

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

Memoria para optar al título de Artista Fotógrafo

***Mujer-Artista, Objeto-Sujeto.
La problemática de la representación femenina***

Tatiana Sardá Yantén

Profesor Guía: Germán González

2006

*Con Amor a Claudio Gana
A mis Padres, hermanas y
hermano,
A mis amigos
A mi profesor guía
Gracias por su apoyo*

Índice

Introducción.....	3
Capítulo I- El Renacimiento y su conexión con la representación de la mujer en el arte contemporáneo.....	4
I-2. Artistas mujeres y la representación de la mujer en el arte actual.	
.....	15
Capítulo II- Las Conexiones entre Arte, Tecnología y Sociedad..	25
Capítulo III- Presentación del Proyecto.....	35
III-2 El Fragmento como evidencia de la “costura” o superposición de los rostros en esta memoria productiva.....	45
Conclusión.....	51
Bibliografía.....	54

El Renacimiento y su conexión con la representación de la mujer en el arte contemporáneo

Renacimiento significa resurgimiento de algo. En este caso significa un nuevo resurgir de la cultura grecolatina a través de un movimiento artístico y cultural iniciado a comienzos del siglo XV en Italia; es una de las etapas más importantes del Arte, ya que es allí cuando el arte se revela y da inicio a una nueva visión estética con el hombre como el centro de todo, alejándose de la religiosidad teocéntrica de la Edad Media. Al comienzo muy sutilmente, en búsqueda de la objetividad, por la reproducción mimética de lo visible y por el concepto de espacio coherente y sistemático organizado hacia un punto de fuga, dado por el "descubrimiento" –llevado a cabo por Piero della Francesca y Masaccio–, de la perspectiva central en la representación de los objetos tridimensionales sobre el plano. Se podría decir que en el Renacimiento nace la unión entre Ciencia y Arte.

Aunque la mayor parte de la producción artística continuó con el tema religioso para conservar el dogma cristiano a través de las imágenes, pero y aquí yace el renacer se introduce la pintura profana; nace el retrato a pedido de los mecenas y también comienzan a aparecer en las obras pictóricas representaciones paganas en conexión con el cristianismo.

Es en esta etapa cuando los pintores comienzan a firmar sus obras y el nombre del artista es fundamental en la importancia de la obra de arte. Comienza la separación entre la iglesia y el arte, por ende la libertad artística, uno de los antecedentes al arte moderno.

Es en el renacimiento donde comienza la búsqueda de la belleza, ya sea como una manifestación de dios o la belleza en sí misma que tiene su origen en el canon clásico de belleza de grecolatina que busca la proporción, equilibrio y la mediada.

En el Renacimiento resurgió con fuerza el ideal clásico, mujeres con cintura pequeña, caderas grandes y voluminosas y rostro joven y dulcificado.

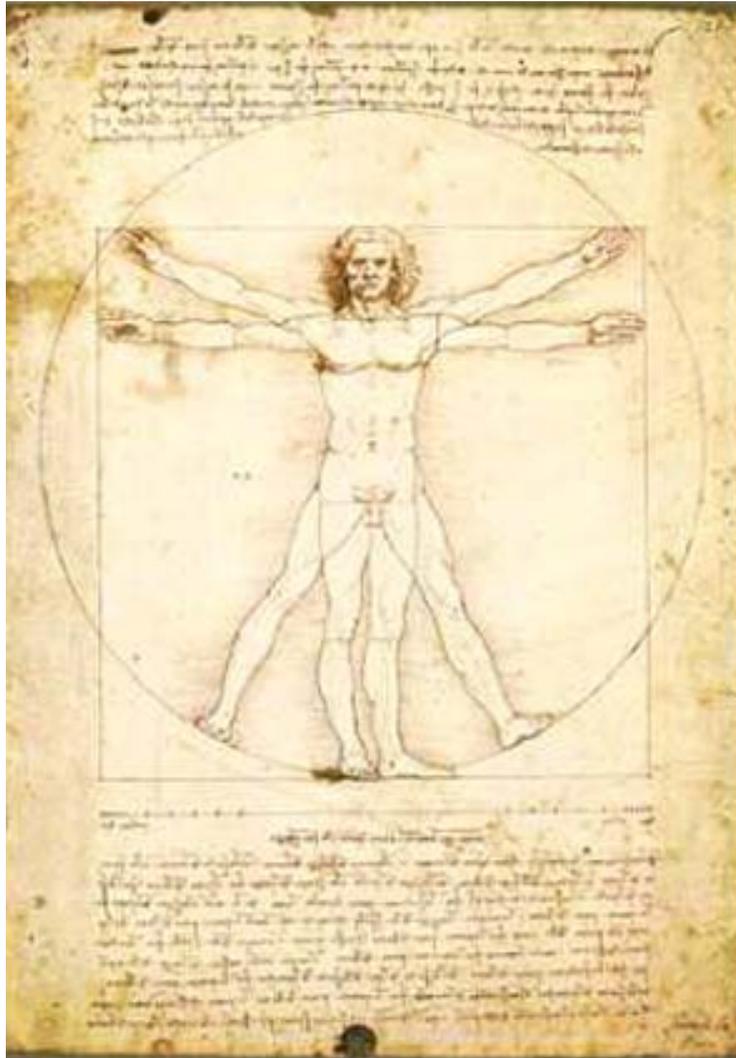
Como en el caso de "Dama de Armíño" de Leonardo da Vinci

“Dama de Armagnac” Leonardo da Vinci, óleo sobre tabla de 54 x39 cm., Galería Czartoryski

Un estudioso en el Renacimiento de la belleza ideal fue Leonardo da Vinci, quien buscaba en sus creaciones artísticas la belleza ajustada a cánones, equilibrio y proporciones, por ejemplo que la boca debe tener una vez y media el ancho de la nariz; los ojos deben estar, el uno del otro, a la distancia del ancho de un ojo. Buscando a través de las matemáticas un ideal universal de belleza.

Como por ejemplo las cabezas femeninas de Leonardo, donde se revela la obsesión que el artista tenía por dibujar mujeres y hombres según un ideal de simetría y equilibrio. Dibujos de Leonardo dan cuenta del meticuloso estudio que dio el artista a la proporción y equilibrio del cuerpo humano siempre con un ideal físico y la juventud necesaria para ser bellos y perfectos, ejemplo de ello son:

“Homo Cuadratus”(1485-1490) , Leonardo Da Vinci. Dibujo. Galería de la Academia de Venecia

Dibujo de estudio de cabeza para Santa Ana (1508 Leonardo Da Vinci), Royal Library Windsor Castle

Dibujo Estudio de manos femeninas (1476), Leonardo Da Vinci. Royal Library Windsor Castle

Dibujo. Cabeza de Mujer (1480) Galería Nacional Parma

Es aquí donde la mujer tiende a ser protagonista de las obras pictóricas, donde su belleza e ideal de mujer traspasa al individuo, convirtiéndose pictóricamente en un ideal, representando al género mujer, alimentado por la tradición bíblica y mitológica del Renacimiento. Los antiguos estereotipos de la mujer expuestos por la Iglesia Cristiana combinaban tanto el mito del paraíso como el concepto del pecado original, la mujer ideal era La Virgen María quien encarna la bondad, la pureza, la honestidad, la virginidad, la belleza, la abstinencia y los deberes matrimoniales, ella fue madre sin conocer hombre, su sexo estuvo intacto hasta su muerte, según los teólogos. Las mujeres, al aceptar dicho patrón, proveniente del sector masculino, han transformado su cuerpo a lo largo de la Historia para poder equipararse al modelo existente según la época.

“Representar la belleza de un cuerpo significa para el pintor responder a exigencias tanto teóricas (¿que es la belleza?), como prácticas (¿que cánones, que gustos y costumbres sociales?) (1)

(1)Umbero Eco, “La Historia de la belleza” Edición 2004, Editorial Lumen

Como escribe Umberto Eco:

“ la mujer renacentista utiliza el arte de la cosmética y dedica una especial atención a la cabellera(rubia rojiza), su cuerpo esta echo para ser exaltado con las joyas que son a su vez objetos creados según cánones de armonía, proporción y decoro” características llevadas al cuerpo de la mujer propiamente tal.(2)

La Gioconda (1503-1506 Leonardo Da Vinci, óleo sobre tabla de 77 x 53 cm. Museo Nacional del Louvre

Se puede resumir el pensamiento del Renacimiento sobre la mujer, diciendo que la mujer es inferior al hombre por naturaleza y su equivalente por gracia y voluntad de Dios. Clasificada, normada, custodiada, reprimida Ella no se encontró a sí misma, sólo encontró, en la autocontemplación, una imagen difusa, híbrida, contradictoria y fragmentada. La mujer del Renacimiento estuvo ausente; el universo masculino no tomo en cuenta la existencia de la mujer como un ser humano sino como un símbolo.

