

CUERPO Y SOCIEDAD

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

Facultad de Bellas Artes
Roció Esteller Arroyo
Valencia, Noviembre 2007
Director del proyecto: Pep Benlloch

Índice:

1. Introducción

2. La fotografía y el cuerpo

- fotografía, evolución y arte.
- la historia de la fotografía entorno al cuerpo
- la representación del cuerpo en el arte, en relación a mi propuesta.

3. Cuerpo, sociedad y género

- critica a la publicidad y a la caducidad de la moda
- cuerpo como deposito de memoria y registro del tiempo
- la fealdad ,lo bello ,y lo abyecto

4. Proyecto expositivo

- presentación
- memoria: desarrollo conceptual
- memoria :descripción técnica y tecnología del proyecto
- memoria: proceso de trabajo
- dibujos ,bocetos y fotografías
- presupuesto
- conclusión

5. Bibliografía

- bibliografía
- monografías de autores
- paginas Web
- autores

1. Introducción

En la sociedad actual, el cuerpo forma parte de todo: como objeto de consumo y subasta, como imagen, como depositario del deseo, como sexo y como política.

Estamos acostumbrados a ver cuerpos perfectos en los medios de comunicación, a los que el individuo trata de asemejarse. Por que la publicidad nos vende un prototipo de ser humano perfecto el cual no existe.

Mi proyecto pone en cuestionamiento toda esa manipulación a la que estamos sometidos. Los medios de comunicación presentan la vejez como un declive del cuerpo, el cual ya no sirve para nada.

El trabajo lo planteo desde el medio de la fotografía y la instalación, en el cual desarrollo unas imágenes, en el que trato el cuestionamiento del cuerpo envejecido y su relación con su espacio.

2. La fotografía y el cuerpo

- Fotografía, evolución y arte

La evolución de la fotografía ha contribuido a numerosos investigadores a través de sus intuiciones a grandes descubrimientos. Los principios ópticos y químicos en los que se basa el proceso fotográfico, ya eran conocidos en la antigüedad, pero no fue hasta el siglo XIX, cuando se desveló una síntesis, que permitió revelar y fijar la primera imagen sobre una placa de peltre cubierta con una suspensión bituminosa de cloruro de plata.

En la actualidad, la fotografía se ha desarrollado principalmente en tres sectores, al margen de otras consideraciones científicas o técnicas. Por un lado se encuentran el campo del reportaje periodístico gráfico, cuya finalidad es captar el mundo exterior tal y como aparece ante nuestros ojos, y el de la publicidad. Por otro tenemos la fotografía como manifestación artística, con fines expresivos e interpretativos.

El reportaje comprende la fotografía documental y la de prensa gráfica, y por lo general no se suele manipular. Lo normal es que el reportero gráfico emplee las técnicas y los procesos de revelado necesarios para captar una imagen bajo las condiciones existentes. Aunque este tipo de fotografía suele calificarse de objetiva, siempre hay una persona detrás de la cámara, que inevitablemente selecciona lo que va a captar. Respecto a la objetividad, hay que tener en consideración también la finalidad y el uso del reportaje fotográfico, las fotos más reales, y quizás las más imparciales, pueden ser utilizadas como propaganda o con propósitos

publicitarios; decisiones que, en la mayoría de los casos, no dependen del propio fotógrafo.

Por el contrario, la fotografía artística es totalmente subjetiva, ya sea manipulada o no. En el primer caso, la luz, el enfoque y el ángulo de la cámara pueden manejarse para alterar la apariencia de la imagen; los procesos de revelado y positivado se modifican en ocasiones para lograr los resultados deseados; y la fotografía es susceptible de combinarse con otros elementos para conseguir una forma de composición artística, o para la experimentación estética.

La fotografía como forma de arte alternativa .Desde la década de 1860 hasta la de 1890, la fotografía fue concebida como una alternativa al dibujo y a la pintura. Las primeras normas de crítica aplicadas a ella fueron, por tanto, aquellas que se empleaban para juzgar el arte, y se aceptó la idea de que la cámara podía ser utilizada por artistas, ya que ésta podía captar los detalles con mayor rapidez y fidelidad que el ojo y la mano. En otras palabras, la fotografía se contempló como una ayuda para el arte, como lo hicieron Hill y Adamson. De hecho, alrededor de 1870 se aceptó la práctica de hacer posar a los sujetos en el estudio, para después retocar y matizar las fotos con el fin de que pareciesen pinturas.

De ahí la legitimización de la fotografía la cual fue durante mucho tiempo un medio secundario sirva de la ciencia y de las artes; pero como técnica para perfeccionar las artes plásticas. Que nadie teorizaba.

En 1931 Walter Benjamín promovió la fotografía al rango teórico y defendió; la reproductividad, la objetividad, el aura y la serenidad de la fotografía.

Y ya más adelante en 1980 con la cámara lúcida de Rolan Barthes, Lejos de un análisis teórico mas bien una interpretación afectiva de la fotografía Barthes hablaba de lo más profundo de la fotografía, de su "otra cara", del valor simbólico que esconden las imágenes, de los sentimientos

en que se ve mezclada, y en todo lo relacionada que está la fotografía con la Muerte. Me parece increíble la verdad tan rotunda que significa y que comparto con el autor de que la fotografía mantiene siempre vivo el ser fotografiado, el ser que a pesar del paso del Tiempo seguirá ahí, intacto, esté vivo o muerto. Y como trata el tema de la Mirada, de lo profunda que ésta pueda ser, y que a lo mejor tan siquiera nos está viendo, tan sólo mira, reteniendo hacia adentro ciertos sentimientos.

Barthes añade “qué es lo que puede hacer que nos interese por una foto: Se puede desear al objeto, el paisaje, el cuerpo que la foto representa; ya sea amar o haber amado el ser que nos muestra para que lo reconozcamos; ya sea asombrarse de lo que se ve en ella; ya sea admirar o discutir la técnica empleada por el fotógrafo, etc.”¹

• ¹ Barthes Roland, La cámara lucida.Barcelona.paidós 1990 pp. 53

- **La historia de la fotografía entorno al cuerpo**

La fotografía es el arte de detener el tiempo, para permanecer siempre en el recuerdo .El gesto de disparar dura un instante y se eterniza para siempre.

En las primeras imágenes fotográficas que conocemos del cuerpo humano, encontramos una cierta relación con el control social y el poder. Existe una representación del cuerpo como placer visual, igual de niños mujeres u hombres. Estas fotografías eran compradas por gente de un gran nivel económico, los cuales promovían un mercado.

Ya en los años 1900 en Norteamérica, tenemos a Edward Weston y Stieglitz quienes tratan la fotografía del cuerpo, ya no como un objeto erótico ,sino desde un punto de vista mas moderno, mediante la repetición y la fragmentación del cuerpo .Los fotógrafos europeos están mas influenciados por el surrealismo, y anticipan actos modernos de reconstrucción .

En los años cincuenta la fotografía del cuerpo se enlaza directamente con el final de la segunda guerra mundial y los primeros años de guerra fría, la representación del cuerpo era de clase, raza o nacionalidad .Y mas tarde de genero también.

En los años sesenta las imágenes fotográficas de la guerra de Vietman, se centraron en el cuerpo y en la extrema violencia y crueldad, ya no se pretende matar o capturar, si no mutilar el cuerpo enemigo. A finales de los sesenta, empiezan a haber revueltas estudiantiles que iban en contra de los valores dominantes de la sociedad, entonces ellos abandonan la

vida urbana y mercantil, para vivir una cultura del cuerpo llena de libertad sexual, música y drogas.

Así potenciando la conciencia del cuerpo.

