en cuanto a la disforia corporal en niños y adolescentes en el texto *Diseño de un proyecto gráfico para la prevención del desarrollo del Trastorno Dismórfico Corporal en los estudiantes del colegio "Santa María Eufrasia"*.

“El Trastorno Dismórfico Corporal (TDC) es un trastorno de salud mental que afecta especialmente a los adolescentes, quienes están expuestos constantemente a las imágenes y estándares de belleza idealizados que circulan en las redes sociales. Al ser esta una enfermedad silenciosa relacionada con la autoestima; su desestimación y falta de información sobre los daños físicos, fisiológicos y psicológicos que pueden llegar a causar, ha emergido como un problema que requiere atención y tratamiento” (Lincango 2023, p. 17).

Las representaciones normativas del cuerpo humano son construcciones sociales que responden a condiciones materiales específicas, moldeadas por discursos de poder y perpetuadas a través de estándares de belleza. Este análisis crítico no solo invita a reflexionar sobre estas representaciones, sino que también propone la creación de alternativas pedagógicas y artísticas que promuevan la diversidad y la inclusión. A través de la deconstrucción de los modelos anatómicos tradicionales y la propuesta de nuevas formas de representación, este proyecto busca contribuir a una mayor aceptación y visibilidad de identidades diversas, fomentando una sociedad más equitativa y consciente de la riqueza de la diversidad corporal, en conclusión “El cuerpo no es una cosa, es una situación: es nuestra comprensión del mundo y el boceto de nuestro proyecto” Simone de Beauvoir (Buffone, 2018).

Entrevista/encuesta: Contexto y selección del grupo de estudio.

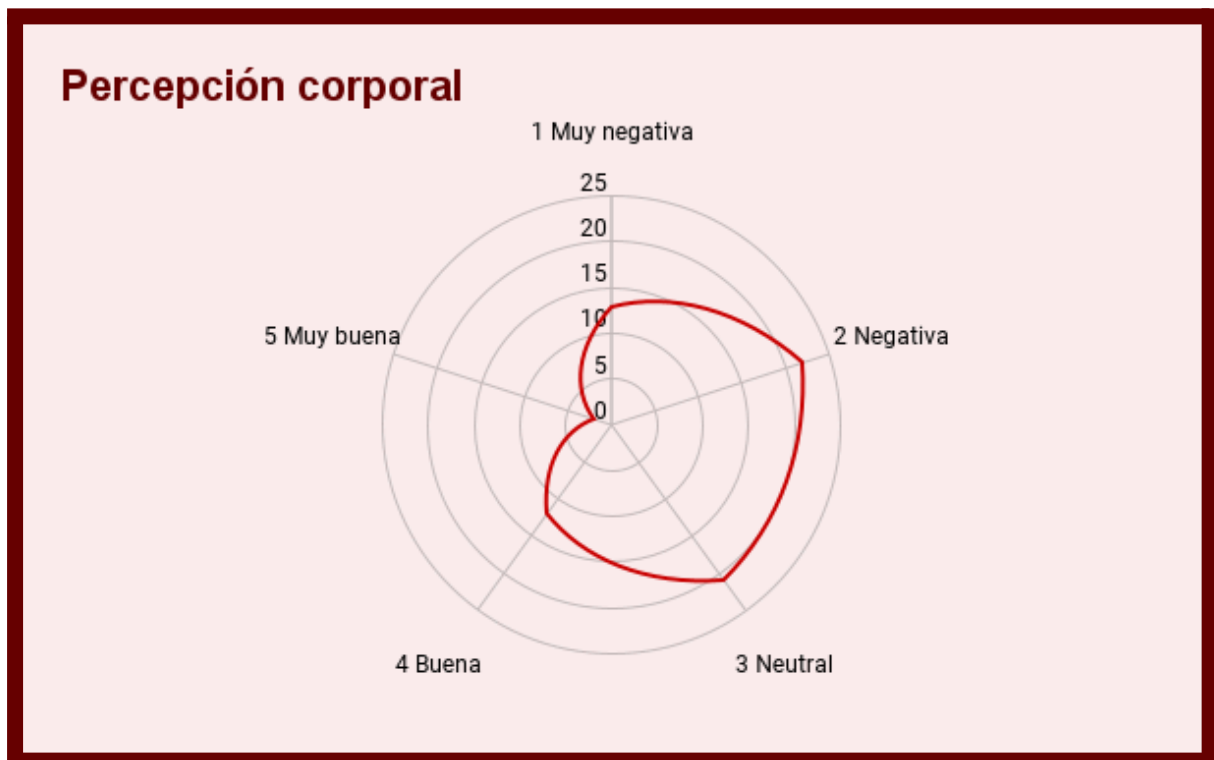
El proceso de entrevistas y encuestas constituyó un paso inicial clave en el desarrollo de esta tesis, ya que permitió enmarcar de manera concreta la problemática de la corporalidad no normativa y su representación en la educación artística. Se diseñó un estudio con enfoque exploratorio, dirigido a una muestra representativa y diversa que abarcara experiencias corporales y conocimientos relevantes respecto a la percepción y expresión de cuerpos diversos. Para ello, se seleccionó un grupo de diez personas, considerado un grupo mínimo representativo, que posibilitara una profundidad en los datos sin perder la capacidad de análisis cualitativo y cuantitativo. Dado el propósito de esta investigación, se procuró una selección rigurosa y estructurada de los participantes, priorizando que cada entrevistado tuviera una relación significativa con las temáticas de estudio. Así, la composición de este grupo estuvo balanceada entre profesionales expertos en ámbitos relacionados y personas con

vivencias corporales no normativas, con el objetivo de abordar la problemática desde múltiples perspectivas.

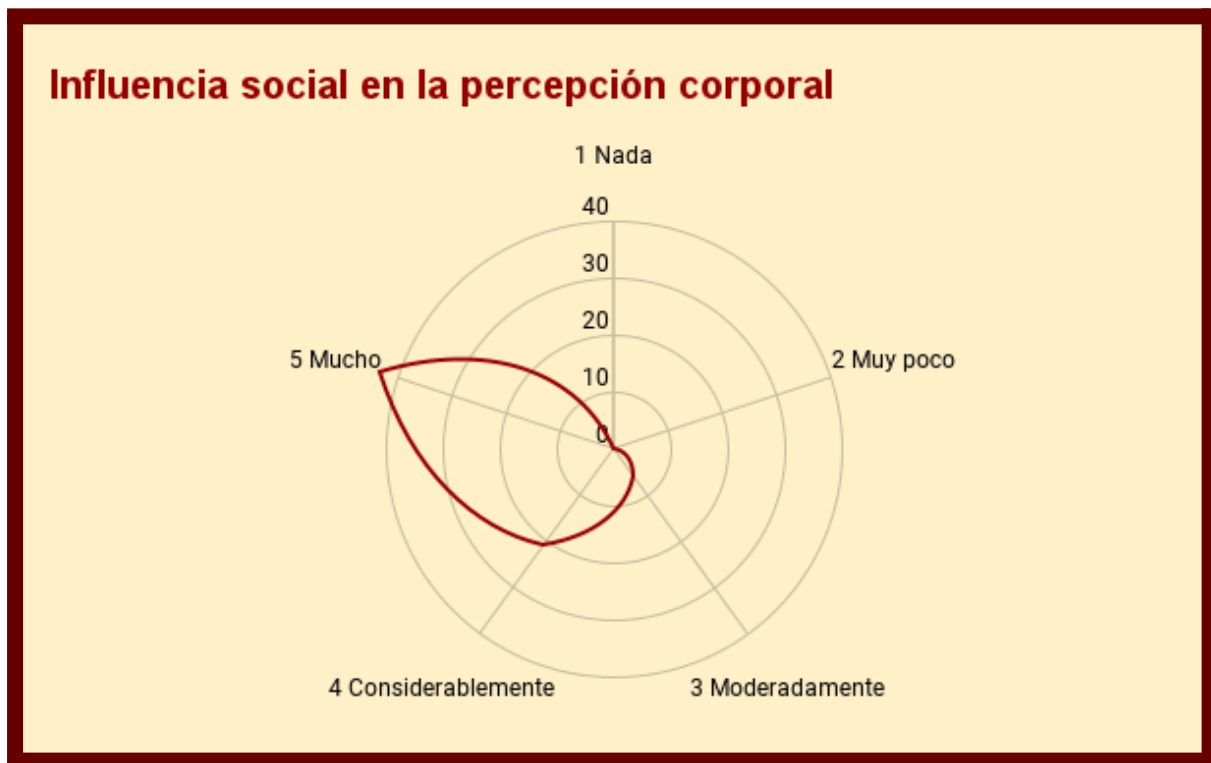
Por una parte, se entrevistó a profesionales que, desde su práctica diaria, abordan y analizan conceptos vinculados a la percepción y representación del cuerpo. Este subgrupo incluyó psicólogos, sociólogos, profesores de educación física y profesores de educación artística, quienes aportaron una comprensión de cómo los estereotipos corporales y las normas anatómicas se reflejan y consolidan en contextos sociales y educativos. Sus perspectivas permitieron contextualizar la problemática en un marco profesional e institucional, ofreciendo observaciones sobre cómo se percibe y trata la diversidad corporal en sus respectivas áreas. Por otro lado, el grupo incluyó personas que han experimentado situaciones corporales que escapan de las normativas convencionales. Estas experiencias personales enriquecieron la investigación al brindar perspectivas desde la vivencia directa, ofreciendo una visión sobre la relación entre el cuerpo propio y la percepción social. Este subgrupo incluyó a personas con trastornos alimenticios, personas con sobrepeso y bajo peso, individuos con diversidad funcional (Personas en situación de discapacidad), personas que han pasado por cirugías gástricas para reducción de peso, así como miembros de la comunidad LGBTIQ+, particularmente personas en transición de género y personas no binarias. Estas experiencias aportaron testimonios valiosos sobre la interacción entre los ideales corporales, la autoimagen y los procesos de aceptación y transformación personal. La búsqueda de este enfoque diverso no solo enriqueció el análisis de las representaciones y percepciones del cuerpo, sino que también permitió fundamentar el desarrollo del material pedagógico y que este promueva una representación más inclusiva y realista de los cuerpos.

Se estructuró la parte cuantitativa de la encuesta en dos secciones diferenciadas. En la primera sección, el enfoque se centró en explorar la relación personal de cada entrevistado con su cuerpo, en el contexto de las presiones sociales en cuanto al uso predominante de los cuerpos normativos y los estándares corporales que se esperan de estos, particularmente en las representaciones normativas presentes en los modelos de anatomía. En la segunda sección se indagó en la percepción de los entrevistados sobre la necesidad de un cambio en el paradigma actual de representación de los cuerpos, evaluando sus reflexiones sobre el impacto de las representaciones anatómicas tradicionales y la posibilidad de modelos más inclusivos y diversos.

Primera sección: Relación personal y percepción del cuerpo bajo constructos sociales.

La primera parte de la encuesta evaluó el grado en que los entrevistados sienten presión social respecto a sus cuerpos, especialmente en relación con la normatividad anatómica. Las respuestas se categorizaron en cinco dimensiones de percepción, que iban desde “Muy negativa” hasta “Muy buena.” Los resultados obtenidos reflejan una inclinación notable hacia percepciones negativas, destacándose las respuestas “Negativa” como la opción predominante y, en menor medida, las respuestas “Neutral.” Más abajo en la escala, las opciones de “Muy negativa” y “Buena” tuvieron una menor cantidad de votos, mientras que la categoría de “Muy buena” no recibió ninguna respuesta, lo que denota una tendencia desfavorable en las percepciones corporales bajo las presiones de los paradigmas normativos. Estos resultados sugieren que la mayoría de los entrevistados siente una influencia social considerable que afecta su relación con sus cuerpos, generando un impacto mayormente negativo.