(2) Umbero Eco, “La Historia de la belleza” Edición 2004, Editorial Lumen

Este tipo femenino fue introducido por Filippo Lippi y es recogido por Botticelli, quien creó una imagen de mujer ideal. Sandro Botticelli, mujer bella, joven e inaccesible, en innumerables obras pictóricas sus musas casi siempre tuvieron relevancia central, y la belleza de esta adecuada a su tiempo eran motivo de admiración, donde la imagen de la mujer se condicionaba a su autor y a sus espectadores.

**“Alegoría de la Primavera” (1478), Sandro Botticelli, tempera 203 x 314 cm.,
Galería de los Uffizi**

Objeto de contemplación, mujer pasiva y eterna musa, el modelo de mujer creado por los artistas en el Renacimiento (alejadas de la mujer real, imperfecta y humana) es el nacimiento en la Historia del arte del concepto de mujer desde la mentalidad masculina alimentada por la tradición bíblica y mitológica. La mujer, desde el Renacimiento, se convierte en un verdadero objeto del deseo, representado de diversas maneras en el desarrollo de la Historia del Arte posterior.

En el Renacimiento se hace arte para ser admirado, a pesar de haber vírgenes y santos, el fin es estético, como objeto de culto religioso, hubo un cambio de paradigma estético y la mujer como representación y símbolo, es parte fundamental de este cambio. Al crearse un nuevo imaginario se rompen antiguas tradiciones artísticas y comienza la etapa de la comercialización de la obra de arte otorgándole una especie de nueva libertad al artista donde sus reflexiones acerca de lo representado, el como, cuando y porque están directamente relacionados con los sucesos sociales-económicos y reflexiones de su época, el protagonismo del hombre como centro de los estudios y expresiones en el Renacimiento dan paso a un cambio en los temas que representa el artista, a las técnicas pictóricas empleadas y como resultado de esto nace una nueva estética. Pierre Francastel, dice "...la configuración material de una pintura no refleja únicamente el recuerdo de las cosas vistas por el artista...sino también de las estructuras imaginarias"

"El sujeto agente del ámbito artístico, ha sido el varón, ejecutor de encargos, interprete de mitos, transcriptor de sueño. La mujer se convirtió en el objeto de deseo en la historia del Arte, "la mujer ha sido tratada en la Historia del Arte no como individualidad independiente de sus otros componentes, sino como representante de ese genero, como muestra en serie" (3)

Desde Da Vinci, Goya, Ingres, Matisse, Gauguin, Picasso, Warhol, han usado el cuerpo de la mujer dándole el aspecto que mas deseen. Las partes del cuerpo femenino como la mujer en su totalidad ha sido parte principal de sus trabajos, esta dependió del universo masculino para justificar su existencia. Los artistas en sus pensamientos masculinos buscan representar a su objeto de deseo, el cual generalmente es la mujer, con características distintas para cada artista. Las mujeres siguen siendo retratadas de forma especialmente diferente que los hombres, porque como dice John Berger; *"se ha supuesto que el espectador ideal es siempre el varón y la imagen de la mujer ha sido designada para adularlo" (4)*

(3)"La mujer y el retrato, una aproximación al objeto" Maria de los Ángeles López

(4)"Ways of seeing" John Berger, Op, cit, pag. 78

Con solo algunas excepciones, las artistas no figuran como importantes en la Historia del arte, pero el 70% de los desnudos que se representan artísticamente son desnudos de mujeres.

Han sido los artistas hombre los propietarios de la representación de la mujer en el arte, según la época en que han vivido, imponiendo roles determinados a la mujer.

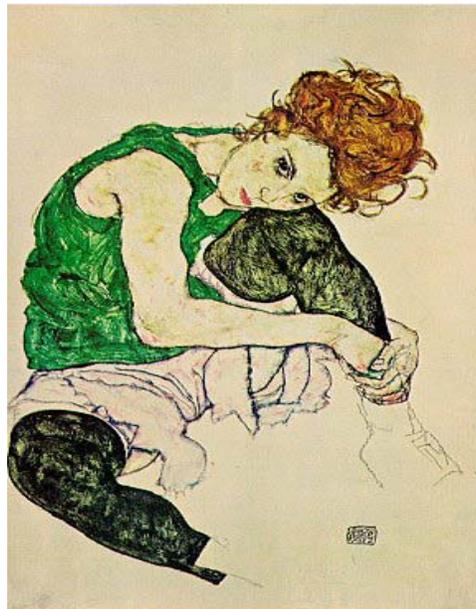
Ejemplos de obras y artistas que utilizan a la mujer como objeto en el arte

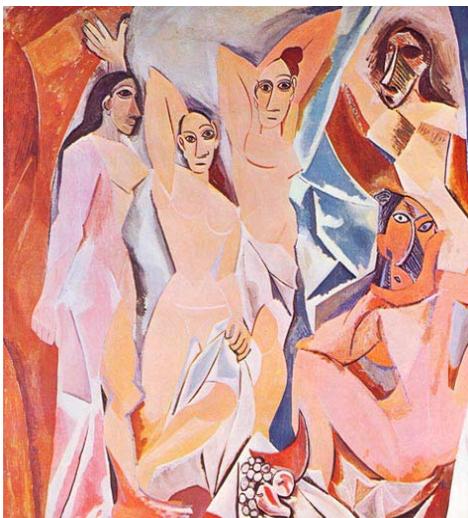
“Love F &S” (1983) Andy Warhol, serigrafía 66 x 49 cm. The Taylor Gallery.

Judith I(1901) Gustav Klimt, óleo sobre lienzo, Österreichische Galerie Wien

“Mujer sentada con la pierna izquierda levantada” (1918 Egon Schielle, acuarela 46 x 30 cm., National galerie de Praga.

**“Las Señoritas de Avignon”(1907) óleo sobre lienzo 245x 235 cm.
Museo de Arte Moderno de Nueva York**

Culturalmente ha sido propio del hombre mirar como sujeto y de la mujer ser mirada como objeto, es entonces llegar a decidir sobre nuestro rol de objeto y tomar el rol de sujeto para crear nuestra propia representación en la sociedad, un objetivo de las artistas y la mujer en general, especialmente respecto a nuestro cuerpo, hasta ahora decidido por el hombre.

II.Las Artistas y la representación de la mujer en el arte actual.

En el arte contemporáneo varias artistas han creado un trabajo a través de una crítica al rol de la mujer como objeto, entregando una visión del rol de la mujer a través de la mujer, utilizando la imagen femenina como un medio para reflexionar y/o criticar el ideal femenino como en el caso de este proyecto de memoria donde el ideal femenino y la imagen son la base y justificación de mi trabajo a través de un planteamiento del rol de la mujer en nuestra cultura, siendo las mujeres sujeto y objeto el resultado del trabajo de artistas es sin duda interesante, sin celebrar el rol de mujer en la sociedad, si no, haciendo una introspección y autocrítica a nuestra historia como objeto de deseo. Así como en el Renacimiento la contemplación de la belleza femenina como visión idealista del hombre nace, es en la época contemporánea que la mujer artista comienza a criticar ese rol.