Entonces muchos fotógrafos dejaron el trípode en el estudio y salieron a la calle con cámaras mas ligeras , a trabajar con mayor libertad, como si la cámara fuera una prótesis de su cuerpo , sin estar tan pendientes del encuadre si no intentando capturar el instante ,practicando así un arte del cuerpo y no de la mente. Friedlander "*Boda en topless en los angeles*" el autor observa con humor una ceremonia que se diferencia de las bodas convencionales, se diferencia otro tipo de belleza llena de vida.

Arbus tampoco fotografiaba un canon de belleza establecido si no todo lo contrario; travestís, gigantes, enanos, nudistas etc.

Ella solía poner al fotografiado en el centro y mirando directamente a la cámara, lo que hacia que pareciera mas accesible a pesar de sus diferencias estéticas.

En los años setenta surge el movimiento de la mujer, el feminismo; las mujeres intentan hacer un tipo de arte diferente al tradicional dominado por el hombre, utilizando su propio cuerpo como medio y sujeto .La fotografía en las performances se utiliza como medio documental de todas esas acciones.

Carole Schneemann. "*Rollo interior*" saca un rollo de su vagina, ella afirma su género de manera coherente con el feminismo.

Hanna Wilke parodia el narcisismo que se atribuye a la mujer y lo exagera. Tiene una obra en la que se pega chicles en el cuerpo con forma de vagina, ella fue recriminada por otras artistas feministas por la forma en la que exhibía su cuerpo.

Continuaremos con Ana Mendieta ella conecta el cuerpo con la sangre y la tierra, tiene conexión con la santería y la naturaleza.

Sus obras son efímeras, crea una relación del cuerpo y la naturaleza llena de espiritualidad.

Martha Roser trabaja con la idea de la representación del cuerpo, hace collage de imágenes de la guerra, de cuerpos mutilados y muertos, que ella recorta y los mete dentro de revistas de moda de casas, estos trabajos salen en folletos o fascines, no con afán artístico, sino de difusión en revistas y concienciación.

En los años ochenta y noventa surge la posmodernidad, a partir de este momento los fotógrafos adquieren una mayor conciencia de discurso social, económico, y político .Los fotógrafos del momento rompen con los temas tabú;

Sally Mann, representa la sexualidad de los niños y adolescentes.

Robert Mapplethorpe, representa al hombre gay.

Nan Goldin, fotografía a sus amigos y a ella misma cada día como su pequeño diario, gente de pocos recursos, prostitutas, gays, travestís, un mundo de la noche en un bajo suburbio.

Lo que diferencia a estos fotógrafos de los anteriores es que ellos no solo miran a través del objetivo, sino que pertenecen al grupo social al que fotografían y no lo ocultan.

La obra de Cindy Sherman logró conquistar a un amplísimo público con sus Untitled Film Stills, 69 tomas en blanco y negro de pequeño formato que mostraban a la artista en distintos roles femeninos que recuerdan vagamente a las heroínas cinematográficas de las películas hollywoodenses de los años cincuenta.

En los años ochenta y noventa del pasado siglo sus representaciones expresaban violencia y sexualidad (para las que se valía de diferentes máscaras y prótesis). La estética feísta propugnada por Sherman se vio intensificada con una serie de fotografías a modo de bodegón, con materiales como excrementos, mucosidades, sangre y penes protésicos.

En una prefiguración de “plagas” contemporáneas como el SIDA o la anorexia estando presente el cuerpo como tema central en toda su obra.

La obra de Barbara Kruger, se caracteriza porque tanto en el campo de la imagen como en el del lenguaje, lleva a cabo un trabajo de apropiación, en el que critica tanto los lugares comunes como los estereotipos. Para ella los estereotipos se encuentran dentro de los procesos sociales de integración o exclusión, así como en los de dominación o autoridad. Suele trabajar con fotografías que amplía, recorta y combina, subrayando su carácter estereotipado y añadiendo textos que retoman lugares comunes del lenguaje.

- La representación del cuerpo en el arte, en relación a mi propuesta.

También ha sido importante a la hora de elegir a estos artistas la forma en que cada uno de ellos aborda sus temas y desarrolla sus historias, si bien no se puede hablar de una aproximación estética, los aspectos bajo mi punto de vista que los agrupan es la intimidad de sus narraciones, la importancia del aspecto emotivo y sentimental. En cierto sentido todos ellos están hablando de aspectos relacionados con el sexo, los sentimientos, y las relaciones de poder, de dependencia y de control que se generan en su entorno.

El carácter autobiográfico está presente en cada uno de los artistas y su capacidad de captar la realidad sin necesidad de manipularla en absoluto.

Las obras fotográficas de John Coplans reivindican la belleza y la fuerza expresiva de un cuerpo envejecido y cuestionan una tradición clásica basada en la exaltación de un cuerpo siempre joven, terso y atlético. Fotografía exclusivamente partes de su cuerpo desnudo, sin mostrar el rostro, un cuerpo fragmentado. Él rompe con el tabú que ha existido desde mediados del siglo XIX acerca del cuerpo heterosexual masculino, con sesenta y cuatro años empieza a fotografiar su propio cuerpo en primeros planos representando la realidad del paso del tiempo en la piel y en la sociedad posmoderna.

Por otro lado tenemos a Richard Billingham que muestra ciertos paralelismos con Mikhailon Boris. Ya que sus fotografías nos dan a conocer, la dureza de la realidad de todos los días de su entorno cercano a la marginalidad.

Es importante resaltar la complicidad entre el fotógrafo y el fotografiado, en ocasiones es como si no hubiera nadie, solo los fotografiados.

Ellos intentan reflejarla de la mayor forma posible, captando esos momentos de risas, besos, angustias, penurias y llenándolos de belleza y estética.

Terney Gearon, sus temas siempre van entorno a la familia, hijos, madre, hija, abuela, abuelo: un tejido de relaciones familiares donde el amor se renueva y se actualiza. En ese doble juego, onistas. Y la banalidad es el objeto del registro, desde los saltos en la cama, hasta el paseo por la playa, una banalidad que sin embargo se presenta extraña desde la puesta en escena. Gearon no necesita de complejos procesos de laboratorio para realizar sus fotografías; una sábana cubre al hijo de 6 años en medio de un campo florido, o el bebé sobre la hierba al sol junto a su abuela llena de objetos alrededor, o el registro de la ceremonia bautismal, el desnudo de la anciana y el desnudo de la joven abrazadas en la cama y la abuela y el bebé como si le estuvieran dando el pecho. Ella les da una dimensión nueva que los saca absolutamente de lo ordinario.

La claridad de la luz del paisaje y la simplicidad de la vida familiar esconden contra todo pronóstico un mundo de sugerencias, que capta la confusión que subyace a la realidad sin necesidad de manipularla en absoluto.

Melanie Manchot hace unas fotografías tomadas de su madre. En las que el espacio es muy importante. La fotografía; delante de un lago, en las montañas, delante de la Rueda de atracciones. Estas son tomadas de tal modo, que mira como si su madre estuviera sola de pie allí desnuda en medio de la calle. De hecho, ella es protegida, pero el modo en que las fotografías son tomadas no revela esto.

El material gráfico de Melanie Manchot desafía socialmente las ideas culturalmente construidas sobre la belleza, vejez, sexualidad, y la fantasía.

Los retratos desnudos de la madre de la artista nos ponen dentro de paisajes dramáticos y espacios domésticos. Cada vez más, el trabajo intenta localizar estas investigaciones dentro de un área de documentación construida, o el documental organizado que puede ocurrir en el umbral entre la vida verdadera y situaciones construidas.