En la segunda sección, la encuesta se orientó a evaluar la percepción de los entrevistados sobre la necesidad de modificar el paradigma tradicional en la representación de cuerpos en anatomía. Las respuestas se organizaron nuevamente en cinco niveles, desde “Nada” hasta “Mucho,” permitiendo medir el grado de urgencia que los entrevistados atribuían a esta necesidad de cambio. Los resultados en esta sección mostraron una inclinación aún más marcada hacia la necesidad de transformación. La mayoría de las respuestas se concentraron en la opción de “Mucho,” evidenciando un consenso casi unánime entre los participantes sobre la urgencia de revisar y cambiar las representaciones anatómicas tradicionales. De manera secundaria se observó una leve inclinación hacia las respuestas de “Considerablemente” y en menor medida hacia “Moderadamente,” mientras que las opciones de “Muy poco” y “Nada” no obtuvieron ningún voto, lo que refuerza la percepción colectiva de que es crucial adoptar un enfoque más inclusivo en la representación corporal.

Estos datos, en conjunto, proporcionan una perspectiva clara sobre el impacto negativo de las normativas corporales tradicionales en los participantes y subrayan la demanda urgente de un cambio en los paradigmas de representación corporal en el ámbito de la anatomía educativa. La inclinación de los participantes hacia percepciones desfavorables respecto a sus cuerpos bajo la presión de los estándares anatómicos normativos indica un impacto profundo de estas representaciones en la autopercepción y bienestar de los individuos. Paralelamente, el consenso sobre la urgencia de revisar y diversificar estos modelos subraya la pertinencia de explorar representaciones anatómicas que incluyan una mayor diversidad corporal y de género. Los resultados confirman no solo la relevancia de cuestionar los modelos anatómicos tradicionales, sino también el valor de proporcionar a los estudiantes un recurso pedagógico inclusivo que promueva la autoexpresión y el autodescubrimiento.

Desarrollo de la parte cualitativa de las entrevistas

La fase cualitativa de las entrevistas fue diseñada para verificar y profundizar en los hallazgos de la sección cuantitativa, ofreciendo a los participantes un espacio más personal en el cual expresar, en sus propias palabras, cómo la presión de los modelos anatómicos normativos afecta sus percepciones corporales y emociones. A través de estas entrevistas, se buscó explorar las experiencias individuales y sus implicaciones emocionales, vinculando estas vivencias con las normas estructurales impuestas sobre los cuerpos por la sociedad. Las declaraciones de los entrevistados revelaron un impacto significativo y muchas veces negativo en sus estados emocionales y su autoimagen, como ilustran las siguientes citas:

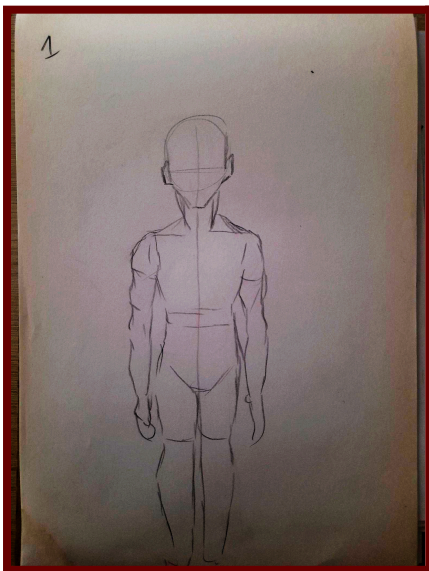
- “Me genera angustia y dismorfia corporal.”
- “Emocionalmente me hace sentir insegura y poco atractiva.”
- “Gatilló TCA” (Trastorno de la Conducta Alimentaria).
- “Afecta un poco mi autoestima y confianza a la hora de usar prendas de vestir.”
- “Siento que existe un canon al cual nunca llego.”
- “Siento que se ejerce una exigencia con los roles femeninos en cuanto a su cuerpo.”
- “Me ha afectado porque al hacer ejercicio se ha vuelto un mandato ineludible; me siento encadenado a la norma.”
- “No encajo.”

Estas respuestas reflejan la fuerte relación entre las representaciones normativas del cuerpo y la autopercepción, evidenciando el impacto psicológico de las presiones sociales sobre la imagen corporal. Además, esta parte cualitativa se enfocó en identificar áreas específicas de los diseños anatómicos tradicionales que podrían ser problemáticas o limitantes en su representación. Los entrevistados destacaron aspectos como la falta de inclusión de vello corporal que, a pesar de ser natural, suele omitirse en función de los ideales estéticos. También se mencionó la representación limitada de la anatomía del rostro, en la cual ciertos estándares de belleza parecen estar sobre impuestos, influyendo en la percepción y valoración de los rasgos faciales propios. Por otro lado, la entrevista también permitió recoger sugerencias sobre cómo abordar los diseños de las láminas desde una perspectiva creativa y teórica. Entre las recomendaciones, los participantes subrayaron la importancia de incluir texturas que inviten a la interacción y reflejen la diversidad de los cuerpos, así como la integración de textos que acompañen las imágenes, ofreciendo contextos y reflexiones sobre la inclusión y la diversidad corporal.

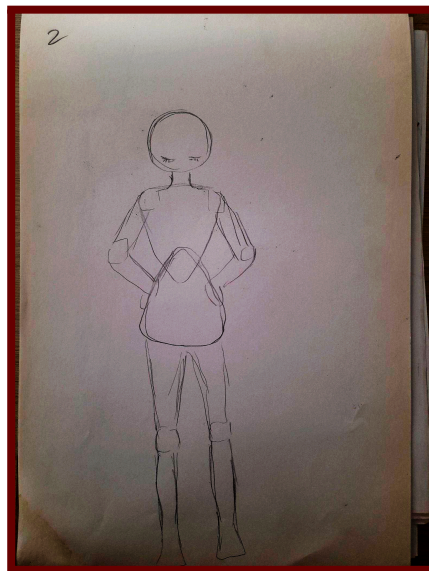
Es importante destacar que varias ideas ya contempladas en el proyecto fueron mencionadas con entusiasmo por los entrevistados, reforzando la pertinencia y validez de las decisiones plásticas y conceptuales tomadas hasta ahora. Este respaldo, unido a las nuevas perspectivas obtenidas, fortalece la dirección creativa del proyecto y valida la necesidad de un cambio en beneficio de una comprensión y valoración más amplia de las identidades corporales.

Desarrollo del ejercicio de dibujo en la entrevista

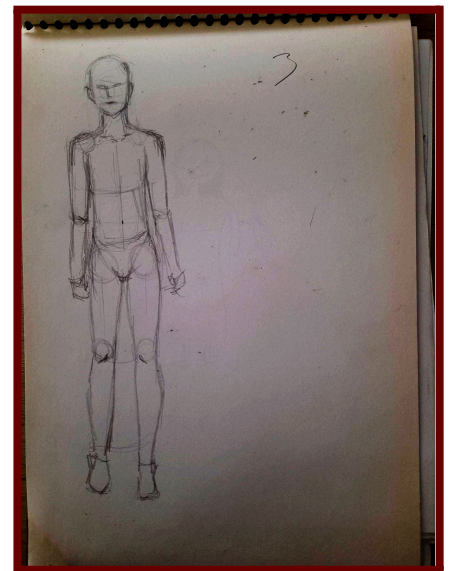
Como parte del proceso de entrevista, se implementó un ejercicio de dibujo previo, con la instrucción simple de “dibujar un cuerpo humano”. Esta actividad buscaba explorar cómo los entrevistados perciben y representan la corporalidad, dejando de lado las influencias directas del cuestionario. Se observó que la mayoría de las personas, independientemente de su experiencia artística, tendía a dibujar figuras que incluían características propias, en términos de género o detalles físicos y psicológicos, impregnando así el dibujo con elementos subjetivos, como si estuvieran representando un “superyó” en una figura neutra. Además, emergió un patrón de simbolismos estandarizados en los dibujos donde los entrevistados recurrían a convenciones visuales ampliamente aceptadas, pero no siempre alineadas con la realidad de los cuerpos. Por ejemplo, al igual que al pedir a alguien que dibuje un sol, generalmente se recurre a un círculo con una “carita feliz” o a una estrella de cinco puntas para representar una estrella, las personas tienden a resolver el dibujo de un cuerpo humano mediante formas y símbolos culturalmente construidos que obedecen a cánones o estereotipos. Esta tendencia fue observada tanto en personas con experiencia en dibujo como en aquellas sin formación artística, indicando que la representación de los cuerpos se realiza en función de ciertos arquetipos, adquiridos socialmente, se vuelven convenciones visuales. Estos hallazgos sugieren que las personas no solo perciben, sino que también reproducen cuerpos de acuerdo con las imágenes y normas enseñadas sobre lo que “debe ser” un cuerpo humano, mostrando cómo los patrones normativos de representación afectan profundamente tanto la percepción como la autoexpresión.

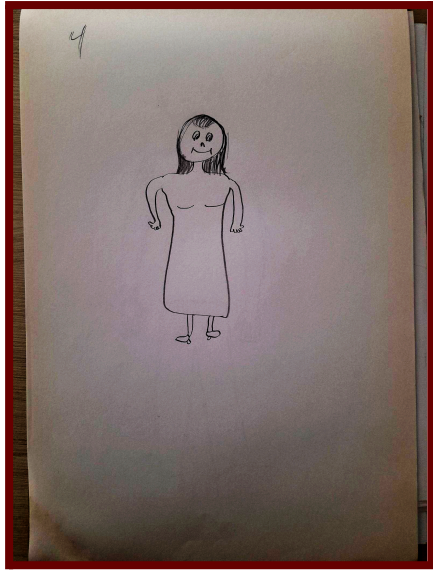
[1]

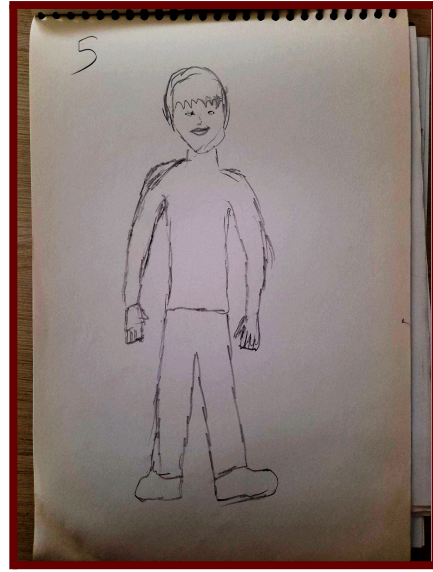
[2]

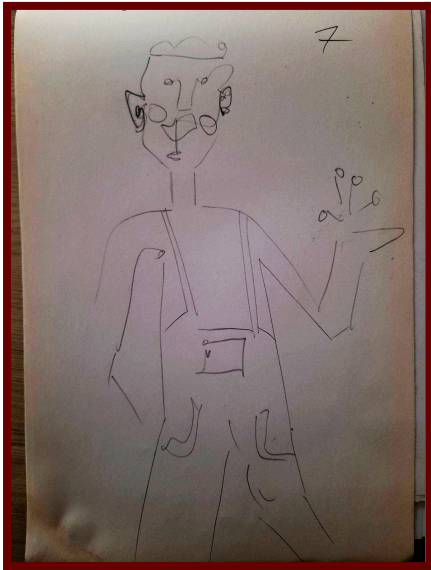
[3]

