

UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

QUÉ VES CUANDO TE VES

Memoria del Trabajo de Creación Artística para Optar al Título de Escultor

POSTULANTE:
Alejandra Muriel Contreras Salvo

PROFESOR GUÍA: LUIS MONTES BECKER.

Santiago, Chile
Diciembre, 2009

ÍNDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	4
CAPITULO I	
EL MITO DE NARCISO.....	7
1.1. Mito Griego.....	7
1.2. La visión según Lacan del Mito de Narciso.....	8
CAPITULO II	
EL CUERPO.....	13
2.1. La presión del medio.....	15
2.1. Historia sobre la moda y los cambios físicos que esta conlleva.	18
CAPITULO III	
EL ESPEJO.....	21
CAPITULO IV	
ARTE CONTEMPORÁNEO.....	25
4.1 Arte y pantalla.....	27
CAPITULO V	
DESCRIPCIÓN DE OBRA.....	34
CONCLUSIÓN	36
BIBLIOGRAFÍA	38
ANEXOS	
Anexo I Obras Artísticas.....	40
Anexo II Fotografías Proceso Obra.....	42
Anexo III Fotomontaje.....	43

**Dedicado a mi familia,
por la paciencia y apoyo demostrado permanentemente,
para lograr mis propósitos académicos**

INTRODUCCIÓN

Esta memoria tratará de interpretar de alguna manera como el hombre contemporáneo, se sitúa en una estructura social que de alguna forma ha modificado los valores de antaño, posicionando y priorizando un valor superfluo como el cuerpo. Quizás la modificación a los valores comienza cuando el hombre rompe el vínculo con la comunidad y pasa a ser un individuo. La sociedad de tipo individualista realiza una ruptura del concepto de comunidad, como la pérdida del continuo con respecto de un dios creador y de la inclusión del hombre en ese relato - lo que Le Breton¹ llama el cosmos, una cosmogonía.

Se podría tomar la historia del cuerpo y hacer un gran escrito sobre todas las funciones que le ha propiciado el hombre, sin embargo, para nuestro estudio nos centraremos en la visión que se construye en occidente desde el último tercio del siglo XX hasta nuestros días, pues desde este período se percibe como en forma masiva el hombre se apropia de su cuerpo, como una materialidad.

Se menciona que el individuo toma su cuerpo y lo posiciona como un valor, dentro de la estructura social, para el cual se ha propuesto un estereotipo estético, que se manifiesta en los medios masivos por medio de la televisión y la publicidad, los cuales estarían siendo asimilados por el individuo llegando a materializarlos.

Podrá ser que tengamos rasgos narcisistas al priorizar la imagen. Una de las mitologías que marca la vanidad y la conciencia del hombre ante la imagen es el mito de Narciso, un hombre de extraordinaria belleza que al contemplar su reflejo en las aguas de un arroyo, se enamora de su propia imagen, con tanta obsesión que muere al tratar de alcanzar el objeto de su amor.

¹ David Le Breton, Antropología del cuerpo y la modernidad, 1 edición 4 re impresión, Buenos Aires: Nueva Visión 2008.

En el escrito presentado por Jaques. E. Lacan, el Estadio del Espejo como función única del formador del yo (je) tal como nos revela en la experiencia psicoanalítica². Relaciona al sujeto con la primera vez que ve su imagen en el espejo, y realiza un postulado sobre la implicancia que tiene al comprender su primer reflejo, estableciéndose en este punto la proyección del sujeto a futuro. Si tomamos la teoría de Lacan será preciso entonces indagar acerca del objeto que logra reflejarnos, el espejo.

Es posible que en la actualidad, con la estructura individualista se potencie el narcisismo, pues el sujeto se preocupa más de sí mismo que de sus pares. El individualismo rompe con la comunidad, y asume como valor el consumo, el ocio, el entretenimiento, las emociones, el deseo de ascender socialmente, la juventud, la imagen y el sexo.

Podríamos decir que el sujeto contemporáneo toma posesión de su cuerpo, pues el hombre a conciencia ve que puede asir todo, que todo le pertenece y es parte de su dominio a partir del conocimiento que genera la ciencia y la efectividad ejecutoria que le posibilita la tecnología.

Posiblemente entremos en una contradicción al hablar de una sociedad individualista, que de alguna manera se encuentra propensa a los mensajes, entregados por los medios masivos a través de la televisión y la publicidad. Lo cuál posesionaría al individuo dentro de un colectivo, que de alguna manera sigue y participa de los cánones y estereotipos estéticos, se podría hablar de una belleza hegemónica. El trabajar el cuerpo y proyectarlo como un valor es el común denominador de los individuos que componen esta sociedad. A diferencia del modelo en una sociedad tradicional la cual se encontraba con una escala de valores diferentes pues se manifestaban con mayor fuerza, el conocimiento, la sabiduría, el acto heroico, por tanto la sociedad no se basaba tan solo en el valor de la imagen.

² Jacques-Marie Émile Lacan, “Estadio del Espejo como función única del formador del yo (je) tal como nos revela en la experiencia psicoanalítica”, en Escritos I, traducción de Tomás Segovia revisada por Juan David Nasio y Armando Suarez, México, siglo XXI Editores, 1984.

Pudiese ser que el individuo logre su éxito en la vida, si se mantiene en el prototipo estético entregado por la publicidad, la cual logra un discurso avasallador, que se extiende en sus estructuras y estilos al resto de discursos mediáticos, públicos e incluso al terreno interindividual y cotidiano. Lo significativo es que los rasgos estructurales del discurso publicitario están configurando el resto de los discursos sociales y en alguna medida en nuestra propia percepción de la realidad, incluyendo la forma de comunicarnos con nuestros pares. En el supuesto que el cuerpo se someta a las propias leyes del mercado, como tal, se encontraría en condiciones de ser vendido, explotado, manipulado, derrochado, remodelado o refaccionado, de acuerdo a las pautas que regulan los deseos y los dictados de la cultura. El sujeto contemporáneo exiliaría su instinto para quedar en manos del deseo que lo conduce, lo orienta y lo organiza. Pero ese deseo de alguna manera se encontraría manejado por los medios de comunicación y la publicidad, es decir por la lógica del mercado, que impone sus propios parámetros y criterios de valor.

En el medio artístico han reflexionado sobre, las imágenes entregadas por los medios masivos y las imágenes proporcionadas por los artistas. Según la autora Piedad Solans³, “La diferencia entre las imágenes artística y la imagen publicitarias, mediática televisiva es que estas últimas son esclavas de una concepción tecnocientífica y los mensajes de un sistema (consumo, normativa, acumulación, información manipulada, etc.) Las imágenes absorben, devoran, tiranizan la mirada, exigen una servidumbre que no excite en lo artístico.”

El arte aunque tenga una intencionalidad, política, religiosa u otra, le deja al espectador la posibilidad de interpretar la obra del artista según su criterio. Sin embargo la publicidad pone todas las disciplinas al servicio de que las imágenes sean el vehículo de poder transmitir una idea preconcebida, y que ella produzca en el espectador una reacción predeterminada.

³ Piedad Solans, Del espejo a la pantalla. Derivas de la identidad: pagina 141.

CAPITULO I

EL MITO DE NARCISO

“La ignorancia de nosotros mismos, como nos lleva hasta la muerte.”

Narciso, mito griego

El mito de Narciso relata moralmente el exceso a que puede llegar un ser humano cuando se ensimisma, cuando subestima a quienes, le rodean cuando su individualismo se exagera. Existen al menos dos versiones de este mito, la versión helénica y la versión romana, pero ambas culminan con la misma enseñanza moral.

1.1.-Mito Griego

Narciso, joven de extraordinaria belleza es amado tanto por hombres como por mujeres, pero él rechaza esos amores. Un día al contemplarse en un arroyo se encontró extraordinariamente hermoso, al punto que se enamora de si mismo, manteniéndose inmóvil para no perder tiempo en esa admiración, esto lo hace caer al arroyo, ahogándose.

Las variantes de esta fábula no difieren en cuanto al desenlace. Una versión es que se acercó al arroyo para tomar agua y ahí se enamoró de sí. Otra es que se ahoga cuando intenta seducir a su propia imagen. O que su muerte responde a un castigo por su vanidad. Lo concreto es que el resultado, es su muerte.

Obviamente este mito se ha instalado en la cultura de la humanidad, vinculándolo con el egocentrismo, tanto en el arte, la literatura, la moral⁴, las costumbres y la psicología.