De las artistas contemporáneas que cuestionan la representación de la mujer como objeto de contemplación se encuentra Ghada Amer, nacida en 1963 en El Cairo, esta artista "pinta" cuadros con aguja e hilo. La base teórica de su trabajo cuestiona las imágenes habituales de la mujer occidental donde se la transforma en un objeto sexual, esto a través de un trabajo sutil y erótico. En el caso de "Mujer como objeto erótico" la artista utiliza a modelos de revistas pornográficas, donde las poses eróticas son difíciles de ver por la técnica empleada por Amer. En el caso de "Cinco mujeres trabajando" las mujeres creadas a partir de hilos aparecen cocinando, limpiando, cuidando a los hijos, comprando mercadería en el supermercado

Mujer como objeto erótico, Ghada Amer

Parte del trabajo visual "Cinco mujeres trabajando" (1991), Ghada Amer

Vanesa Beecroft utiliza mujeres de carne hueso en sus instalaciones, estas mujeres además son modelos y la artista las hace funcionar como verdaderas maniqués, objetos de arte observadas por el espectador. Un ejemplo de su trabajo es “A Blonde dreams” instalado en Alemania, donde modelos rubias maniqués son observadas jugando también con el ideal de mujer alemana, rubia pura. La artista utiliza a mujeres que representan el ideal femenino en la actualidad, delgadas, altas, blancas y jóvenes, jugando con el prototipo de la modelo impuesto en la publicidad instalándolas como obras de arte vivientes, buscando en el espectador la contemplación del ideal femenino y a través de esto la reflexión.

Como en el caso de mi memoria busco también el mismo fin, pero con un planteamiento distinto, donde utilizo a la mujer bella del Renacimiento como una parte del todo, donde las fotografías de mujeres comunes, ni jóvenes, ni altas, ni modelos de tipo publicitario, se funden con las musas, dejándose la dualidad de la imagen, evidenciándose la madurez de la piel, las arrugas, la censura típica del arte y la publicidad.

Fotografías de la Instalación “A Blonde Dreams”

Además de utilizar a modelos, en la performance “Show”, también utiliza accesorios que representan la femineidad, contrarios a la masculinidad, como los tacos altos, las medias.

“Show” (1998) Instalación de Vanesa Bercroft

Cindy Sherman nace en 1954 en New Jersey. Emergió en la escena del arte de New York en los años 80 como parte de una nueva generación de artistas interesados en los códigos de la representación, su trabajo se inserto dentro de la crítica feminista del Arte, objetando el papel de la mujer, el papel del artista. Esto a través de fotografías ambiguas y eclécticas sobre el concepto de aceptación en la sociedad de los papeles estereotipados de la mujer.

Fotografiándose a si misma, adoptando la acción performática de convertirse, mediante el uso de maquillaje y caracterización en estereotipos de mujeres, clichés del cine y la televisión. Durante sus series de "Untitled". Más adelante utiliza otras formas como en sus series posteriores a los 90. En "History Portraits"(los retratos de la historia) entre 1988-1990. Sherman se utiliza otra vez como modelo, aunque este vez en papeles de pinturas famosas.

Usando partes prostéticas para aumentar su propio cuerpo, Sherman reconstruye grandes pedazos de arte y manipula así su papel como artista contemporáneo que trabaja en el siglo XX. Es esta artista con la que mas identificación hay con respecto a mi trabajo, la utilización de obras de arte de autores consagrados en la Historia del Arte, y la utilización del rol de la mujer como estereotipo conecta con este trabajo en particular de la artista, influenciando esta propuesta de cierta manera.

En 1992 Sherman emprendió una serie de fotografías ahora designadas "The Sex Pictures"(cuadros del sexo). Por primera vez, Sherman está enteramente ausente de estas fotografías. En su lugar, ella utiliza otra vez las muñecas y las piezas prostéticas del cuerpo, esta vez planteado en actitudes altamente sexuales. Los órganos genitales se fotografían en primer plano, en color.. Sherman continuó trabajando en estas fotografías por cierto tiempo y continuó experimentando con el uso de las muñecas y de otros reemplazos. Sherman se utiliza a si misma para criticar el rol de la mujer y de la artista.

The Complete Untitles Fill Stills
Trabajo Fotográfico de la Cindy Sherman en la cual expone prototipos de la mujer deseada en el imaginario colectivo.

Para Orlan su cuerpo es un campo de batalla, nacida en Saint-Etienne (Loire) un 30 de mayo de 1947 en Francia. Su primera performance quirúrgica fue realizada en el año 1978, teniendo que ser operada de urgencia, decidió introducir al quirófano una cámara de video para después hacer que una ambulancia transportara el video a la sede del Simposio de Performance de Lyon para su difusión. La obra que se conecta con mi trabajo es Reencarnación de Santa Orlan o Imágenes. Nuevas Imágenes en el año 1990 donde la artista sigue con su método de intervenciones quirúrgicas o cirugía plástica, la gran obsesión actual de las mujeres maduras y las jóvenes también. Las intervenciones buscan igualarse a partes del rostro de musas bellas y clásicas de la Historia del Arte, ángulos y curvas de la Diana de la Escuela de Fontainebleau, la Mona Lisa, la Venus de Botticelli, la Europa de Gustave Moreau, la Psyché de Gérard. Lo interesante de esta obra-performance es el uso de la iconografía de la Historia del Arte para buscar la belleza femenina. Ella utiliza obras de arte universales para hablar de la belleza y la mujer de una manera extrema, demostrando la vanidad de quien adhiere a los estándares de belleza actuales, buscando un debate público a través de su propio cuerpo, colocando hace unos años dos protuberancias en su frente, siempre privilegiando ser mujer- artista. El trabajo de Orlan comunica las presiones ejercidas sobre el cuerpo de la mujer.

Fotografía de Cirugía Plástica de Orlan

Es mi objetivo utilizar a musas del Renacimiento y a mujeres de hoy para criticar a la mujer y a la sociedad, al igual que las artistas anteriormente señaladas, busco criticar el rol de la mujer en el Arte, como representación y como artista.

Es interesante señalar que el arte es un fiel reflejo de la sociedad y específicamente de la discriminación hacia las mujeres como representación y a la artista. Habiendo una diferencia ya en la Historia del Arte en el trato hacia las artistas (mal llamadas mujeres artistas, a nadie se le ocurriría hablar de hombres artistas) omitiéndolas casi totalmente de la Historia del Arte, siendo hasta hoy habitual que se valore menos a las artistas que a los artistas. Un ejemplo son las palabras de la artista Tracy Emin;

“Hay una gran cantidad de artistas mujeres de categoría y yo soy una de ellas, pero es muy habitual que su trabajo se valore mucho menos que el de sus iguales masculinos .Y si una mujer artista se las apaña para ser valorada, rica y famosa, ¿qué sacrificios habrá tenido que hacer por su arte? (5)

Esta discriminación existe por la sociedad patriarcal en la cual vivimos y el arte ha sido el ámbito que más ha explotado los tópicos de la feminidad como producto y recreación de un imaginario masculino.

“En todas las prácticas culturales, desde el bertsolarismo hasta el arte cibernético, ocurre lo mismo: hay una descompensación a la hora del reconocimiento social de las mujeres que producen esas prácticas culturales, sus propuestas y sus planteamientos» (6)

Un ejemplo de esta desigualdad es que entre los 7.623 cuadros, 6.240 dibujos y 2.100 grabados del Museo del Prado, se encontraban 12 obras de artistas mujeres, y de que de esas doce obras, sólo una estaba expuesta. Esto demuestra como a pesar de los avances en la sociedad con respecto a la valorización de la mujer como creadora y trabajadora sigue en niveles muy inferiores en comparación a la valorización del hombre masculino.

(5)What price Art? Politech, Marzo 2006

(6) «La discriminación sexista existe también en el arte y la cultura» Rosa Andreu (socióloga)

Esta opresión de género tiene una base social y política que la determina, imponiendo roles determinados a las mujeres y a los hombres, lo femenino y lo masculino, siendo estos roles creados por los hombres, siendo el cuerpo culturalmente una representación del imaginario masculino.

En el caso de Guerrilla Girls, colectivo de artistas creados en el año 1985 para denunciar la discriminación por sexo y raza en el mundo del arte en particular, y en la sociedad por extensión, se propusieron criticar a las instituciones artísticas por la discriminación sufrida por las artistas en el arte contemporáneo con la famosa obra un cartel frente al Metropolitan Museum de Nueva York con la pregunta:

¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Metropolitan? Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Se utiliza una reproducción de la *Gran Odalisca* de Ingres, (icono erótico del arte) llevando una máscara de gorila criticando el estereotipo de mujer como objeto erótico a través de la ironía y el mensaje directo al espectador.