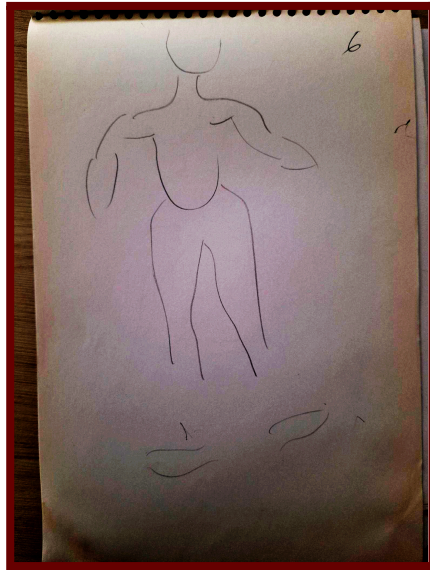
[4]

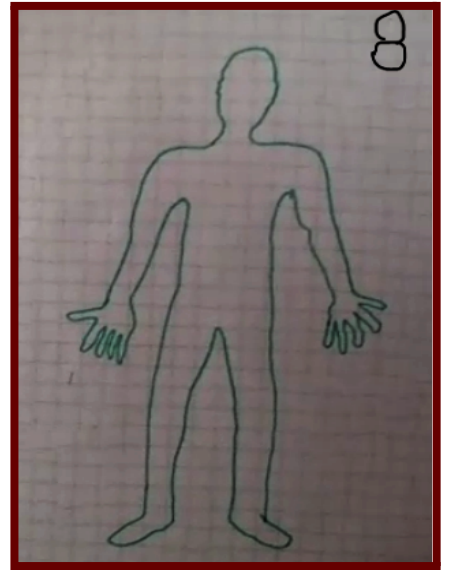
[5]

[6]

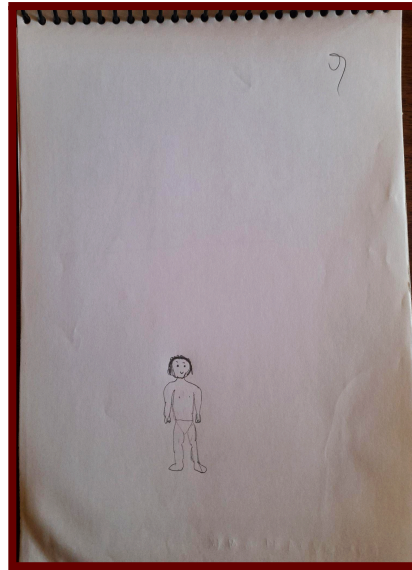
[7]

[8]

[9]

[10]

[1] al [10] Registro fotográfico de los dibujos desarrollados en las entrevistas. Registro propio, 2024.

Herramienta, Entrevista/encuesta.

Instrucciones:

Esta entrevista/encuesta tiene como objetivo comprender mejor cómo las personas perciben y experimentan su cuerpo, así como explorar cómo los estereotipos y normas sociales han afectado su relación con su corporalidad. Las preguntas están diseñadas para ser respondidas por personas de diferentes realidades corporales y de identidad. Se busca recolectar información para la creación de un recurso educativo inclusivo y representativo de la diversidad corporal.

Datos Generales (Opcional):

- Edad:
- Género:
- Ocupación:
- Situación corporal actual (Por ejemplo: ¿Estás pasando por una transición de género?, ¿Tienes alguna condición de salud que afecte tu cuerpo?, ¿Te consideras dentro de un estándar normativo corporal?, etc.):
- Podrías dibujar un cuerpo humano:

Percepción corporal.

- 1) ¿Cómo describirías tu relación actual con tu cuerpo?
1) Muy negativa, 2) Negativa, 3) Neutral, 4) Buena, 5) Muy buena.
- 2) ¿Has sentido que la sociedad tiene expectativas específicas sobre cómo debería verse un cuerpo? Si es así, ¿cómo te ha afectado esto? _____
1) Siempre, 2) Casi siempre, 3) Un poco, 4) Casi nunca, 5) Nunca.
- 3) ¿Qué tan satisfecho/a te sientes con tu cuerpo en comparación con los estándares de belleza que promueve la sociedad?
1) Muy incómodo/a, 2) Incómodo/a, 3) Indiferente, 4) Cómodo, 5) Muy cómodo.
- 4) ¿Qué tan aceptado/a te sientes en espacios públicos (trabajo, estudios, actividades recreativas) debido a las características de tu cuerpo?
1) Nada, 2) Casi nada, 3) Lo suficiente, 4) Aceptado, 5) Muy aceptado.
- 5) ¿Has tenido que modificar o ocultar aspectos de tu corporalidad para evitar juicios o discriminación en espacios educativos o sociales?
1) Siempre, 2) Casi siempre, 3) Algunas veces, 4) Casi nunca, 5) Nunca.
- 6) ¿Qué tan representado/a te sientes por las imágenes del cuerpo que la sociedad promueve en la educación, la medicina o los medios?
1) Nada, 2) Casi nada, 3) Lo suficiente, 4) Casi siempre, 5) Siempre.
- 7) ¿Qué tan afectado/a te sientes por la presión social para cumplir con ciertos ideales corporales?
1) Mucho, 2) Considerablemente, 3) Moderadamente, 4) Poco, 5) Nada.

Percepción desde un constructo social.

- 1) ¿Cuánto crees que los modelos tradicionales de anatomía que se enseñan en la escuela afectan la manera en que las personas perciben su propio cuerpo?
1) Nada, 2) Muy poco, 3) Moderadamente, 4) Considerablemente, 5) Mucho.
- 2) ¿Crees que influyen las representaciones anatómicas tradicionales en cuanto a la idealización de los cuerpos?
1) Nada, 2) Muy poco, 3) Moderadamente, 4) Considerablemente, 5) Mucho.
- 3) ¿Crees que el arte y la educación pueden ayudar a cambiar la percepción de lo que es un cuerpo "normal"?
1) Nada, 2) Muy poco, 3) Moderadamente, 4) Considerablemente, 5) Mucho.
- 4) ¿Qué tan importante es para ti que los recursos educativos promuevan un enfoque crítico hacia los modelos anatómicos convencionales y fomenten la diversidad?
1) Nada, 2) Un poco, 3) Medianamente, 4) Considerablemente, 5) Mucho.

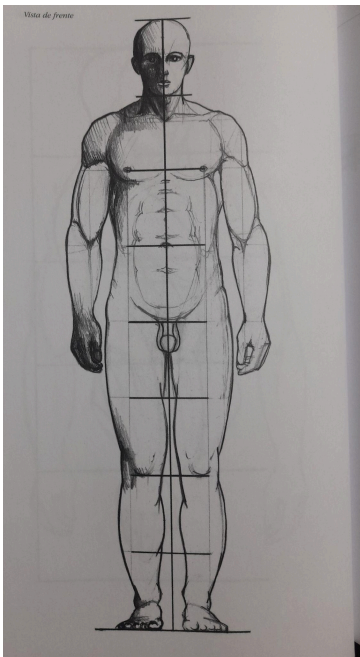
- 5) ¿Qué tan influyente consideras que podrían ser los materiales educativos inclusivos en la percepción que tienen los estudiantes sobre su propio cuerpo?
1) Nada, 2) Un poco, 3) Medianamente, 4) Considerablemente, 5) Mucho.
- 6) ¿Qué tan útil crees que sería para los estudiantes tener materiales educativos que desafíen los estándares corporales tradicionales y representen una gama más amplia de cuerpos?
1) Nada, 2) Muy poco, 3) Moderadamente, 4) Considerablemente, 5) Mucho.
- 7) ¿Consideras que una mayor representación de la diversidad corporal en la educación podría haber influido en cómo te relacionas emocionalmente con tu propio cuerpo?
1) Nada, 2) Muy poco, 3) Moderadamente, 4) Considerablemente, 5) Mucho.

Cierre y propuestas.

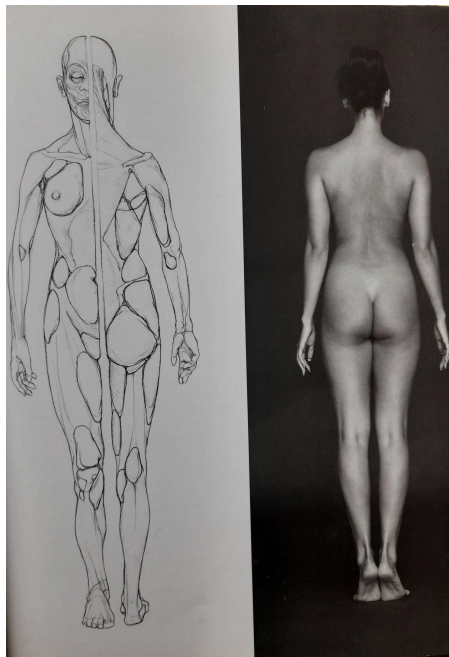
- Si tuvieras la oportunidad de diseñar un recurso educativo o artístico sobre la anatomía, ¿qué elementos incluirías para representar mejor la diversidad corporal?
- ¿Qué cambios crees que deberían hacerse en la educación, la medicina o los medios de comunicación para mejorar la representación y aceptación de los cuerpos diversos?
- Si pudieras cambiar algo en los materiales educativos actuales sobre anatomía para hacerlos más inclusivos, ¿qué sería lo más urgente para ti?
- ¿Te gustaría compartir alguna reflexión personal o comentario adicional sobre tu experiencia corporal o lo que hemos discutido en esta entrevista?

Análisis de la visualidad en publicaciones de anatomía humana y su problematización en torno a representaciones normativas

Para fundamentar y verificar la problemática de las representaciones normativas del cuerpo humano, se realizó un análisis exhaustivo de textos habituales en la educación artística anatómica. Entre los principales libros revisados se incluyen *Anatomía para el artista* de Peter Stanyer, *Anatomía para el artista* de Sarah Simblet, e *Historia de las teorías de la figura humana* de Juan Bordes, entre otros. Estos textos fueron seleccionados por su uso en ámbitos formativos y su influencia en la construcción de una anatomía visualmente aceptada y reproducida.

Anatomía para el artista.
Peter Stanyer, 2008.

Anatomía para el artista.
Sarah Simblet, 2002.

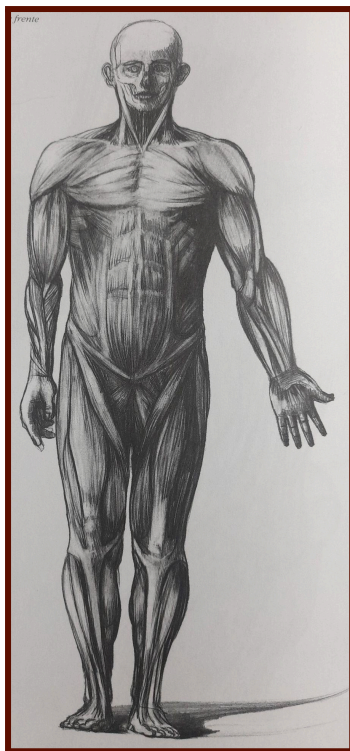

Anatomía para el artista.
Sarah Simblet, 2002.