Según el autor Julio Oliva Contero⁵, la comparación existente entre el mito de Narciso y el hombre postmoderno es bastante conocida. "Si el hombre moderno viene representado por Prometeo, que robó el fuego a los dioses para traerlo a los humanos, lo cual, representa el interés por descubrir y ofrecer a lo demás el propio trabajo; el postmoderno se equipara con Narciso que, enamorado de su propia figura reflejada en el estanque, se quedo para siempre contemplándose en él."⁶

La autoadmiraación ¿ha sido siempre una tendencia humana? ¿Es posible que responda también a patrones individualistas? ¿Porque ahora se expresa libremente? Una explicación es un cambio en la escala de valores, lo que implica que hoy sean más significativos los valores superficiales.

El sujeto narcisista vive de su proyección en la sociedad, del reflejo, buscando una forma constante de elogio, reconocimiento y admiración. Sin embargo tal y como lo plantea el mito, cuando el sujeto no logra el status y la admiración del resto, entra en la frustración, en su decadencia y finalmente en la muerte.

1.2.- La visión según Lacan del Mito de Narciso.

Para poder ahondar en la visión de Jacques Lacan⁷ del mito de Narciso, se explicarán algunos conceptos que se aplicarán en su análisis. Primero en su explicación sobre la teoría de la Gestalt y la fenomenología: "Tienen su parte en el

⁴Palabra de origen latino, que proviene del término, Moris "costumbre". Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como guía para obrar

⁵ Julio Oliva Contero, Narciso también es un hombre, escuela abierta (2)1998.

⁶ Julio Oliva Contero, ibid pp 87.

⁷ Jacques- Marie Émile Lacan, Escritos de Jaques Lacan, acerca de la causalidad psíquica, siglo XXI editores, S.A, edición en español 1971, pp 176.

legajo de su imagen en cuestión, y diversas especies de espejismos imaginarios de la psicología concreta, familiares a los psicoanalistas y que van desde juegos sexuales hasta ambigüedades morales, son causa de que se haga memoria de mi Estadio del espejo por la virtud de la imagen y por obra y gracia del espíritu del lenguaje”.⁸

En sus escritos sobre el estadio del espejo, se propone que el hombre, en su primera infancia descubre su reflejo, primero se conecta con otro, hasta que se determina su conciencia y se aprecia como un sujeto y su reflejo en el espejo.

Lacan, en sus escritos de 1966, abrió una nueva perspectiva psicoanalítica al reflexionar sobre la implicancia que tiene el reflejo del individuo desde la primera infancia. Sus escritos están basados en la observación de un bebé de 6 a 18 meses que goza con su imagen reflejada en el espejo. Se plantea entonces, qué será lo que promueve esta respuesta y cuál será su influencia en el desarrollo del sujeto. Tratando de contestar a sus preguntas desarrolla una teoría acerca del Narcisismo y la identificación primordial. “Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término: a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de fase esta suficientemente indicada para el uso, en la teoría del termino antiguo Imago (representación inconsciente de una imagen)”⁹

La respuesta que da a este acontecimiento abre una perspectiva totalmente nueva y original ante el estudio del fenómeno Narcisista. Basándose en observaciones clínicas, no sólo en la relación del sujeto con el otro (su madre a un inicio), sino con el gran otro (je - yo) que se relaciona el sujeto. El infante en su periodo de lactancia, en el cual aun no controla su motricidad ni el lenguaje, puede admirar su reflejo sin saber aún que es su propio reflejo, Lacan lo establece como la matriz simbólica del yo, la cual se manifiesta antes de que el infante pueda objetivarla en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto.

⁸ Jaques Lacan, Escritos I, pp, 10.

⁹Jaques Lacan Op cit pp, 87.

En esta identificación con el imago que no es más que una promesa de lo que sucederá, hay una trampa: el sujeto se identifica con algo que no es. De hecho cree ser lo que el espejo o la mirada que la madre le refleja. De esta manera el bebé se identifica con la mirada que la madre le deposita en reflejo, con una imagen especular fantasmagórica, con un imaginario. Durante el trascurso de su vida el sujeto se forzaré entonces a aproximarse a esta ilusión en la que ha quedado atrapado en reflejo.

“El estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación; y que para el sujeto, presa de la ilusión de la identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad”¹⁰ Con estos argumentos Lacan afirma que el estadio del espejo no es sólo un momento de desarrollo del ser humano con la convivencia de su madre, sino que éste es una estructura, un modelo de vínculo que operará lo largo de toda la vida, mediante uno de los registros: el imaginario.

Lacan en su libro “sobre la institución familiar” habla de la estructura narcisista en términos del yo, en la que describe, que podríamos penetrar en la estructura mental narcisista, en el mundo que no contiene al prójimo, que asume la reflexión especular de la imagen doble, o de una ilusión de la imagen.

Sin embargo en la estructura mental narcisista, el hombre no es un ente aislado, con una relación dual con la madre, sino que se encuentra inmerso en una sociedad que lo sigue anticipando de identificaciones que lo obligan a seguir el modelo de aquella relación con la imago anticipatoria, en otras palabras, cuando la madre nombra al hijo como “eres el ser maspreciado del mundo”, esta introduciendo una dialéctica de la criatura, es decir, no podrá escapar jamás el futuro adulto.

El yo queda constituido para Lacan como: El yo ideal a diferencia del ideal del yo. El yo ideal es una Imago anticipatoria de lo que no somos, pero queremos llegar a ser

¹⁰Jaques Lacan, 1971, Op cit, pp 90.

gracias al deseo del otro. Esta imagen mítica narcisista, cuyo logro persigue al hombre incesantemente. En un juego narcisista que se construye desde la mirada del otro, que produce una identidad por reflejo. Este juego narcisista, que proviene desde la mirada del otro es aquel que integra la publicidad, pues desde una imagen entregada, produce una especie de reflejo en el sujeto, el cual solo quiere situarse en ese espacio para ser admirado.

Si entendemos que el hombre postmoderno funciona por deseos, se debe de aplicar la relación de Lacan desde el narciso y sus deseos. Si hablamos en sus términos, tenemos que mencionar que el objeto del deseo como tal, es a su vez un objeto perdido, la causa y objeto del deseo, ambas cosas al mismo tiempo. La madre responde a la necesidad manifiesta por el niño con gestos y palabras que dan a la satisfacción obtenida, un goce que transforma la necesidad en un deseo, en el de obtener la gratificación gesticular de la madre o de sus palabras. A partir de este momento el niño podrá desear, pero siempre a través de una demanda dirigida al Otro.

Desde esta perspectiva que tiene Lacan del narcisismo, surge la idea de que el deseo es una búsqueda de la satisfacción primaria. Por parte del niño hay un intento de significar qué es lo que se desea. Si se entiende que el sujeto, en los inicios de su etapa narcisista, se encuentra sostenido solo por la imagen que luego se concreta a través del lenguaje.

Para Hegel¹¹ en su tesis sobre la fenomenología del espíritu, el espejo es la clave para establecer la relación con los demás. El sujeto adquiere la conciencia en relación con el objeto; pero la “autoconciencia” es producto de la relación de una conciencia con otra, la que se logra por medio del reconocimiento, en una lucha a vida y muerte, como la dialéctica del señor y siervo.

Hoy en día, existe una gran cantidad de imágenes publicitarias que posicionan al individuo en una lucha constante entre el yo y el Otro (entre la conciencia y la

¹¹ G.W.F. Hegel, Fenomenología del espíritu, capítulo de la autoconciencia (traducción de Wencelao Roces con la colaboración de Ricardo Guerra), México, Fondo de la Cultura Económica, 1996

inconsciencia), ya que da a conocer su cuerpo como objeto y el sujeto trata de mantenerse en el prototipo de la imagen publicitaria, para así posicionarse como el objeto del deseo

Según Enrique González Rojo¹² “El mito de narciso exige a toda persona, por contraste, que establezca una relación conciente con ella misma: Es necesaria una mediación por las imágenes, que en rigor, el hombre construye y con las que, poco a poco, se identifica. El hombre se hace persona sólo en la mediada, que crea o inventa su imagen. En este sentido, todo cuanto ponemos sobre nosotros, el traje, la máscara, el peinado, el gesto, la palabra (Oral o escrita), la poesía, todo se aúna en la construcción de la imagen de sí mismo.”

Si la postura de González Rojo, es la lógica, existe en el ahora entonces una suerte de invasión de imágenes y discursos, que colocan al sujeto a identificarse desde otro. Desde esa visión se encasilla como el sujeto que logra sus deseos.

El hombre es un individuo, que tiene un total desconocimiento sobre sí mismo. Toma su cuerpo, como material, para transformarlo, armarlo, para encontrar la aceptación de su medio social.