Las estrategias que las mujeres busquemos para incorporarnos al trabajo en general, y al ámbito artístico en particular deben estar enfocados en convertirnos en sujeto. Omitiendo poco a poco el rol de la mujer como objeto erótico en la sociedad y buscando la igualdad en el ámbito laboral y familiar.

Las Conexiones entre Arte, Tecnología y Sociedad.

La técnica no es solo el soporte de la obra, sino, es el eje conceptual de las expresiones artísticas que involucran al imaginario colectivo y los discursos sociales desde la actuación plástica del creador.

La reflexión sobre el arte y técnica viene desde la Antigüedad. Ya era tecnología (primitiva) la talla con la que se labraba el ídolo que nacía del golpe de la piedra con un trozo de obsidiana.

Aristóteles hablaba en su *Metafísica* de que el género humano vive por el *arte* y el razonamiento (*technei kai logismois*) (7). Este termino *technei* que significaba arte y ciencia al mismo tiempo evolucionara a técnicas y tecnología. Como se conocen las técnicas empleadas en el Renacimiento la perspectiva fue considerada un adelanto técnico a la par de la óptica y las matemáticas, época en la cual el uso del a técnica comenzó a considerarse como esencial en la cultura.

Es en el Renacimiento cuando arte, ciencia y técnica son tres saberes indisolubles. Para el explosivo desarrollo técnico y científico de esta época fue determinante la unión entre el arte y la técnica. Los príncipes del Renacimiento, como los nuevos ricos de cualquier época, querían demostrar su grandeza cultural. Los suntuosos palacios de Venecia o el impresionante cimborrio de la catedral de Florencia son una muestra de la comunión perfecta del arte y la técnica. Las importantes estatuas ecuestres de bronce requerían para su construcción, tanto creatividad artística como conocimientos técnicos (estática y fundición del metal). Surgió así en el Renacimiento, una categoría de profesionales que reunían ambas disciplinas: los artistas-ingenieros. Estos profesionales eran llamados a la corte de los príncipes donde tenían acceso a los viejos manuscritos cuidadosamente guardados.

Técnica y arte se fundieron en los pensadores más geniales de la época y en el genio universal de Leonardo da Vinci donde esta comunión se manifestó con toda su grandeza. Leonardo da Vinci, encarna la versatilidad del hombre renacentista. Además de sus creaciones artísticas, Da Vinci también tuvo importantes logros en sus innovaciones y observaciones científicas

(7) Aristóteles, *Metafísica*

Pero es en el siglo XVII cuando la técnica es central, considerando el método en que se enmarca como la única fuente segura de conocimiento de la realidad y en el fondo como la solución a todos los problemas del ser humano, en caso del pensador Francis Bacon; sobre todo su obra *Nueva Atlántida*. Ésta constituye una curiosa proclama de fe en la técnica como instrumento tanto del conocimiento de la realidad como de la transformación de la naturaleza para la edificación de una sociedad ideal. Incluso se podría decir que para él la técnica es el saber supremo, Bacon le otorga un papel central a la técnica como el instrumento útil que ponía la naturaleza al servicio de la humanidad.

La máquina revolucionó el siglo XIX con el advenimiento de la era industrial, la producción en masa, el surgimiento del proletariado, la lucha de clases, la nueva estructura de la sociedad y nuevos usos y costumbres. Cada vez que se sale de un paradigma cultural y se ingresa a otro, uno de los indicios de tal cambio es la mutación de las tecnologías..

Ya en el siglo XX al ingresar a la Modernidad nace un modo de producción y difusión del conocimiento: el libro. Benjamín nos ilustra como las industrias y la tecnología permitió la reproducción del arte. La Fotografía, el cine y el disco se originan en un marco histórico que lo hizo: la consolidación de la burguesía, el empirismo filosófico y científico y el socialismo. Época en donde la reproductividad de la obra esta directamente relacionada con la tecnología de esos tiempos, el original ya no es un requisito para ser arte. El cuadro se desvincula de imitar la realidad, nace el Arte Moderno; surge la abstracción.

El primer ready made de Marcel Duchamp; "Rueda de Bicicleta" (1913) se concibe para ser reproducida en serie, dando importancia la idea, mas que al objeto, haciendo una ironía al arte como objeto original y único, al crear su visión artística de la reproductividad técnica. Originándose la conceptualización del arte.

Umberto Eco en su teoría sobre “La obra de arte abierta” (1962) describe la transformación de la obra de arte en el transcurso de la edad industrial (orientada hacia la máquina) y la edad post-industrial de la cibernética y las tecnologías de información y comunicación. La estética hoy instalada donde la tecnología digital es primordial, ya que su uso pone en crítica en concepto de original y aurático, para así privilegiar la imagen en sí.

El arte y la tecnología siempre han ido unidos, ya sea desde un pincel hasta un computador. El cuadro es el formato más popular y tradicional en el arte, nace en el siglo XV uniéndose a la técnica del óleo.

En el Renacimiento se crea arte para ser admirado, para complacer al espectador, hubo un cambio de paradigma estético como también lo habrá con el arte digital. En la estética de una sociedad la tecnología cumple un papel principal mediante el marco social y económico que la ve nacer. El Renacimiento no solo creó una nueva visión estética también creó nuevas tecnologías; cámara oscura, perspectiva monocular y objetivos, buscando objetividad, reproducción de lo visible y el concepto de espacio coherente y sistemático, organizado en torno a un punto de fuga, y por supuesto el uso del cuadro que ganó popularidad antes la pintura mural y la pintura de altar. La pintura de caballete tiene un formato ideal para una sociedad dinámica como la del Renacimiento, con la burguesía como principal comprador rompiendo con la tradicional venta al clero. El cuadro como objeto original y único es el formato de arte en concordancia con la nueva cultura que nace en el Renacimiento, al aparecer el cuadro nace una nueva estética, la pintura tiene el objeto de ser admirada y comprada.

Este cambio en el arte, que tiene reminiscencias hasta hoy, ya que el cuadro sigue siendo usado, tiene una importancia tal como hoy la tiene el arte digital, que tiene directa relación con las nuevas tecnologías, nuevas formas de creación y formato han aparecido en los últimos años gracias al computador.

La tecnología digital y su masificación tienen directa relación con los cambios culturales de la sociedad, transformando el lenguaje estético de arte, la velocidad con que la información es obtenida, el acceso a esta y la incorporación de las nuevas tecnologías a la cotidianidad han introducido al concepto de arte digital donde las variadas formas de manifestación a través del arte digital son ricas y variadas; manifestaciones artísticas en Internet, imágenes digitales, escaneo de imágenes, juegos online, etc.

Es el trabajo en ordenador y el digital print una nueva forma de crear arte hoy, deseando ocupar el sistema binario que ofrece el computador y así satisfacer la necesidad de usar nuevas tecnologías a través de un lenguaje artístico. La incorporación del computador a lo cotidiano, el uso de la tecnología en forma masiva en la sociedad denota un gran cambio en la sociedad misma, donde la globalización cultural y económica que han tenido un surgimiento gracias a la informática, por ende el arte digital está estrechamente ligado a las nuevas maneras de conexión en la sociedad, donde el sistema binario a pasado a tener cada vez mayor importancia y masificación en la sociedad actual, apareciendo una nueva dinámica cultural.

La cultura digital se conforma por aparatos que usan el sistema binario (1 y 0) la televisión, el cine, el vídeo, los videojuegos, la cámara, las computadoras, el CD-ROM, el DVD, dominan hoy la comunicación visual, la economía y el comercio.

.Una imagen, y más una imagen digital, debe leerse no como un hecho natural, sino como una simulación. Se pudiera decir que las imágenes no pertenecen a nadie, lo representado difiere de su manipulación visual.

La fotografía digital es la captura de imágenes a través de un sistema binario, estas cifras le proporcionan a la computadora la información sobre intensidad de luz y color que hay en cada uno de los puntos o píxeles que forman la fotografía. Mientras más puntos haya en cada pulgada de la imagen capturada, mejor será la resolución.

Arte y técnica marchan juntas, primero la impresión con bloques de madera, el grabado en cobre y madera, grabados con procesos químicos y mecánicos y la invención de la litografía, la xilografía coloreada, la litografía en colores y la reproducción fotográfica en blanco y negro hasta la fotografía en color, esto incidió en que mas personas se interesaran en crear arte a través de distintas técnicas o mezclándolas, con el paso del tiempo a lo largo de los siglos la técnica ha sido parte y testigo del arte. En el Renacimiento se volvió el interés sobre el objeto y comenzó uno de los cambios más importantes en la historia del arte que fue la devaluación de los símbolos tradicionales, es acá cuando la Virgen austera y divina de las pinturas comienza a retratarse como una mujer, con curvas, sexual y deseada.