La revisión confirmó que en estos manuales se perpetúan representaciones del cuerpo humano basadas en cuerpos idealizados, principalmente de contexturas atléticas y proporciones canónicas, lo cual limita la inclusión de diversidad corporal y perpetúa una estética estandarizada. Este ideal anatómico no solo excluye la representación de corporalidades diversas (incluyendo cuerpos con diversidad funcional, corporalidades que se alejan de estándares atléticos, o identidades no normativas), sino que además influye directamente en la percepción y enseñanza de lo que se considera un "cuerpo correcto" o "apropiado" en contextos educativos.

No obstante, de estos mismos textos se extrajeron elementos estéticos y estructurales importantes para el desarrollo de las láminas anatómicas del proyecto. Al estudiar la disposición y forma de los órganos, huesos y músculos representados, se aseguraron bases anatómicas precisas y coherentes en las láminas propuestas. Cabe destacar que la intención no es cuestionar la validez científica de estas representaciones, sino su función estética y el idealismo presente en cómo se representa el cuerpo. Por ello, este análisis fue crucial para

diferenciar entre la exactitud anatómica, que es fundamental, y las decisiones estilísticas que construyen un ideal de corporalidad.

Anatomía para el artista.
Peter Stanjer, 2008.

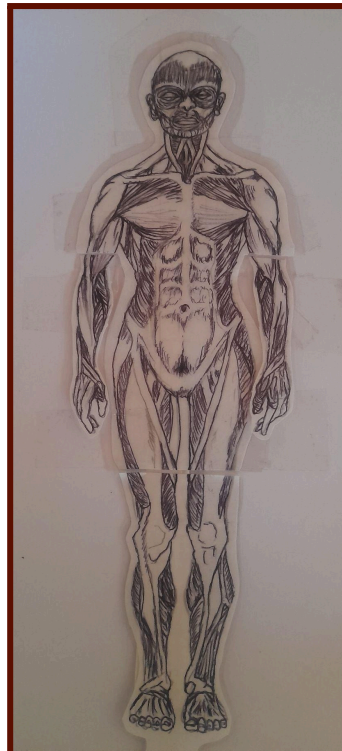
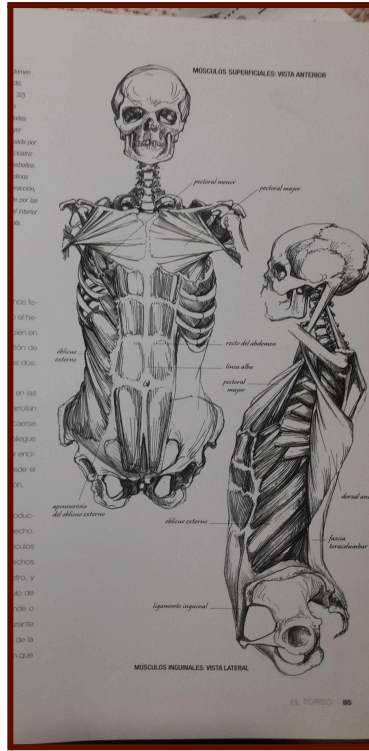

Lámina de
autoría propia, 2024.

Anatomía para el artista.
Sarah Simblet, 2002.

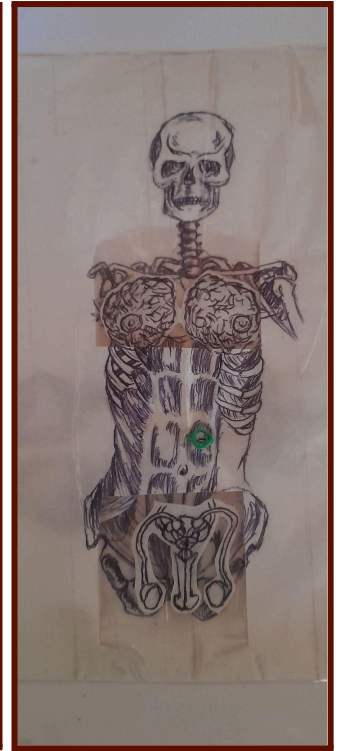

Lámina de autoría
propia, 2024.

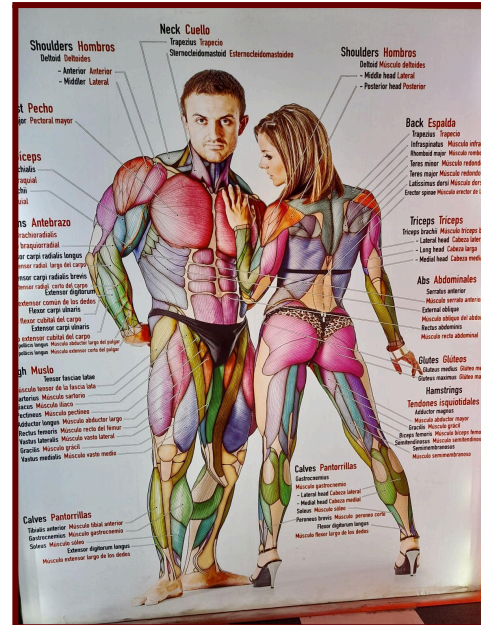
La investigación en estos textos permitió comprender cómo el diseño estético de los cuerpos anatómicos afecta la percepción de la diversidad corporal en el ámbito educativo. Este enfoque, basado en el respeto por las funciones anatómicas y mecánicas del cuerpo, permitirá que las láminas resultantes presenten cuerpos con precisión y veracidad anatómica, a la vez que cuestionen y amplíen los paradigmas normativos, promoviendo una representación que celebre y visibilice una mayor diversidad de corporalidades en el ámbito artístico-educativo.

Enfoques estéticos y éticos para el desarrollo del proyecto

Durante el desarrollo de este proyecto, se busca no solo una aproximación anatómica precisa sino también una perspectiva ética y sensible para abordar el cuerpo humano desde una representación inclusiva, especialmente considerando la relevancia del tema para comunidades cuyas experiencias corporales suelen quedar fuera de los cánones tradicionales. Para profundizar en estos aspectos, exploré dos instalaciones y organizaciones fundamentales: la exposición *Bodies: Evolution* de Gunther von Hagens y la organización OTD, Organizando Trans Diversidades.

Fotografía recopilada en Bodies. Registro propio, 2024.

Fotografía recopilada en Bodies. Registro propio, 2024.

La exposición *Bodies: Evolution* (2024, Cenco Florida) fue un punto de partida visual y anatómico. Al asistir, la intención era comprender la organización y complejidad del cuerpo humano a través de la observación de organismos reales en diversas posturas y secciones, cada uno con sus explicaciones sobre su funcionamiento biológico y mecánico. No obstante, la experiencia fue reveladora en otro sentido: al observar cómo el público, diverso en corporalidades, se relacionaba con estas representaciones “ideales” de cuerpos, noté una desconexión significativa, la exhibición centrada en cuerpos que idealizan la perfección anatómica desde un enfoque funcional, parecía desvinculada de la pluralidad de cuerpos de los propios espectadores que la rodeaban, alejándose de los estándares tradicionales que estos cuerpos idealizados simbolizan. Este contraste me permitió reflexionar sobre cómo, en una muestra centrada en la complejidad humana, los cuerpos reales aún se ven reducidos a estructuras normativas y carentes de una representación inclusiva.

Fotografías recopiladas en Bodies. Registro propio, 2024.

Simultáneamente, la búsqueda de un enfoque ético y realista sobre cómo representar cuerpos diversos me llevó a contactar a OTD, Organizando Trans Diversidades, una organización chilena dedicada al activismo transfeminista y a la defensa de los derechos de la comunidad trans. Esta organización se involucra en áreas fundamentales: acompañamiento psicológico, apoyo en casos de discriminación y violencia, incidencia política, salud trans, apoyo a familias de personas trans, desarrollo comunitario, y educación. Tras intentos por contactar a otras organizaciones LGBTQ+ como el MOVIIHL, Pride Chile e Iguales, fue con la OTD con quienes logré agendar una reunión, donde mostraron una excelente disposición para aportar en este estudio.

Durante la entrevista con uno de sus representantes se abordaron varias problemáticas relevantes para las comunidades trans y queer en Chile, especialmente en lo que respecta a las representaciones anatómicas. Una de las cuestiones centrales que emergieron fue cómo las representaciones anatómicas tradicionales suelen ser limitantes y, en muchos casos, excluyentes. Reflexionamos, por ejemplo, en torno a la dificultad de encontrar ilustraciones de genitales trans que no los reduzcan a patologías o ejemplos de cirugías de reconstrucción. En lugar de presentar estas anatomías desde una perspectiva funcional y neutral, se les da una connotación de “corrección” o “anormalidad” que invisibiliza la existencia de estos cuerpos sin carga semántica de enfermedad. Este énfasis en representar lo normativo y la falta de imágenes que muestren diversidad anatómica, en realidad, perpetúa un mensaje de exclusión hacia quienes no encajan en estos moldes binarios.

Este proceso de exploración y conversación me permitió incorporar de manera más crítica y empática estos elementos en las láminas anatómicas de mi proyecto. El contacto con OTD y la observación en *Bodies: Evolution* ayudaron a ampliar el marco de trabajo, entendiendo que el reto no es únicamente incluir corporalidades diversas, sino replantear cómo se presenta visual y conceptualmente el cuerpo humano, para que las representaciones anatómicas puedan resonar con la experiencia y realidad de cada persona, y no solo con un ideal normativo inalcanzable.

III. Anatomías en construcción: Trazos de un proceso creativo.

La ingeniería del papel: Pop-up, collage y mecánicas en la exploración de la anatomía no normativa

El libro pop-up redefine el concepto tradicional del libro al transformar la página bidimensional en una experiencia tridimensional interactiva. Su diseño dinámico invita a los lectores a participar activamente, rompiendo con la linealidad de la lectura y añadiendo sorpresa y profundidad tanto estética como pedagógica. Esta capacidad de convertir lo plano en tridimensional estimula los sentidos, haciendo de la lectura un acto inmersivo.

Con raíces que se remontan al siglo XIII, los mecanismos interactivos como los volvelles y las solapas encontraron un uso pionero en libros de anatomía del siglo XIV, presentando información científica de manera innovadora y participativa (Sánchez 2015, p. 38). En la actualidad, el libro pop-up ha evolucionado en un medio sofisticado, trascendiendo su origen infantil y convirtiéndose en un recurso artístico y narrativo complejo. En un libro de anatomía no normativa, los mecanismos pop-up se convertirán en metáforas de la fluidez y dinamismo del cuerpo humano. Elementos móviles y superpuestos rompen con las nociones estáticas de la representación anatómica, permitiendo al lector explorar corporalidades alternativas desde una perspectiva activa y reflexiva. Técnicas como el collage refuerzan esta narrativa, invitando al lector a ensamblar cuerpos diversos que reflejan identidades fragmentadas y múltiples experiencias personales, fomentando tanto el aprendizaje como el autodescubrimiento. Pedagógicamente, el formato interactivo facilita la comprensión de conceptos complejos al fragmentar la información en dosis manejables, promoviendo un aprendizaje activo y multisensorial. En el caso de un libro de anatomía queer, esta estructura inclusiva permite explorar corporalidades no normativas desde una perspectiva lúdica y sin prejuicios, construyendo un vínculo emocional y profundo con el contenido.