¹² Enrique González Rojo, *Obra completa: Versos y prosa 1918 – 1939*, Ediciones siglo XXI, primera edición: Editorial Domes 1987.

CAPITULO II

EL CUERPO

El cuerpo al ser tomado como objeto por el individuo, se comienza a investigar, fraccionándolo. Se dan a conocer (representan) y se analizan cada una de sus partes. Estas representaciones sirven para nombrar las diferentes partes que lo componen y las funciones que cumplen. Se penetra al interior del cuerpo para depositar allí imágenes precisas. “Aunque se tenga una comprensión rudimentaria del mismo (cuerpo), permite otorgarle sentido al espesor de su carne, saber de que esta hecho, vincular sus enfermedades o sufrimientos con causas precisas y según la visión del mundo de su sociedad; le permite, finalmente, conocer su posición frente a la naturaleza y al resto de los hombres a través de un sistema de valores.¹³ Es decir, al mutilar el cuerpo y fraccionarlo es que sabemos más de él.

Las representaciones del cuerpo son parte de un estado social, de una visión del mundo y dentro de esta última, de una definición de la persona. Observemos al sujeto en la actualidad, inmerso en una sociedad consumista, en la cual cambia la escala de valores, y posiciona a la imagen del cuerpo como la más importante. Según Le Breton basándose en una propuesta de Freud “el narcisismo moderno es una ideología del cuerpo, la búsqueda deliberada de la culminación del experimento y de la seducción que obedece a una actitud al mismo tiempo poco formal y voluntaria, a un dualismo que erige al cuerpo como un valor”¹⁴. Los medios masivos como la publicidad, han encontrado la forma perfecta para colocar al cuerpo en un pedestal, ubicándolo como un valor que promueve que el sujeto centre los deseos, entrando en un sistema de trabajo hacia el cuerpo que lo lleva a la satisfacción individual.

Su reflejo quizás lo podrá ver en su intimidad y por medio de una pantalla de televisión donde la publicidad, le marcará las tendencias. “La noción de cuerpo es un

¹³ David le Breton., Antropología del cuerpo y la modernidad, 1 edición 4 re impresión, Buenos Aires: Nueva Visión 2008.pp 13.

¹⁴ David le Breton, Op cit pp, 165.

efecto de la estructura individualista del campo social, una consecuencia de la ruptura de la solidaridad que mezcla a la persona con la colectividad y con el cosmos a través de un tejido de correspondencias en el que todo se sostiene.”¹⁵

Al salir de la comunidad, el hombre se transforma en individuo cosmopolita, Ahora, lo interesante de sentirse un individuo, es que a través de los medios masivos ya existe conexión e información de todos los grandes hechos a nivel mundial. Entiende más su presencia, su corporalidad se individualiza y el poder instalado de los grupos más potentes se abre y aparece la democracia, y con ella la libertad de opción. Si bien tenemos derecho a optar que es lo que queremos en nuestra vida, estamos insertos en una sociedad que de cierta manera, a través de los medios masivos y la publicidad impone, determina y guía a los sujetos a consumir. Pero el individuo entiende que es mas importante él, que su entorno, pero eso no lo excluye de la estructura social.

La trama social no es tan simple, pues el individuo que se siente en plena libertad de alguna forma se vincula al medio de consumo. El cual estaría supeditado por la entidad cultural, que consigue el control de los agentes culturales, entre los cuales destacan por su impacto social los medios de comunicación, los cuales entregan solo determinados valores que se potencian a través de la publicidad.

En la estructura social de tipo individualista, el sujeto toma conciencia como figura terminada, delimitada, de la carne encerrada en él. “El cuerpo funciona como limite fronterizo, factor de la individualización, lugar y tiempo de la distinción.”¹⁶ El hombre funciona para si mismo, no para la comunidad, la importancia de permanencia es solo para él.

Cuando las relaciones sociales se vuelven precarias, el cuerpo se convierte en el refugio y en el valor último, tomando los sujetos una sensibilidad narcisista. La socialización de esta época, privilegia al cuerpo cubierto con signos efímeros. La intimidad se vuelve un valor clave en la postmodernidad, incluye la búsqueda de

¹⁵ David Le Breton Op cit pp 156

¹⁶ David Le Breton, Op cit pp 153.

sensaciones nuevas, de bienestar corporal y la exploración de uno mismo. El sujeto, solo desea ser observado y admirado por el resto, por esto cuida su apariencia.

Según, Le Breton, el rostro es la parte del cuerpo mas individualizada, más singular. El rostro es la marca de la persona. De ahí su uso social. El individuo deja de ser el parte inseparable de la comunidad, del gran cuerpo social, y se vuelve un cuerpo para el solo.

Veamos un ejemplo de esto el autor de Do It (Hazlo), Jerry Rubin lo grafica de la siguiente manera: “Seré un viejo que no sufrirá esta amenaza (cáncer, crisis cardiaca, etc.)... (Abre un placard lleno de frascos y de cajas de remedios). Me comprometí a hacer lo más larga posible mi vida. Tomo vitaminas, sales minerales. Como cereales en el desayuno y ensalada al mediodía. Nunca como carne ni alimentos que tengan grasas. Me ocupo de mi cuerpo como si fuese de una revolución. Como para alimentarme, no por placer. Estos son los complementos naturales que tomo para el equilibrio general: cuarenta por día. Aquí esta Max Epi que protege de accidentes cardiacos. Betacarotina, sacada de las plantas para retrasar en envejecimiento de las células; y aquí otro que impiden el desarrollo del cáncer que limpian ala sangre de impurezas. Gingseng, que refuerza la energía y permite que me prepare para los esfuerzos deportivos. También tomo vitaminas para dormir a la noche y vitamina B”¹⁷. Tal como el cuerpo es considerado un valor, todo lo que lo afecte, o desvíe el camino de convertirlo en la imagen propuesta por el medio, es considerado un antivalue, aunque sea algo tan natural como envejecer.

2.1.- La Presión del Medio

La sociedad occidental, ha asumido el cuerpo como una materialidad. El cuerpo entonces se ha convertido en mercancía, estableciéndose en una lógica de mercado.

¹⁷ Danny Cohn-Bendit, Nous avons Tous aimé la revolution, Paris, -points –actuels, p 36. Incluido en cuerpo y modernidad pagina 159.

El valor de la imagen corporal se acentúa a favor de un modelo visual, generado por las tecnologías de la imagen. El prototipo de belleza hegemónico¹⁸ es el signo del sujeto en la sociedad occidental, el cuerpo de la ingeniería genética y de la cirugía estética.

En la sociedad de consumo actual, se asiste a una nueva lógica que plantea una doble inversión, los objetos se humanizan y el individuo contemporáneo se transforma en mercancía. Su cuerpo desacralizado, adquiere un nuevo valor en el imperativo social, se convierte en una cosa más, en un utensilio, un objeto sometido a las leyes del mercado. Y como tal está en condiciones de ser vendido, explotado, manipulado, remodelado o refaccionado, de acuerdo a las pautas que regulan los deseos y dictados de la cultura. El avance tecnológico ha evolucionado tan rápido, que es normal que el individuo se someta al procedimiento de la cirugía estética, alcanzando una metamorfosis corporal.

El individuo contemporáneo, manifiesta un deseo, que lo conduce, lo orienta y lo organiza, Pero sin darse cuenta, se impulsa y condiciona por una lógica de mercado, la cual impone sus propios parámetros y criterios de valor.

En la sociedad occidental, el mercado ha instalado estándares de consumo, que rigen y movilizan los deseos circundantes. El mercado unifica, selecciona y además produce la ilusión de la diferencia a través de los sentidos extra mercantiles, que toman los objetos que se obtiene por el intercambio.

En estas sociedades opulentas, el consumo es liberador. Se trata de una ilusión, pero bien vale la pena reemplazar la trascendencia perdida. “Cuando ni la religión, ni

¹⁸ La hegemonía existe cuando la clase dominante no solo es capaz de obligar a una clase social subordinada o minoritaria a que satisfaga sus intereses, renunciando a su identidad y cultura grupal, sino que también la primera ejerce total control en las formas de relación y producción de la segunda y el resto de la sociedad. Este proceso no posee un carácter explícito, sino mas bien se da de forma sutil. En este sentido, la clase social subordinada o minoritaria adopta las concepciones de la clase dominante, incorporándolas en su repertorio ideológico, ligado a lo que comúnmente se denomina sentido común. Antonio Gramsci, filósofo y pensador Italiano (1891 - 1937). Martín-Barbero, Jesús (1987): De los Medios a las Mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía, Ediciones Gili S.A., Barcelona

las ideologías, ni la política, ni los viejos lazos de comunidad pueden ofrecer una base de identificación ni un fundamento suficiente a los valores, allí está el mercado, que nos proporciona algo para reemplazar a los dioses desaparecidos”¹⁹

En el siglo XXI, la publicidad comenzó a democratizar la belleza corporal, pues se presenta no como un medio, sino como fin de la realización personal.

