

ARCA: la alquimia del cuerpo mutante¹

Arca-Prada-Rakata / arte: Frederik Heyman / fuente: <https://beatsperminute.com>

Recibido: 30-06-2023
Aceptado: 17-08-2023

Hassler Salgar²
Productora audiovisual El Grito, Venezuela
salgarhassler@gmail.com

Resumen: Ensayo sobre el amor y lo sagrado, alrededor del mito del andrógino como expresión del trabajo de la artista venezolana Arca, que abarca la música electrónica, el performance y las artes visuales, explora el cuerpo como un campo de batalla donde se redefinen la identidad, el género y el deseo. Arca desafía las normas de género y propone una nueva visión de la belleza a través de su obra. Desde su álbum *KiCk i*, ha fusionado lo humano con lo tecnológico y abrazado una estética andrógina, tal como se ve en el videoclip de "Nonbinary", donde se presenta como una figura ciborg. Las colaboraciones con artistas visuales como Jesse Kanda, Lucrecia Martel y Frederik Heyman han sido cruciales para construir su universo estético. Su trabajo es una invitación a celebrar lo diferente, lo mutante y lo no binario. En una entrevista, Arca explicó que su arte no busca ser encasillado, sino que se nutre de la fluidez y la posibilidad. Su obra es un manifiesto de libertad que celebra la transformación continua y la belleza de la ambigüedad.

Palabras claves: Arca; Identidad; Género; Mutante; No binario.

1. Ponencia presentada en el **XIV Seminario Bordes: El andrógino, paraísos perdidos y anhelo de plenitud**. Celebrado los días 17 al 19 de agosto del 2023 en la ciudad de San Cristóbal, Táchira- Venezuela. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=11gBQSJMV4>

2. Productor audiovisual, fotógrafo y gestor cultural. Ha producido cortometrajes seleccionados en Festivales de Cine Internacionales. Organizador del Festival Internacional de Cine de Horror El Grito.

ARCA: The alchemy of the mutant body

Abstract: Venezuelan artist Arca's work, which encompasses electronic music, performance, and visual arts, explores the body as a battlefield where identity, gender, and desire are redefined. Arca challenges gender norms and proposes a new vision of beauty through her work. Since her album, *KiCk i*, she has fused the human with the technological and embraced an androgynous aesthetic, as seen in the video for "Nonbinary," where she presents herself as a cyborg figure. Collaborations with visual artists such as Jesse Kanda, Lucrecia Martel, and Frederik Heyman have been crucial in building her aesthetic universe. Her work is an invitation to celebrate the different, the mutant, and the non-binary. In an interview, Arca explained that her art does not seek to be pigeonholed, but rather thrives on fluidity and possibility. Her work is a manifesto of freedom that celebrates continuous transformation and the beauty of ambiguity.

Keywords: Arca; Identity; Gender; Mutant; Non-binary.

Arca, Twins
Arte: Frederik Heyman
Fuente: frederikheyman.com

En el universo de Arca, la artista venezolana Alejandra Gherzi, el cuerpo no es una forma fija, sino un campo de batalla simbólico donde se reescriben las nociones de género, identidad y deseo. Su obra, que transita entre la música electrónica, el performance y el arte visual, es una declaración radical de lo no binario, lo mutante y lo inasible.

Desde su álbum *KiCk i*, Arca ha explorado la fluidez de la identidad de género, desafiando las categorías tradicionales y abrazando una estética que fusiona lo humano con lo tecnológico. En el video de "Nonbinary", por ejemplo, se presenta como una figura cyborg, con extremidades biónicas y una presencia que desafía las normas de género.

La colaboración con artistas visuales como Jesse Kanda ha sido fundamental en la construcción de su universo estético. En el video de "Xen", Kanda y Arca crean una figura andrógina y mutante que encarna la transformación constante del cuerpo y la identidad

Arca también ha trabajado con otros artistas visuales como Lucrecia Martel y Frederik Heyman, incorporando elementos del cyberpunk, la robótica y el arte digital en sus videos musicales. Estas colaboraciones amplifican su mensaje de transgresión y celebran la belleza de lo diferente.

En su obra, Arca no solo desafía las normas de género, sino que también propone una nueva forma de entender la belleza y la identidad. Su arte es una invitación a abrazar lo raro, lo mutante y lo no binario como expresiones legítimas y poderosas de la experiencia humana.

Quiero ser vista como un ecosistema de estados propios menores, sin ser despojada de la dignidad de un ser entero. Se trata de unir todas las facetas del ser con el trabajo, sin tener que sentirse comprometida con ninguno; me da la sensación de posibilidad, no permitir categorización fácil, no quiero volverme pop o ser experimentalista total. Es ahí donde una forma no binaria de pensar se siente muy fértil y abre posibilidades en lugar de colapsar las cosas, permitiendo el cambio sin resistirlo. (*Arca en entrevista con Paper Magazine sobre su sencillo "Nonbinary", 2020*)

Arca,
la cantante venezolana
Fotografía: Tim Walker
Fuente: www.vogue.mx

Arca no se limita a representar lo andrógino; lo encarna, lo vive y lo transforma en arte. Su obra es un testimonio de la capacidad del arte para cuestionar, subvertir y reimaginar las estructuras sociales y culturales que definen quiénes somos.

En un mundo que a menudo busca encasillar y limitar, Arca nos recuerda que la identidad es un proceso continuo de transformación y que la belleza puede encontrarse en la fluidez, la ambigüedad y la mutación.

Su arte es un manifiesto de libertad, una celebración de lo no binario y una invitación a imaginar nuevas formas de ser y de estar en el mundo.

Alejandra Gherzi, Arca,
en Vogue México.
Fotografía: Tim Walker
Fuente: www.vogue.mx