En el Renacimiento la perspectiva, la óptica y la matemática entendida como desarrollo de la tecnología y la cultura que los creó, la técnica es el eje conceptual de las expresiones artísticas que involucran al imaginario colectivo y los discursos sociales desde la actuación plástica del creador, es aquí donde existe un símil entre el Renacimiento y el Arte Digital, el uso de los medios electrónicos revoluciona la comunicación social y la transferencia de información modificando las practicas artísticas, a través de un vinculo entre arte y ciencia. Tanto en el Renacimiento como en el Arte Digital es la ciencia la que moviliza y hace evolucionar al arte, cambiando las formas de comunicación y representación, la apropiación de las nuevas tecnologías en el arte contemporáneo es comparable a las técnicas utilizadas en el Renacimiento antes mencionadas.

La conexión entre la ingeniería y el arte que se dio de una fuerte manera en el Renacimiento y también en el Arte Digital cambiando las formas del planteamiento estético.

Cabe señalar que en junio de 1967 en un comunicado emitido por Robert Rauschenberg existe por así llamarlo una carta de presentación del arte digital, a través de la publicación de Experiments in Art and Technology (EAT). En el primer párrafo de dicha publicación se puede encontrar las siguientes líneas:

El propósito de Experiments in Art and Technology, Inc, es catalizar el inevitable involucramiento de la industria, la tecnología y las artes. EAT ha asumido la responsabilidad de desarrollar una efectiva relación entre artistas e ingenieros (8)

En relación a esto se podría mencionar a “Jean Tinguely, John Cage, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Jackson MacLow, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, James Turrell y Andy Warhol, a fin de cooperar con compañías como Hewlett Packard, Pepsi Cola, International Business Machines, Lockheed Aircraft Corporation, General Electric, Universal City Studios, y WED Enterprises” (9) como ejemplos de artistas que se relacionaron directamente con las nuevas tecnologías y tiene un símil con los artistas del Renacimiento como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Piero della Francesca.

El desarrollo tecnológico siempre lleva paralelo su aplicación a la dimensión artística. Por lo tanto la tecnología es la expresión de la cultura que la inventa como resultado de las necesidades de la sociedad. Como en el caso de mi trabajo, donde la utilización de la tecnología es tan importante como el concepto, ya que la cultura en la que vivo me ha dado innumerables herramientas técnicas para crear y como artista inserta en esta sociedad globalizada las utilizo como nuevas maneras de procesar la información y sobre todo de nuevas maneras de ver el arte, a través de la imagen propiamente tal. Ya que estamos inmersos en una sociedad donde todas sus variantes; económicas, tecnológicas y políticas convierten nuestros sistemas de vida y nos aportan nuevos lenguajes artísticos.

(8) Billy Klüver, en Experiments in Art and Technology News, Junio 1967, Nueva York, EUA.

(9) Johan Pijnappel, “Introduction”, en Art & Design, no. 39, octubre 1994, Italia.

Presentación del proyecto

En la apreciación de una fotografía de un cuadro como por ejemplo Dama de armiño se asume que esta es una copia del original, por ende de menor valor que la obra misma que esta a miles de kilómetros de Santiago, pero cuando una obra pictórica es escaneada pasando a ser propia, ya que en el ordenador, pueden convertirse y la obra misma pasa a una conversión, por lo tanto una nueva imagen, es el inicio para proponer un nuevo lenguaje a través de las imágenes de otros .Las imágenes no pertenecen a nadie, lo representado difiere de su manipulación visual.

Fotos manipuladas digitalmente de dama de armiño (4) (ejemplo de manipulación digital)

“Dama con armiño” (1483-1484) Leonardo Da Vinci, Óleo sobre tela 54 x 39 cm. Galería Czartoryski.

Ejemplos de manipulación visual en Adobe Photoshop

El uso de la tecnología digital hizo su debut masivo en los años noventa. Apareciendo las cámaras digitales y los escaners, artefactos de los que hago uso para este proyecto, la tecnología digital es posible gracias a los chips conocidos como CCD (Charged Cuple Device) o dispositivos de carga acoplada. Estos microprocesadores contienen millones de celdas fotosensibles que capturan la información luminosa de la imagen y la traducen en secuencias binarias, que luego son almacenadas por la cámara en una tarjeta de memoria, cuya capacidad varía entre los ocho mb y los 8 Gb. La resolución de las imágenes que puede capturar una cámara, está dada por la cantidad de detalles de la imagen que puede registrar el dispositivo, por lo general definido en píxeles. Dado que la foto está compuesta por puntos o píxeles adyacentes de diferentes colores, mientras más pequeños sean dichos puntos, mayor será la sensación de continuidad. Por otra parte, la profundidad de bits que tiene cada una de las celdas fotosensibles del CCD, define la cantidad máxima de colores que una cámara digital puede capturar.

Al existir la manipulación digital se libera a la fotografía como un medio para proyectar la realidad, la tecnología digital despoja a la fotografía de su legado de verdad y rompe definitivamente esa conexión existencial, hasta ahora indisoluble con su referente.

La manipulación fotográfica ha existido desde su nacimiento, es el uso de nuevos artefactos digitales lo que hace de esta manipulación un nuevo lenguaje y crea un universo de formas nuevo. Lo importante es contar lo que uno quiere contar, al margen de la herramienta utilizada. El concepto que irrumpe es el da la intención de la obra, donde tanto el procedimiento como el resultado de híbrido digital relaciona las nuevas tecnología como un medio y como un fin, tomar de lo análogo los elementos funcionales, adaptarlos al nuevo sistema y reconstruirlos con un propósito final.

En el caso particular de mi obra el tema que propongo es conectar las relación entre el Renacimiento y el arte digital, uniéndolos a través de un tema que es la mujer, donde el prototipo de mujer ideal ha cambiado, pero no ha cambiado el ideal de juventud de la mujer, donde la construcción del rol de la mujer como objeto ha sido creada por los hombres en su mayoría, la manifestación de la mujer artista sobre la mujer social a través de las nuevas tecnologías es un fin en mi trabajo, como también hacer reflexionar sobre el rol de la mujer en el arte.

Al crear una imagen que es la suma de una obra pictórica donde la protagonista es la mujer en su rol de mujer joven y atractiva mezclándola a través de un programa binario con una fotografía digital de mujeres adultas y comunes tomadas por mi misma, es el resultado final, su composición y montaje lo que me permite buscar la reflexión en torno a la mujer como un rol histórico en el arte.

La producción de este proyecto visual comienza con la interrogante ¿como relaciono las nuevas tecnologías digitales con la representación de la mujer en el Renacimiento? Para luego comenzar una búsqueda grafica del renacimiento y sus pintores, seleccionando a los artistas que tenían un trabajo muy rico en la representación de mujeres, al elegir a Botticelli, Da Vinci y Lippi.

En el caso de las obras seleccionadas de Sandro Botticelli; La Primavera, su nombre completo es La Alegoría de la Primavera (1478) que se encuentra actualmente en la Galería de los Uffizzi, esta tempera de 203 x 314cm. fue creada en pleno Renacimiento Italiano, pintada para Lorenzo di Medicis, algo distinto a otras obras creadas en su época es el tamaño, un formato grande, esta característica estaba mas relacionada con cuadros religiosos.

Este cuadro presenta varias figuras de la mitología clásica con un fondo floral, creando una nueva escena, se trataría de una alegoría de carácter moral bajo la apariencia de la mitología antigua. La diosa Flora como personaje central del cuadro, Mercurio, Venus y Cupido, creando una alegoría a los dioses, en un cuadro que se ha convertido en una obra maestra con el paso de los siglos. Las seis mujeres representadas son indudablemente jóvenes y bellas, con una belleza lejana y apacible su autor le rinde tributo a la belleza de la mujer.