En la actualidad somos libres para cumplir los deseos, diseñando nuestro cuerpo por medio de la cirugía estética. Quizás en un futuro, se podrán realizar las modificaciones por medio de la ingeniería genética, obteniendo el deseo de ser el sujeto de las tapas de revista, los afiches, la publicidad y la moda, logrando así el cuerpo ideal.

Lo interesante del juego de la publicidad, es que nos proporciona por medio de la tecnología, modificaciones de la apariencia, obteniendo creaciones de hombres solo encontradas en la imaginación. Hace algunas semanas en un reportaje de un noticiero nacional²⁰ se mostró como se altera la figura humana, por medio de la tecnología, modificando la fotografía de una modelo, a la cual le disminuyeron su cintura en forma desmesurada (intervención por medio de photoshop), a pesar de tener ya una cintura bastante acentuada. Sin darse cuenta de la intervención, el espectador al ver esta imagen podría centrar el deseo en un imposible. Es por esto, que los países desarrollados están tratando de regular por medio de leyes las modificaciones extremas de imagen.

En la ejemplificación realizada por el mismo reportaje, acerca de la modificación de la imagen por medio de la tecnología, escogían a una mujer de rasgos normales, la maquillaban, peinaban y vestían, para luego fotografiarla. Introducían las imágenes en el computador, y por medio de éste la modificaban, logrando un producto, totalmente

¹⁹ Beatriz Sarlo, Escenas de la vida postmoderna. Intelectuales, arte y video cultura en la argentina, Buenos Aires, Ariel, 1994.

²⁰ Mega noticias, noticiero central, la modificación de las imágenes por medio de programas computacionales.2009

diferente del sujeto fotografiado en un inicio, pero de acuerdo a los prototipos establecidos por la publicidad.

Siguiendo en la tecnología y los medios de comunicación masiva, por medio de la globalización se ha desplazado desde la sociedad occidental al resto de las sociedades. Los valores hacia el cuerpo se han depositado en muchos hombres y mujeres de otras latitudes. Buscando referencias en Internet, se han encontrado mujeres asiáticas que se realizan una gran cantidad de cirugías plásticas, a modo de modificar sus rasgos faciales por rasgos occidentalizados. El mercado de las cirugías aumentó, prometiendo en su publicidad que su resultado provoca el mejoramiento de sus vidas en los ámbitos laborales, sociales y personales.

En el artículo de Diario el Mundo de España, el periodista David Jiménez²¹ recopila una serie de antecedentes de los cambios corporales y faciales que se realizan en la localidad de Shenzhen. “En general las mujeres orientales se someten a una cantidad de cirugías plásticas solicitando rostros y cuerpos occidentales otorgándoles a este factor el éxito en sus vidas. Sus facciones están siendo absolutamente cambiadas, desde la forma de sus ojos, de rasgados a abiertos como platos, llevando ellas consigo, modelos de ojos de actrices y cantantes Norteamericanas, encontrándose en su mayoría con fotografías de Julia Roberts, Sharon Stone o Madonna”. El periodista pone énfasis en su artículo, sobre Shenzhen como “el nuevo paraíso para miles de mujeres deseosas de mirarse en el espejo y no reconocerse. Los centros de belleza, con o sin licencia, realizan sólo en esta cosmopolita ciudad más de 16.000 intervenciones de ensanchamiento de ojos, 5.000 de cambios de nariz y 4.000 de aumentos de pecho cada semana.

2.2.- Historia sobre la moda y los cambios físicos que esta conlleva.

La moda, como se diría en la actualidad, es lo que se lleva, se refiere al gusto masivo, impuesto o adquirido, frente todo lo que se vincule con el embellecimiento,

²¹ David Jiménez, Diario El Mundo, España, artículo “Ojos nuevos para la vieja China.”

entre otros. Son los elementos mas utilizados, que marcan un estereotipo físico en un tiempo específico. En los elementos de la moda, se incluyen, la música, programas de televisión, literatura, vestimenta, peinados, maquillaje, etc.

En la post guerra en los Estados Unidos, los jóvenes empiezan a revelarse al estereotipo de época. Las mujeres se despojan de sus faldas apretadas, por unas sueltas tipo plato, los hombres se sacan el terno y corbata, para utilizar chaquetas de cuero y poleras ajustadas que marcan su físico. La música es mas alocada y los bailes se desestructuran, como el Twist. Empiezan a emerger ídolos, como Elvis Presley que mantenía un erótico baile con movimientos de cadera acentuados. En la época de los sesenta, se vive el hipismo, movimiento revolucionario, anti guerra, que lleva como consigna, amor libre. La música de época es el rock, con cantantes como Jimmy Hendrix, Santana, Janis Joplin, entre otros. En hombres y mujeres el cuerpo es despojado de los prejuicios, la libertad es extrema, las mujeres se sacan el sostén y muestran su cuerpo desnudo. En los ochenta hombres y mujeres empiezan a aumentar la exacerbación al cuerpo trabajándolo y comienzan a masificarse los gimnasios. En los noventa, el estereotipo toma tanta figuración, que los ídolos del momento, pasan a promover el uso de la ropa de grandes diseñadores (Kate Moss, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, entre otras) En esta época, el éxito y la belleza van de la mano. En el dos mil, se masifican los centros de estética y la cirugía plástica se convierte en un commodity.

Los juicios estéticos, tienen que ver más con lo cultural que con la objetivación material. Por ejemplo la belleza se construye a través de hábitos y de experiencias de un determinado tiempo histórico. En la era visual, el deseo y la necesidad de perfección física y ética de la estética han alcanzado su punto más acabado. “Si la imagen hoy ha multiplicado su valor, el cuerpo aparece como la única forma de transacción con los otros y la vía de identificación con nosotros mismos... Ha cedido paso al valor vinculado a la imagen corporal, una nueva y eficaz herramienta para hallar la perfección personal y existencial”²² Este valor se ha ido produciendo y

²² Vicente Verdú, el cuerpo, Opinión, El País, 30/12/2000.

acentuando al amparo de un modelo visual generado por las tecnologías de la imagen desde las fotografías y el cine, hasta la televisión e Internet.

Estos medios muestran cánones estéticos contemporáneos; estos mismos medios son los responsables de cimentar y divulgar las formulas y métodos que se sostienen el dogma de las apariencias.

La lógica del mercado apunta al corazón de la sociedad narcisista y su mundo de sueños e ilusiones, colocando cualquier recurso valido para quienes intentan alcanzar el prototipo de belleza hegemónico que impone el mercado a través de los medios de comunicación.

El hombre solo se concentra en su imagen. Es tanto el deseo que deposita en su cuerpo, que es capaz de invertir en cosméticos, obsesionarse por las dietas y modificar su cuerpo a través de las cirugías plásticas.

La sociedad no ignora que el canon propuesto como paradigma de hermosura es “el resultado de múltiples manipulaciones cosmético – quirúrgicas, pero aun así el mercado de las apariencias obliga a admirar la imagen reconstruida de una belleza estandarizada, eternamente joven e imposible. Una belleza que no existiría sin la mediación de un bisturí”²³. Es por esto que el mercado ofrece todo tipo de objetos que alteran nuestro propio cuerpo, sustancias sintéticas, prótesis, soportes artificiales, todo mediante intervenciones de una ingeniería corporal o de un diseño de mercado cuyas pautas cambian a través de las décadas.

²³ Lourdes Ventura, el mercado de las apariencias, [http:// www.el-mundo.es/elmundolibro](http://www.el-mundo.es/elmundolibro), 16/04/2000.

CAPITULO III

EL ESPEJO

“El hombre es un individuo, que tiene un total desconocimiento sobre si mismo. Toma su cuerpo, como material, para transformarlo, armarlo, para encontrar la aceptación de su medio social.”

Mito de Narciso, según Lacan

El espejo se encuentra presente en nuestra cotidianidad, pues este objeto se encuentra en cada sitio por el cual uno transita, tales como vidrieras de centros comerciales, ascensores, entradas de hall en casas y edificios, etc. De alguna forma, al ver nuestra imagen reflejada en el espejo, surgen comparaciones a nivel inconsciente, pues la invasión de la imagen publicitaria es tan potente que nos lleva a compararnos con ella. Lo cual logra que se produzcan preguntas tales como, ¿mi nariz es muy grande?, ¿Seré atractivo?, Etc.