Estas láminas no son solo un objeto, sino un medio transformador que invita a la acción, reflexión y descubrimiento personal. La vasta variedad de mecánicas posibles para su desarrollo abre un campo de experimentación que hace del proyecto una experiencia rica y significativa tanto en el ámbito pedagógico como artístico. Es en este punto donde se vuelve significativo repensar las posibles técnicas a utilizar en el desarrollo de las láminas, ya que la cantidad de mecánicas posibles es significativamente vasta como para poder encajarlas en este texto, solo daremos una pequeña revisión a las mecánicas utilizadas:

[1]

Solapas: El más sencillo de todos los mecanismos lo constituye una pieza plana que al desdoblarse hacia arriba destapa una ilustración, oculta hasta el momento a los ojos del lector.

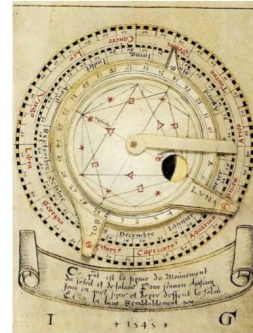
[2]

Imágenes combinadas: En estos libros, las páginas están divididas en dos, tres o más secciones, de manera que puede pasarse una página completa, con todas sus divisiones, y verse una ilustración nueva, o solo una parte apareciendo un dibujo que es combinación de otros varios.

Imágenes transformables: Estas pueden ser de tres tipos, por transformación horizontal, vertical o circular. En los dos primeros casos, dos imágenes están cortadas en laminas e imbricadas entre sí, de forma que al tirar de una lengüeta ubicada en la parte inferior o lateral de la página, las laminas de una imagen se deslizan sobre la otra, a modo de persiana veneciana, disolviéndose la imagen que veíamos y apareciendo una nueva.

[3]

Ruletas/Volvelles: Un disco giratorio que, al darlo vueltas provoca que la imagen que vemos en una ventana de la página, de paso a la siguiente.

[4]

Libros carrusel: Sus pastas se abren 360 grados hasta tocar una contra la otra, construyendo un tiovivo sobre el que las ilustraciones se disponen alrededor del eje formado por el canto del libro.

[5]

Teatrillos: la apertura del libro supone el levantamiento de un escenario sobre el que se sitúan, en distintas capas, los decorados y personajes que ilustran el tema del libro.

[6]

Peep- Show: en éstos, el contenido se alarga como un acordeón de manera que al mirar desde un extremo, se ven en perspectiva todas las páginas troqueladas que constituyen el libro, formando un escenario multicapa. A veces estos libros incluyen una mirilla en la portada por la que apreciar el efecto.

[7]

Lengüetas: muchos libros disponen de imágenes que se ponen en movimiento al tirar, empujar o deslizar una palanca de papel que puede crear movimientos basados en giros producidos por rótulas y articulaciones de papel, metal o de plástico.

[8]

Pop-up: La apertura de una página produce la energía necesaria para que una estructura tridimensional autoeréctil se despliegue, volviendo a su condición plana al cerrarse el libro.

[9]

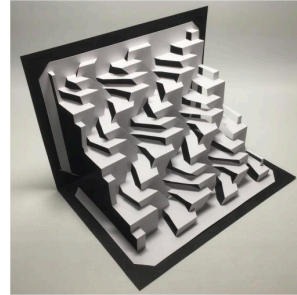
Sobres y cartas: dentro del libro se incluyen cartas y otros documentos que constituyen en sí elementos independientes a modo de reproducción de los originales.

[10]

[11]

Panorama: todas las páginas del libro se desdoblán formando una tira con una única y continua ilustración.

[12]

Kirigami: La técnica de creación de esta se divide en dos grupos bien definidos; uno se refiere a los trabajos hechos en una pieza, donde las figuras se cortan y se despliegan en e mismo soporte.

Del [1] al [12], Imágenes registradas de la tesis “El libro interactivo como factor motivacional para las clases de artes visuales” de F. Arredondo, 2008.

Páginas en movimiento: Desarrollo de láminas interactivas para el diseño anatómico

Para el desarrollo de las láminas en este proyecto se realizaron varias maquetas que permitieron experimentar con mecánicas interactivas y enfoques visuales, además de explorar formas éticas de representar cuerpos no normativos. Cada maqueta de lámina cumple un objetivo específico, cuestionando estéticas tradicionales y visibilizando corporalidades diversas sin caer en una exposición superficial o sensacionalista de las diferencias.

Lámina 1

La primera lámina del proyecto se presenta como una exploración visual de la estructura ósea del cuerpo humano, resaltando que el esqueleto es un elemento invariable, independientemente de las variaciones en el peso corporal. A través de una mecánica de solapas utilizadas en el pop-up, esta lámina permite superponer dos cuerpos —uno con sobrepeso y otro con bajo peso— sobre el esqueleto central. Cada capa encaja perfectamente con el contorno óseo, ilustrando cómo la estructura interna permanece constante pese a las diferencias externas. Este ejercicio busca desarmar visualmente los estigmas asociados al cuerpo al mostrar que, en última instancia, todos los cuerpos humanos comparten una misma estructura básica, evidenciando de esta manera que existe una decisión estética de cómo mostrar el cuerpo humano más allá de solo sus mecánicas naturales.

Exploración y autodescubrimiento:

La composición de esta lámina está diseñada para que el usuario no solo observe, sino que participe activamente en el proceso de autodescubrimiento. La posibilidad de superponer cuerpos de distintas complejidades sobre el mismo esqueleto facilita una exploración profunda de las capas del cuerpo humano y de los estigmas culturales asociados a sus formas. Al evidenciar que la estructura ósea permanece constante sin importar el peso, la lámina invita al usuario a cuestionar sus propias percepciones de “normalidad” o “ideal”. Este recurso, pensado para fomentar el autodescubrimiento, convierte cada acción de superposición en una herramienta de aprendizaje, permitiendo que el espectador reflexione sobre la diversidad corporal, de este modo, el diseño de la lámina promueve una comprensión inclusiva de la anatomía, alentando a cada lector a descubrir en el cuerpo humano una esencia compartida que trasciende la apariencia externa.

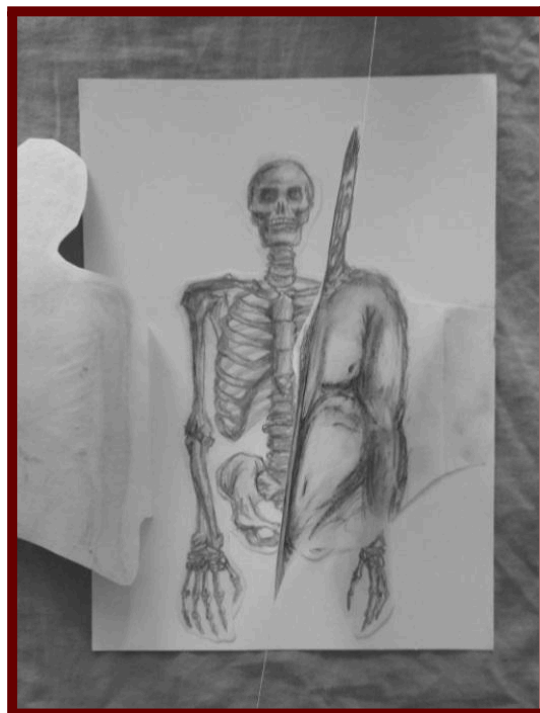
Mecánicas y exploración en el material:

La aplicación de la técnica de “Solapas” en esta lámina permite que el acto de descubrir el cuerpo humano sea una experiencia interactiva y dinámica. Al explorar las mecánicas de superposición, el usuario no solo observa, sino que interviene directamente, eligiendo alternar las capas de cuerpos con sobrepeso y bajo peso para revelar el esqueleto interno compartido. El material y la técnica pop-up favorecen esta interacción, ya que el usuario literalmente activa la lámina, manipulando las capas para visualizar los cambios de forma. Esta mecánica

también destaca la flexibilidad del papel, un medio que invita al toque y a la intervención, transformando la observación pasiva en una actividad de descubrimiento. Así, el lector no sólo observa cómo el cuerpo puede ser reconfigurado, sino que también participa activamente en su comprensión, lo que refuerza una perspectiva inclusiva y reflexiva sobre la anatomía humana.

Reflexión:

Esta lámina ofrece una representación que evita clasificaciones jerárquicas o idealizadas, poniendo de manifiesto que la estructura ósea no distingue entre un cuerpo y otro. Al hacerlo, abre un espacio de cuestionamiento en torno a los estigmas que suelen acompañar a ciertos cuerpos según sus formas o pesos, y hace una crítica a la tendencia cultural de ver en el cuerpo algo más allá de su función esencial. En lugar de reforzar nociones tradicionales o idealizadas, la lámina busca presentar al cuerpo como algo universal y, a la vez, invita al espectador a reconsiderar cómo las interpretaciones visuales de la anatomía pueden influir en su percepción de sí mismo y de los demás.

[1]

Lámina 2

La segunda lámina del proyecto presenta una propuesta visual innovadora al cuestionar la altura como un rasgo estético y preestablecido en la representación del cuerpo humano. Esta lámina muestra una figura humana que revela su musculatura interna, acompañada de una mecánica de lengüeta en la que el lector puede deslizar una tira para alargar o acortar la figura corporal. A través de este sistema, el cuerpo se expande o se contrae de manera proporcional,

manteniendo su estructura esencial. Este diseño explora cómo la altura, que suele asociarse a estereotipos estéticos y culturales, es en realidad una variación natural que no afecta la identidad del cuerpo humano. La lámina invita al usuario a experimentar y reflexionar sobre la flexibilidad de las representaciones corporales, enfatizando que las variaciones en altura no comprometen la esencia o la coherencia del cuerpo.

Exploración y autodescubrimiento:

La estructura dinámica de esta lámina permite al usuario no solo observar el cuerpo en diferentes proporciones, sino interactuar con él, facilitando una experiencia de autodescubrimiento en la que el lector explora sus propias concepciones de altura y normalidad. Al deslizar la tira y ver cómo la figura cambia de tamaño sin perder coherencia en su forma, el usuario es invitado a reflexionar sobre la naturaleza del cuerpo humano y sus variaciones. Este proceso interactivo cuestiona la tendencia social de ver la altura como un elemento estético jerárquico, revelando que, en el nivel más esencial, cada cuerpo conserva su autenticidad estructural. La lámina, al enfatizar la flexibilidad de las proporciones humanas, permite que el lector reflexione sobre sus propios conceptos de ideal corporal y explore una percepción más inclusiva, en la que todas las alturas y tamaños son válidos y naturales.

Mecánicas y exploración en el material:

La mecánica de lengüeta pop-up en esta lámina se destaca al incorporar una tira deslizable que alarga o acorta la figura, proporcionando una experiencia interactiva que transforma al lector en un participante activo en la manipulación del cuerpo. Esta mecánica permite que el lector controle los cambios de tamaño y observe cómo, pese a las variaciones, el cuerpo mantiene su esencia estructural sin deformarse drásticamente. El papel, con su flexibilidad y capacidad para adaptarse a movimientos mecánicos, facilita esta interacción, convirtiendo la acción de jalar o empujar la tira en un medio de exploración. Este uso del material no solo acentúa la interactividad de la lámina, sino que también permite un análisis visual claro y accesible, haciendo que el lector se involucre físicamente en el cuestionamiento de los valores estéticos de la altura en la representación corporal.

Reflexión:

Desde un enfoque ético, esta lámina ofrece una perspectiva que rechaza la jerarquización de las alturas en la estética corporal, cuestionando las representaciones tradicionales que suelen asociar ciertos tamaños con ideales de belleza o de valor social. Al permitir al usuario visualizar el cuerpo en diferentes proporciones sin que esto afecte su esencia, la lámina fomenta una comprensión más inclusiva de las variaciones corporales. Esta representación ética invita al espectador a reconsiderar sus percepciones de estatura, mostrándole que la altura es solo una característica más que no determina la integridad o el valor de un cuerpo. Al integrar esta reflexión en la experiencia interactiva, la lámina ofrece una visión del cuerpo humano libre de ideales impuestos, destacando la dignidad y autenticidad de cada variación y promoviendo así una apreciación genuina de la diversidad corporal.