Venus y Marte (1483) también de Botticelli se encuentra en la National Gallery de Londres, es un óleo sobre tela de 69 x 173 cm. también tiene la temática mitológica, Venus la Diosa del amor y la belleza aparece despierta y tranquila mientras Marte, dios de la guerra duerme apaciblemente, tres sátiros juegan alrededor intentando despertar a Marte, mientras la Diosa lo observa atentamente, cintas doradas y un broche de perlas sobre el pecho adornan la blanca túnica de Venus, representando este la castidad, uno de los sátiros intenta despertarle soplando una concha en su oído mientras otros dos roban la lanza del dios, un cuarto se prueba el casco y un quinto sale gateando de la coraza.

Algunos especialistas consideran que nos encontraríamos ante el tema de la superación del deseo sensual por el amor de Dios, apareciendo el dualismo entre amor terrenal-amor celestial que era tan habitual en el neoplatonismo, la tabla de madera representaría la victoria del amor sobre la guerra. La Venus de Botticelli es un tipo femenino bello e inalcanzable, un trabajado peinado y un bello vestido.

Madonna del Magnificat(1480-1481) que al igual que la primavera se encuentra en la Galería de los Uffizi es una tempera sobre madera de 118 cm. de diámetro, al igual que las otras dos obras elegidas de Botticelli es de las obras mas famosas del artista renacentista. El nombre de esta Madonna procede de las primeras palabras del himno a María que aparece en la página derecha del libro, mientras que en la izquierda -sobre la que escribe la Virgen- se ha identificado el himno que San Zacarías realizó con motivo del nacimiento de su hijo, San Juan Bautista. Este cuadro circular que recibe el nombre de tondo fueron muy populares en el Renacimiento. La Virgen se curva para formar un semicírculo en sintonía con el marco, mientras un ángel protege a los personajes que sostienen el libro.

En los laterales hay otros dos ángeles que sostienen la corona de la Virgen, los personajes están sabiamente modelados gracias a la luz, acentuando el aspecto escultórico, todos alrededor de la protagonista la Virgen representada joven, bella y virginal, prototipos de mujer ideal de la época.

“El nacimiento de Venus” es una tempera sobre lienzo con medidas de 172 x 278 cm. Este cuadro refleja la búsqueda de la belleza y elegancia que busca Botticelli, una Venus joven, de cabello rubio rojizo largísimo y rostro dulce nace desde la concha.

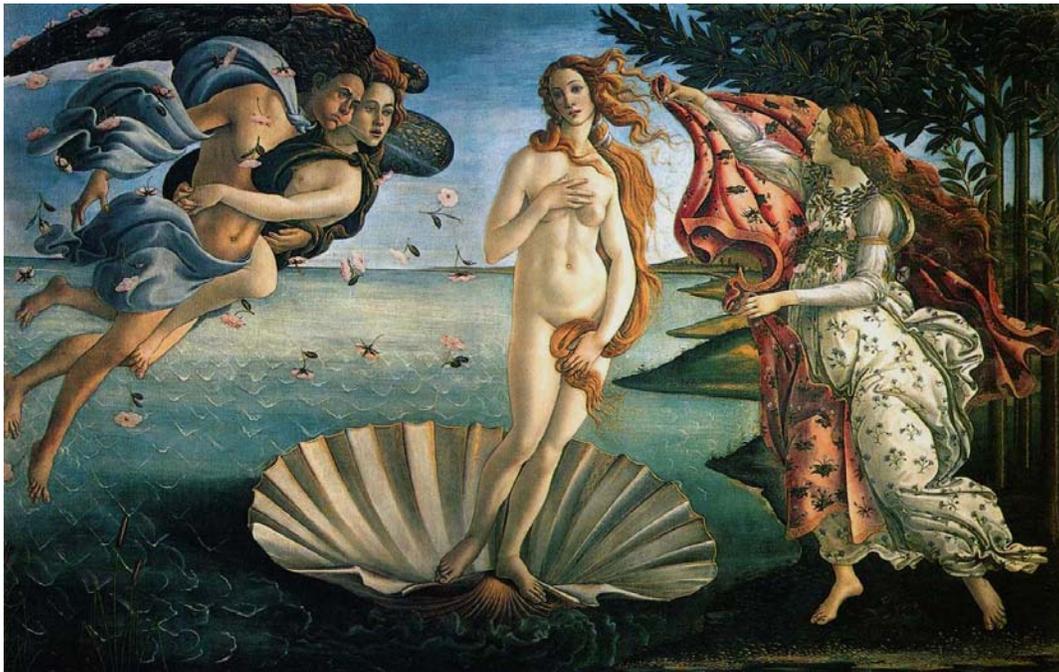
**“Alegoría de la Primavera” (1478), Sandro Botticelli, tempera 203 x 314 cm.,
Galería de los Uffizi**

**Venus y Marte (1483), Sandro Botticelli, óleo sobre tela de 69 x 173 cm. National Gallery
de Londres**

Madonna del Magnificat(1480-1481, Sandro Botticelli , tempera sobre madera de 118 cm. de diámetro, Galería de los Uffizi

“El nacimiento de Venus” Sandro Botticelli, tempera sobre lienzo de 172 x 278 cm.

En el caso de las obras de Leonardo da Vinci, elegí a La Gioconda, Dama con Armiño, Madonna del clavel.

La Gioconda (1503-1506), óleo sobre tela de 77 x 53 cm. se encuentra en el Museo Nacional del Louvre, esta obra es tal vez la obra de arte más famosa y admirada a lo largo de los siglos, es un ícono en arte considerado como la cima del arte del retrato de todos los tiempos, por esta razón la reproduje y trabajé para este proyecto, ya que no hay casi ningún espectador que no la conozca y sepa que su autor es Leonardo da Vinci, en ella se citan todas las características de la pintura de Leonardo: el empleo del sfumato, las vibraciones lumínicas y el velo atmosférico. Su protagonista es famosa por su extraña belleza, su sonrisa retorcida. Se supone que la persona retratada es Madonna Lisa, esposa del mercader Bartolomeo del Giocondo

Dama con Armiño (1483-1484), la imagen trabajada anteriormente para ejemplificar la manipulación computacional de una imagen, es un óleo sobre tela de 54 x 39 cm. ubicada en la Galería Czartoryski en Cracovia ha sido identificada con Cecilia Gallerani, favorita oficial de Ludovico el Moro, la joven aparece retratada con un armiño en los brazos, se trataría a un alusión al nombre de la retratada ya que *galle* significa Armiño, aunque no hay que pasar en alto que tanto la dama como el armiño tienen la misma expresión y un gran parecido, con lo cual Leonardo pudo aludir a la pureza, belleza y carácter altivo de Cecilia Gallerani.

La Madonna con un niño y vaso de flores (1475) se encuentra en el Museo Alte Pinakothek, es un óleo sobre tela de 62 x 47,5 cm., en esta obra la madonna representa a la Virgen María quien tiene un niño pequeño en su regazo, junto al paisaje típico que creó Leonardo a través de la técnica del sfumato.

Es el ícono de la Virgen María a través de Leonardo lo que considero atractivo para elegir esta obra, ya que es la Virgen un símbolo de la pureza, virginidad y maternidad de la mujer.

La Gioconda (1503-1506) Leonardo Da Vinci, óleo sobre tabla de 77 x 53 cm. Museo Nacional del Louvre

“Dama con armiño” (1483-1484) Leonardo Da Vinci, Óleo sobre tela 54 x 39 cm. Galería Czartoryski

“La Madonna con un niño y vaso de flores” (1475) Leonardo Da Vinci, óleo sobre tela de 62 x 47,5 cm. Museo Alte Pinakothek,

La Virgen, Filippo Lippi, Palacio de la Virreina Barcelona

A continuación de la elección de las obras elegidas paso a la primera manipulación que es escanear las imágenes a la resolución y tamaño que deseo, es este el inicio del uso de la tecnología que tengo al alcance el cual me permite reciclar imágenes de otros para crear algo propio, habiendo una apropiación de imágenes, dándole el formato que desee, siempre usando el programa computacional Adobe Photoshop. El paso siguiente es fragmentar la imagen o sea elegir solo las partes de la obra que me interesa manipular. Ya sean algunas partes o el total según el sentido que tiene la imagen final.

Es la apropiación de la imagen renacentista y su elección fundamental, ya que es así como la obra de arte que está en distintos países pasa a ser universal y su imagen se puede encontrar en libros o Internet.