Realizaremos un ejercicio de introspección. ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos? Seguramente la mayoría de nosotros en forma automática nos levantamos de la cama y nos dirigimos al baño, nos miramos en el espejo, prendemos la ducha y organizamos el día. Nuevamente nos observaremos en el espejo, veremos cual es la mejor ropa para el día, corregiremos algunos detalles que no nos son gratos e inconscientemente reflexionaremos en cuanto a si nuestra forma de vestir y de vernos es grata para nosotros e inconscientemente, para el resto.

El hombre contemporáneo, se ha identificado como un individuo. Observaremos que cada individuo en su universo personal, debe de arreglárselas con la constelación de signos que le envían del mercado de bienes de consumo, los medios masivos de comunicación y la publicidad, para adoptarlos y lograr el espacio que busca en la

sociedad. Según el autor David Le Breton²⁴ “La acentuada individualización que conocemos actualmente no es de ninguna manera, signo de la liberación del sujeto que encuentra en los recursos propios los medios para una gestión autónoma de su existencia”²⁵. Lo que trata de decir, es que si bien nos sentimos libres, estamos amarrados a una serie de requisitos que nos proporciona el medio en forma disfrazada, es decir, mantener la juventud, la forma física, la salud, la seducción, la resistencia física, la suavidad.

Entendamos que el hombre contemporáneo tiene, rasgos narcisistas muy marcados. El narcisismo en su origen preserva su compromiso con los demás, pues con astucia, el sujeto toma una posición independiente, colocándose en el límite entre lo colectivo y lo individual. “La personalidad narcisista juzga que su individualidad es mas digna de interés que el entorno, pero no se excluye del intercambio simbólico.”²⁶. Es decir, es mas importante él, que su entorno, pero eso no lo excluye del intercambio simbólico. Por otro lado la personalidad narcisista ejerce un poder de atracción por sobre los demás, pues ama el amor del que es objeto, mas de lo que lo pueden amar en su entorno.

¿Que pasa cuando nos miramos?. Lo mas probable es que tengamos interiorizado un valor social, es decir emitimos juicios respecto de los atributos físicos que lo caracterizan. Ejemplo de esto, es lindo/ feo, Joven/ viejo, Alto/flaco, etc. Esta emisión de valor va de acuerdo a la historia personal y con la clase social en la cual se estructura su relación con el mundo, la apropiación de un juicio que se marca con su impronta, la imagen que se hace del cuerpo y de su autoestima.

Mark Pendergrast, desarrolla el siguiente escrito; “Es un rito matutino, un acto tan corriente que usted apenas repara en él. Sí ahí esta otra vez, quizá con cara de dormido, pero es usted, desde luego, acaso con el cepillo de dientes en la boca o una toalla en la mano. Un día más trata de orientarse en el mundo. Está acostumbrado a

²⁴ David Le Breton, Antropología del cuerpo y la modernidad, 1 edición 4 re impresión, Buenos Aires: Nueva Visión 2008.

²⁵ David Le Breton, Op cit, pp 164.

²⁶ David Le Breton, Op cit, pp 165

esta experiencia que casi nunca piensa en ella. Sin embargo, lo que acaba de hacer es prácticamente insólito en el reino Animal... Los espejos solo adquieren sentido cuando alguien se mira en ellos. Por lo tanto, la historia del espejo es de hecho la historia de la visión, y lo que percibimos en esas superficies mágicas puede proporcionarnos mucha información sobre nosotros: de dónde venimos, qué imaginamos, cómo pensamos y qué anhelamos.”²⁷, El autor propone al sujeto frente al espejo en la cotidianidad.

El espejo contribuye a la definición y a la identidad de cada persona; es el puente que enlaza su conciencia y su autoconciencia con el medio social. El espejo es la clave para establecer la relación con los demás. En el inconsciente del sujeto social, entra cada vez mas profundo el deseo de tener éxito en la sociedad, por tanto la imagen del hombre de éxito que se entrega en la actualidad por los medios masivos, alerta al sujeto a alcanzar el estereotipo de belleza, entre otros y el más extremo, por medio de la cirugía plástica. El hombre logra su modificación corporal para alcanzar la admiración de su medio.

El nivel del autoconocimiento pasa por la palabra, que es el eslabón que conecta al hombre con su conciencia y establece un nivel de conexión para con el resto. Es decir, Narciso no se enamora de su propia imagen, se enamora de otra imagen (hombre), ya que no conoce su propio reflejo.

En la entrevista realizada a Patrick Monribot²⁸ responde a la pregunta ¿Por qué se produce la distorsión en el espejo por parte de las anoréxicas?. Que la imagen reflejada en el espejo no es exactamente construida como una imagen física, es decir, La imagen es constituida a partir de lo imaginario y de lo simbólico, y si el Otro desfallece tendremos una distorsión de la imagen. Y que hay un problema más: en el fondo de la imagen. Como Freud y Lacan dijeron que encontramos la pulsión de muerte; como en el mito de narciso, que encuentra la muerte cayendo al agua. Me parece que si la dimensión simbólica del gran Otro esta desfallecida, el espejo se apoya sobre lo imaginario y sobre lo real de la pulsión de muerte, sin posibilidad de

²⁷ David Le Breton, Op cit, pp 5.

²⁸ Entrevista a Patrick Monribot por José Manuel de Manuel (Palencia); Comer: La enfermedad del siglo.

tapar la pulsión de muerte mediante lo simbólico. Esto implica una distorsión de la imagen. No hay una imagen fiable en el estadio del espejo sin la dimensión de otro simbólico que funciona correctamente, sino que crea una distorsión de la imagen.

CAPITULO IV

ARTE CONTEMPORÁNEO

“Por una parte trato de crear en mis obras una presencia verosímil, y por otra parte tienen que ser validas como objetos”

Ron Mueck

El arte contemporáneo en definición literal, es el arte actual. En la actualidad, se plantea más de un dilema frente al arte Contemporáneo, como acercarse a su universo sin quedar fuera del pulso de las propuestas, con obras que muchas veces, descolocan al espectador, y lo sacan de sitio.

El arte conceptual, es el que se sirve de las ideas y conceptos para construir un discurso. Según reflexiona Graciela Schuster.²⁹ "Lo que impone el siglo XX es estar atentos a cómo entrar en la obra, cómo está expuesta, qué me propone. Si no, lo que todo el tiempo está reclamando el espectador es la relación entre el artista y la técnica. Y aparece el comentario: Ah, esto lo puedo hacer yo, pero el problema es que no lo pudo imaginar cualquiera, lo imaginó y lo plasmó un artista."

El arte esta cargado de signos y símbolos, los cuales aparecen desde la idea para plasmarse en el presente. Se podría decir, que es menos entendible, pues propone al espectador la idea de pensar, de examinar la obra, de enfrentarse a ella, no solo de admirar la técnica, sino que más bien, de situarse en su representación. Ello puede ser quizás una pesadumbre a un espectador, que se ha acostumbrado a digerir las imágenes ya masticadas presentadas por la televisión.

²⁹ Florencia Monfort; Reportaje ¿Que es el arte Contemporáneo? Graciela Schuster, docente de la carrera de Artes, de la Universidad de Buenos Aires. Revista la Nación, Buenos Aires Argentina, 19/11/2009.

El arte actual esta cargado de críticas y provocaciones, incluso al mismo medio artístico, muchas veces tildadas como actos narcisistas, pero en las obras lo que es concebido es una representatividad de las emociones.

En el libro Art Now³⁰ o en su traducción arte ahora, muestran las obras de los artistas más influyentes en la actualidad, de los cuales se han seleccionado 3 artistas, de los que hablaremos a continuación.

Llevando elementos cotidianos y censurados a una la galería, la artista británica Tracey Emin, 1963, que actualmente vive y trabaja en Londres, instaló una cama en su instalación mas conocida, llamada my Bed 1999 (mi cama), en la cual muestra señales de haber sido usada, encontrándose objetos como condones, botellas, cajetillas de cigarros, libros, pañuelos y manchas de sangre, lo cual provocó un autentico escándalo. “con una sinceridad brutal, rayana en el exhibicionismo más narcisista.”³¹. Su obra se caracteriza por su expresividad y fe en la representabilidad de las emociones y la subjetividad, lo que da cuerpo a una vigorosa voz que redefine transgresoramente los limites del sistema y al mismo tiempo constituye un contrapunto a la formula universalista masculina. En la serie de fotografías denominadas I`ve got it all, 2000, (Yo lo he tenido todo) reminiscente de L`Oregine du monde, (el origen del mundo), 1866, de Courbet, se presenta un ataque directo a la representación de la sexualidad y la feminidad como fenómenos supra históricos. En ella Tracey sostiene un fajo de billetes sobre su entrepierna, su feminidad.