Comenzó a fotografiar a su madre durante 5 años le llevó a hacer estas fotografías, cuestionando la feminidad y a la belleza.

Ella afirma que decidió trabajar con su madre ya que el hecho de alquilar a una modelo le habría hecho sentir sumamente voyeurística. Además al trabajar con ella las imágenes están basadas en la noción de confianza.

Nuestra cultura está repleta de imágenes, que controlan nuestros cuerpos y mente. El cuerpo envejecido nos recuerda que nos desintegramos; que nos vamos deshaciendo.

Andres Serrano trata en sus fotografías temas básicos de la condición humana, el origen de la vida, el sexo, la muerte... Consigue remover el interior del espectador, no le deja impasible después de observar sus fotografías, le obliga a enfrentarse a temas que todavía hoy son un tabú en nuestra sociedad. Toda su obra está influida por sus vivencias personales, y entre todas ellas, la religión católica, y especialmente su simbología, adquieren un papel predominante en la iconografía de sus fotografías que no han dejado de abordar los asuntos más controvertidos y polémicos del mundo en el que vivimos. Serrano utiliza la fotografía para presentar un mundo poblado de contradicciones, "no de conflictos sino de dicotomías". Un panorama donde conviven símbolos y arquetipos, fetiches de belleza y horror, personajes del poder y sus uniformes, la vida y la muerte.

Diríamos que hoy el cuerpo esta de nuevo en primera línea, no solo ha vuelto a ocupar el centro de numerosas practicas artísticas contemporáneas, sino que también constituye el hilo argumental de numerosas exposiciones

John Coplans, Londres. 1920

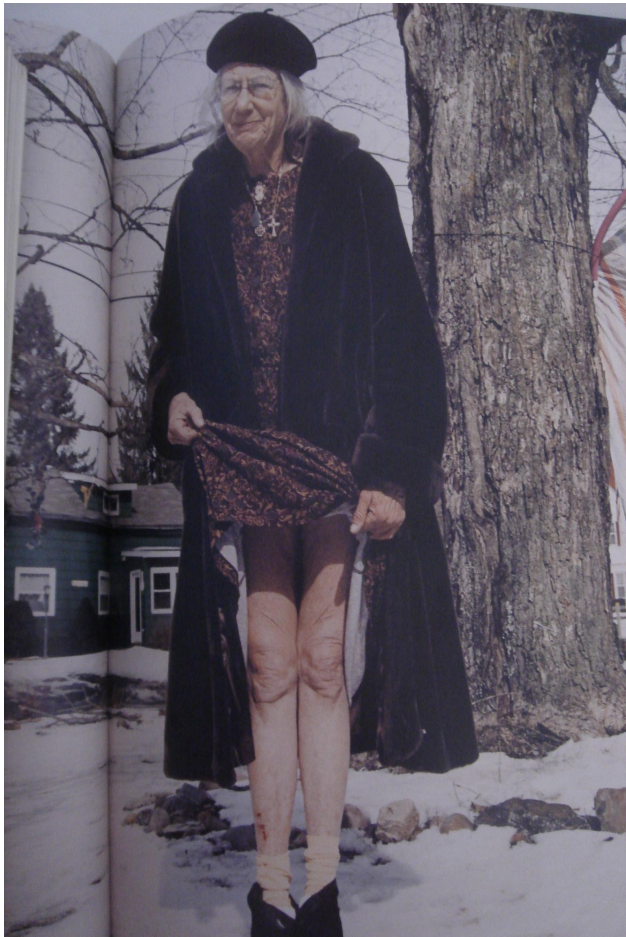
Richard Billingham, British.1970

Mikhailov, Boris. Kharkov, Ucrania. 1938

Tierney Gearon: Nacida en Atlanta, Estados Unidos. 1963

Melanie Manchot .Witten, Alemania, 1966

Andres Serrano. Nueva York, 1950

3. Cuerpo, sociedad y género

- **Crítica a la publicidad y a la caducidad de la moda**

Hoy, las imágenes idealizadas del cuerpo están permanentemente visibles, a través de la publicidad, el cine y la televisión.

Estas imágenes incitan a realizar comparaciones, vemos lo que somos y lo que podríamos ser.

El cuerpo se ha convertido a través de la cirugía en un campo de batalla en el que se crea y se deshace a la medida de los deseos de la moda.

Ya que hoy en día la perfección se consigue en una mesa de operaciones creando así, que todos seamos clones de nosotros mismos en plena juventud.

Lo que se pretende es borrar el tiempo, eliminar parte de esa memoria física.

En la sociedad actual, el cuerpo forma parte de un todo: como objeto de consumo y subasta, como imagen, como deseo, como sexo, como política.

Esta fetichizado, uno debe ser cualquier cosa antes que nada ;mas delgado, mas fuerte ,mas firme, mas musculoso ,debe llevar piercing o tatuajes , debe ponerse silicona ,servir de alimento voyeur.

Representar la idealización de valores, como la plenitud, la belleza y la perfección.

Los medios de comunicación presentan la vejez como declive del cuerpo, como algo indeseable, una enfermedad para la cual se busca continuamente su curación.

Me ha parecido interesante abordar el tema de la violencia de género y su tratamiento desde los medios de comunicación, ya que en el mundo en que vivimos estos medios juegan un importante papel en los procesos de socialización.

En muchos casos se utiliza el cuerpo femenino como reclamo sexual para vender un coche, una bebida, un perfume, etc.

Además, nos muestra un canon de belleza difícil de seguir, el cual puede convertirse en un mensaje discriminatorio para ciertas personas.

En ciertos casos, la imagen de la esbeltez se presenta totalmente distorsionada, llegando al extremo de mostrar a mujeres muy delgadas quejándose de un exceso de peso. Esto puede ayudar al aumento del número de jóvenes anoréxicas.

Desde que somos niñas recibimos muñecas *Barbie* de regalo. Los que están de acuerdo con el estereotipo occidental de la belleza femenina, no saben que una mujer real con el peso de una *Barbie*, sería demasiado delgada para tener la menstruación.

Debemos tener en cuenta que la publicidad y la ficción son los géneros comunicativos con más influencia entre los ciudadanos; influencia que, en el caso de la publicidad, no se limita únicamente a condicionar las decisiones de consumo, sino que también influye en la creación de estereotipos y prejuicios y en la conformación de actitudes, valores y conductas de carácter psicosocial. Los espacios publicitarios son pausas en las que la mente del telespectador está totalmente relajada: no rechaza, no critica, no acepta, sino que recoge toda la información de lo que ve y escucha. El subconsciente de éste durante esos momentos de descanso e indiferencia es como una esponja, pues lo absorbe todo sin ningún otro filtro y ningún otro límite que su propia imaginación.

En algunos anuncios hay hombres que cocinan, que ponen la lavadora e incluso que limpian, pero si nos fijamos bien, hay una gran diferencia entre estas campañas y en las que aparecen mujeres realizando esas mismas tareas domésticas. Un ejemplo en el que los quehaceres de la mujer se ven claramente ridiculizados es cuando el hombre aparece cocinando con gorro de *chef* como un profesional y las mujeres, en cambio, no son consideradas expertas, si no que son vistas como “simples” amas de casa. Hay anuncios, como los de *Pantene PRO-V*, que introducen a la mujer en un ambiente de trabajo (como puede ser una oficina o un *buffet* de abogados) simplemente para anunciar un champú, haciendo ver que ese espacio físico no es propio del género femenino sino que es sólo otro lugar para poder hablar de la gran “preocupación” de la mujer; su belleza (siendo éste otro ejemplo de discriminación hacia la figura femenina).