[2]

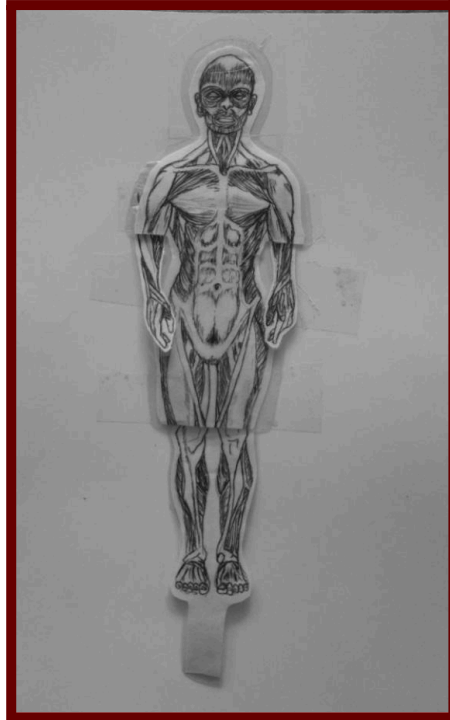

Lámina 3

La tercera lámina introduce un dispositivo giratorio semi transparente que desafía la noción binaria en la representación del cuerpo humano. Con una rueda translúcida que alterna distintas configuraciones de genitales y glándulas mamarias, la composición permite la combinación visual de características anatómicas comúnmente asociadas a cuerpos masculinos y femeninos. La estructura rotativa del pop-up habilita al espectador a observar un espectro fluido de variaciones corporales, cuestionando los límites de la anatomía binaria. Este recurso invita a imaginar el cuerpo desde una perspectiva queer, mostrando que la diversidad de configuraciones anatómicas refleja la pluralidad de identidades humanas.

Exploración y autodescubrimiento:

El diseño de esta lámina fomenta en el usuario un proceso de exploración activa y autodescubrimiento, permitiéndole crear combinaciones corporales que desafían la dicotomía convencional. Al girar la rueda y ver cómo diferentes características anatómicas se entrelazan, el usuario explora una representación más auténtica y libre de cuerpos que no encajan en un molde binario. Esta experiencia es un acto de creación visual y conceptual que lleva al lector a reflexionar sobre sus propios prejuicios y nociones de normatividad en el cuerpo humano. La lámina, como herramienta pedagógica, actúa así como un portal hacia el entendimiento de una anatomía no normada y más incluyente, donde cada combinación es válida y representa una identidad posible. En este sentido, el recurso de la rueda giratoria no solo es una mecánica interactiva, sino una invitación a repensar el cuerpo desde la fluidez y la autenticidad de cada identidad.

Mecánicas y exploración en el material:

El uso de la ruleta giratoria translúcida como parte de la técnica pop-up en esta lámina permite al usuario participar en una interacción dinámica con las imágenes anatómicas. La transparencia del material y la disposición giratoria facilitan la superposición y mezcla de las partes, uniendo y contrastando elementos que tradicionalmente se presentan por separado. Al manipular la ruleta, el lector no solo observa pasivamente, sino que interactúa con el material para construir visualmente nuevas representaciones de cuerpos diversos. La elección del papel translúcido añade un efecto de profundidad y continuidad en cada rotación, reforzando la percepción de fluidez anatómica. Esta mecánica convierte la actividad en un acto de descubrimiento, donde el lector se involucra directamente en la exploración de una anatomía más libre y no lineal. El material, además, alienta un enfoque más táctil y participativo, permitiendo que el usuario experimente físicamente la flexibilidad y multiplicidad de los cuerpos humanos.

Reflexión:

Ética y estéticamente, esta lámina desafía la idea de que los cuerpos deben ajustarse a normas binarias, celebrando la diversidad anatómica sin jerarquías ni clasificaciones. La posibilidad de combinar características tradicionalmente masculinas y femeninas muestra cómo la anatomía puede ser representada como un continuo de variaciones, rechazando el encasillamiento de los cuerpos en categorías rígidas. Esta representación fomenta una percepción más inclusiva de las identidades y promueve una reflexión profunda sobre los valores sociales que suelen imponerse a la anatomía humana. Al abrir un espacio de juego y exploración, la lámina invita a los usuarios a visualizar el cuerpo humano como un conjunto único y diverso, capaz de expresar identidades en constante cambio y de romper con las restricciones de las concepciones binarias.

[3]

Lámina 4

La cuarta lámina introduce un enfoque lúdico e interactivo para cuestionar las relaciones tradicionales entre anatomía y género. Inspirada en la técnica de figuras montables y desmontables, la lámina permite al usuario personalizar un esqueleto añadiendo y retirando

elementos de vestuario y partes anatómicas de manera libre. Este montaje incluye una serie de accesorios y vestimentas asociados a roles de género típicos, pero con un giro que desafía las convenciones: glándulas mamarias y un falo que pueden colocarse en el torso y los pies, respectivamente, rompiendo la organización anatómica usual. Esta disposición invita al espectador a reflexionar sobre cómo hemos aprendido a interpretar el cuerpo y a asignarle géneros en función de su anatomía, subrayando cómo la propia estructura del cuerpo es, en muchos sentidos, moldeable y subjetiva.

Exploración y autodescubrimiento:

Esta lámina fomenta en el usuario una experiencia de autodescubrimiento a través de la exploración y la personalización del cuerpo esquelético. Al poder vestir y desvestir el esqueleto con diversos elementos, el espectador descubre cómo el género y la identidad se construyen más allá de la anatomía fija. Esta actividad interactiva permite al usuario tomar decisiones sobre cómo desea representar el cuerpo, animándolo a cuestionarse sus propias percepciones de lo que es “masculino” o “femenino” y a explorar expresiones más fluidas. Al colocar partes anatómicas en posiciones no convencionales, el lector experimenta una ruptura de las nociones binaristas, lo que invita a una autocomprensión más abierta y a la desnaturalización de los estándares de género, promoviendo un aprendizaje profundo y reflexivo.

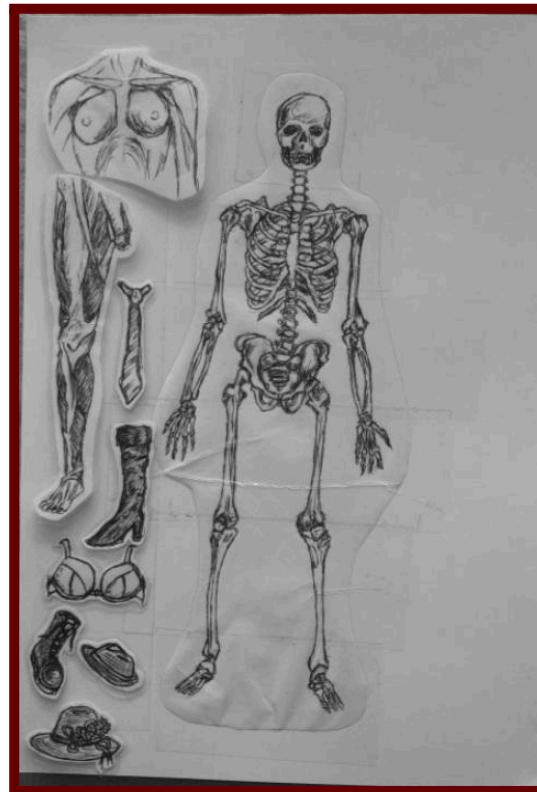
Mecánicas y exploración en el material:

La estructura de montaje y desmontaje de esta lámina potencia la interacción entre el lector y el contenido al posibilitar una personalización activa. Cada pieza montable, desde prendas hasta elementos anatómicos, se adhiere y despega del esqueleto gracias a la textura específica del papel y a la adaptabilidad de la técnica pop-up, permitiendo combinaciones ilimitadas. El material flexible y reubicable transforma la lámina en un lienzo para la experimentación, donde el usuario manipula y redefine la figura humana a través de cada elección de posición y accesorio. Esta mecánica convierte al lector en un agente de cambio en la composición, al tiempo que le permite cuestionarse la arbitrariedad de los roles y elementos asignados al cuerpo. La interacción física con el material es así tanto un juego como una reflexión, en la que cada montaje es una declaración sobre la naturaleza cambiante del género y la identidad.

Reflexión:

Esta lámina plantea una crítica sutil pero incisiva sobre cómo se han impuesto interpretaciones normativas del género en el cuerpo humano a partir de la anatomía. Al permitir que el usuario manipule libremente la distribución de elementos anatómicos y accesorios, se ofrece una experiencia que va en contra de las concepciones tradicionales del cuerpo y el género. La posición desacostumbrada de ciertas partes anatómicas genera un impacto visual que cuestiona las creencias sobre la “correcta” representación de la anatomía en relación con el género, al mismo tiempo que sugiere la naturaleza maleable y construida de estas asociaciones. Esta lámina, en última instancia, anima a deconstruir la idea de un cuerpo “normal” o “natural” en favor de una perspectiva inclusiva y fluida, ampliando las

posibilidades de cómo interpretamos y comprendemos la anatomía humana más allá de las normas sociales.

[4]

Lámina 5

La quinta lámina ofrece una experiencia de creación y exploración de la identidad facial a través de un collage interactivo que invita al usuario a ensamblar rostros humanos únicos. Al proveer una variedad de piezas faciales, no convencionales en los estándares de belleza tradicional, como ojos prostéticos, narices torcidas, bocas queer con barbas y labios pintados, así como elementos decorativos no necesariamente tradicionales para el rostro —tatuajes faciales y piercings—, esta lámina permite construir rostros alejados de los cánones estéticos normativos. Inspirada en la obra de Cindy Sherman, que explora la identidad y la corporalidad desde una perspectiva feminista, la lámina incentiva a los usuarios a reinterpretar el rostro humano como un espacio de diversidad e innovación estética. Al experimentar con estas piezas disruptivas, el espectador es impulsado a cuestionar las ideas convencionales de belleza y a visualizar la identidad como un lienzo de múltiples posibilidades en constante transformación.

Exploración y autodescubrimiento:

La lámina está diseñada para ser un recurso de autodescubrimiento, permitiendo al usuario indagar en cómo las variaciones en los rasgos faciales pueden influir en la percepción de la

identidad. A medida que se seleccionan y combinan elementos faciales y decorativos, el lector es guiado hacia una introspección sobre la construcción de su propia imagen y de los significados que otorga a ciertos rasgos y accesorios. La capacidad de mezclar y crear rostros únicos también le permite desafiar sus preconcepciones de la “normalidad” facial y experimentar con identidades alternativas. Esta actividad se convierte en un proceso de exploración interna y externa, que fomenta una visión del rostro humano como un elemento dinámico, donde cada combinación propone una nueva narrativa, liberando al lector de los moldes estandarizados de identidad.

