

TFG

SYV.

CONDICIONAMIENTO DE UN CUERPO.

Presentado por Ismael Hevia Bocanegra

Tutor: Leonardo Gómez Haro

Cotutora: Dolores Furió Vita

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2015-2016

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE.

Syv es un proyecto videográfico que reflexiona sobre la problemática de los estereotipos que nos condicionan dependiendo de nuestro cuerpo a través del punto de vista de lo monstruoso. De cómo incluso el “ser creado” se vuelve en contra del individuo “creador” al sentirse presionado por una serie de premisas que por cultura o sociedad se implantan como necesarias.

Por un lado, Syv es la representación física de nuestro incesante intento por alcanzar esa meta, es la imagen de nuestro fracaso al pretender conquistar algo que no logramos comprender. Syv es el par y el impar, es lo bueno y lo malo, es la combinación de los contrarios que en su suma dan el resultado de un ser perfectamente imperfecto.

Por otro lado, Syv no es solo un conjunto de ideas aglutinadas en un vídeo, sino también un autorretrato, es un reflejo de mí mismo y de mi propio pensamiento. En definitiva, es el resultado de todo lo aprendido durante estos años de carrera y un atisbo de mis intereses futuros.

CUERPO - ESTEREOTIPOS - MONSTRUOSO
BELLEZA - SEGUNDA PIEL - VIDEO-ARTE- GÉNERO.

AGRADECIMIENTOS.

En primer lugar a mis padres por apoyarme en este duro pero enriquecedor camino en el que decidí embarcarme hace cuatro años. Durante los cuales hice muchas amistades que me han ayudado a crecer como artista y como persona.

A Leonardo Gómez Haro por ayudarme a comprender que “a veces menos, es más” y así aprender a focalizar mis proyectos.

A Dolores Furió Vita por sus buenos consejos dentro del campo audiovisual.

Gracias por hacer posible este proyecto.

ABSTRACT AND KEYWORDS.

SYV is a cinematographic project that works on the problematic of the stereotypes that condition us depending on our body shape through the point of view of the monstrous. Of about how the “created being” turns against the “creator” upon feeling pressured by a series of rules being made “necessary” because of our cultural background.

In the one hand, SYV is a physical representation of our endless try at achieving that goal, the image of our failure upon pretending to conquest something we can't understand. SYV is pair-numbered and odd-numbered, is good and bad, is the combination of opposites that result in a perfectly imperfect being.

On the other hand, SYV is not only a conjunction of ideas in one video, but also an self-portrait, a reflexion of myself and my thoughts. Overall, is the result of all lessons learned during these years of university degree and a glimpse of my future intentions.

BODY - STEREOTYPES - MONSTROUS -
BEAUTY - SECOND SKIN - VIDEO-ART - GENDER

Indice:

1- Introducción. 5-7

1.1. Objetivos. 6

1.2. Metodología. 6-7

2- Contextualización. 8-13

2.1. La sociedad Patriarcal y su representación sexual en el arte contemporáneo. 8-11

2.2. La imagen visual como modo de autorrepresentación. 11-13

3- Artistas y trabajos de referencia. 14-17

4- La obra inédita: SYV, una historia audiovisual. 18-24

3.1. El nacimiento: el perro fiel. 19-21

3.2. El despertar: la mujer seducida. 21-23

3.3. Catarsis: el espectador voyeur. 23-24

5-Otros conceptos a tratar en el corto. 25-26

6- Proceso de trabajo. 27-28

7- Difusión y exposición: El trabajo presentado al público. 29

8- Conclusiones y vías futuras. 30

9- Bibliografía. 31-32

10- Anexo. 33-40

Introducción:

*“Lo siniestro es aquello que, debiendo permanecer oculto, se ha revelado”*¹

El cortometraje Syv, nació a raíz de una conversación con mi tutor Leonardo Gómez Haro, en la que comentábamos la intención y el origen de mi trabajo personal, generalmente orientado hacia la temática de la mujer. En un principio todo comenzó con una idea más bien estética acerca del cuerpo femenino, en la que yo pretendía combinar vestuario con fotografía, realizando una serie de piezas que serían utilizadas por mujeres y que posteriormente fotografiaría junto a una escenografía adecuada que potenciará la idea que trataba de abordar. Pero finalmente, junto a mi tutor, me di cuenta que estaba quedando atrapado en un mundo más próximo al diseño que al arte con fundamento.

Tras reflexionar sobre la idea y mis intereses, finalmente encontramos un punto de partida, “La mujer de frankenstein”.

Este proyecto fue evolucionando en base a ese personaje, más en el sentido práctico que en el teórico, pues desde el principio mis intereses para este trabajo habían girado en torno a la mujer sometida bajo los estereotipos de belleza y sexualidad.

El concepto de “piel” también estaba muy presente desde el principio en mi trabajo, concebida desde mi punto de vista no solo como elemento que oprime al ser, si no, también, como un reflejo de la memoria del propio usuario. Por lo que en base a este decidí diseñar la pieza principal de mi trabajo, una “segunda piel”, inspirada en el personaje que había inspirado este proyecto. Esta pieza principal iría acompañada del diseño de una serie de máscaras que ocultarían el rostro del personaje, siendo el reflejo del ideal de belleza, un concepto que oprime al ser humano llevándolo a la ocultación e incluso mutilación del propio rostro.

Con la idea de las máscaras llegue al concepto del rostro, en el que me cuestioné la idea de ser no solo el creador, sino, también el propio protagonista del cortometraje que quería llevar a cabo. De esta forma pretendía mostrar un trabajo más personal, en el que claramente muestro mis ideas y en el que reflejo una parte de mí mismo.

No me parecía suficiente con generar las piezas y presentarlas como una serie, por lo que consideré que crear un film potenciaría la idea que estaba abordando a la vez que daría fuerza a las piezas. Así fue como mi trabajo paso a ser, no solo un trabajo escultórico, sino, también una obra audiovisual.

Con respecto a la parte teórica, fue la última parte del trabajo que decidí abordar, pues mi inspiración para este trabajo nació a raíz de imágenes y conceptos más visuales que teóricos. Por lo que tras la creación de las piezas,

1 TRÍAS SAGNIER, E. *Lo bello y lo siniestro*, p.27, el autor cita a Schelling.

abordé la investigación de temas como el patriarcado y artistas que teóricamente tuviesen relación con mi obra.

1.1. Objetivos:

- Reflejar la idea de Patriarcado a la que se ha visto sometida la mujer.
- Reflexionar sobre el condicionamiento del cuerpo por los estereotipos y el género.
- Cuestionar los ideales de belleza.
- Combinar obra plástica con obra visual.
- Mostrar el mayor número de tácticas y disciplinas aprendidas durante estos cuatro años de carrera.
- Reflejar parte de mi identidad en la obra.
- Enfocar la estética en lo siniestro y lo monstruoso.
- Conseguir sintetizar un tema amplio y lograr proyectar correctamente la idea.
- Generar un film de ficción pero con un trasfondo psicológico y social real.

Metodología:

Mi metodología de trabajo se ve en primer lugar condicionada por una ley que considero universal para los artistas, la ley de acción-reacción de Newton, la cual yo transcribo como inspiración-proyección. Es decir, antes de comenzar a realizar mi proyecto, necesito sentirme inspirado por algo. En mi caso, más que a través de libros, la inspiración suele venir por cosas más visuales, como imágenes y vídeos de diferentes aplicaciones, como por ejemplo:

- Pinterest.
- Instagram.
- Youtube.

Considero por ello que soy una persona con una educación bastante visual a la hora de inspirarme.

Una vez tengo clara la idea desarrollo diferentes propuestas y realizo bocetos. De esta forma puedo prever posibles problemas que puedan surgir durante el proceso de creación, y además dispongo de diferentes ideas entre las que elegir, pudiendo guardar el resto para futuras obras.

Por lo general en mis trabajos trato de abordar todas las ramas artísticas, pero desde hace algunos años tengo especial interés por el vídeo y la escultura.

Además, mi intención a la hora de abordar una obra no es solo la creación, sino también la exposición de la misma, pues considero que para que la pieza esté finalizada de verdad no hay que conformarse con su mera exposición en

el típico y mítico pedestal.

Por ello, una vez finalizo mis piezas, trato de mezclarlas con otras disciplinas como la performance, instalaciones, etc.

Finalmente, para tratar de reforzar algunas ideas de una forma más argumentada y no basada en el desconocimiento, trato de buscar algún referente artístico que aborde temas parecidos a los míos y algún escrito que fortalezca la idea planteada.

2-Contextualización:

2.1. La sociedad Patriarcal y su representación sexual en el arte contemporáneo.

Sin duda alguna la sociedad ha avanzado mucho con respecto a temas como las tecnologías, medicina, arquitectura, etc...Pero, ¿ha ocurrido lo mismo social y psicológicamente?. En ese sentido puede ser que sí haya habido ciertos cambios, pero también es cierto que la mentalidad arcaica sobre cuestiones de género aún sigue siendo un tema en el que se necesita avanzar.