El mensaje que intentan transmitirnos esos anuncios, es que los hombres se han adaptado y han entrado en los espacios domésticos y que la publicidad cabalga de forma paralela a esta supuesta evolución, pero realmente en lo único que ha cambiado la publicidad es en la forma de presentar esa discriminación hacia la mujer. Ahora no lo hacen de forma directa, evidente y agresiva, pues se intentan adaptar a las nuevas demandas sociales, sino que recurren al humor (“humor negro”, en mi opinión) utilizando *eslóganes* y mensajes “simpáticos”, “divertidos” y “modernos”, cuando nos están diciendo que lo único que les preocupa a las mujeres es si “el frotar se va a acabar” o no (campaña publicitaria del detergente *Skip*).

- Desde mi punto de vista existen dos tipos de sexismo en la publicidad:
 1. La mujer como objeto decorativo:
 - La mujer como objeto decorativo muestra a la mujer como un elemento más que forma parte del producto anunciado. Como si el hambre al comprar el producto se lleva en todo el “pack” al

producto anunciado y a la mujer que lo anuncia. Ofreciéndoles el sexo como premio por la compra de dicho producto.

2. La mujer escaparate:

Otra forma en la que la publicidad presenta a la mujer en los medios de comunicación es como la mujer escaparate, que consta en utilizar a la mujer de vínculo para simbolizar el éxito masculino. Para el hombre la mujer será tan solo como un trofeo. Según la tradición machista de nuestra sociedad, cualquier hombre que se precie ha de llevar al lado a una mujer de gran estilo y belleza como signo externo de su riqueza. Así, la mujer, se convierte en otra más de las posesiones que el hombre ha de tener para dejar clara su posición social.

El estereotipo de "mujer escaparate" es una fórmula utilizada por la publicidad para presentar marcas o productos destinados al consumo de los hombres que tienen o que desean aparentar tener una clase social elevada y un alto nivel adquisitivo. Estas son marcas que se encuentran con alto prestigio dentro de la sociedad. Este estereotipo de mujer tampoco tiene identidad propia, no es nada sin su compañero, todo lo que tiene lo ha conseguido a través de él, es sólo el espejo en que se reflejan las cualidades, virtudes y conquistas del hombre.

Este tipo de anuncios también degradan a la mujer como persona, y manipulan a su antojo la imagen de la mujer en la sociedad. No solo hablamos de discriminación hacia la mujer en los medios de comunicación.

Es muy poco probable encontrarnos anuncios donde los modelos sean: gente mayor, gente fea, gente gorda, gente calva, gente emigrante, gente lesbiana, etc.

La publicidad es el espejo de la sociedad en la que vivimos y el reflejo de la cultura que hemos adquirido a lo largo de los años, por eso considero

que para acabar con esta discriminación sexista y esta ridiculización hacia la mujer, deberíamos cambiar antes la forma de pensar de nuestra sociedad desde su punto más débil; es decir, la forma más eficaz de combatir la imagen errónea de la mujer estereotipada consiste en desarrollar fuertes campañas que involucren a un gran número de mujeres para cambiar sus condiciones de vida en diversos ámbitos y crear imágenes alternativas, creadas por las propias mujeres.

Ya en la historia del arte como vemos el libro de Patricia Mayayo “la mujer Es representada en sus distintos roles: madre, virgen, amante, esposa, prostituta, mujer fatal.

Por ejemplo en la iconografía barroca podemos observar a la mujer como un objeto de intercambio: “el rapto de las hijas de lecucipo”, los personajes aparecen en una actitud ambigua; los gemelos parecen oscilar entre la brutalidad y la solicitud, las hermanas entre la resistencia y el consentimiento, todo obedece a una mezcla de sensualidad y violencia. En la obra de Renoir “bañistas sentadas” nos encontramos a estas bañistas sentadas placidamente junto a un árbol o sumergidas en actitud retozonas en las aguas de un río, estas mujeres parecen vivir ajenas a cualquier tipo de conflicto, de inquietud e incluso de conciencia de si mismas, satisfechas en un estado de inconciencia original, donde no parecen tener ni exigencias ni deseos; no son si no cuerpos.”²

² Mayayo, Patricia .Historia de las mujeres, historia del arte, ensayos década 2003 Madrid pp.68

- **cuerpo como deposito de memoria y registro del tiempo**

Vivimos en una sociedad, donde el sistema, ha empezado a perder la capacidad, de retener en la memoria, su propio pasado.

Los medios de comunicación nos anestesian y nos ayudan a olvidar nuestro pasado histórico.

La memoria nos ayuda a reconstruir nuestras experiencias vividas y a reflexionar sobre el sentimiento de culpa, esto nos da la clave del miedo a la muerte y al olvido, ya que la memoria la construimos con lo que recordamos de experiencias pasadas, el recuerdo no es la experiencia sino lo que queda de ese recuerdo; las huellas, los signos, la ausencia....

El pasado es necesario para decir quienes somos y aclarar nuestro presente para poder construir nuestro futuro.

Con estas palabras expresa Rondolino” todos somos amnésicos. Unos mas y otros menos. Todos somos amnésicos. El resultado inevitable de toda experiencia es el olvido, la desaparición del recuerdo de esa experiencia. De toda experiencia. Nosotros, los amnésicos, estamos condenados a vivir en un presente eternamente fluctuante, sin refugios y sin puntos cardenales .Por eso hemos creado la más elaborada de las construcciones humanas: la memoria .Nuestra memoria nos cura día a día. Nos ayuda con paciencia .Atenúa el impacto con insoportable certeza de que el tiempo para y no vuelve, de que las cosas trascurren, ya no están y ya no son reproducibles .Nunca mas .En realidad, la memoria no existe. Existe solamente la experiencia de algo, y existe el declive de la experiencia de ese algo: lo que se llama (memoria), es en realidad el olvido ³

³ Rondolino, F. Un lugar tan hermoso .Siruela, Madrid 2000, pp.149-150

La memoria también tiene una identidad personal, pues yo soy la misma que ayer y de hace diez años, a pesar de los cambios que mi cuerpo ha sufrido.

Por eso Alain Resnais afirmo que la muerte es el país al que se llega cuando se ha perdido la memoria.

También podemos hablar del paso del tiempo en el registro de la piel; ese miedo a envejecer ,ese miedo al dolor , ese miedo a la inutilidad, ese miedo a la decadencia , ese miedo a la intimidad, en definitiva ese miedo a la muerte y al olvido .

La memoria de la piel nos puede contar una historia, un pasado, que esta inscrito en cada; arruga, señal, cicatriz, en el color de la piel, en el olor, en el tacto...

El dolor es un sentimiento que se puede borrar o no de la memoria, ya que la memoria es selectiva como dice pane “de tomar conciencia del dolor depende un porvenir mejor para la humanidad” en mi opinión la sociedad no tiene empatia con los demás individuos ,esta saturada de tantas imágenes de dolor que puede ver durante todo un día en los medios de comunicación ,que no adopta una conciencia del dolor ajeno ,solo del propio , el cual queda en la memoria según la experiencia de cada individuo .

Beuys añade que “por medio del arte, se produce una transformación y una metamorfosis de la conciencia humana” y tal vez esa memoria es la que nos proporciona ocasionalmente el arte, cuando por un momento vemos, que hay otras formas de relacionarse con el pasado.

- **la fealdad ,lo bello ,y lo abyecto**

En el mundo del arte contemporáneo se ha hablado acerca de la fealdad, ya que esta mas interesado en la objetividad que en la belleza; por el contrario, el culto a la fealdad y a la funcionalidad se presenta como una negación de la belleza. No todo lo bello debe ser útil y no todo lo útil es bello .las cosas no son bellas o feas a veces podemos encontrar la belleza oculta, en la mirada de quien lo vea.