Mecánicas y exploración en el material:

La técnica de este collage interactivo utilizada en esta lámina impulsa al usuario a participar de manera activa en la construcción y deconstrucción de los rostros. Cada pieza facial está diseñada para ser removible y combinable, facilitando la exploración de la anatomía facial de una forma lúdica e intuitiva. La flexibilidad de los elementos adheribles y la posibilidad de reposicionarlos ofrecen una gran libertad creativa, convirtiendo el acto de ensamblar en una forma de descubrir y redescubrir el rostro humano. Esta mecánica interactiva transforma el papel en un espacio para la autoexpresión, donde los elementos decorativos y los rasgos atípicos proponen un juego de identidades y estéticas alternas. La interacción entre el lector y el material fomenta la experimentación, y el usuario se convierte en el creador de su propio relato visual sobre el rostro y sus múltiples posibilidades.

Reflexión:

Esta lámina invita a reflexionar sobre los estándares de belleza e identidad impuestos por la sociedad, desafiando las concepciones limitadas y normativas de cómo “debe” ser un rostro humano “simétrico y estilizado”. La incorporación de rasgos y decoraciones inusuales, como tatuajes, piercings y detalles atípicos, permite al usuario cuestionarse el concepto de un rostro “normal” y abre el diálogo sobre la pluralidad de la identidad facial. Inspirada en las exploraciones de Cindy Sherman sobre la identidad, la lámina ofrece una perspectiva crítica y expansiva sobre la corporalidad, mostrando el rostro humano como un lienzo en el que se proyectan las complejidades y diversidades de la individualidad. Esta reflexión propone una identidad múltiple en transformación, y fomenta una apreciación de la estética facial como algo inclusivo y profundamente personal, al margen de los estereotipos culturales y sociales.

[5]

Del [1] al [5], Láminas Pop-up, edición Gif y animación en Stop motion de autoría propia, 2024.
<https://youtube.com/shorts/x68B6xv-FUo?feature=share>

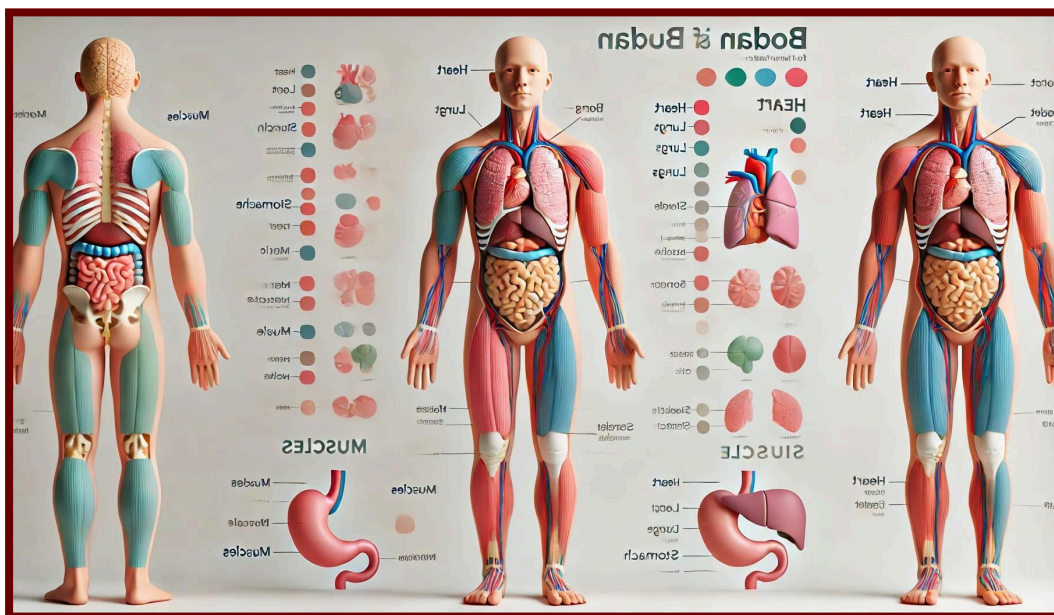
Cada una de estas láminas fue diseñada como una herramienta de reflexión interactiva y estética, y juntas crean una propuesta que desafía la percepción normativa del cuerpo. La idea de estos ejercicios es involucrar al espectador en un diálogo crítico sobre la corporalidad, facilitando un espacio donde se puedan representar y validar las experiencias de todos los cuerpos sin imponer ideales inalcanzables o binarios. Esta serie de láminas busca no sólo representar sino también respetar y celebrar la diversidad corporal en toda su amplitud y complejidad.

Del bisturí al pixel: Exploración estética y tecnología en el diseño de una anatomía inclusiva

Al observar por primera vez las láminas finalizadas, me encontré ante una pregunta inesperada: ¿qué tipo de estética debería guiar el diseño gráfico de este proyecto? Una interrogante en apariencia sencilla, pero cargada de implicancias profundas para la experiencia que, de alguna manera, imaginaba en las manos de un público más joven, aunque no únicamente infantil. Me propuse desarrollar una estética que no cayera en los extremos, que abriera espacio tanto para el juego como para la introspección. La meta era crear una herramienta pedagógica inclusiva y universal, y desde el principio entendí que su gráfica tenía que reflejar esta visión de diversidad y apertura. Fue un proceso casi coreográfico de prueba y error, un recorrido guiado por la intuición y la constante búsqueda de una "voz visual" que lograra transmitir la diversidad de los cuerpos sin caer en frialdades clínicas ni en infantilizaciones excesivas.

Mi primera intuición fue pensar en la gráfica anatómica tradicional, aquella que se encuentra en los libros de medicina: figuras detalladas, realistas, que exponen cada fibra, cada hueso, con una precisión casi quirúrgica. Pero algo en la rigidez de esos trazos me pareció inadecuado para el espíritu del libro. A pesar de los intentos por aligerar su frialdad, el lenguaje anatómico tradicional conserva una distancia inquebrantable, una suerte de “neutralidad” científica que, en realidad, parecía oponerse a la calidez inclusiva que buscaba. Esta estética estaba anclada en la objetividad del cuerpo “ideal”, el cuerpo académico, el cuerpo estudiado. Aunque valioso y funcional en otros contextos, aquí se sentía restrictivo, pues no lograba proyectar una identidad abierta, ni la invitación a la curiosidad que deseaba comunicar.

[1]

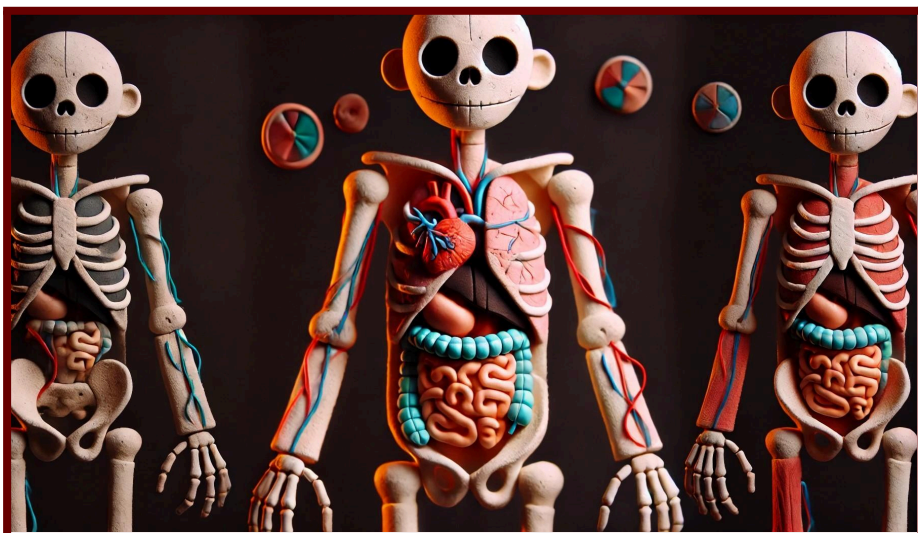
Probé entonces con un enfoque gráfico más infantil, buscando colores brillantes, formas redondeadas y contornos menos rígidos, con la esperanza de que la inclusión de un diseño más “amigable” pudiera abrir las puertas a un lenguaje visual accesible. Sin embargo, muy pronto descubrí un nuevo desafío: este estilo, aunque más cálido y llamativo, parecía alejarse peligrosamente de la intención de representar el cuerpo humano de manera auténtica. La simplificación excesiva y las distorsiones típicas de los dibujos para niños deformaban tanto los cuerpos que, irónicamente, terminaban enmascarando el valor de la diversidad corporal. La forma lúdica se imponía sobre el contenido de inclusión y hacía que el cuerpo, en su diversidad, se sintiera casi irreal, una versión de “otro” que, en vez de dignificar la diferencia, parecía diluirla, en lugar de acercarme al público con respeto por la complejidad y variedad del cuerpo humano, el resultado se sentía despojado de esa profundidad.

[2]

Frente a estos extremos, me propuse explorar una estética que funcionara como un puente entre ambos mundos. Quería un diseño que mantuviera un aire lúdico, pero con cierta sofisticación y madurez que permitiera a los usuarios de todas las edades interactuar sin condescendencia. Así, recordé la estética visual del cine en stop-motion, en especial con una inclinación hacia las expresiones que caracterizan al director Tim Burton. Esa estética, familiar por su encantadora oscuridad y su ironía visual, logra representar figuras con cierta crudeza, pero con una calidez subyacente, dando espacio a lo realista sin que resulte repelente, mostrando una belleza inusual y acogedora. Esta estética era perfecta para las figuras de mi proyecto. Los personajes creados no caían en la crudeza de la anatomía clásica, pero tampoco se infantilizaban hasta perder su esencia humana. Logré cuerpos que, si bien conservan un diseño accesible y cercano, mantienen las proporciones y elementos necesarios para una representación anatómica funcional. Se distancian de los cuerpos normativos "perfectos" y deportivos, ubicándose en un territorio ambiguo y auténtico, que invita a observar sin juzgar, a reconocer lo familiar en lo inusual y a desafiar las percepciones convencionales.

[3]

Un aspecto importante en esta fase fue la colaboración con la inteligencia artificial para generar las imágenes. Elegí esta herramienta no solo por la practicidad, sino por su capacidad para ofrecer un sinfín de posibilidades visuales que antes parecían inalcanzables en un tiempo limitado. La inteligencia artificial me permitió hacer pruebas rápidas, ver cómo las distintas variaciones gráficas se adaptaban a los objetivos del proyecto, y explorar en cuestión de minutos lo que podría haber llevado semanas en métodos tradicionales. Usarla no solo agilizaba el proceso, sino que también me permitía visualizar ideas abstractas y concretar intuiciones que de otro modo habrían sido difíciles de plasmar en papel.