En primer lugar definiremos qué es el patriarcado, según la RAE:

- 1- Predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social.
2. Dignidad de patriarca de la iglesia ortodoxa.
3. Tiempo que dura dicha dignidad.
4. Territorio sobre el que ejerce su autoridad el patriarca.
5. Organización social, tradicionalmente atribuida a algunos pueblos primitivos, en que el mando o la autoridad residía en los varones de edad avanzada.

Como se ve, básicamente estamos hablando de una palabra de autoridad que se le atribuye íntegramente al varón, ya que, desde tiempos remotos, se ha divinizado al hombre y asociado a la mujer con el pecado, como algo inferior. Otra forma en la que podríamos definir el patriarcado es, según escribe la socióloga Ana D. Cagigas Arriazu:²

“Como la relación de poder directa entre los hombres y las mujeres en las que los hombres, que tienen intereses concretos y fundamentales en el control, uso, sumisión y opresión de las mujeres, llevan a cabo efectivamente sus intereses”.

Esto genera una desigualdad entre ambos sexos, siendo pues los “hombres” los dominadores, y las subordinadas “las mujeres”.

En la propia cultura europea, antes del siglo XVIII, las mujeres fueron vistas como diferentes a los hombres, en el sentido de seres incompletos o inferiores, pero nunca como a un igual. Esta mentalidad llegaba incluso a la ideología burguesa de las esferas separadas en el siglo XIX.

Muy probablemente esta mentalidad ha generado la violencia de género. En la declaración de las Naciones Unidas, con motivo de la conmemoración del Año Internacional de la Mujer, en 1980, se dijo: “La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo”³

En parte esto se debe a un silenciamiento que provocó que se perpetuara la violencia machista a lo largo de la historia hasta la actualidad. Actualmente

2 CAGIGAS ARRIAZU, A.D. *el patriarcado, como origen de la violencia doméstica*, p 1.

3 *Ibíd*em, p.1.

Autorretrato como alegoría de la pintura.

Óleo sobre lienzo

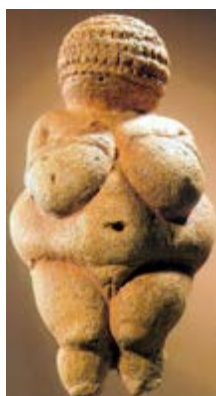
98,6 x 75,2 cm

Artemisia Gentileschi

Mujer saliendo del psicoanalista
1960

Remedios Varo

Venus de Willendorf

De entre 30.000 y 25.000 años aC.

continúan habiendo muchos casos de violencia de género, y a pesar de su difusión a través de los medios de comunicación no parece que esto lo haya frenado, por lo que hoy en día ya no es un problema de visibilidad, si no, más bien yo diría que se debe a una falta de educación moral y cultural.

La opresión y subordinación, como dice Ana D. Cagigas Arriazu, “está profunda y poderosamente arraigada a la sociedad, lo cual no se debe al azar u otros factores como la biología o la socialización en roles sexuales, sino, más bien, en una estructura primaria de poder que se mantiene de manera intencionada y deliberada”.⁴

La sociedad Patriarcal, por tanto, considera que la mujer carece de relevancia y de valía en comparación con el hombre, y que son éstos los que deben ocupar los puestos más importantes a nivel empresarial, político, de gobierno... e incluso dentro del ámbito del hogar. Pues a pesar de dejar a la mujer a cargo del hogar y cuidado de los niños, era el hombre el que realmente “mandaba”. Poco a poco a la mujer se la ha tratado de someter por todo lo mencionado, dejándola apartada y relegada al hogar, la familia, la procreación de la estirpe y la satisfacción del hombre vital y sexualmente.

Incluso dentro del ámbito artístico, las mujeres quedaban apartadas, siendo únicamente aquellas mujeres de una alta posición social, o que pertenecían a un entorno propicio para las artes, como por ejemplo Artemisia Gentileschi, una pintora caravaggista italiana, hija del pintor toscano Orazio Gentileschi, que Vivió en la primera mitad del siglo XVII. Ella y otras mujeres artista han pasado al canon de una historia del Arte contada por hombres.

Esto no cambiará hasta el siglo XX, que será cuando se dé un mayor acceso a la formación artística y la mujer gane algo de libertad. Esto y otros factores favorecerán la aparición de nuevas creadoras artísticas, como fue Remedios Varo, una pintora surrealista que trataba de plasmar un mundo irracional y emotivo, una atmósfera íntima, un universo en donde las mujeres son, más que objetos del deseo, madres, magas, alquimistas y generadoras de vida.

La mujer ha funcionado más como una fuente de inspiración en el mundo del arte, representando diferentes papeles y arquetipos como Erika Bornay explica en su libro “Las hijas de Lilith”.

Siendo la mujer una figura que representaba la santidad, lo virginal, la doncella... todo esto dentro de una temática religiosa o mitológica, como serían la “Venus” prehistórica o las mujeres de obras medievales, que se caracterizaban por representar la idea de la mujer como continuidad de la especie y de fertilidad. Algo que a mi parecer es una forma muy simple y peyorativa de describir a una mujer, tal vez no en el contexto de hace 30.000 años, pero si en la actualidad, donde me parece que a veces el único valor que se le da a la mujer es la de procrear.

Adán y Eva, 1628 – 1629,
238 cm x 184,5 cm.
Copia de Tiziano
Pedro Pablo Rubens

Juana de Arco.
Óleo
Ingres

Lilith (1892)
John Collier

O también una figura en representación de lo maligno, como figuras de deseo y pecado, la bruja, el demonio... que traía consigo la perdición del hombre. Esto se debía a la religión, y más en concreto a la cultura judeo-cristiana. Por ejemplo la obra de Pedro Pablo Rubens, "Adán y Eva"

Esta obra declara la pérdida de la inocencia, la separación o ruptura de la unión con el creador, pues Eva toma el fruto prohibido y tienta a Adán para probarlo.

La mujer siempre, de un modo u otro, por una sociedad u otra, por influencia de la religión... ha sido tratada de inferior y signo de pecado en comparación al hombre.

En resumen, por lo general, la mujer era representada en el arte hasta principios del siglo XX y el surgimiento de las vanguardias, como un ser casto y puro o, por el contrario, como un ser que trae consigo el pecado. A mi parecer que exista esta contradicción de representación de la mujer denota cierta ignorancia hacia la propia mujer. Es por esto que algunas artistas como Maruja Mallo, Ángeles Santos o Remedios Varo decidirán mostrar una cara distinta de la mujer.

Con esto no quiero decir que ese fuese el único arquetipo de mujer, sino, más bien aquella que, mayoritariamente, la historia y la sociedad patriarcal ha reflejado. Pero sí han existido mujeres que de alguna forma han roto y luchado por detener este movimiento tan machista y conseguir así sus derechos, rompiendo los estereotipos impuestos y revelándose contra lo establecido. Por ejemplo, Juana de Arco, considerada uno de los arquetipos de mujer que, a pesar de haber nacido en el seno de una familia campesina, aunque acomodada, y ser analfabeta, logró dirigir el ejército francés contra los ingleses, pues creía haber escuchado la voz de Dios pidiéndoselo. Consiguió muchas victorias hasta que finalmente fue capturada y condenada a la hoguera por brujería. Para mí Juana de Arco representa que las mujeres pueden tener las mismas capacidades para la guerra que un hombre, demostrando su valor y sus dotes para hacer algo más que solo encargarse de los quehaceres de la casa y la familia.

Según el libro de Erika Bornay, otro arquetipo de mujer a tener en cuenta sería Lilith, la cual es considerada como la primera mujer de Adán según una interpretación rabínica del Génesis 1.27.

Lilith se considera que fue creada a la vez que Adán, ambos a imagen y semejanza de Dios. Esta, al tratar de ser sometida por Adán sexualmente, se ve ofendida por ese sometimiento al que se la quiere forzar, por lo que decide abandonar el paraíso. Lilith acaba en el Mar Rojo donde se unirá con Samael y otros demonios, y allí se transforma en un súcubo que se aprovechará de los hombres y raptará a los bebés de sus cunas, en forma de venganza, pues Dios decidió castigarla con la muerte de 100 de sus hijos al día.

Lilith representa para mí ese arquetipo de mujer que se revela contra aquello

que la trata de someter, toma el control de su destino y decide abandonar aquello que no le agrada, aunque eso signifique dejar a un lado el paraíso y esa divinidad y pureza con la que fue creada.

Salma Hayek en “Abierto hasta el amanecer”, 1995.