El concepto de lo abyecto en el discurso del arte de hoy es en gran medida derivado de las teorías de Julia Kristeva. En su libro titulado *poderes de la perversión*, basado en las teorías psicoanalíticas del sujeto para determinar los conceptos de lo abyecto,

Ella añade. “No es por lo tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas. La complicidad, lo ambiguo, lo mixto. El traidor, el mentiroso, el criminal con la conciencia limpia, el violador desvergonzado, el asesino que pretende salvar... Todo crimen, porque señala la fragilidad de la ley, es abyecto, pero el crimen premeditado, la muerte solapada, la venganza hipócrita lo son aun más porque aumentan está exhibición de la fragilidad legal.”⁴

Lo abyecto representa los primeros esfuerzos del niño, para diferenciarse de la madre, Lo sublime y lo abyecto son las dos caras de una misma moneda, las dos formas de un mismo proceso que suspende al sujeto, que lo desborda, al mismo tiempo que rebasa el orden simbólico.

A mi parecer lo abyecto es lo que para los demás es repulsivo, por eso intento relacionar lo feo y lo bello con lo abyecto,

⁴ Julia Kristeva, *poderes de la perversión*, México XXI , 2004, pp.11

Observamos cómo lo bello y lo feo ocupan los extremos y significan lo opuesto. Lo bello como aquello que satisface nuestro gusto de acuerdo a nuestra percepción estética; y lo feo, como aquello que causa insatisfacción. En este caso, la Fealdad, o lo que ella signifique para cada uno de nosotros, se manifiesta en forma o valor negativo o discordante, tiene su propio espacio y validez y esto, entre otros múltiples aspectos, y en gran manera, es lo que caracteriza a mi obra ya que encontramos un alejamiento consciente de lo "bello" como patrón ideal y tradicional de la producción de imágenes.

4. Proyecto expositivo:

- **Presentación**

Título: cuerpo y sociedad

Sala Parpallo

Currículum

ROCIO ESTELLER ARROYO

Nacida en Burriana (Castellón)

Residente en Valencia

Telf.: 699059726

e-mail: rocio_esteller@hotmail.com

Formación académica

- Licenciada en Bellas Artes en la universidad Europea de Madrid
- Actualmente cursando un master en la Facultad Politécnica de Valencia

(Pensamiento contemporáneo y cultura visual)

Exposiciones:

- Exposición individual en la casa de la cultura.
(Bexi; Castellón, 06)
- Arte en al jardín, exposición colectiva en la casa de Velazquez.
(Madrid 06)
- En primera persona, exposición colectiva en el canal de Isabel II.
(Madrid 06)
- Partículas elementales, exposición colectiva BLOG”06.
(Madrid 06)
- Exposición individual en la sala multiusos.
(Xilxes; Castellón, 07)
- La mujer y los cuatro elementos, Exposición colectiva en correos.
(Valencia 07)
- Exposición individual de fotografía “objetivos” sala Gestalguinos
(Valencia 07)

Talleres:

- Taller con Juan Ugalde
- Taller con Marina Núñez
- Taller con Nacho Criado
- Taller con Tania Bruguera
- Taller con Vicente Aliaga
- Taller con David Perez

Cursos:

- Azucena Vieites
- Daniel Canogar
- Montserrat Soto

- Ramón componente del grupo artístico (el perro)

Colaboración:

- Con Francisco Ruiz de Infante en el proyecto de (Test Madrid)
- Proyecto Filipiniana (Madrid)

- **Memoria: desarrollo conceptual**

Nuestros cuerpos y el cuerpo del otro como territorios, donde se escenifican en público y en privado todos nuestros miedos y deseos más ocultos.

Las representaciones del cuerpo humano se han visto con una mezcla de horror y de fascinación llegando en ocasiones a prohibirlas por completo. En la religión católica estamos acostumbrados a ver cuerpos ensangrentados y crucificados, imágenes que artistas actuales serían censurados.

Sin embargo, hay un gran sector de la población que se escandaliza con imágenes como pudieran ser las de Andres Serrano o Mapplethorpe. Y no se escandalizan con el horror simplemente ajeno, pero real, de las matanzas de Argelia o los campos de exterminio nazis, los bombardeos, las guerras etc.

Una vez más hay que recordar que la belleza, el escándalo y el horror no están en la obra ni en la intención del artista sino en la mirada del público.

Uno de los tabúes que más ha influido en el desnudo es la edad, en el siglo XIX las fotografías de los niños estaban consideradas una celebración de la inocencia sexual y social. En el siglo XX este tipo de fotografías está penalizado ya que se discute si estas imágenes son artísticas o pornográficas. En el otro extremo tenemos el cuerpo de los ancianos, que aunque no está penalizado, sí incomoda a cierta parte de la población.

Una población a la que le molesta ver cuerpos desnudos, que no sean jóvenes y saludables, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta

que las vallas publicitarias, las revistas y los escaparates están repletos de cuerpos sanos y bronceados que nos dan a entender que los cuerpos ancianos, con piel arrugada y la carne caída son algo de lo que debemos avergonzarnos.

En otras culturas el paso del tiempo está visto desde otro punto de vista totalmente contrario al nuestro, los ancianos son venerados ya que logran un estado avanzado del conocimiento.

He intentado hacer una crítica al ámbito publicitario y a la televisión ya que pienso que intentan vender un prototipo de ser humano perfecto, el cual no existe y esto lleva a cabo muchas consecuencias en las que implica a una sociedad mediatizada y por lo tanto llena de prejuicios.

Toda esta introducción sirve para dar comienzo de cómo se va a desarrollar mi proyecto, he realizado unas fotografías de mis abuelos desnudos, que luego he instalado con los objetos de su casa en una sala. ¿Hay gente que se preguntara y me pregunta, cuando ve las fotografías que como he conseguido que se dejaran fotografiar? pero la cuestión es ¿vosotros se lo habéis preguntado a vuestros abuelos, hermanos, padres y demás? Es necesario que exista una comunicación con el otro. Además pienso que las viejas generaciones han sido olvidadas, para ellos el hecho de colaborar conmigo les hace sentirse útiles y necesarios.

Entonces cuando les dije que si los podía fotografiar estaban contentos, dispuestos y sobretodo había una gran complicidad y naturalidad entre nosotros. Para mi ha sido una experiencia increíble todo lo que me han podido dar y transmitir.

Ellos actúan con total libertad ante la cámara, deciden como actuar, yo solo me limito a darles los objetos y a disparar. Ellos se sienten importantes, se sienten protagonistas de la obra, dicen sus posturas ante

la cámara, al realizar estas fotografías se entremezclan sentimientos: de vergüenza, amor, respeto, pasión, fragilidad, deseo. etc.,

Pero para mi el sentimiento primordial en estas fotografías es el amor, amor entre ellos y amor hacia mi y hacia la cámara .Hay dos fotografías en la obra en la que ellos están dándose un beso, un beso que simboliza esa ternura después de tantos años juntos.

Yo en la instalación puse estas dos fotografías justo al lado de la foto de su boda, así entablado una relación con el tiempo, las demás fotografías las he distribuido aleatoria mente teniendo en cuenta las distintas sesiones fotográficas y el estado de ellos.

Las fotografías tienen el tamaño de 10x15 a lo que estamos acostumbrados a rebelar nuestros carretes en la vida cotidiana, como si se tratara de fotografías hechas por ellos mismos, decidí no ampliar las fotografías ya que cada fotografía en sí misma tiene una gran fuerza expresiva en la que la unión de todas ellas como instalación funciona en un conjunto.

