

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

EN.RAÍZ ONÍRICA
LA BELLEZA DEL SISTEMA

JOSEFINA HERRERA ASENJO

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae
para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Escultura y
Fotografía

Profesor Guía Taller de Grado: Elisa Aguirre Robertson
Profesor Guía Taller de Grado: Claudia Missana Mancilla
Profesor Guía Preparación de Tesis: Viviana Bravo Botta

Santiago de Chile

2016

Durante todo este proceso he pasado por mucho, hay que detenerse para poder agradecer a todos quienes estuvieron ahí apoyando: partiendo por mi familia la cual estuvo en todos los momentos que los necesité para seguir adelante y no tener miedo de cómo se iban dando las cosas.

Dentro de todo, Tomás, te ganaste un agradecimiento personalizado, por las ayudas dadas durante el proceso de la redacción del texto, tus explicaciones de las teóricas filosóficas y por todo el apoyo brindado.

A ti, Pía por estar en los momentos de más presión prestándome el hombro para agarrar fuerzas nuevamente y las palabras de aliento para no detenerme.

A todos mis profes por el apoyo, por sus grandes enseñanzas que me dejaron, pero en especial a Elisa por no perder la fe en mí cuando estaba en los momentos de debilidad y pérdida por la vida. Y a ti Viviana, por todo el apoyo siempre y por las correcciones a última hora que hicieron que me salvará.

Índice

Introducción.....	1
i. Objetivos.....	2
ii. Objetivo general	2
iii. Objetivo específico	2
Capítulo 1: marco conceptual.....	3
iv. Sociedad homogénea	3
v. Heteronormatividad.....	6
vi. Belleza.....	8
Capítulo 2: Antecedentes artísticos.....	14
Capítulo 3: Procesos de proyecto	19
Conclusión	38
Bibliografía	39
Anexos	42

La realidad de lo que somos o lo que queremos ser es compleja. Las ideas en nuestras cabezas se confunden y es difícil determinar su origen, incluso si realmente se adaptan a lo que somos en realidad. Nos fijamos en otras intentando imitar su físico, buscando completarnos a nosotras. Tal proceso, por desgracia, está legitimado por la sociedad: ella nos lo promueve, fomenta la necesidad de adaptarnos a normas y a modelos que ella misma crea y promueve como los correctos para nosotras. El ser mujer es complejo, principalmente por esta necesidad de seguir estándares sociales que no se adaptan a nuestra realidad; muchas veces terminamos por sentirnos ajenas a nuestro propio cuerpo. Lo que una mujer es versus lo que se dice que tiene que ser, son realidades totalmente diferentes. Detrás de esta diferencia parece haber una especie de inconsciente colectivo que nos formatea.

Nos formatea y nos limita a no ser nada más allá de lo que se nos dice. Todo quién se salga de la norma se colocará en una posición de conflicto. Muchas veces sólo el uso de ciertos peinados, vestimentas, la forma de sentarse o hablar están constantemente vigilados para evitar este posible desvío. Se nos etiqueta, se nos reglamenta y se nos convierte en meros pedazos de carne en exposición.

Introducción

Qué significa ser mujer es una pregunta complicada: la pregunta, en sí misma, es de un carácter histórico. Ser mujer hoy en día no es lo mismo que lo fue ayer. La respuesta tampoco radica en un mero examen del comportamiento femenino, su vestimenta, su forma de caminar, sus gestos, su genética, entre algunas dimensiones; todas son esferas que se cruzan para responder a la pregunta.

Una respuesta simple sería que es así como se nos enseñó: fue un conocimiento, una forma de ser, un carácter que ha sido traspasado a lo largo de generaciones. Sin embargo, ¿tiene algún responsable? ¿Cuál es su verdadero origen? La pregunta por un posible origen de todo ello y sus consecuencias sobre el cuerpo de la mujer, será el punto eje sobre el que se desarrollará EN.RAÍZ Onírica.