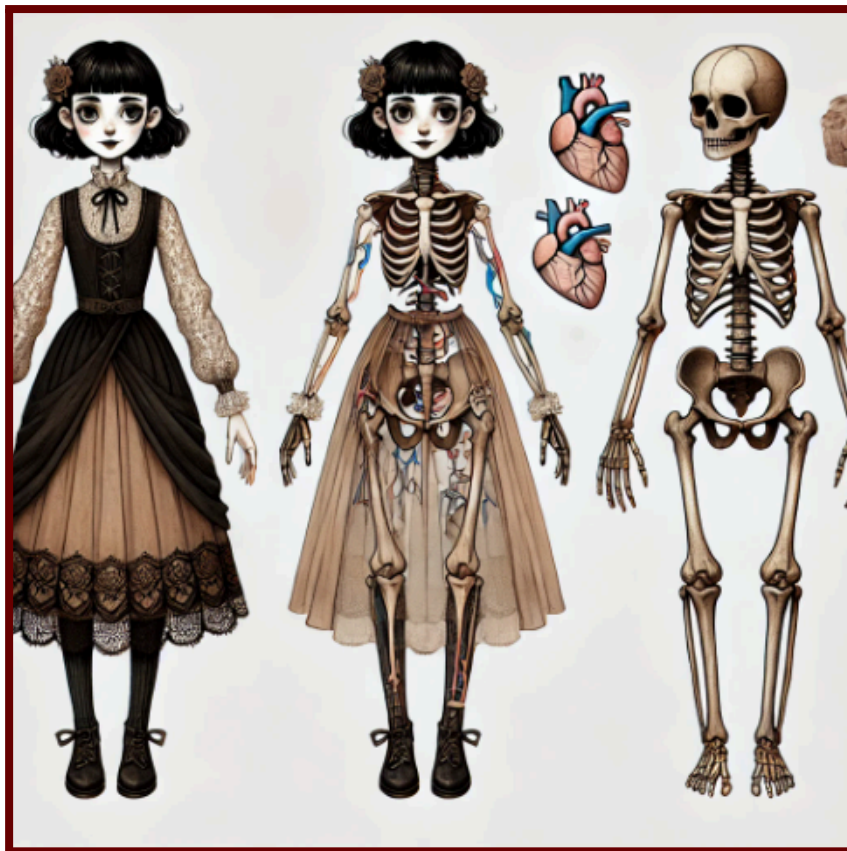
La IA abrió una ventana a un sinfín de combinaciones de estilos y texturas, facilitándome ver cómo ciertas configuraciones de sombras y proporciones podían acentuar o suavizar la presencia de los cuerpos en el libro. Pude afinar los personajes hasta el punto en que transmitían justo el equilibrio que buscaba: familiaridad sin simplificación excesiva, detalle sin frialdad. La inteligencia artificial se convirtió, entonces, en una especie de laboratorio visual en el cual experimenté los diversos matices de la anatomía humana en un contexto pedagógico e inclusivo. Esto no fue simplemente un atajo en el proceso creativo; fue una herramienta que expandió mis horizontes, un aliado en la creación de un lenguaje visual que respeto la diversidad corporal.

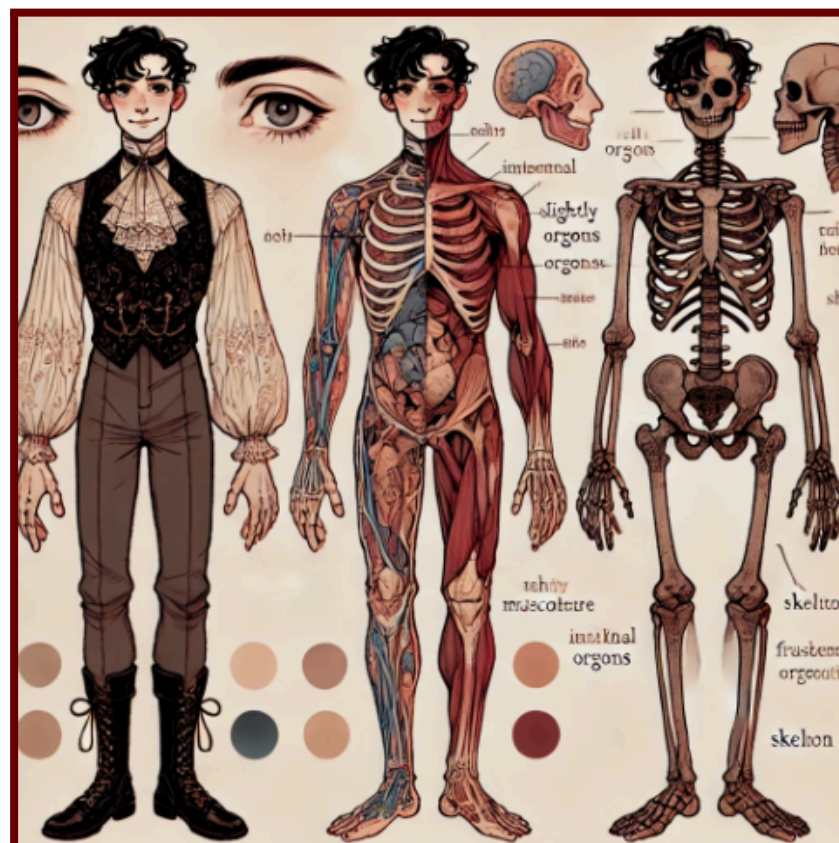
[4]

El resultado fue una serie de personajes que invitan a explorar los cuerpos de una forma dinámica y amena que, al ver las láminas terminadas, me di cuenta de que había logrado una especie de ironía visual en esta estética: estos cuerpos, aunque son técnicamente “otros” en términos de representación tradicional, se presentan con una gracia y una familiaridad que

desarma. La otredad deja de ser una barrera y se convierte en algo entrañable. El contraste entre la belleza acogedora y el aspecto no normativo de los cuerpos resalta, cuestionando y reimaginando el concepto mismo de un “cuerpo normal”.

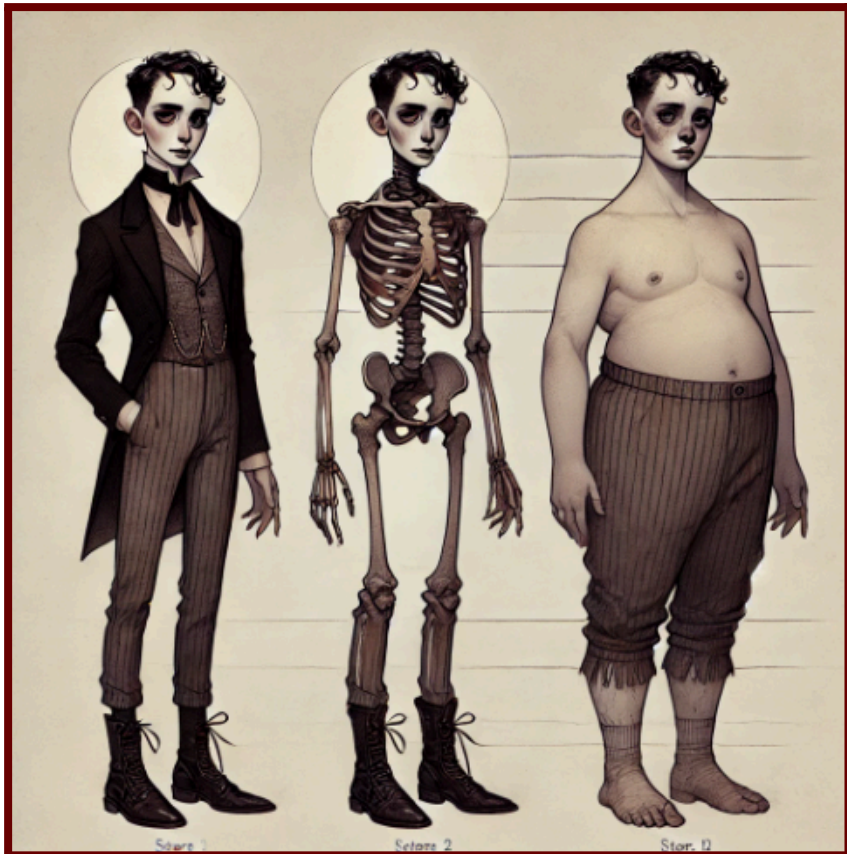
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Del [1] al [9], imágenes de autoría propia co-creadas con inteligencia artificial e intervenidas digitalmente, 2024.

IV. Proyecciones

Este proyecto buscó erigirse como un acto de subversión frente a las narrativas que han moldeado nuestra comprensión del cuerpo humano, pero también como una invitación a repensar cómo estas representaciones influyen en nuestra manera de habitar el mundo. Lo que aquí se propuso es una herramienta visual que dinamiza las estructuras normativas: un espacio donde el cuerpo deja de ser un mapa estático impuesto por otros y se convierte en un territorio mutable, una expresión de infinitas posibilidades. La conclusión de este trabajo no radica solo en la creación de un posible libro de anatomía inclusiva, sino en el reconocimiento de la profunda conexión entre la experiencia pedagógica, la experiencia estética y el descubrimiento personal, con el propio cuerpo. Cada lámina, cada página, no solo busca romper con las ideas preestablecidas, sino que también construye una poética visual y táctil que invita al lector a confrontarse consigo mismo, a desmontar sus propias certezas y reconstruir nuevas verdades. Aquí, el aprendizaje no es un camino lineal; es un recorrido sinuoso que celebra las diferencias, los pliegues y las complejidades que nos hacen humanos. En este proceso, se vuelve esencial reflexionar sobre el poder de las imágenes, capaces de abrir puertas hacia la reflexión y el cambio, pero también de perpetuar sesgos y violencias. Las tecnologías de la imagen, al amplificar nuestra capacidad para crear y distribuir representaciones, poseen el potencial de democratizar el acceso a nuevas narrativas, pero también el riesgo de normalizar discursos que homogenizan y excluyen. Este proyecto, consciente de esa dualidad, busca situarse en un lugar crítico. Utilizar la imagen no como un espejo que refuerce lo conocido, sino como una ventana hacia lo posible, un terreno donde la diversidad se afirme y las corporalidades sean liberadas de moldes restrictivos.

En última instancia, estas láminas no pretenden responder preguntas definitivas, solo abren espacios de reflexión, celebran la multiplicidad y desafían las certezas. Aquí radica su mayor fuerza: en ser no solo una propuesta académica, sino un manifiesto por la diversidad y una invitación a imaginar futuros más justos, donde las imágenes nos liberen, en lugar de confinarnos.

V. Referencias citadas

- Alcón, M. (2015). *Insatisfacción corporal: dismorfia muscular, trastornos de la conducta alimentaria y disforia de género*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Arredondo, F. (2008). *El libro interactivo como factor motivacional para las clases de artes visuales*. Universidad Metropolitana de la Ciencia de la Educación.
- Bordes J. (2003). *Historia de las teorías de la figura humana*. Cátedra.
- Buffone, J. E. (2018). El dibujo infantil como representación del tiempo vivido. *Límite*, 13(43), 52-66. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50652018000300052>
- Córdoba, D. (2005). *Teoría Queer: políticas bolleras, maricas, trans, mestizas*. Egales.
- Cubela, F., García, A., y Torres, J. (2022). La anatomía humana en el arte y la historia. *Revista de Investigación, Formación y Desarrollo: Generando Productividad Institucional*, 10(1), 36-44. <https://doi.org/10.34070>
- Lincango, D. (2023). *Diseño de un proyecto gráfico para la prevención del desarrollo del Trastorno Dismórfico Corporal en los estudiantes del colegio "Santa María Eufrasia"*. Universidad Tecnológica Indoamérica.
- López, C. G. (2018). El cuerpo a escena: arte y medicina en la ilustración anatómica de la Edad Moderna. *Cuadernos del Marqués de San Adrián: revista de humanidades*, 10.
- Pérez, M. (2019). *Salud y soberanía de los cuerpos: propuestas y tensiones desde una perspectiva queer*. Tinta Limón.
- Reig, L. P. (2018). Imagen corporal, depresión y autoestima: Un estudio con preadolescentes. *Creativity and Educational Innovation Review*, (2), 144-158. <http://DOI10.7203/CREATIVITY.2.12295>
- Sánchez, M. S. (2015). *¡Pop-up! La arquitectura del libro móvil ilustrado infantil*. Universidad de Granada.
- Simblet, S. (2002). *Anatomía para el artista*. Blume.
- Stanyer, P. (2008). *Anatomía para el artista: La dinámica de la forma humana*. Panamericana.