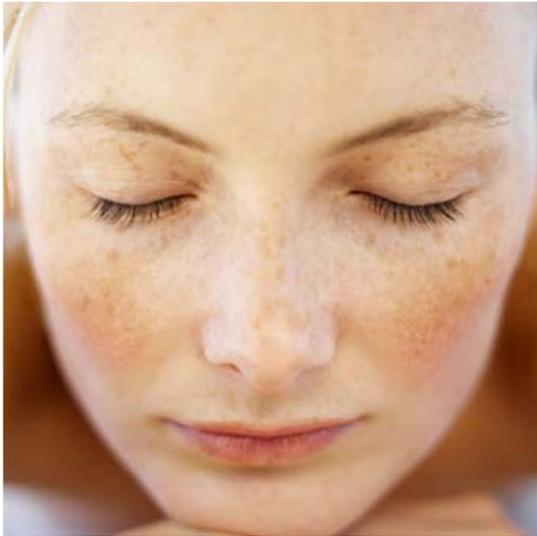
Por otro lado, en la producción de esta memoria productiva, es la fotografía digital otra parte de este trabajo que termina en la unión final de ambos.

El objeto fotográfico es la mujer, ahora, en la elección de estas me baso esencialmente en la edad. Es la juventud una de las grandes características del símbolo de mujer bella, a pesar de algunos cambios de estas características de mujer ideal a lo largo de la historia, como por ejemplo en el Renacimiento la mujer ideal era rolliza, esta característica ahora es un contrario al ideal de belleza actual, pero es la juventud y piel lozana el tópico que no ha cambiado y se ha mantenido como un ideal creando una búsqueda imposible en gran parte de la mujeres occidentales a través de múltiples formas; cremas, ejercicios, llegando incluso a la cirugía plástica, evitando la metamorfosis natural del cuerpo humano a través de la vida, lo que habla de una inseguridad de la cual la mujer sigue siendo prisionera a pesar de los nuevos roles que ha ido sumando a su vida, a pesar de buscar una "igualdad" con en rol masculino.

Fotografías de publicidad de cremas y cirugía plástica

Publicidad de cremas antienvjecimiento

clm CLÍNICA ISABEL MORENO
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO

CLINICA JOVELLANOS

Publicidad de Clínicas de cirugía Plástica

Es esta obsesión el talón de Aquiles de la mujer, ya que esa petición universal de mujer perfecta la creó el hombre, habiendo un orden patriarcal de la diferencia sexual y la mujer la ha aceptado, sin proponer un rol distinto en la sociedad, y esto pasó también en el arte.

Las mujeres fotografiadas tienen edades que fluctúan entre los 40 y los 90 años, son 10 mujeres para 7 composiciones, donde la mujer fotografiada digitalmente con una cámara Sony Cyber-shot DSC-P32 de 3.2 mega píxeles y una Canon EOS 20D Digital de 8.3 megapíxeles, pasa a ser parte de una imagen total como una máscara fotográfica diluida digitalmente sobre la obra pictórica elegida. Esta superposición de una mujer real fotográfica sobre la mujer pintada diluida me permite no perder a ambas, apareciendo y desapareciendo a la vez, y el espectador puede ver los detalles de ambas unidos y el descalce de sus rostro, manos, pies, cabello, emulando la diferencia entre un ideal y la realidad donde los detalles de la pintura y la fotografía son sutiles. Ya que el propósito es acercar al espectador a la obra para que aprecie los detalles de la imagen final.

El Fragmento como evidencia de la “costura” o superposición de los rostros en esta memoria productiva.

Es el rostro la máxima evidencia de la identidad y del paso del tiempo en el ser humano, ya que es el rostro con el que se expresa en mayor medida la vida misma. Las arrugas, manchas y bolsas que aparecen con los años en el rostro son parte del proceso natural del paso del tiempo y son a la vez una de las mayores obsesiones de la mujer actual para borrarla, pero el rostro no es solo físico sino que también es imagen del alma.

La imagen de rostro de mujer joven y lozana se expresa tanto en el arte como en la publicidad, ya que actualmente esta tiene un poder visual muy importante. Un artista que hizo uso de esta conexión al utilizar el rostro de la famosa (publicidad) y fallecida (joven por siempre) actriz de Hollywood Marilyn Monroe fue el artista Andy Warhol quien utilizó la imagen de mujer bella y joven de los 50 manipulándolo para crear un objeto para ser consumido literalmente.

“Marylin Monroe” (1962) Andy Warhol, serigrafía de 91 x 91 cm. Gabe Gallery

El rostro ha sido protagonista del arte en todas sus etapas ya que es este la diferencia máxima entre las personas.

En esta memoria la fragmentación de la imagen manipulada finalmente es esencial ya que el hecho de fragmentar y elegir los fragmentos deseados a utilizar en el montaje recalcan las partes del cuerpo y de la pintura que considero necesarias para que el espectador reflexione y critique a la mujer; por su obsesión con la juventud desligándose de crear ellas mismas su imagen de mujer y por no hacerse cargo de crear su propia imagen, dejando este trabajo históricamente al hombre, en este caso al hombre artista.

Los fragmentos que he elegido recalcan una segunda elección de la apropiación de una imagen, ya no solo tomo una imagen de una obra, también selecciono las partes utilizar, seccionando una imagen final donde se dejan ver tanto la imagen de la obra como la imagen fotográfica de una mujer como una máscara traslúcida donde no se pierde totalmente la imagen de la obra de arte como en el caso del trabajo visual del artista contemporáneo Yasumasa Morimura quien llega a ser el rostro y único protagonista de su obra. En este caso las protagonistas son dos, y esto obliga al espectador a acercarse y apreciar con detalle las líneas del rostro de la pintura y del rostro de la fotografía apreciando los detalles de arrugas, cabello, aros haciéndose evidente un pequeño descalce de los rostros, manos y pies que selecciono.

“Mona Lisa embarazada” 1998, Yasumasa Morimura

Este descalce acentúa las diferencias entre el ideal de la mujer en las obras y la imagen de la mujer fotografiada, en este caso una mujer real y que tiene una piel acorde a sus años, donde sus ¿defectos? no han sido maquillados, y sus manos y pies tienen la piel y formas que corresponden a una mujer en su realidad.

A diferencia de las obras de Francis Bacon quien superpone pictóricamente mascarar deformes en los rostros de los protagonistas de sus personajes pictóricos haciendo una transformación, al contrario, lo que pretendo exponer no es una transformación, es una máscara traslúcida que deja ver la imagen inferior a través de la imagen superior.

“Tres estudio de un autorretrato” Francis Bacon
Litografía 1979. Coskun Gallery

Detalles de fotografías del proyecto.

Dentro de los objetivos de este proyecto es que una mujer y artista recupere la imagen de la mujer como sujeto, decidiendo que tipos físicos de mujer utilizo en las imágenes, las partes del cuerpo, la edad de las modelos. Representando yo, mujer, artista a la mujer en su representación, deconstruyendo las imágenes originales de los artistas para construir imágenes que hagan reflexionar el concepto y rol de la mujer en el Arte y en la sociedad.

A través de estas imágenes espero provocar una crítica a la masculinización del arte, propio de la misma historia que lo antecede.

Propongo una visión propia de la mujer, a través de la búsqueda de tipos de mujeres con las cuales las espectadoras se sientan familiarizadas y los hombres también, ya que en la realidad mujeres que se ajusten a los cánones actuales de belleza; delgadez, juventud, piel clara, son muy pocas, especialmente en Chile, donde aunque la publicidad trabaje con estos cánones, en la sociedad chilena son muy pocas las mujeres que tienen estas características, esto fuerza a muchas mujeres a luchar contra su propio cuerpo con un fin difícil de alcanzar, ya que el envejecimiento es propio de la vida.

En la cultura actual donde la mujer ha ganado espacios poco a poco en lo laboral, político, social y económico, las artistas tenemos el deber de repensar en nuestra representación en el arte y la sociedad en general, generando una mirada propia sobre nosotras mismas.

Conclusión

El ideal de belleza nace en el arte griego a través de la búsqueda de la armonía, simetría, proporción y equilibrio. Estos ideales son retomados después de varios siglos por el Renacimiento donde a diferencia de la Edad media el arte se independiza de cierta manera de la representación de acontecimientos bíblicos donde las figuras hieráticas tienen por objetivo educar a las personas con un fin religioso.