El nombre del proyecto lleva en su núcleo la idea de la raíz así como los sueños. La estructura de la raíz juega con la idea de un entramado en el que los cuerpos se ven envueltos, una raíz que se esconde y que sólo deja ver sus frutos. Frutos como modelos, íconos de la moda y de la cultura que cumplen el rol de la puesta en escena de la belleza, su encarnación. Examinados ellos en profundidad, desenmascaran, sin embargo, una red bajo ellos; una que se enraíza hasta lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo: allí se esconden.

La idea del sueño y la pregunta por él remite a la realidad de tales representaciones de la belleza. Ellas forman parte no sólo de una sociedad que las aprecia y convierte en modelo, sino que, así mismo, forman parte de nuestros propios deseos y anhelos. Dentro de nosotras albergamos tales representaciones cuyo origen se confunde y pasan a formar parte nuestro, se vuelven personales. Mi interés en la obra es el examen del cuerpo femenino y su belleza, cuál es su origen; así mismo, el interés por su denuncia. Utilizando modelos de belleza y la herramienta del bordado pretendo traer a la luz el proceso por el cual el cuerpo femenino es codificado y entendido; como, a su vez, la belleza forma parte de un

proceso de construcción que funde sus raíces en una sociedad heterosexual que determina deseos y sujetos.

i. Objetivos

ii. Objetivo general

El objetivo general del proyecto EN.RAÍZ Onírica es incentivar la reflexión acerca del sistema en el que vivimos el cual nos exige a nosotras como mujeres comportarnos, vestarnos y ser de cierta manera, y a partir de él, generar un proyecto artístico.

iii. Objetivo específico

- Uno. La pregunta por una posible configuración social que actúe a través de la regularización del cuerpo.
- Dos. La búsqueda de un origen social del control sobre la mujer.
- Tres. La pregunta por el mito de la belleza y su influencia para con el cuerpo de la mujer.
- Cuatro. La búsqueda de prototipos de belleza el mundo del espectáculo, como primera evidencia de un régimen heteronormativo.
- Cinco. La investigación de imágenes de cirugías estéticas, como la construcción y puesta en escena en los cuerpos de tales modelos de belleza.
- Seis. La utilización del bordado para denunciar, así como, examinar tales modelos de belleza para pensar el cuerpo femenino como el producto de un proceso.

Capítulo 1: marco conceptual

Al momento de teorizar el proyecto aparecen conceptos como sociedad homogénea, heteronormativa y belleza. Estos conceptos serán analizados de forma multi - disciplinaria con diferentes autores para generar un marco teórico compuesto de diversas miradas.

iv. Sociedad homogénea

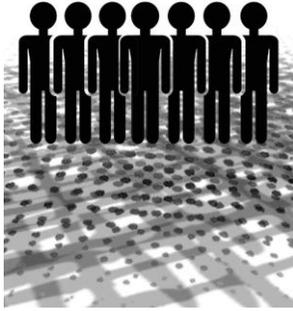
Una sociedad homogénea es aquella que toda persona que lo conforma es igual, piensa y cree en lo mismo. La conformidad de los sujetos no está solo por el deseo de sus miembros, sino por una constante vigilancia que castiga la diferencia.

Esto se puede ver reflejado en dos textos, primeramente *1984* de George Orwell una novela ficticia utópica escrita en 1949 y, por otro lado, el texto *Vigilar y castigar* de Michel Foucault escrito en 1975. Ambos textos hablan sobre la idea de un orden social que busca la homogeneidad.

Ilustración 1 - Dibujo explicativo de la sociedad

Foucault comenta “Una *“anatomía política”, que es igualmente una “mecánica del poder”, está naciendo; define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y*

**Ilustración 2 -
Construcción de la
sociedad en la actualidad**

la eficiencia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”¹. La sociedad nos convierte en máquinas, buscando que cumplamos las labores que se nos encargan. Un ejemplo paradigmático de ello son las fuerzas armadas, donde todos llevan uniformes iguales, tienen una disciplina común, pelean por los mismos intereses; se transforman en personas dóciles, mandadas a seguir al pie de la letra lo encomendado. Por otro lado, tenemos el ejemplo del texto de Orwell donde imagina una sociedad donde existe un edificio de tamaño monumental, el cual pertenece al Ministerio de la verdad, donde “podían leerse, adherencias sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del partido: La guerra es la paz / La libertad es la esclavitud / La ignorancia es la fuerza”². Una de las consignas de ese partido que mas me llamó la atención fue aquel que habla que la libertad es la esclavitud, ya que, aunque uno considere que es libre en la sociedad en que vivimos siempre estaremos ligados a cosas esclavizantes del mismo sistema.