El artista de origen italiano, y establecido en Nueva York, Maurizio Cattelan,1960. Muestra en sus obras un contenido concentrado en lo político, consideradas escandalosas afrentas al arte en sí mismo, y a la decadencia del mercado del arte. Llamado el denunciador del mundo del arte contemporáneo, se dedica a minar el sistema que habita para revelar sus estructuras internas. Sus propuestas a favor de una cruzada neo nazi o de meter un perro de caza en el interior de una galería se han visto censuradas. “Ha empleado, con efectos devastadores, figuras animales y

³⁰ Art Now - volumen 2, Editorial Taschen, editada por Uta Grosenick, 2008.

³¹ Art Now - Ibid pp 90.

humanas a base de cera y resina, como en su famosísima la Nona ora, 1999,[Anexo: 1] en la que muestra una efigie del Papa aplastado por un meteorito... El subterfugio de Cattelan es reflejar y deformar las continuaciones gemelas del minimalismo y el arte conceptual, mediante su práctica de trabajar sin trabajar.”³²

El hiperrealismo del artista australiano Ron Mueck, 1958, que actualmente vive y trabaja en Londres, elimina los límites impuestos por la escultura como medio de apropiación del cuerpo. Sus personajes hiperrealistas se han caracterizado por una sorprendente precisión en el detalle. En su obra Dead Dad (Padre Muerto)[Anexo:1] 1996 – 1997, impacta por su literalidad, con una perfecta reproducción del cadáver desnudo de su padre, encogida a un formato de un metro escaso de longitud, parecía no faltar ni un pelo, ni una arruga del original. Mueck tenía la experiencia como fabricante de cuerpos para películas de acción y efectos especiales, lo cual explica la precisión de sus esculturas de fibra de vidrio y silicona. “La orientación existencial de las figuras, con todo, llama tanto la atención como su perfección exterior. Se explica así la dimensión psicológica de las múltiples lecturas de su obra, la irrelevancia de las proporciones y la adecuación al lugar de exposición”³³

4.1.- Arte y pantalla

“Lo propio del arte no es el reflejo de lo mismo, sino la diferencia que desprende, el alumbramiento que ilumina, la sombra de lo onírico que hace sospechar de una claridad excesiva. En su superficie se suspenden el espacio, el sueño el deseo, el mundo, el cosmos. El Eros, la muerte.”
Piedad Solans

Los retratos son cada vez más habituales desde el renacimiento, realizando muchas veces sus autorretratos, ayudados por supuesto por espejos. La forma de

³² Maurizio Cattelan, Ibid, pp 54.

³³ Ron Mueck, Ibid, pp 198.

mirarse y de ver otra imagen, influenció incluso a Velásquez el cual por medio de la observación introdujo en su pintura diferentes ángulos de visión, introduciendo espejos que reflejaban aquello que por lo general no podía ser visto en una superficie bidimensional. Inclusive el se retrata en su pintura. En el surrealismo, la pintura pasa a ser el reflejo de lo imaginario recreando el inconsciente.

Conectándonos con el arte actual, se podrá ver una mixtura de todos los tiempos, se mantiene con una inmaterialidad, en las performance, happening o utilizando la tecnología, por medio de video arte. Quizás con un hiperrealismo, alejándose del estereotipo antiguo por cuanto refleja a personajes con inquietudes y en un estado existencialista, pues dentro del reflejo de la obra del artista se vela su narcisismo.

La obra de arte no es solo ver, sino es observar, ya que se produce un acto de pensar a diferencia de la imagen mediática, televisiva o publicitaria que solo mantienen una producción imaginaria. La imagen publicitaria, mediática y televisiva son esclavas de una concepción tecno científica y de mensajes de un sistema (consumo, normatividad, información manipulada, etc.)³⁴. Estas imágenes absorben y tiranizan la mirada, exigiendo una servidumbre que no existe en lo artístico.

La distinción mayor entre una imagen publicitaria de una artística, es que en la primera existe un vacío infinito, encontrándose con la muerte. En la segunda posee múltiples formas naturales o adoptadas, manteniéndose siempre en vigencia. Ejemplifiquemos este hecho en la pintura del renacimiento. La Mona Lisa, también llamada la Gioconda, a pesar del tiempo, aun logra captar la atención del espectador, especulando acerca de su origen, buscando signos o símbolos plasmados en ella, e incluso llevándola a un imaginario en la literatura y el cine. La imagen televisiva, de duración escasa, ya se ha desvanecido en el tiempo.

El cuerpo en el arte, pierde las formas que lo sublimaban “impugnado en el conocimiento que lo sostenía, rota lo que Lacan llamaba << La armadura asumida de una entidad enajenante>>. El cuerpo descubre la energía pulsionar del erotismo y la

³⁴ Piedad Solans, Del Espejo a la Pantalla. Derivas de la Identidad pp 140- 141.

muerte y se precipita a esa turbulencia de movimientos con que experimenta a sí mismo cuando especularmente configuraba su forma coagulada.”³⁵. El cuerpo se muestra tal cual es en la desnudez propia de un animal, sin prejuicios, sin tapujos, deformándose, modificando su sexualidad y travistiéndose. Se conforma como una materia, como un objeto, al igual que una prótesis o un aparato quirúrgico. Se maquina, como una red tecnológica o un circuito electrónico.

La rotura del cuerpo o el verlo como una materia, ha sido el recurso utilizado por las acciones de arte y performance desde los años setenta. Se ha desarrollado su producción artística en base al cuerpo, planteando la tensión entre instinto y autoridad, erotismo y muerte y el enfrentamiento a una estructura social obsesionada por el control y la racionalidad. “En la actualidad se rompe la imagen especular y se escudriña en el cuerpo, se llega a lugares imposibles de llegar, se transgrede el límite entre lo imaginario y lo real - políticas, económicas, rituales, normativas-”³⁶

Andy Warhol, es sus famosas serigrafías de repeticiones de rostros, los arranca de su identidad, presentándolos como sucesos congelados en un tiempo ajeno, al orgánico, los saca de su existencialidad, plasmando en ellos solo ausencia y vacío. Los congela y establece en ellos un tipo de anuncio de publicidad, que en su frivolidad anuncia que no existe conocimiento sino información. Logra plasmar solo la imagen, sin una historia, acentuando los acontecimientos de su época en sus obras, consiguiendo lo que la imagen publicitaria contiene, NADA. Se sostiene como una imagen pura con el único referente del narcisismo. Como “una multitud de imágenes que desde su no lugar ingravido de superficies mediáticas se desbordan hacia fuera e invaden fantásticamente lo real”³⁷. Es por esto que el cuerpo en la pantalla, pasa a ser

³⁵ Piedad Solans, Ibid, pagina 144. <<Este cuerpo fraccionado.... Se muestra regularmente en los sueños, cuando la moción del análisis toca cierto nivel de desintegración agresiva del individuo. Aparece entonces bajo la forma de miembros desunidos y de esos órganos figurados en exoscopia, que adquieren alas y armas para las persecuciones intestinas, las cuales fijó para siempre por la pintura del visionario Jerónimo Bosco, en su ascensión durante el siglo XV al cenit imaginario del hombre moderno.>> pagina 90(buscar libreo)

³⁶Piedad Solans, Op cit pp 145.

³⁷Piedad Solans , Opcit pp 147.

un producto de consumo, cuidadosamente fabricado para ser dirigido hacia afuera, en un juego simbiótico de fagocitación, que se devoran y vomitan en un continuo.

El cuerpo está sometido a las relaciones económicas y sociales que establecen su forma "Directamente sumergido en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él una forma inmediata; lo invisten, lo marcan, lo conducen, lo torturan, lo reducen a trabajos, lo obligan a ceremonias, exigen de él signos. Esta investidura política del cuerpo está ligada, según relaciones complejas y reciprocas a su utilización económica. Es en buena parte como una fuerza de producción en que el cuerpo esta investido de relaciones de poder y dominación. Este saber, este dominio que se ejerce sobre el cuerpo, constituye lo que se podría llamar la tecnología política del cuerpo"³⁸. Frente a esto, artistas como Cindy Sherman, Gunter Brus, Louise Bourgeois, Robert Gober entre otros, desestabilizan la norma, mostrando un desgarramiento simbólico, enfrentándose a la propia violencia que los conforma, infringiéndose dolor, con dureza en sus performances y acciones corporales, probando los límites de la capacidad del cuerpo para sobrevivir, pulsando también los límites de la psique. Todo esto con el fin de denunciar que la única violencia que sufrían era la ejercida por el sistema social.