Pongo de ejemplo la película “Abierto hasta el amanecer” dirigida por Roberto Rodríguez, la imagen de Salma Hayek, pues en esa escena se la presenta con una apariencia muy similar a la de Lilith, según la imaginó el pintor prerafaelista John Collier. Pienso que esta imagen refleja que aún se mantiene ese estereotipo de mujer aunque con un cierto distanciamiento irónico.

Considero que a pesar de la evolución y libertades que han conquistado las mujeres, aun hoy en día muchas de ellas siguen siendo menospreciadas y maltratadas solo por ser mujeres. Pero no solo el hombre y la sociedad condiciona a la mujer. También los medios audiovisuales como las revistas femeninas y sus consejos de belleza, por ejemplo, han reducido la imagen de la mujer a la pura apariencia, quedando éstas sometidas a un estereotipo que debe buscar la belleza ante todo, incluso antes que la inteligencia.

Tal vez, mi idea de mujer se entienda algo radical, en el aspecto de que pienso en la mujer como sujeto sometido, pero en mi trabajo adopto ese recurso a la hipérbole como punto de partida de una situación que considero injusta, por exagerada que esté en el presente escrito.

Así, SYV, la protagonista de mi video, se podría decir que comienza siendo, según la idea del patriarcado, una mujer sumisa e ideal según lo estereotipado, a la que podríamos comparar con Eva. Pero tras una serie de sucesos, el personaje cambia, por lo que decidirá abandonar esos pensamientos implantados y se revelará al igual que hizo Lilith. Por ello, para mi SYV es el reflejo de los contrarios, es la imagen de Eva y Lilith, es lo estereotipado y lo diferente.

2.2. La imagen visual como modo de auto representación.

Por otro lado, el autorretrato es la representación propia de uno mismo, o aquello que de alguna forma nos representa y nos identifica.

Carlos Cid Priego define el autorretrato como “una muestra de las apariencias físicas con numerosos matices y objetivos, desde la ostentación al narcisismo, autoafirmación de la personalidad, relaciones con los otros, aspiraciones sociales, satisfacción en fantasías que no serían posibles ni admisibles en la realidad, como señal de identidad y de introspección por el conocimiento de uno mismo, o como la identificación con otros personajes, disfraces, erotismo...etc”.⁵

Serie “Disasters”
Cindy Sherman

Para abordar este tema, que también es de mi interés, y que forma parte del trabajo realizado, pondré de ejemplo a diferentes artistas que han trabajado el autorretrato y relacionado con temas como el de la crítica al patriarcado,

5 CID PRIEGO, C. “Algunas reflexiones sobre el autorretrato”.

Serie "Sex pictures"
Cindy Sherman

Fotomontaje perteneciente a la serie "Le Chaman et ses Créatures"
Le Festin des Manes, 20 x 16 cm
Pierre Molinier

la cuestión de género, o el disfraz.

Cindy Sherman, por ejemplo, de la que Jesús Adrián Escudero habla en su artículo "Cuerpo y transgresión", es conocida por sus autorretratos, pero también tiene otras series fotográficas en las que realiza un fuerte análisis de la "creciente descomposición del tejido social, rebasando los límites socialmente establecidos sobre el sexo y el género, invalidando la imposición heterosexual de la sociedad patriarcal y poniendo en duda los medios de comunicación, las estrategias publicitarias o el discurso falocéntrico".⁶

Las series fotográficas de Cindy Sherman, *Disasters* (1986-1989) y *Sex Pictures* (1992), muestran claramente la metamorfosis humana y social ante una sociedad de consumo que reduce todo a las apariencias, ficciones y artificios, presentando cuerpos entre lo natural y lo antropomórfico, lo orgánico y lo artificial, lo humano y lo posthumano, lo carnal y lo protésico.

Estas series constan de imágenes que reflejan la distorsión física, psicológica y simbólica del ser, producido por el modelo establecido de cultura frente a problemas como el sexismo, la homofobia, la brutalidad social o los derechos de reproducción, etc.

La artista muestra aquello que la sociedad rechaza y trata de ocultar detrás del discurso de la ostentación y del bienestar.

En definitiva, un conjunto de fotografías de las que ella forma parte por medio del disfraz y el engaño, reflejando en un tono irónico y satírico el caos y la violencia de la sociedad occidental, para mostrar así lo malo de la condición humana.

Otro artista de mi interés es Pierre Molinier, quien se encargó de mostrar la polaridad a través de su cámara. Proyectaba un gran deseo por mostrar que no había división entre lo masculino y lo femenino, recuperar lo andrógino como algo más real que todo eso.

"La idea de la androginia se extiende, en primer lugar, a todas las parejas de opuestos, esos conceptos polarizados que se atraen irremisiblemente y casi sin esperanza".⁷

Molinier se disfrazaba y maquillaba pretendiendo recrear una anatomía andrógina pero un tanto monstruosa, basada en la transgresión y en una ambientación perversa. Esto tiene relación con mi obra, pues de algún modo yo también estoy transformándome en algo andrógino que más que humano, se acerca al esperpento mítico o de laboratorio que seduce por su hibridación. En su obra, al igual que en la mía, podríamos encontrar el punto de vista

⁶ ESCUDERO, J. A. "Cuerpo y transgresión: Cindy Sherman y la visión fotográfica de la mutación humana", p. 2.

⁷ DIEGO OTERO, E. "El andrógino sexuado. Eternos ideales, nuevas estrategias de género", p. 23.

Fotografía
Autoportrait à léperon d'amour
Pierre Molinier.

voyeur, pues así veía Molinier la lente de su cámara, y por esa misma razón él seguía una estética sadomasoquista y de travestismo, pues era algo muy oculto y mal visto socialmente. Y él quería mostrar esa realidad oculta. Con relación al tema voyeurista, y en referencia a “la mirada universal” o “simplemente” a “la MIRADA con mayúsculas” dice Juan Vicente Aliaga que⁸ :

“Esta engloba tanto el acto de percepción del sujeto como la lógica de su entendimiento. En este orden de cosas, se presupone que el mirar parece obtener placer del hecho de tomar a otras personas o imágenes de personas como objetos. Lo cual presupone cierta carga posesiva. “

Ante esto, Aliaga entiende dos tipos de mirada ⁹:

“Voyeurista (mirada depredadora)”.

“Fetichista (construye por acumulación la belleza física del objeto, convirtiéndolo en algo satisfactorio en sí mismo”).

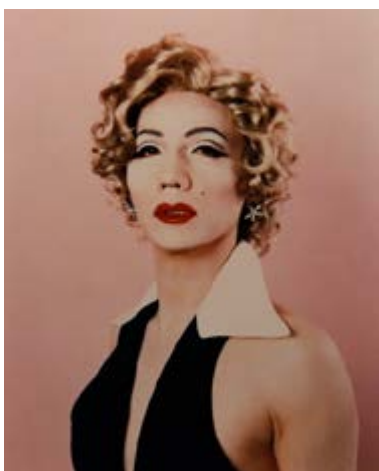
En mi trabajo, yo enfoco mi mirada más hacia la definición que Juan Vicente Aliaga da del depredador, representada por ese ojo que observa, que de algún modo hace suyo el “objeto” observado, y que disfruta con ese poder del que cree disfrutar tras la lente.

La mayor relación que puedo sentir al descubrir a los artistas mencionados no es tanto el modo de trabajar la imagen, sino, más bien, el hecho de usarse a sí mismos como elemento transgresor mediante el disfraz, el cual actúa como una “segunda piel” que muestra nuestra verdadera identidad, y una imagen enmascarada por estereotipos. Esto lo consideré importante ya que considero que tiene una gran conexión con la idea de mi “segunda piel”.

Quisiera finalizar el presente apartado con una reflexión sobre algo que suele suceder cuando hablamos del autorretrato, y es que la idea de la autorrepresentación puede generar cierta asociación con el narcisismo.

Todos estos trabajos, el de artistas como Yasumara Morimura, e incluso el mío, pueden tener cierto tinte narcisista, pues aparecemos todos en nuestras propias obras. Es complicado encontrar dónde está el límite entre el amor propio y el exceso de ello, pero considero que la autorrepresentación va más allá de todo eso. Pienso que el aparecer uno mismo en su propia obra, siempre que esté justificado, es la forma máxima de representación de nuestra identidad, más que física, ideológica. Pues ¿no es la obra la representación de nuestras ideas?, Así pues, al introducirse el artista en su obra, ¿por qué deberíamos achacarlo a una idea auto-romántica?

El artista al fusionarse con su obra, lo único que hace es volverla más verdadera, más sentida y más real.