También es muy importante su espacio, el espacio de su casa, donde llevan cincuenta años juntos y no ha cambiado en absoluto, desde entonces siguen esas paredes pintadas, esa radio de los años sesenta, que ni siquiera funciona, pero esta allí, esa mesa camilla que nos trae tantos recuerdos de cuando éramos niños y calentábamos nuestros pies en el brasero con nuestros abuelos, esa mecedora donde nos encantaba balancearnos sin parar y ese olor tan característico. Esta llena de pequeños recuerdos que los hace únicos, los que no queremos que el tiempo los borre ya que la fotografía hace que los inmortalice para siempre.

Lo más increíble que nos parece hoy en día es que desde hace cincuenta años ahora solo han cambiado sus cuerpos, su piel, su físico, su pelo. Pero su hábitat es la misma, ellos están acostumbrados a vivir con lo mínimo sin ser abducidos por el monstruo del consumismo y de la moda.

Por ello me parecía muy interesante el poder hacer una instalación, en el que el espacio con sus objetos y las fotografías se hicieran uno.

Como espectador de imágenes humanas no solo experimentamos algo sobre los retratos, si no que conseguimos conocimientos sobre nosotros mismos, la fotografía actúa asimismo como espejo lacaniano.

En mi obra he podido contemplar como el espectador a través de las fotografías se ve reflejado en un espejo y es algo que a muchos de ellos les aterroriza; el tema de la vejez.

Como sus cuerpos son viejos, sus cuerpos han dejado de ser representables y las fotografías producen reacciones extremas. Algunas personas piensan que esto es hermoso, unos dicen que esto es obscuro o pornográfico. Pero el problema es que no queremos pensar en nuestros cuerpos viejos. Usamos todos los instrumentos disponibles: la silicona y la cirugía estética para intentar e impedir el paso del tiempo. Pienso que esto se relaciona estrechamente con la idea de que la gente tiene miedo a la muerte, ya que la fragilidad del tiempo, se hace mas visible en las huellas que deja en el rostro humano y la vulnerabilidad del cuerpo desnudo.

- **Memoria :descripción técnica y tecnología del proyecto**

Las fotografías las he realizado en formato analógico, he trabajado en color por que me parece una fotografía más directa, más carnal y más cotidiana.

También hago uso del flash ya que me parece una estética más contemporánea y desenfadada.

El formato elegido de las fotografías es 10x15, las que he pegado en la pared con cinta de doble cara y sin ningún tipo de marco, recordando a las instalaciones de Wolfgans Tillmans.

La disposición de los objetos en la esquina se asemeja a la disposición real de su casa.

Mi propuesta es introducir al visitante en una atmósfera al vacío, al menos en sentido metafórico, en la que la quietud de la Sala Parpalló invita a reflexionar sobre la sociedad que nos rodea y sus contradicciones, construyendo una pequeña esquina llena de recuerdos vividos.

- **Memoria: proceso de trabajo**

Durante el año he ido adecuando el tema sobre el cuerpo y la sociedad en las distintas asignaturas que he cursado y así dándole forma a mi proyecto haciendo una investigación sobre artistas, que trabajaran con el cuerpo anciano, desnudo y mi proximidad con ellos, sobre textos y libros que hablan del tema del cuerpo, y también artículos de Internet o de revistas entorno al cuerpo y la publicidad.

En distintas ocasiones durante el curso, me reuní con mi tutor Pep Benloch para que viera mis investigaciones y mis fotografías.

El proyecto comenzó con unas fotografías en las que yo vestía a los dos ancianos con ropas y complementos de moda, con ello quería contrastar la sociedad del exceso con lo mínimo de sus vidas, pero en parte parecía como un especie de disfraz. que sin tener esa intención, estaba llegando a la ridiculación del personaje, entonces todo el proyecto dio un vuelco, centrándome más en ellos y en su entorno.

Pep apartir de este cuestionamiento me empezó a recomendar bibliografía, artículos y demás como por ejemplo: La certeza vulnerable de David Perez, El paseante, el cuerpo y la fotografía, o artistas como Johh Coplans, Araki, Humberto Riva, Jesús Mico etc.

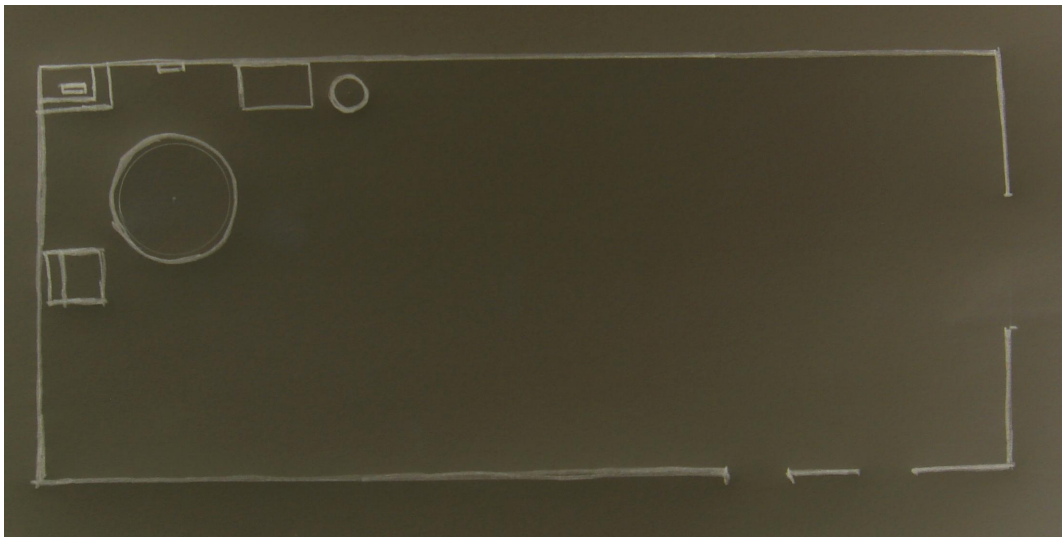
Una vez más adelantado el proyecto hablamos sobre el tema del montaje del proyecto, llegando a la conclusión de la no ampliación de las fotos y de recurrir a sus objetos cotidianos dentro de la sala de exposiciones, haciendo una instalación en la que el espacio y la obra se complementaran totalmente.

A lo largo del verano y con toda la documentación en mis manos, le he dado forma al proyecto escribiendo todo lo que sentía, pensaba e investigaba.