Lo que el medio televisivo no contiene, en su muestra de imágenes, es la emotividad. Por su distanciamiento físico, comete un abuso visual de ellas. Accidentes automovilísticos, catástrofes, crímenes y enfermedades, entre otras, a pesar de su crudeza y gravedad, no logran conmover a los telespectadores, sacándoles la emotividad.

Hoy lo normal es mostrar guerras en vivo, por ejemplo. La Guerra del Golfo o la invasión de Irak por Kuwait, descontextualizan al espectador al ver imágenes de bombardeos en forma directa, que más parecen una muestra de fuegos de artificio, que una guerra que conlleva muertes y sufrimientos de las reales víctimas, en ese momento actores de televisión.

³⁸ Michel Foucault. Vigilar y castigar .Madrid: Editorial siglo XX paginas 32-33

Piedad Solans,³⁹ establece dos tipos de imágenes: Las artísticas cargadas de emotividad, de conmoción y críticas, y las de los medios masivos sublimadas y sin carga emotiva.

Las imágenes del espejo negro, son las representaciones artísticas pues son la contraimagen de la imagen social. Son cuerpos, agujeros en el espejo de la identidad que absorben la mirada y la devuelven, en un reflejo asimétrico y distorsionado, su invalidez de ser. Imposible ya de reconciliación estética. Pugnan el retorno a lo real, de una forma de matriz trasmutada por la tecnología.

El arte pondría en función el retorno de lo reprimido, haciéndolo en el cuerpo como naturaleza. El arte actúa como residuo que se escapa constantemente del imperio de la significación de la lógica y de la ley. Pero no tiene forma de hacerlo sin conflicto, es por esto que tiene carácter dramático, imaginariamente representado como el horror, el vacío, la herida o la descomposición, y últimamente, como el cadáver virtual, la conversión del cuerpo a la desmaterialización de las pantallas y biología genética.

“El cuerpo artístico moderno se ha erigido en una zona heroica de resistencia: conciente de la especularidad perdida y frente a la imposibilidad de toda huida, se dobla lacerado en si mismo y ofrece la visión sin fuga de una alteración, de sus múltiples y oscuras metamorfosis. Su vivir traspasado por la muerte.”⁴⁰

En el cuerpo y la mirada se ha producido un corte, una grieta que impide la unidad que defiende el sujeto. Desconstituido el cuerpo, muerto el hombre y destruido el espejo, aparecen el maniqués, muñecos, androides, robots, prótesis, mutantes, tele cuerpos y todo un imaginario corporal, que rompen con la iconografía artística tradicional.

Lo que ocurre con estos nuevos cuerpos del imaginario artístico actual, muñecos, androides, maniqués, robots, etc., es que ya no son cuerpos, son simulacros. No son

³⁹ Piedad Solans, Op cit pp 154

⁴⁰ Piedad Solans, Ibid, pp 154.

producto de las pantallas o procesos mediáticos y no es la tecnología que los haya convertido en simulaciones de lo real, sino porque lo real ha de acudir a la simulación para manifestarse. “La tensión, el desgarramiento del cuerpo sumido en lo real se ha desvanecido, resolviéndose en la banalidad de un imaginario incruento, indoloro e insípido, que a menudo provoca lo cómico, lo locuaz, lo divertido, y en el que sin embargo, flota la angustia, la crueldad y la vaciedad”⁴¹

El artista actualmente utiliza los recursos del plástico, el silicio, la resina y la silicona, sustituyendo la piel, el hueso y la carne. La cirugía estética, la ingeniería genética y el computador han metamorfoseado los rostros y los cuerpos hasta conformar nuevos seres desconocidos, a menudo amenazantes, desprovistos de mirada (ojos), de lenguaje y nutrición (boca); otros, son miembros, órganos, prótesis, mezclas subhumanas, clones, como las obras de Aziz & Cucher [anexo: 1], Eloi Puig, Anneé Olofsson, Roberto Cuoghi, Maurizio Cattelan y Ron Mueck. Por ejemplo La artista Rona Pondick, realiza animales artificiales con forma de hez, gusano o desperdicio que se retuercen en rabia y dolor humano.

La representación artística actual, se manifiesta entre “el drama, la rabia y la banalidad, lo cual representa un imaginario polimorfo e infantilizado, una monstruosidad ortopédica, una mística sideral, técnica y futurista, la constatación terrible de su vacío, de su ser para fascinar o el dolor de una configuración biológica, quirúrgica y virtual... Han perdido toda referencia especular, distancia, espacio, mirada, espejo, incubándose en laboratorios del ordenador, las pantallas, los procesos tecnológicos y biogenéticas, las televisiones y los modelos publicitarios”⁴². Su denuncia radica en mostrar a los cuerpos que ya no son cuerpos, en un espectáculo de deseo y horror, espectral incesantemente ofrecido a la mirada, jamás satisfecha, en el que se convierten cuerpo y mundo. Radica en ellos, tal y como ocurre en la publicidad, la apariencia, como ya se había descrito antes en la frase publicitaria, “la imagen es todo.”

⁴¹ Piedad Solans,, Op cit, pp 157.

⁴² Piedad Solans, OP cit, pp 158

En la escena actual, Paul McCarthy, se vale del cuerpo, como punto de partida para la exploración metafórica de todos los tabúes y la hipocresía de la sociedad estadounidense. Sus obras dan la impresión de ser un encuentro casual, de una versión infantil del arte popular, con la antimoral en la que combina pornografía, la apología de las drogas, el discurso político radical y el reconocimiento de las minorías menos susceptibles.

El artista señala “Creo que en nuestra cultura se ha perdido la auténtica percepción de la existencia; está oculta. Lo único que hacemos es vagar por lo que nos parece que es la realidad. La mayor parte del tiempo no somos concientes ni de que estamos vivos.”⁴³

⁴³ Art Now, Op cit, pp 172.

CAPITULO V

DESCRIPCIÓN DE OBRA

La obra que se desarrolla en paralelo a este escrito recoge visualmente los antecedentes teóricos que han sido expuestos en la presente memoria, por lo que su construcción conceptual de obra se basa en esta investigación. Por ello se construye una obra que, mediante el uso de elementos escultóricos, objetuales y visuales, vienen a conformar un símbolo que de cuenta del tema en el que se centra nuestra preocupación.

La instalación propone un espacio íntimo, como es el baño, en el cual hay revistas de moda y espejos. En el centro del baño se muestra parte de una mujer en la tina realizando un ejercicio de introspección, observando su reflejo en el agua, como si fuera una escena sacada del mito de narciso. El reflejo es uno de los puntos importantes a tratar, pues por medio del reflejo de la imagen, se establece un vínculo entre el cuerpo de la mujer y su reflexión, además del vínculo del espectador, que verá su imagen reflejada en los múltiples espejos, tratando de provocar una mirada narcisista. Y con el fin de generar una mirada enfocada en su cuerpo, es que se presentan imágenes idílicas en las revistas.

En esta instalación [Anexo: 3] se reflejará la intimidad de cada sujeto, situándolo en un baño, por ser este uno de los únicos espacios íntimos en donde el hombre se refleja y se enfrenta a sí mismo. En este espacio se recreará uno de los elementos fundamentales de la obra, un cuerpo femenino con todos sus detalles, el cual concentre tres requisitos, poder verse a sí mismo, encontrarse en un ejercicio de introspección y a cuerpo desnudo.

La inclusión de elementos anexos tales como revistas, que contengan publicidad de centros de estética, modelos, centros de cirugía plástica y productos de embellecimiento, que imponen una perfección del cuerpo que se aleja de la realidad, y

que solo por medio del trabajo físico (deporte), centros de estética y en casos extremos de la cirugía plástica, el sujeto lograría entrar en el canon de alguna forma impuesto en la sociedad. Estos elementos son necesarios para poder centrar al espectador en la introspección de la mujer concentrada en su reflejo. Es el modo de conducir de alguna forma al espectador en la temática o problemática que se desea presentar. Por esto, se buscó a una modelo que estuviese dentro de los rasgos normales, es decir, que se encontrara sin ninguna intervención de estética corporal (quirúrgica).