Self-Portrait - after Marilyn Monroe
Fotografía 44 x 34.5 cm (1995)
Yasumara Morimura

3-Artistas y trabajos de referencia:

8 ALIAGA, J. V. “Bajo vientre. Representaciones de la sexualidad en la cultura y el arte contemporáneos”, p. 53.

9 Ibídem, p. 53.

“Second skin” (2015)

Esmay Wagemans

colección GREAT WHITE SHARK
(2015)

Jamie Maree Shipton

The Islet Of Asperger Type - VII
2009

Oil on Resin
48 x 59 x 68 cm

Choi Xoo Ang

Esmay Wagemans

Esta artista visual trata algunos temas interesantes en relación al cuerpo, como podría ser la sexualidad, el existencialismo y la censura. Por lo que en cuanto al tema tenemos ciertas similitudes, ya que yo también trato el tema del cuerpo y la censura del mismo.

Pero más que los temas que Wagemans aborda, me interesaba más su obra artística, en concreto la pieza “Second Skin”.

Me pareció muy interesante el cosido sobre el propio látex y como quedaba este sobre el cuerpo. A diferencia de Wagemans, yo preferí utilizar el color natural del látex en vez de tinarlo, ya que prefería que fuese algo más artificial.

Esta artista la encontré poco antes de empezar a crear mi “segunda piel”, por lo que me ayudó a hacerme una idea de cómo quedaría la obra a nivel estético y de cómo debía de afrontar metodológicamente la pieza para construirla.

Jamie Maree Shipton

Se trata de una línea de moda, por lo que mi interés era únicamente formal. Dentro de sus colecciones sentí gran interés en la colección: GREAT WHITE SHARK (2015).

Más concretamente las máscaras que se utilizaban. Yo estaba en la búsqueda de algún elemento que a pesar de su apariencia estética, mantuviera cierto aspecto siniestro para que siguiese la misma esencia que quería mostrar en el film. Por ello decidí inspirarme en esta línea y realizar las máscaras como representación del ideal de belleza con el que SYV se oculta, pues se ve forzada a ello para conseguir mejorar su apariencia.

Choi Xoo Ang

Este artista realiza una inquietante mezcla entre el hiperrealismo y las peores pesadillas imaginadas, realizadas con arcilla y resina.

Xoo Ang es un artista emergente que me interesó principalmente porque en su obra aborda los temas de la sociedad, políticas sobre el sexo y el género, entre otros. Temas que yo quería incluir dentro de mi trabajo y reflejarlos de alguna forma. Por otro lado sus esculturas no tienen nada que ver con mi obra, pero considero que su estética inquietante y extraña, como de pesadilla, es algo que en mi obra también está presente.

Francesco Albano

Es un artista italiano que entiende la piel como la frontera entre nuestra identidad interna y externa, como un espacio que almacena y refleja cómo afecta la presión social y la violencia psicológica sobre el propio cuerpo. Se podría

On the eve
Wax, polyester resin, iron, ceramic
175 cm x 166 cm x 230 cm, 2013
Francesco Albano

traducir como que el artista interpreta el cuerpo como un espacio donde queda marcada la “huella”, esa marca que deteriora y deforma el propio cuerpo reflejando el estado de presión y crítica al que se ve sometida.

Formalmente este artista tiene unas piezas muy interesantes que tal vez por material (látex entre otros) tendría relación con la “segunda piel” que yo realicé. Pero mi obra tiene una mayor relación a nivel conceptual con su obra, salvo la diferencia de que yo considero la piel como un almacén de recuerdos, es decir, la piel como memoria.

Es por esto que SYV tiene la capacidad de soñar y recuperar recuerdos. Aunque no se trata de sus propios recuerdos, sino, de los de otras personas. Esto se debe a que SYV fue creada a partir de pieles de otras mujeres y a través de esa piel SYV puede visualizar esos recuerdos que la atormentarán y harán reflexionar sobre su propia existencia.

Joan Jonas

Es una artista Americana, pionera en el arte visual de vídeo y performance, que en sus trabajos ha realizado una gran variedad de temas como destaca Gregory Volk en un texto sobre dicha artista¹⁰. De todos ellos, yo destacaría la idea de imagen fragmentada, la ostentación, los estereotipos y los papeles sexuales como sería en su obra “Vertical Roll” (1972) en la que Jonas aparece como una figura enmascarada y vestida como una bailarina, tratando la figura femenina desde un punto de vista ostentoso. Cosa que me resulta similar a mi trabajo, ya que SYV juega a disfrazarse con máscaras y vestidos haciendo alusión a los ideales de belleza, los estereotipos y la ostentación.

Muchos de sus trabajos abordan estos temas y es ella misma la que los elabora, siendo la protagonista de sus representaciones artísticas. Este punto lo considero importante ya que yo también represento al personaje central dentro de mi obra, siendo yo mismo el que interactúa con el entorno y las piezas que aparecen. Además a nivel performativo, considero que la secuencia en la que SYV se arranca su “piel” debe ser considerada como una performance, no importando solo la pieza, sino, también el proceso y los restos.

Además, Jonas trata también el tema de los rituales, como en su obra *Orgánic Honey’s Visual Telepathy* (1972), en el que Jonas interpreta a su álgter ego “seductora erótica electrónica”. En mi obra al igual que en esta, SYV podría considerarse mi álgter ego como un personaje de ficción cuyo comportamiento, lenguaje o pensamientos intencionalmente representan los míos.

El ambiente en el que se mueve SYV podría considerarse un espacio ritual, tanto por el aspecto visual en el uso de las velas y espacios oscuros como también por el hecho de que las acciones que realiza SYV son continuas y repetitivas.

Barbara Kruger

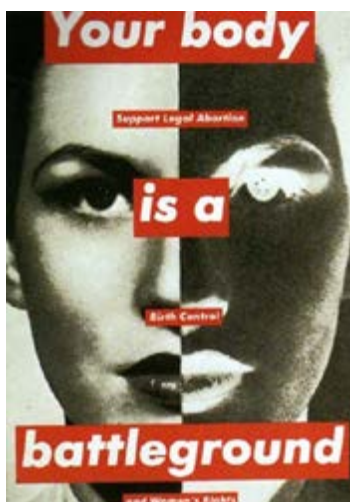
Desconocía la existencia de esta artista, ya que su modo de trabajo es muy

Secuencia “Vertical Roll”
1972
Joan Jonas

10

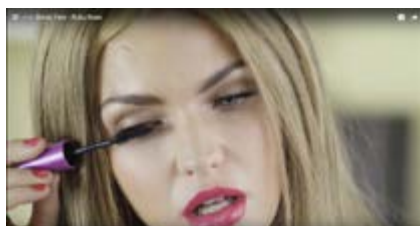
VOLK, G. “Joan Jonas: cosas del campo”

Untitled, fotomontaje 1989.
Barbara Kruger

Secuencia "Opulence". Video-clip
(2014)
Steven Klein

Secuencias "Break free". Video-
documental (2014)
Phillip Lopez

diferente al mío. Pero al ver que su campo estaba relacionado teóricamente con el que yo proyecto en este trabajo, decidí informarme algo más sobre ella a través de una tesis de Ma. Concepción Citlali Maldonado Natera ¹¹. Kruger es una artista feminista cuya obra, a nivel formal, nada tiene que ver con la mía, ya que ella expresa su visión y su poder a través del lenguaje de las imágenes, es decir, la fotografía.

Pero a nivel conceptual esta artista se preocupaba por los temas políticos y sociales de su época, la influencia de los signos en la sociedad enfocado a la mujer, la mirada social sobre el cuerpo femenino...etc. Considero que en mi obra, abordo temas relacionados con los que aborda Kruger, donde un cuerpo considerado "femenino" se siente condicionado por la sociedad y los estereotipos, estableciendo de esa forma distancias y convirtiendo a la mujer en un ser pasivo.

Durante un tiempo Kruger trata el tema del "despertar" de la conciencia de las mujeres, abordando en sus obras el tema del "ser" y lo que como mujeres debemos ser, como quedan condicionadas por el "ser" sumisa, "ser" buena", "ser" sin rostro, "ser" sin personalidad... En mi obra, la segunda parte, llamada "el despertar: la seducción del recuerdo", aborda algo parecido, cuando SYV, al visualizar los recuerdos de otras personas, se provoca y genera el auto-cuestionamiento de lo que "es" y como debería "ser".

Trabajos de referencia:

Opulence/ video director Steven Klein/ Fashion director Nicola Formichetti.

Este videoclip me pareció interesante por la estética que se utilizaba y el vestuario, que de alguna forma transmiten la misma idea que trata de proyectar la letra musical, la opulencia y la ostentación. En muchas de las imágenes la protagonista lleva máscaras e indumentarias muy ostentosas y cargadas de joyas sin abandonar esa estética siniestra y algo gore.

Directed/Edited: Phillip Lopez. Written/Produced/Strarring: Ruby Rose.

Titel:Break Free/Styled: Phoebe Dahl.