En el Renacimiento se retoman los conceptos del hombre como el ser de estudio y la belleza como un ideal, como un movimiento orientado por artistas e intelectuales en Italia, bajo el signo del Humanismo; es un renacer de las artes donde los asuntos representados, desde el punto de vista ético y estético se liberaron de los vínculos del concepto de vida cristiano. Los cuerpos adoptan formas naturales y se vuelven plásticos; se procura destacar la expresión facial, que algunas veces revela los grandes conflictos del alma. Sandro Botticelli, Miguel Ángel Buonarroti, Durero, Tintoretto, El Greco, Leonardo de Vinci y Rafael Sandio son los mas importantes artistas del Renacimiento.

A través de esta memoria y las imágenes que expondré en el examen de titulo busco una reflexión de estas conexiones entre el arte renacentista y la belleza y como aquello ha sugerido el trabajo de varias artistas, a quienes la interrogante del rol de la mujer tanto en la sociedad como en arte ha influenciado su trabajo artístico, así como este trabajo en particular también.

Una de las aristas mas importantes y relevantes en mi memoria productiva que tiene el Renacimiento es la realización de una belleza ideal, ajustada a cánones dictados por la razón donde juego con el descalce fotográfico que deforma a la mujer ideal con la mujer real, existente y humana (que envejece). Nace la idealización de la mujer en el Arte, representando a la mujer como un objeto de deseo del hombre, artista y espectador, siendo la mujer solo objeto y no sujeto, dejando su propia representación estética en manos del hombre, en este caso el hombre artista. En el Renacimiento la mujer comienza a ser la protagonista de obras pictóricas, convirtiéndose pictóricamente en un ideal, en un símbolo.

Ya sea a través de cánones de armonía y perfección como los descubiertos por Leonardo Da Vinci o como un planteamiento del rol de la mujer en la cultura; madre, joven, virginal. La representación de la mujer como bella, joven e inaccesible es un ideal, una ilusión que en el Renacimiento renace y ubica el rol de la mujer como un objeto de deseo. Y los artistas (hombres) celebran la masculinidad como superior a la feminidad, decidiendo hasta el ideal físico de belleza de la mujer hasta hoy en día.

Este rol de la mujer como objeto de deseo se ha desarrollado hasta hoy a lo largo de la Historia del Arte. Es en Arte Contemporáneo cuando varias mujeres artistas han criticado este rol de mujer impuesto y aceptado por la mujer a través de sus obras, ya sea como crítica al rol femenino en sus acciones y en su modelo de belleza, siempre joven a pesar de los cambios de ideales en los cuerpos de la mujer, es la juventud la característica principal de ideal desde el Renacimiento hasta hoy. Siendo el rostro la máxima evidencia de la identidad y del paso del tiempo en el ser humano y la mayor preocupación de inexistencia de la mujer.

En mi proyecto no solo tomo el rostro, sino, también las manos, pies y cuello como modelos de experimentación visual y critico la vanidad excesiva de la mujer, que apunta a su inseguridad en un mundo donde la mujer se supone lucha por la igualdad con el hombre en todos los ámbitos de la sociedad. Pero el tema de la belleza y juventud de la mujer más que disminuir e igualarse al concepto de bello del hombre (concepto sin importancia real en la vida del hombre) se ha extremado al punto de la no aceptación del paso del tiempo y a la obsesión por detenerlo.

Es por esto que las modelos elegidas son mujeres adultas con edades y características físicas distintas, busco la diversidad de cuerpos físicos; color de piel, edad, contextura y el trabajo consiste en la comparación de estas mujeres actuales y reales (existen) con las mujeres representadas en las pinturas que he elegido intervenir del Renacimiento.

Este proyecto de memoria además de tomar el tema de la belleza en la representación de la mujer en el arte y la sociedad, también involucra la tecnología como el medio de crear arte en cierta etapa del tiempo, el arte contemporáneo específicamente.

La técnica es el eje conceptual de las expresiones artísticas como pasa hoy en día con los medios digitales nuevas formas de creación y formato han aparecido en los últimos años gracias al computador. Esta conexión del arte y la tecnología hoy en día tiene su símil con el Renacimiento. Arte y Técnica se complementan, el nacimiento del cuadro y la ciencia entrega herramientas como la perspectiva, la óptica y la matemática entendida como desarrollo de la tecnología y la cultura. La técnica es el eje conceptual de las expresiones artísticas que involucran al imaginario colectivo y los discursos sociales desde la actuación plástica del creador, es aquí donde existe un símil entre el Renacimiento y el Arte Digital, el uso de los medios electrónicos revolucionó la comunicación social y la transferencia de información modificando las prácticas artísticas, a través de un vínculo entre arte y ciencia.

Aparece la apropiación de imágenes de una forma masiva y recurrente, proponiéndose la manipulación de la imagen binaria como un medio de hacer arte y le da la libertad total de aceptación a la fotografía como un medio no solo para mostrar la realidad, sino que también para crear obras artísticas.

Esto sumado a la representación de la mujer como objeto de contemplación me ha permitido crear un trabajo visual que reúne estos temas: la mujer como objeto del artista (sujeto) y su representación en el arte renacentista y contemporáneo, el uso de la tecnología en el arte y sus implicancias sociales y la crítica al rol de la mujer primero elegido por el hombre, luego aceptado por la mujer. En el trabajo visual de este proyecto de memoria uso la apropiación de imágenes y la tecnología digital como un medio y el rol de la mujer como objeto de deseo desde el Renacimiento hasta hoy como un tema, esperando una reflexión, crítica y autocrítica respecto de la representación de la mujer en el arte que va directamente vinculado con la representación de la mujer en la sociedad.

Bibliografía

Gabriel Cocimano "El Credo de las apariencias", Editorial Dunken, Buenos Aires

Edward W. Said "Los trastornos de alimentación: una mirada sociocultural "

Mark Dery, "Velocidad de Escape", Editorial Siruela

Gemma Lorenzo y Eva Cruells, "Les Pénélopes", Barcelona, Marzo 2004

George Bataille "La historia del Ojo" Editorial Tusquets

Umberto Eco, "Historia sobre la belleza" Editorial Lumen Barcelona (2004)

Tom Ang "La Fotografía digital, guía para la creación y manipulación de imágenes", Editorial La isla ,2001

Jorge Acevedo, "Heidegger y la época técnica" Editorial Universitaria 1999

Octavio Aparicio, "El Desnudo femenino en la pintura" Editorial Offo, 1965

Lewis Mumford, "Arte y Técnica" Editorial Nueva Vision, 1957

Braudillard Jean, "Cultura y Simulacro" Editorial Kairos, 1993

Benjamín Walter "Discursos interrumpidos. La obra de arte en la época de su reproductividad técnica", Editorial Taurus, 1987

Giancarlo Marmorì "Iconografía femenina y publicidad", Barcelona 1977

Grosenick Uta, Mujeres artistas de los siglos XX y XXI, 2002

Jose Antonio Navarro, La Nueva carne 2002

Raven, Arlene. "The Archaic Smile". *New Feminist Criticism. Art, Identity and Action*. Icon Editions, 1991

Moisés Egido, El libro infinito, Editorial Telos 1992

Von Martin Alfred. "Sociología del Renacimiento". Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1946

Ver Martín Heidegger, *La pregunta por la técnica* (1954), Editorial Universitaria, Santiago 1984

Francis Bacon, *Nueva Atlántida*, en *Utopías del Renacimiento*, Fondo de Cultura Económica, México 1995.

Paginas web:

Roxana Rodríguez, “Los secretos del cuerpo”,
www.somosjovenes.cu/mayo/paginas/secretos.htm

Rodrigo Alonso, “Peldaños de una estética similar”,
www.martagonzalezobras.com/adigitale/evalonso/esteticadigital.htm

Griselda Pollock, *Historia y Política ¿la Historia del Arte sobrevivir al Feminismo?
www.creatividadfeminista.org/galeria2000/textos/historia.htm

, German Rey, “La interactividad en la cultura digital”
www.iglesiaeninformatica.org/4-4/reypdp

La hora de la mujer en la pintura, Elizabeth Puig (ensayo)

La nueva expansión digital, Marcos Luczkow(ensayo)