La primera etapa de la obra se llevo a cabo mediante un sistema de molde directo, en el cual se utilizaron yeso y silicona. Para llevar a cabo esta etapa se buscó una posición reflexiva, luego se marcaron los cortes debidos (para la posterior extracción del molde) y se inició con la colocación de los materiales sobre su cuerpo. Se pincelaron varias capas de silicona y sobre ésta se aplicaron vendajes de yeso que proporcionarían la resistencia y la rigidez del molde. El trabajo duró aproximadamente siete horas hasta el desmoldaje. La calidad de impresión de detalles lograda por la silicona, tales como, porosidades, arrugas y huellas digitales fue asombrosa.

El molde una vez unidas las piezas, se trabajó con una material que permitiese traslucidez. Por esto se eligió resina y fibra de vidrio. Este material otorgó la posibilidad de imprimir todos los detalles y a su vez dar una condición de inquietud al poder ver todo el interior [anexo:2]

El espejo es el objeto que logrará dar el efecto del reflejo en el agua y a su vez logrará el reflejo del espectador en la obra.

Efecto de la luz tratará de crear una pulsión en este espacio con una luminosidad que vaya de menos a más. Se escogen tonalidades rojizas, para agudizar la situación, que reflejen, el deseo, el impulso y la contrariedad en la cual se encuentra.

Las preguntas a realizar en esta obra son:

- ¿La mujer se modifica o se asume con su imagen?
- ¿Qué ves cuando te ves?

CONCLUSIÓN

En esta memoria se ha reflejado la mitología del narcisismo, el que ha sido motor de esta época, un mito que hoy en día adquiere mayor importancia, dado el valor que se le da a la imagen que reflejamos, siendo el cuerpo uno de los valores mas importantes, incluso aún mas que el conocimiento.

El encuentro del individuo, que se gesta por medio del narcisismo, provoca la posesión de sí mismo dentro de la sociedad, descubriéndolo como un ser libre y único, lo cual genera en éste la necesidad de cultivar una imagen estética tipo, entregada por un medio social con valores superfluos. Ello ha llevado al hombre a posesionarse de su cuerpo, el que pasa a ser su gran valor, pues a través de él, cree poder conseguir una posición social, ya sea un puesto de trabajo, amor o éxito. Es tanta su preocupación por el cuerpo, que esta dispuesto a modificarlo o intervenirlo para conseguir sus fines.

En una época tecnologizada, la vertiginosidad de los cambios ha obligado también a cambios valóricos que han terminado por afectar también la noción de cuerpo, el cual, aún manteniéndose la mirada material propia del Occidente moderno, le ha venido a otorgar valías tales como una excesiva identificación con el sujeto (a decir de Le Breton), lo cual ha obligado a una serie de modificaciones/intervenciones que permitan la inserción de las personas dentro de las estructuras sociales. Estas modificaciones/intervenciones pueden ir desde el cambio de vestimenta al simple maquillaje o intervenciones mayores, como la cirugía estética, pasando por una infinidad de dietas, guías de ejercicios, cambio de hábitos, etcétera.

En conclusión: La gran preocupación del artista es reflejar como el hombre de esta época, se dispone a modificar su cuerpo, motivado en su mayoría, por una imposición extracorpórea de presión social más que por su deseo interior. La publicidad y televisión imponen a la sociedad el estereotipo del cual se cree, podría asegurarle el éxito. El valor actual esta priorizado, más en la corporalidad y belleza, que en la forma de ser y de pensar.

Por lo tanto, es a través de esta memoria y la obra, que se busca reflejar la idea inicial del artista, sustentada con la investigación, la que habla de cómo esta sociedad ha posicionado el cuerpo sobre otros valores, siendo hoy en día la imagen estética mucho más importante para el ser humano, que su personalidad o su conocimiento. El hombre ha ido dejando cosas de lado y ha juzgado y se ha juzgado a si mismo por su cuerpo.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Art Now - volumen 2, Editorial Taschen, editada por Uta Grosenick, 2008.
- 2.- Bleichmar, Norberto M., y Bleichmar Lieberman Celia. El psicoanálisis después de Freud. Editorial Paidós, México.2001; pagina172
- 3.-David Le Breton, Antropología del cuerpo y la modernidad; 1 edición, 4 re impresión, Buenos Aires: Nueva Visión 2008
- 4.- Echeverría Javier. [et.al], Arte, Cuerpo, Tecnología; Domingo Hernández Sánchez (ed).- 1ª Ed.- Salamanca; Ediciones Universidad Salamanca, 2003/ Del espejo a la Pantalla: Derivas de la identidad, Piedad Solans.
- 5.- Foucault Michel. *Vigilar y castigar*, Siglo XXI Editores, México, 1996.
- 6.- Lacan Jacques- Marie Émile, Escritos de Jaques Lacan, acerca de la causalidad psíquica, siglo XXI editores, S.A, edición en español 1971, pagina 176.
- 7.- Lacan Jacques-Marie Émile, “Estadio del Espejo como función única del formador del yo (je) tal como nos revela en la experiencia psicoanalítica”, en Escritos1, traducción de Tomás Segovia revisada por Juan David Nasio y Armando Suarez, México, siglo XXI Editores, 1984.
- 8.- Martín-Barbero, Jesús De los Medios a las Mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía, Ediciones Gili S.A., Barcelona, 1987.
- 9.- Pendergrast Mark; Historia de los espejos; Ediciones B.S.A., para el sello Javier Vergara Editor Bailen, 84 -08009 Barcelona (España), 2003
- 10.- Rojo Enrique González, Obra completa: Versos y prosa 1918 – 1939, Ediciones siglo XXI, primera edición: Editorial Domes 1987.

11.-Sarlo Beatriz, Escenas de la visa postmoderna. Intelectuales, arte y video cultura en la argentina, Editorial Ariel, Buenos Aires, 1994.

REPORTAJES.

1.- Jiménez David; Diario El Mundo, España, artículo "Ojos nuevos para la vieja China.", 28 marzo 2001; www.elmundo.es/2001/03/18/cronica/970303.html

2.- Kucznki Alex, en los realities shows de cirugías estéticas, todos quieren parecerse a Brad Pitt, en The New York Times, Traducción para el Clarín (diario argentino) de Claudia Martínez (Buenos Aires, Clarín, 4/5/2004).

3.- Monfort Florencia; Reportaje ¿Que es el arte Contemporáneo? Graciela Schuster, docente de la carrera de Artes, de la Universidad de Buenos Aires. Revista la Nación, Buenos Aires Argentina, 19/11/2009.

4.- Oliva Contero Julio, Narciso también es un hombre, escuela abierta (2)1998.
www.dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=195854

5.- Verdú Vicente; El cuerpo; Opinión, Diario El País, España, 30/12/2000.

6.- Ventura Lourdes, El mercado de las apariencias;
[http:// www.el-mundo.es/elmundolibro](http://www.el-mundo.es/elmundolibro), 16/04/2000.

ANEXOS

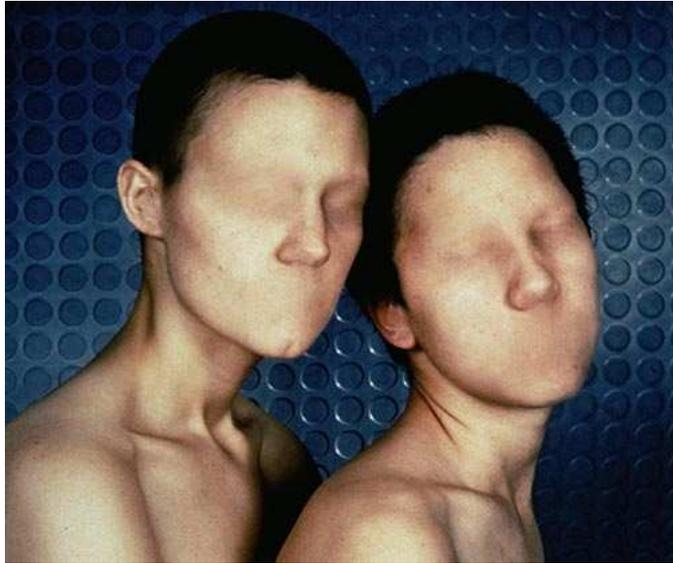
Anexo I: Imágenes de obras.

1.- La Nona Ora - Maurizio Cattelan

2.- Dead Dad – Ron Mueck

3.- Pam and Kim, 1995. Aziz & Cucher

Anexo II: Fotografías Proceso de Obra

- a. Observación de la posición adecuada en la modelo.
- b. Colocación de silicona sobre el cuerpo de la modelo.
- c. Colocación de yeso sobre la silicona.
- d. Molde en su etapa final.
- e. Molde etapa final.
- f. Escultura en resina sobre su base. (tina)

Anexo III: Fotomontaje