Este cortometraje tiene una estética más cuidada y aborda el tema del género y la identidad, temas que trato dentro de mi trabajo. Además, encuentro similar esa transformación que hace Ruby Rose cuando comienza a quitarse el maquillaje del cuerpo, a modo de segunda piel, para ir mostrando su verdadera identidad. SYV también padece esta transformación en la que decide

¹¹ CITLALI MALDONADO NATERA, M.C. "la fotografía de Bárbara Kruger, una visión fenomenológica desde Merleau-Ponty"

arrancarse su “segunda piel”, aunque a diferencia de este video, SYV lo hace a modo de provocación más que por una cuestión de género, pues SYV no se siente ni de una forma ni de otra, ya que eso es un concepto establecido por el ser humano y SYV no es humana. En ese sentido, considero a SYV más bien como una divinidad, algo que estaba muerto y a lo que se le ha dado vida al igual que el monstruo de Frankenstein o la novia de Frankenstein, los cuales son rechazados por ser diferentes, y se les considera algo monstruoso. SYV es creada como la imagen de la perfección humana, pero eso no significa que el ser creado entienda de la misma forma esa idea.

“La novia de Frankenstein”/ director: Jamen Whale/ 1935.

(De cuya influencia hablaré en el siguiente apartado).

La novia de Frankenstein

1935

Jamen Whale

Rostro de SYV
Látex
Ismael Hevia

Los ojos sin rostro
1960
Georges Franju

4- La obra inédita: SYV, una historia audiovisual. (22 min de duración)

Mi proyecto demuestra una evolución, una idea que progresa y se transforma, por lo que podríamos decir que tiene 3 diferentes fases que están unidas por un mismo hilo conductor, SYV. Estas partes corresponden al montaje clásico de planteamiento, nudo y desenlace.

Antes de plantear cada una de las fases en las que se divide el video, creo conveniente explicar en primer lugar la figura principal en la que se ve inspirado mi proyecto y por lo tanto de la que se caracteriza mi personaje.

Mi proyecto nació con la idea de “La novia de Frankenstein”, teniendo de referencia al personaje de la novia de Frankenstein (en la película Mary Shelley, interpretada por Elsa Lancheste).

Decidí basarme en este personaje a nivel estético y readaptarlo, dándole una estética similar pero no igual para evitar una comparación demasiado evidente con el que había tomado de inspiración.

SYV guarda algunas similitudes con el original como los cosidos y por la idea de ser fabricada a partir de “otros”. Pero cambié algunas características como la carencia de pelo, ojos negros (lentillas) y la eliminación de las orejas.

A nivel conceptual me gustaba la idea con la que fue creada el personaje, como un “objeto”, pues considero que la mujer de Frankenstein fue creada con el único fin de hacer compañía y satisfacer al “monstruo”, cual objeto sexual. Quise llevar esta idea mi propia obra no solo para mostrar un personaje sometido dentro del tema sexual, si no también, como un individuo sometido por normas, cánones, estereotipos, etc.

Este personaje es para mí una representación femenina fuerte y única y es por lo que decidí que era la figura ideal en la que basar a mi personaje, ya que considero que proyecta muchas de las ideas que quería transmitir al público. Yo buscaba un personaje monstruoso, pero que a pesar de ello tuviese una belleza única que de alguna forma la divinizara. La mujer de Frankenstein contenía esa esencia siniestra y monstruosa que yo buscaba para mi personaje, unas características que por ser únicas la hacían parecer bella.

Es por ello que mi punto de partida fue esta figura tan representativa dentro de los arquetipos de mujer y del cine.

La estética e ideal que sigue el film, nos podría recordar también en cierta manera a la película “Los ojos sin rostro” (Georges Franju, 1960), en la que un cirujano asesina mujeres para usar su piel con el fin de reconstruir el rostro de su hija, quien tiene el rostro desfigurado por un accidente. En el film aparecen bastantes ideas en relación con las máscaras, como es el uso de máscaras para ocultar lo desfigurado, lo feo y la segunda piel. Creo que a pesar de que SYV naciera a raíz de la idea de la mujer de Frankenstein, también comparte rasgos característicos de este otro personaje, pareciendo resultar una com-

Escena- "el perro fiel"

binación de ambos.

3.1 El nacimiento: el perro fiel. (0 seg - 12 min 20 seg)

Esta primera fase de la secuencia aborda la presentación del personaje.

La secuencia empieza con algunos planos de detalle, para ir mostrando con cierta intriga la crisálida de la cual saldrá el SYV. Tras esta secuencia hay una elipsis temporal y comienzan a plantearse las diferentes escenas en las cuales SYV irá realizando una serie de acciones de una forma automática.

El personaje aparece desnudo casi en todas las escenas, esto se debe a dos motivos:

-Por un lado el personaje no entiende el concepto de vergüenza al igual que carece de muchas otras emociones, por lo que podríamos comparar en un principio al personaje con un animal, al cual le enseñamos aquellas cosas que debe hacer y cómo debe comportarse para satisfacernos.

-Por otro lado, SYV ha sido creada para ser un objeto de deseo, por lo que con esa desnudez el tema sexual y animal quedan introducidos y planteados en el film.

SYV es introducida dormida en un rincón, de esta forma mostramos esa exclusión y sumisión del personaje. Tirada en el suelo como cualquier otro objeto olvidado.

El personaje no siente y no piensa nada, simplemente actúa de manera automática, como si de una reacción en cadena se tratase. Ella no cuestiona todo esto ya que considera que es su único fin. Se trata de un personaje que aparte de animal es un recién nacido, un ser en desarrollo al que se le trata de perfeccionar.

Tras la llamada de cada alarma, SYV se irá moviendo por diferentes escenarios que plantearán los diferentes temas que el film cuestiona y crítica.

Syv se encuentra en una escena que recuerda a un tocador de mujer, lleno de elementos de maquillaje, máscaras y espejos.

Los espejos representan esa idea de superficialidad, esa búsqueda de nuestro propio reflejo para embellecerlo. SYV cubre su rostro con el maquillaje y podemos ver como cierta atracción entre el personaje y los espejos, toda acción es realizada con calma y sutileza, como si tratase de seducirnos. De esta forma vuelve a marcarse el carácter sexual de la persona a la vez que el tema de la belleza y el estereotipo de mujer preocupada por su aspecto más que para gustarse a sí misma, para gustar y seducir a otros.

SYV no solo cubriría su rostro con maquillaje, sino también con máscaras. Como nos recuerda Estrella de Diego:

“La máscara es a menudo máscara de aquello que se percibe como amenaza

y lo divino-desconocido- está frecuentemente ligado al castigo”.¹²

Las máscaras simbolizan el ideal de belleza, SYV se oculta tras máscaras que están revestidas por joyas, piedras preciosas que no solo tratan de embellecer sino que dan cierto estatus a su portador, ya que las joyas siempre han sido identificadas como algo de gran valor estético y nivel social.

SYV se oculta con aquello que es considerado como el sumun de belleza, tratando así de divinizar al personaje y transformarlo en algo distinto. Esto por lo tanto es algo agresivo, algo que el propio personaje finalmente verá como un insulto hacia su propia identidad.

En esta secuencia del film podremos ver como el personaje cubre su cuerpo por primera vez, haciendo uso de un vestido blanco y un velo que nos recordara a los vestidos de novia. Remarcando así esa idea de matrimonio y total entrega de la mujer a otra persona, muestro de nuevo esa sumisión, esa implantación de ideas que a lo largo de los tiempos se han ido tratando de imponer a las mujeres por su género tal y como referenciamos en el apartado sobre el patriarcado.

Estas escenas por tanto plantearían una clara crítica hacia la transformación del propio cuerpo y su condicionamiento debido a los estereotipos de la belleza y el condicionamiento al que se ve sometida la mujer por su género, dejándola no solo como un ser que parece estar preocupado solo por la imagen, sino también como un ser inferior que necesita la compañía de otro para que su existencia cobre sentido.

Para reforzar mi opinión citaré a Judith Butler:

“¿Existe un buen modo de categorizar los cuerpos? ¿Qué nos dicen las categorías? Las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar los cuerpos que sobre los cuerpos mismos”.¹³

SYV vuelve a ser llamada para ir a una habitación en la que encontraremos tres televisores en los que se muestran una serie de anuncios sexistas que abordan de una forma subliminal diferentes aspectos como que la mujer debe encargarse de cocinar, cuidar a los hijos, limpiar, etc.

De esta forma se trata de implantar esta clase de pensamiento en la mente susceptible de SYV, para que de esta forma piense que aquello que ve es aquello que debe hacer y pensar para ser como “toda mujer”.