- dibujos ,bocetos y fotografías

Collage

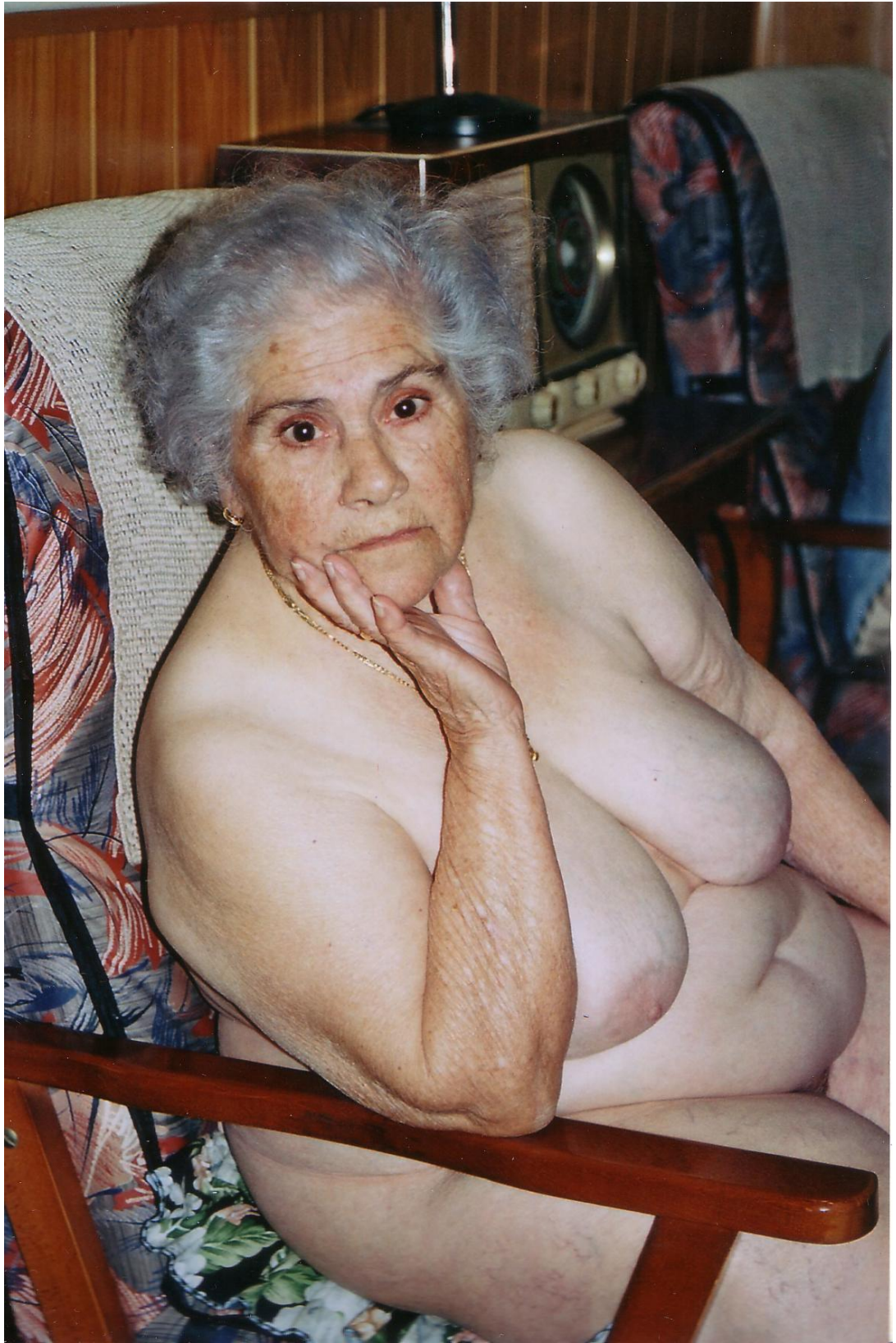

Plano

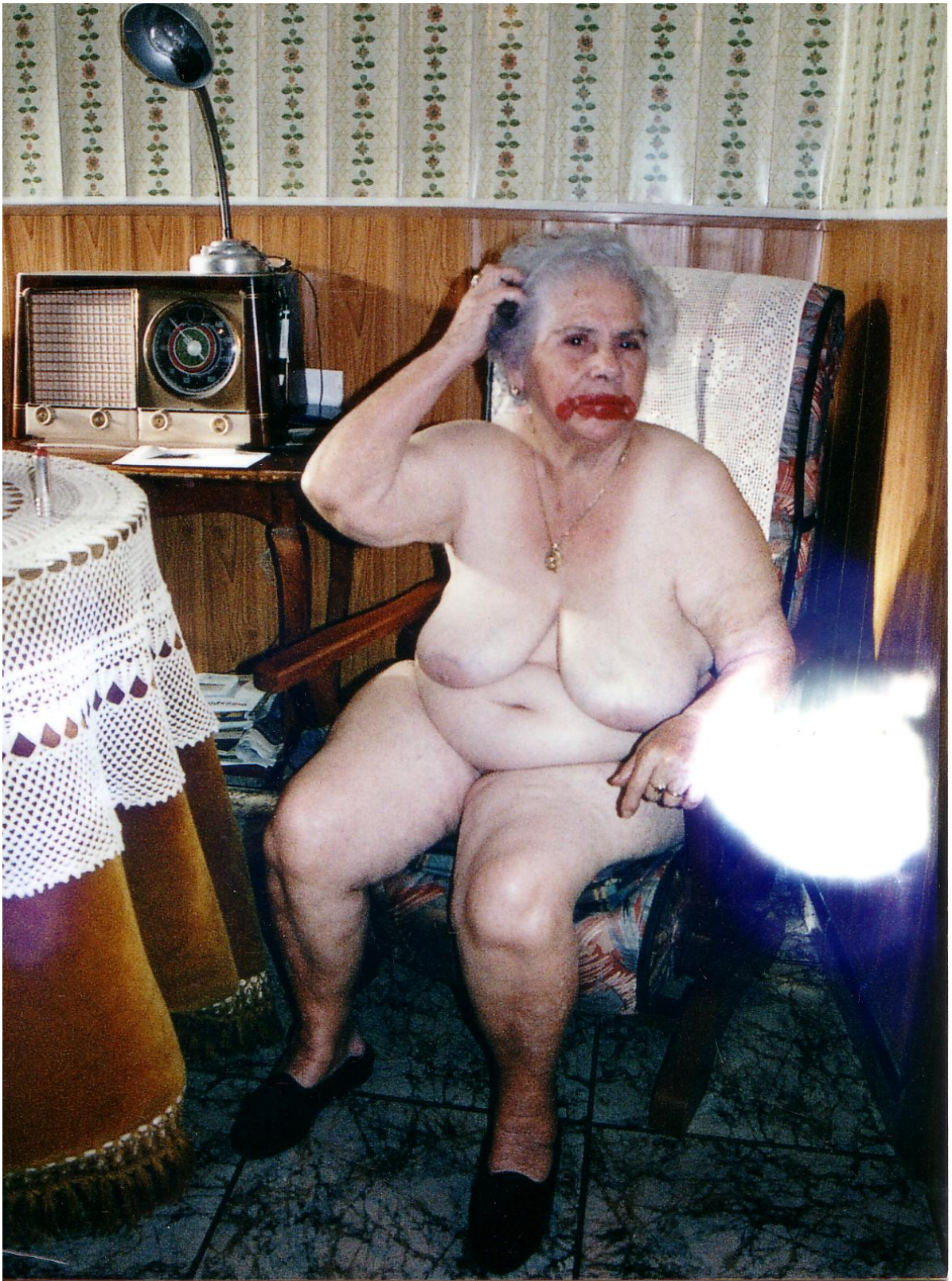

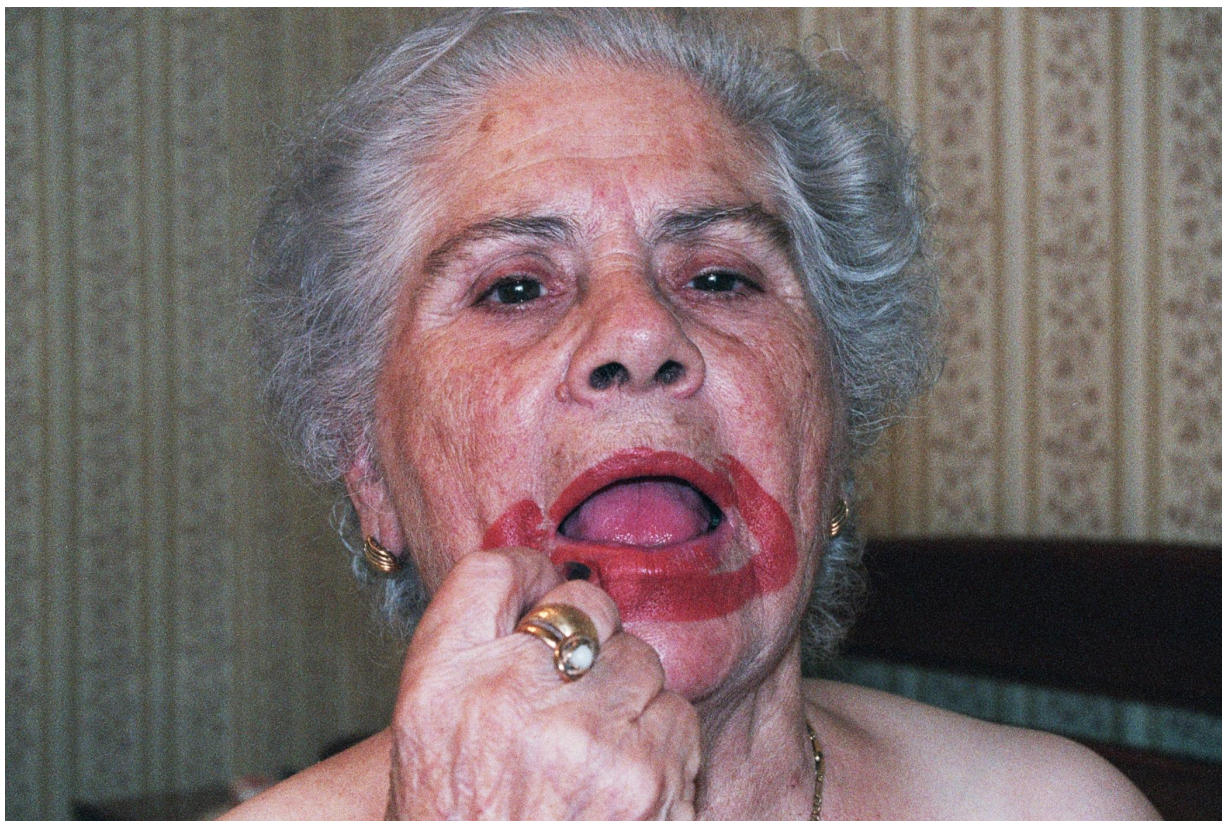

- Instalación:

- **Presupuesto :**

1. Cinta de doble cara :5€
2. tijeras : 2 €
3. positivado: 60€
4. 8 película: 20€
5. Alquiler durante un mes del mobiliario domestico :400€
6. Alquiler de furgoneta 2 días (día de montaje y día de desmontaje) : 220€
7. Mano de obra 2 días, de dos trabajadores (día de montaje y día de desmontaje 10€ la hora): 320€
8. Honorarios de artista :3000€
9. Total = 4027€

• Conclusión

Los medios de comunicación nos imponen modelos casi imposibles de alcanzar; personajes perfectos, guapos y famosos.

El éxito se nos presenta como única forma de vida para lograr aquella felicidad bajo patrones de conducta conservadores y estrictos: ser los mejores sin importar cómo.

¿Qué sucede con aquella importante parte de la población que angustiosamente pretende parecerse a esos modelos impuestos para no ser excluida de este sistema artificial?

Muchas veces no podemos evadir lo que constantemente nos rodea.

La era de la imagen crea y estimula a sus potenciales consumidores, invitándolos a definirse a partir de característicos grupos urbanos o mejor dicho, a través de determinadas propuestas comerciales.

Al consumismo le urge continuar estableciendo modelos fácilmente identificables, que terminan siendo arquetipos contemporáneos de la sociedad.

Los mensajes subliminales se guardan sólo para aquello que no se quiere decir con claridad. La comunicación global nos lleva a la unidad y anula las diferencias entre los individuos.

Proponemos que desde el arte se combata esta situación: los artistas han de disparar sus balas contra este muro de intolerancia y fantasía irreal, poniendo constantemente en cuestionamiento los modelos establecidos.

4. Bibliografía:

- Anamaria Mccarthy, *Memoria del cuerpo*, Blume / Peisa 2001
- AAVV.Archipiélago .*sexualidad y genero*
- Barthes Rolan, *La cámara lucida*.Barcelona.paidos, 1990
- Baque ,Dominique .*La fotografía plástica* .Barcelona GG,2003
- Beaumont Newhall, *Historia de la fotografía*. Gustavo Gili,S.A,
- AAVV.*Cartografías del cuerpo*, La dimensión corporal en el arte contemporáneo, cendeac 2004