En esta escena la intención era mostrar cómo la propia sociedad, mediante los medios de comunicación, tratan de condicionarnos y manipular nuestro pensamiento. Somos seres susceptibles a la opinión de otros, fácilmente in-

12 DIEGO OTERO, E. (*OP CIT.*), p..16-17.

13 BUTLER, J. Página web.

fluenciables por nuestros miedos e ignorancia. SYV en esta escena demuestra esa parte humana, esa fragilidad que tenemos para ser manipulados utilizando nuestros propios miedos y dudas, nos condicionamos y de esta forma nos dejamos dar forma por otras personas, no somos nosotros quienes nos hacemos a nosotros mismos, sino que somos creados por aquello que nos envuelve y aquellos que mueven los hilos de la sociedad y cultura en la que nos encontramos.

Por último, aparece una de las escenas más “agresivas” del film, en la que SYV es usada sexualmente por alguien desconocido. Este personaje simboliza el pensamiento del uso del cuerpo con el único fin de la propia satisfacción, reduciendo el cuerpo a un objeto con un uso egoísta en el que la satisfacción de la mujer es ignorada.

Conviene remarcar que SYV no siente ninguna satisfacción de dicho acto, simplemente obedece y lo toma como algo que tiene que hacer, pero en ningún momento lo disfruta.

Finalmente SYV vuelve al rincón inicial, donde descansa hasta que vuelve a ser llamada para continuar ese ciclo en el que se encuentra.

Durante todas las escenas nos encontramos con velas, esto se debe a dos razones, una más técnica y otra más conceptual:

-La ambientación que quería conseguir debía ser oscura para dar la sensación de una habitación enclaustrada y sin ventanas, dando así una sensación lúgubre y de una oscuridad infinita por la que el personaje se va desplazando.

-Las velas suelen estar relacionadas con actos como los rituales. Para mí, SYV se encuentra en un continuo ritual, por ello pensé que el uso de este elemento reforzaría esa idea.

Esta fase del film decidí titularla “El nacimiento: el perro fiel” puesto que trato a SYV, y por lo tanto a la mujer, desde un punto de vista más animal, ya que pienso que tiempo atrás y actualmente se ha tratado al género femenino con inferioridad, asumiendo un papel siempre inferior que el del hombre. SYV debe ser fiel y obediente, al igual que un animal, debe actuar conforme le han marcado y esto es algo que han sufrido las mujeres durante años y que aún en la actualidad continúa ese pensamiento tan arcaico.

3.2 El despertar: la mujer seducida. (12 min 20 seg – 17 min 22 seg)

Durante esta segunda parte del film nos encontramos con una sucesión de las mismas imágenes que van aumentando en velocidad y haciéndose cada vez más confusas para dar la sensación de avance de tiempo y que durante todo ese tiempo ella se ha encontrado en un ciclo continuo.

Escena- “La mujer seducida”

En la anterior fase, en el min 11:56, podemos escuchar una serie de voces y sonidos que SYV parece escuchar en su cabeza, de esta forma pretendía insinuar que el personaje comenzaba a tener recuerdos o sueños.

Esto se retoma en esta fase, en la que SYV obtiene la capacidad de soñar y recuperar recuerdos. Aunque no se trata de sus propios recuerdos, sino de los de otras personas. Esto se debe a que SYV fue creada a partir de pieles de otras mujeres.

Estas “pieles” darán forma al personaje, es aquello que caracterizará a SYV transformándola en un mero cuerpo. Las características de este material funcionaban muy bien para la estética que estaba buscando, por su color crema, sus diferentes texturas, sus roturas que dejan entrever lo que se oculta bajo la piel de SYV, que más tarde, al pasar por una metamorfosis dejará ver. Esta piel es solo algo que la cubre, una envoltura que le da forma, no algo que ella sienta que la represente. En resumen, la “segunda piel” representa aquello que ha sido creado, representa los estereotipos, muestra todo aquello que nos condiciona por la búsqueda de una perfección inalcanzable y que más tarde SYV rechazará no por no aceptar su propia identidad, sino por rebelarse contra todas esas imposiciones que se le atribuyen por el cuerpo que aparenta y el género que la condiciona.

SYV en alguna ocasión escucha voces en su cabeza, pero no es hasta esta escena en la que consigue ver esos recuerdos, esas vidas pasadas. Estos sueños producirán un cambio en el personaje, haciéndole cuestionarse todo lo que se le ha estado imponiendo durante tanto tiempo.

Decidí introducir esas imágenes por tres razones:

-Necesitaba una idea de fuerza.

-Al tratarse de un trabajo que en cierto modo me representa y tiene parte de mi identidad, creí conveniente introducir estas imágenes de video personal.

-El personaje debía darse cuenta de alguna forma de que existía algo más allá de lo aprendido. Tenía que conseguir que el personaje chocara contra algo que le provocase algún tipo de reacción y así causar un cambio en su pensamiento y su comportamiento.

Podríamos relacionar esta idea con el mito de la caverna de Platón:

“La alegoría presenta a un grupo de hombres, encadenados en el interior de una cueva. La única luz que ilumina la gruta procede de una hoguera que proyecta en la pared las sombras de lo que ocurre en el exterior. Dado que los prisioneros nunca han salido de la cueva, creen que la realidad es todo aquello que ven proyectado sobre la pared. Dentro de la cueva, se escuchan también los ecos de los sonidos que proceden del exterior. Sin embargo, los prisioneros, superados por su ignorancia, creen que son las sombras las que hablan.”¹⁴

SYV se encuentra encerrada en un lugar oscuro y no tiene conocimiento de

nada más que ese lugar y las normas de un ritual que se le ha establecido. SYV se encuentra sumida en la ignorancia y por ello cree todo aquello que ve sin cuestionarlo. Gracias a estos recuerdos, SYV consigue liberarse de esas “cadenas” que la contenían y mantenían alejada de la realidad y de esa forma se da cuenta de que ha sido controlada y engañada. SYV al ver esto, decide rebelarse ante esta situación y entra en cólera. Destruyendo todo aquello que la estaba condicionando y haciendo creer que era defectuosa.

El hecho por el cual hice que SYV se masturbara, fue por dos razones:

Por un lado, considero que la masturbación femenina es algo que aun hoy en día continúa siendo tabú, algo que parece que deba ser ocultado a diferencia de la masturbación masculina de la cual se habla de una forma más evidente y abierta a mi forma de ver. Por ello mostrar de una forma tan explícita como SYV se masturba es mi forma de criticar este pensamiento tan misógino de la sociedad.

Por otro, es la forma en la que SYV demuestra que no necesita de nadie más para alcanzar el placer, es su forma de liberarse de la idea de ser un objeto sexual.

Titulé esta parte del film, El despertar: la mujer seducida, ya que es cuando el personaje despierta de esa falsa realidad en la que se encuentra, pues el personaje ha estado siendo seducido por un engaño del que finalmente se percató gracias a los recuerdos que visualiza.

3.3 Catarsis: el espectador voyeur. (17 min 22 seg - 22 min)

Escena “El espectador voyeur”

Finalmente nos encontramos con el momento más radical del film, en el cual, SYV con tal de mostrar su rabia y disconformidad con respecto a sus captores decide arrancar las pieles que le cubren y sufre una metamorfosis. Citando una vez más a Estrella de Diego, recordemos que:

“De hecho, la metamorfosis ha sido desde siempre una de las obsesiones recurrentes del ser humano y a menudo representa, de forma patente y brutal, el deseo implícito de subvertir lo establecido”.¹⁵

SYV se transforma en hombre, no porque se sienta como tal, sino porque es su única forma de escapar y poner en entre dicho aquello que se le ha tratado de imponer. Es un acto puramente agresivo en el que muestra su desacuerdo ante las normas de sus creadores. Para ella no existe un verdadero “ELLA” o “ÉL”, SYV continúa sintiéndose igual con un cuerpo que con otro, ha cambiado su apariencia física, pero su pensamiento y personalidad continúan siendo los mismos.

15 DIEGO OTERO, E. (OP. CIT.) p. 16.

¿Es nuestro género el que debe condicionar nuestro pensamiento y comportamiento? SYV no entiende el concepto género como lo podríamos entender nosotros, pero sí se percata de que está siendo sometida a una serie de normas creadas por “nosotros”, ante las que se revelará, pues se siente oprimida por algo que no es ella, sino lo que se quiere que sea.

SYV es mujer pero también es hombre, lo perfecto y lo imperfecto, aquello que deseamos y a la vez odiamos... es la combinación de los opuestos. Cabe destacar cómo SYV justo después de deshacerse de las pieles que la contienen, las empieza a recoger y a cubrirse con ellas. Con esto quise reflejar cómo el personaje siente cierta añoranza de su antigua piel, cómo a pesar de haber cambiado continúa amándose en todas sus formas.

Las últimas escenas revelan al creador de SYV, dando a entender que se trata de un experimento con el que tratan de crear un ser perfecto, la mujer ideal. Este, al ver que SYV no cumple sus expectativas, decide que es un peligro continuar con la investigación del espécimen, por lo que opta por eliminarlo y recomenzar la investigación. Dejando clara nuestra absurda obsesión por encontrar la perfección de las cosas, y ver aquello que es diferente y que no podemos controlar como una amenaza.

Así pues, el personaje que se dedicaba a observarla y analizarla, invadiendo de esa forma su intimidad, para mí es considerado como un personaje que toma el papel de un espectador voyeur, entendiéndolo pues no solo como un tema de la invasión íntima del personaje sino también como un acto un tanto morboso y erótico.

5-Otros conceptos a tratar del corto.

-¿por qué SYV?¿ Qué representa?

Decidí llamar al personaje en lengua Danesa, en español significaría “siete”. Para mí el idioma escogido para denominar al personaje no tenía importancia más allá de la estética. Sin embargo, el número 7 no solo hace referencia a la clasificación del personaje sino también a la perfección. El número siete dentro de la Biblia tiene el significado de la perfección. SYV ha sido creada para ser perfecta teniendo en cuenta unos determinados estereotipos y patrones. Sin embargo SYV se rebela contra esa perfección, muestra su desacuerdo no con respecto a su cuerpo, sino contra esa represión que sufre por el cuerpo que la envuelve. SYV representa pues lo perfecto pero a la vez lo imperfecto. Es un conjunto de ideas al igual que de pieles. Es el reflejo de cómo lo perfecto se vuelve imperfecto y viceversa, de cómo estamos condicionados al cambio pero no a la perfección.

-¿por qué una segunda piel?

Ya que me apetecía trabajar sobre algo que tratase el tema del cuerpo, y además se pudiera usar sobre el mismo, creí que se adaptaba a lo que estaba buscando para la idea que quería tratar. El látex me parecía la mejor opción ya que su parecido con la realidad es bastante bueno y además su elasticidad lo hacía parecer bastante cómodo de llevar sobre la piel. Tal vez para conseguir un mayor realismo o impresión podría haber realizado un traje con piel real, al igual que hizo Roberte Gligorov. Sin embargo, su durabilidad sería muy corta en comparación con algo artificial. Estas “pieles” darán forma al personaje, es aquello que caracterizará a SYV transformándola en un mero cuerpo. Las características de este material funcionaban muy bien para la estética que estaba buscando, por su color crema, sus diferentes texturas, sus roturas que dejan entrever lo que se oculta bajo la piel de SYV, que más tarde, al pasar por una metamorfosis saldrá a la luz. Esta piel es solo algo que la cubre, una envoltura que le da forma, no algo que ella sienta que la representa. En resumen, la “segunda piel” representa aquello que ha sido creado, representa los estereotipos, muestra todo aquello que nos condiciona por la búsqueda de una perfección inalcanzable y que más tarde SYV rechazará no por no aceptar su propia identidad, sino por rebelarse contra todas esas imposiciones que se le atribuyen por el cuerpo que aparenta y el género que la condiciona.

Chicken Skin
1996
Cibachrome on aluminium
120 x 92 cm
Robert Gligorov

-¿por qué un vídeo?

Siempre trato de ir un paso más allá con todo aquello que realizo, no siento que una obra está finalizada si antes no he podido interactuar con ella, poder no simplemente mostrar una pieza, sino una historia, una acción... El video trata de ampliar el significado de las piezas y con ello conseguir llegar aún

más al espectador. Además el uso de esta disciplina me permitió crear una estructura narrativa en la que el personaje evoluciona.

-¿Por qué yo interpreto el papel de SYV?

Este personaje fue creado por mí en base a mi pensamiento, ideas y comportamientos. Es por ello que, siendo “mi criatura”, lo lógico sería que ese ser tendría un pensamiento y una manera de actuar idénticas a las que yo tendría. Por ello pensé que el interpretarlo yo mismo era la mejor opción, ya que no solo creo a mi propia criatura sino que también pasaría a ser la propia criatura creando así una imagen de mí mismo desde lo monstruoso y abordando así mi idea de los diferentes temas que he tratado. Este trabajo no solo es un cortometraje que aborda el condicionamiento del cuerpo, y por lo tanto del propio ser por nuestro género, sino que además se trata de un pedazo de mí mismo, un autorretrato de un “yo” interior.

Crisálida
Látex 170 X 30 X 30

Segunda piel- Brazo.
Reproducción en látex.

Máscara- rostro 1
Tela y bisutería cosida con hilo de pescar.

6- Proceso de trabajo.

El contenido del trabajo se podría dividir, por un lado, en aquellos trabajados con látex (ver Anexo-1), los cuales fueron los primeros que llevé a cabo ya que requería para su desarrollo un mayor tiempo de trabajo:

-crisálida (látex, hilo encerado y plástico).(ver Anexo-2)

-Segunda piel (látex).

Por otro lado tendríamos la creación de los rostros que el personaje utiliza durante la secuencia.

-Máscaras (tela y bisutería).

Y por último tendríamos la grabación y montaje del vídeo

-Vídeo (cámara de video, micrófono, software de audio, software de edición, software de imagen montaje y software de imagen y postproducción)

Empecé con la realización de la crisálida, para ello utilicé un plástico de 1,80m x 1,80m, en el cual vertí una cantidad total de 3L de látex, repartido en cinco capas mediante espátula y con un espacio de tiempo de secado de una hora. Una vez seco, lo fui separando del pvc mientras lo iba recubriendo de polvos de talco, los cuales servían para tapar el poro del látex e impedir que éste se pegara sobre sí mismo. Tras esto, cosí la pieza con hilo encerado marrón e introduje plástico transparente en el interior para darle volumen (esta pieza sería utilizada en una de las escenas de la secuencia, donde el personaje, SYV, se encuentra en el interior de la crisálida).

Tras esta primera pieza, comencé la realización de la segunda piel. Esta pieza está realizada con dos métodos distintos:

-celo y film transparente (ver Anexo-3): Mediante estos materiales saqué reproducciones de mi cuerpo, por lo que necesité de ayuda para poder obtener cada una de las partes. Una vez obtenidas, las recubría con látex mediante una brocha y las dejaba secar. Cada una de las piezas tiene 10 capas de látex, con un tiempo de secado de 30 min entre capa y capa. Finalmente tras su secado, separaba el látex de los moldes de celo mientras lo iba recubriendo de polvos de talco para evitar que la pieza se pegara sobre sí misma (mismo método que con la crisálida). Los moldes utilizados se convertían en un “molde perdido”, ya que al arrancar el látex y tratarse de un molde no muy resistente, el molde se deformaba, perdiendo así su reutilización. Las piezas obtenidas tenían imperfecciones, texturas debido a las marcas que dejaba el celo, volúmenes irregulares...por lo que se adaptaba a la estética que quería conseguir.

Método 1 de reproducción, con moldes de celo.

Método 2 de reproducción, con moldes de vendas de escayola.

-Escayola y vendas de escayola (ver Anexo-4): Este método solo fue utilizado para la realización de 3/19 partes (senos, vagina y rostro). Por un lado, para realizar el molde de la vagina, recubrí dicha parte del cuerpo con escayola. Por otro lado, para obtener los senos y la cara, utilicé vendas de escayola. Una vez secos todos los moldes, los recubrí con goma laca para cerrar el poro y le añadí el látex mediante brocha (10 capas de látex con un intervalo de 30 min entre capa y capa).

A diferencia del método anterior, las piezas obtenidas tenían una textura diferente, más lisa, pero me pareció que no estropeaba la estética si las combinaba.

Una vez obtenidas todas las piezas, uní los senos y la vagina con el pecho y la pelvis mediante látex líquido (ver Anexo-5). El resto de piezas las dejé separadas para su posterior cosido una vez puestas en el cuerpo. Por lo que en cada día de rodaje tenía que coser y descoser la segunda piel (ver Anexo-6).

Una vez terminadas las piezas con látex, comencé la realización de las máscaras. Para ello hice un molde de mi cabeza, para obtener las medidas para el patrón. Una vez obtenido, lo utilicé de plantilla para marcarlo en la tela y obtener cada una de las piezas de las máscaras. Una vez terminado pasé a coser a máquina las piezas de tela. Por último usé de sujeción para la máscara una cabeza de maniquí, que me ayudaba a ver el volumen final de cómo quedaría en el rostro, y fui cosiendo con hilo de pescar cada una de las piezas de bisutería, siguiendo unas ideas previas que había diseñado (ver Anexo-7).

Tras haber terminado cada una de las piezas necesarias para la grabación y habiendo conseguido el atrezzo necesario para cada una de las escenas (vestuario, decorado, focos, escenografía...) comencé con la realización de las grabaciones de las diferentes escenas (ver Anexo-8). Tras dos semanas de grabación en las projectrooms del departamento de escultura (UPV), pase al montaje de las imágenes con los software antes mencionados.