- AAVV.*Cuerpos a motor*, Ciclo de conferencias, Xunta de Galicia, centro gallego de arte contemporáneo,1997
- AAVV.Eros, taschen, 2006
- AAVV.El paseante .*el cuerpo y la fotografía*.
- Foncuberta Joan, *Estética fotográfica*, selección de textos. Gustavo Gili, S.A, 1984
- Guasch, Ana Maria, *El arte ultimo del siglo XX del posminimalismo a lo multicultural*, alianza forma, 2000
- Juan Antonio Ramírez, *Corpus Solus*, ediciones siruela 2003
- Jose Miguel G. Cortes, *Lugares de la memoria*. EACC, Castellón, 2001
- Kristeva, Julia .*Poderes de la perversión*. México: Siglo XXI. 2004
- Pultz, Hohn, *La fotografía y el cuerpo*. Madrid akal, 2003
- Mayayo, Patricia .*Historia de las mujeres*, historia del arte ,ensayos década Madrid, 2003
- Marie-loup Sougez, *historia de la fotografía*, catedra Madrid 1985
- Pérez, David, *La certeza vulnerable*, cuerpo y fotografía en el siglo XXI ,GG ,Barcelona, 2004
- AAVV. *Ser condicional* .UPV, Valencia, 2006
- William A.Ewing, *Amor y deseo* ,arte fotográfico ,Blume,1999

- **Monografías de artistas:**

- *Araki, Nobuyoshi*. Tokyo lucky hole , taschen 2005
- *Cindy Sherman*, retrospective, thames & hudson, 1997
- *Diane Arbus*. An aperture monograph. Twenty-fifth anniversary edition, 1995
- Lifson Ben. *Copians John, Autoportraits*. Marseille 1989
- Gómez Molina ,Juan José ,*La piel en la mirada* .Madrid ,Conde Duque, 2002
- *Muñoz, Isabel*, lunwerg ediciones, Barcelona 2006
- *Nan, Goldin* , phaidon press limited 2001
- *Tillmans Wolfgang*, truth study center. Taschen, 2005

Paginas Web:

- www.erwinolaf.com
- www.fotorevista.com.ar
- www.arte10.com.
- www.colectania.es
- [exhiting signs of age](http://exhiting-signs-of-age)
- www.elangelcaido.org
- www.artsmia.org/get-the-picture/index.html
- www.buscabiografias.com/personajes9.htm
- inicia.es/de/andresz/fotografia.htm
- www.artcyclopedia.com/artists/sander_august.html

Artistas en relación a mi trabajo:

- Malanie Manchot
- Richard Billingham
- Georges Tony Stoll
- Delphine Kreuter
- Larry Sultan
- Vanessa Beecroft
- Juan Jose Gomez Molina
- Tierney Gearon
- John Coplans
- Araki
- Erwin Olaf
- Rineke Dijkstra
- Nikkis –Lee
- Boris Mikhailov
- Andres Serrano
- Diane Arbus
- Isabel Muñoz
- Humberto Riva
- Mappelthorpe
- Nan Goldin