De esta forma pude editar los errores de audio y video que me fueron apareciendo y por otro lado poder añadir diferentes efectos como:

- Las imágenes de las pantallas de televisión.
- Los títulos.
- La escena de los sueños.
- los tonos fríos de las grabaciones.
- los glitch.
- El efecto de pantalla de ordenador.

Realicé un total de 2 videos, un teaser que se utilizaría para promocionar el segundo video, es decir, el cortometraje. (Ver Anexo-12)

Sala de Video

7- Difusión y exposición: El trabajo presentado al público.

Una vez finalizado el proyecto, comencé con la búsqueda del lugar donde exponerlo y como promocionarlo.

Tras una búsqueda exhaustiva, decidí exponer en la galería Totart, en Valencia, donde disponían de una sala para exponer las piezas, y otra sala donde podría proyectar.

Para la publicidad de la exposición decidí hacer un tríptico y un cartel .

Sala expositiva

En el recuadro del centro decidí colocar un trozo de látex, para de esa forma llegar más al espectador y darles como un pequeño regalo.(ver Anexo-9)

Posteriormente, pensé en cómo “vender” el trabajo, es decir, buscar la forma de hacerlo comercializable, por lo que decidí hacer un cartel cinematográfico mediante fotografías del proyecto y trabajarla mediante photoshop.(Ver Anexo-10)

Cartel expositivo

Aparte, diseñé una portada para el disco y la carátula del dvd, donde dentro incluiría un pressbook del film.(Ver Anexo-11)

8- Conclusiones y vías futuras.

Considero que en este proyecto he conseguido correctamente cada uno de los objetivos que tenían en mente y creo que se trata de un trabajo que me ha servido para comprender mis límites y entenderme mejor a mí mismo.

Era todo un reto para mí el realizar un cortometraje en el que no solo debía hacer de director y guionista, sino también de protagonista de mi propia obra. Pero a pesar de las dificultades creo haber logrado un buen resultado, aunque si considero que por tiempo, disponibilidad de materiales y ayudas externas algunos planos del cortometraje podrían haber tenido una imagen más cuidada, algo que tendré más en cuenta para futuros proyectos.

Me gustaría aclarar anecdóticamente que en un principio el ser yo el personaje de mi propia obra, se debió a las facilidades que eso me ofrecía para las horas de grabación, pues de esa forma no tendría que demorar las fechas de grabación dependiendo de otras personas. No obstante, gracias a eso me di cuenta de que si el personaje era creado según mis ideas y según mi concepción estética debía por lo tanto parecerse a mí, como una especie de alter ego. Por lo que creo que algo que en un principio se dio por el azar, fue una decisión que al final acabo marcando mucho mi trabajo y a mí mismo.

Gracias a este proyecto he conseguido muchas cosas, entre ellas saber cuáles eran mis interés futuros con respecto al arte. Pues hace cuatro años empecé con la idea de centrarme en la pintura y la docencia. Y tras todo un curso, me he dado cuenta de que podía combinar mis dos pasiones para sentirme doblemente realizado. Combinar el arte y el cine es algo que no tenía presente hasta este año, y considero, tras esta experiencia, que sin duda será aquello por lo que me gustaría seguir batallando hasta conseguir alcanzar un hueco dentro del mundo del cine y las artes visuales, donde poder seguir desarrollando mis ideas, una esencia que me caracterice, y sobretodo generar obras que no solo se queden en lo visual y estético, sino también con un trasfondo que estimule un cambio en aquellos que lo visualicen.

9- Bibliografía

-DIEGO OTERO, E. *El andrógino sexuado: Eternos ideales, nuevas estrategias de género*. Visor, 1992.

-TRÍAS SAGNIER, E. *Lo bello y lo siniestro*. ARIEL 3ra edición, 2006

-ALIAGA, J.V. *Bajo vientre*. Generalitat Valenciana, ilustrada, 1997

Bibliografía web:

-QUEAPRENDEMOSHOY, cultura y sociedad, historia. *El mito de la caverna: los dos mundos de Platón*, 3 diciembre 2011. Disponible en :
<http://queaprendemosho.com/el-mito-de-la-caverna-los-dos-mundos-de-platon/>

-WAGEMANS, E. Página oficial de la artista, disponible en :
<http://www.esmaywagemans.com/#!second-skin/raffw>

-MAREESHIPTON, J. Pagina web de moda, disponible en:
<http://www.jamie-mareeshipton.com/>

-CULTURA INQUIETA. Artículo, *Las desconcertantes y perturbadoras esculturas de Choi Xoo Ang*, 9 Junio 2015. Disponible en :
<http://culturainquieta.com/es/arte/escultura/item/4141-las-desconcertantes-y-perturbadoras-esculturas-de-choi-xoo-ang.html>

-SABORIZANTE. Artículo, *Las grotescas esculturas de Francesco Albano*, 2 diciembre 2013. Disponible en:
<https://www.saborizante.com/2013/12/las-grotescas-esculturas-de-francesco-albano/>

-GLIGOROV, R. Página oficial del artista. Disponible en :
<http://gligorov.aeroplastics.net/>

-FRASES Y PENSAMIENTOS. *Judith Butler*. Disponible en :
<http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/judith-butler.html>

Artículos , tesis y libros online:

VOLK, G. *Joan Jonas: cosas del campo*, libro disponible en :
http://www.macba.cat/PDFs/gregory_volk_joan_jonas_cas.pdf

- CITLALI MALDONADO NATERA, M.C. Tesis, *la fotografía de Bárbara Kruger, una visión fenomenológica desde Merleau-Ponty*. México: Universidad Iberoamericana, 2005. Disponible en:
<http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014601/014601.pdf>
- CAGIGAS ARRIAZU, A. D. *El patriarcado, como origen de la violencia doméstica*, disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=206323>
- CID PRIEGO, C. *Algunas reflexiones sobre el autorretrato*. [Liño: Revista anual de historia del arte]. Disponible en :
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72636>
- ESCUADERO, J.A. *CUERPO Y TRANSGRESIÓN: Cindy Sherman y la visión fotográfica de la mutación humana*. Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en:
<http://www.raco.cat/index.php/Lectora/article/viewFile/205477/284658>
- COBO, I. *PIERRE MOLINIER: el sórdido encuentro de una muñeca y un strapon sobre la mesa de montaje*. Disponible en:
<http://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2014/07/Co-bo-Ignacio.-Pierre-Molinier-o-el-s%C3%B3rdido-encuentro...pdf>
- MENA, V. ALGARABIA, *grandes obras de Remedios Varo*. {Artículo}, 11 junio 2014. Disponible en:
<http://algarabia.com/artes/grandes-obras-de-remedios-varo/>

10- Anexo:

1-

2-

3- Enlace de video del proceso :

<https://www.youtube.com/watch?v=MHNB6x9HcB0>

4-

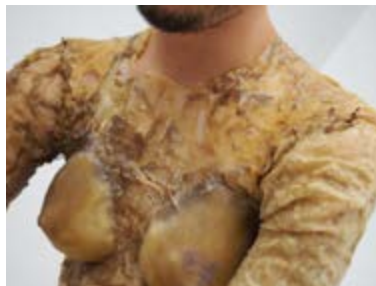

5-

6-

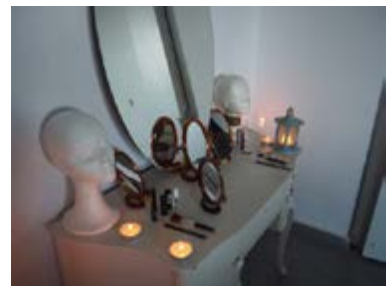
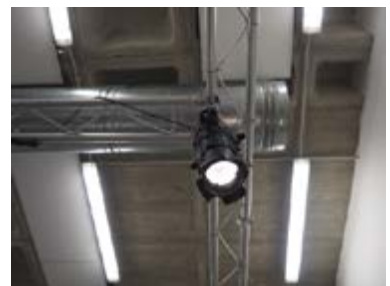

7-

8-

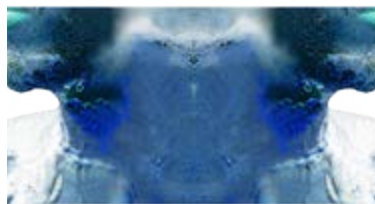
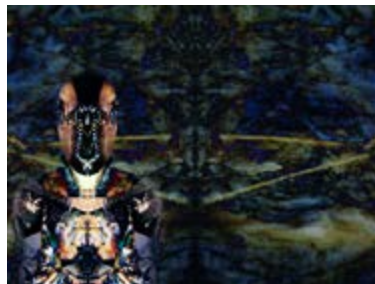
9-

10-

11-

12- Enlace Teaser:

<https://www.youtube.com/watch?v=m7sYUZ8LKQE>

Enlace cortometraje:

<https://www.youtube.com/watch?v=Nz0zB7Gi8Jk>