**Ilustración 3 - Imagen
referente a 1984 y el
comportamiento de la
sociedad homogénea**

¹ Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Buenos Aires, Argentina: Siglo veintiuno editores.

² Orwell, G. (2003). *1984*. Edinburgh Gate, Harlow, Inglaterra: Penguin Books.

Planteo que no vivimos tan alejado de esta ficción utópica que nos plantea Orwell. En tiempos remotos la iglesia y la realeza eran aquellos que establecían los principios tanto morales como éticos que debía regir a aquellos que estuvieran bajo ellos. Como se puede observar en la imagen N°1 la iglesia era el primero dentro de la escala de poder ya que eran ellos los que tenían el poder de la religión. Mientras que los reyes eran aquellos que eran la imagen terrenal de las

Ilustración 4 - Sociedad militarizada y homogénea

deidades. En cambio, todos aquellos que se encontraran bajo ellos, no les era permitido participar de actividades de las capas superiores (por ejemplo, la coronación de reyes). Ya avanzando el tiempo, la

corona o la iglesia fueron perdiendo poder y el orden de la sociedad cambió, ya no se establecía únicamente de forma vertical (como la pirámide de la ilustración 1), sino también tomó un carácter más horizontal e invisible. En la ilustración 2 se puede observar que existe un piso común dónde la sociedad actual descansa: un piso, sin embargo, invisible y que ya no está concentrado en una persona (como sucedía anteriormente). Siento que las nuevas generaciones son quienes están rompiendo de a poco con ciertos principios básicos de tal base; como, por ejemplo, el tema de la representación de los sexos, las razas o la visibilización de la transexualidad en niños. Hay cosas que aún, sin embargo, no han logrado cambiar del todo como, por ejemplo, lo que ocurre en el sistema de enseñanza que se ocupa hoy en día en casi todos los establecimientos de nuestro país. Donde se busca una homogeneidad de sus miembros: todos ellos deben vestir igual y demostrar las mismas capacidades intelectuales. Es por esto que aquellos que pasan por esta enseñanza y no logran el nivel de comportamiento ni de evaluaciones será castigado ya que no cumple con la norma, y lo mas probable que será dado de baja para poder así esperar que alguien que si lo cumpla lo remplace.

v. Heteronormatividad

La heteronorma “se entrega como un principio evidente, como un dato anterior a

Ilustración 6 - Clasificación social

toda ciencia, la ineluctabilidad³ de esta relación, el pensamiento heterosexual se entrega a una interpretación totalizada a la vez de la historia, de la realidad social, de la cultura, del lenguaje y de todos los fenómenos subjetivos.”⁴ Cuando se habla de

heteronormativa es importante poner sobre la

mesa el texto de Wittig, *El pensamiento heterosexual y otros ensayos* ya que nos explica el funcionamiento de una sociedad, la cual cumple con el régimen heterosexual de clasificación, definiéndote si eres hombre o mujer; donde no existe una tercera opción. Se considera como normal solo lo que corresponde a hombre y mujer, y que entre ellos se atraigan. “Igualmente, cuando el pensamiento heterosexual piensa la homosexualidad, está no es nada más que heterosexualidad”⁵. La sociedad heteronormativa entiende sólo al hombre y la mujer, todo lo que esté “afuera” se piensa en la medida de la heteronorma, ella es la norma. “En efecto, la sociedad heterosexual está fundada sobre la necesidad del otro/diferente en todos los niveles. No

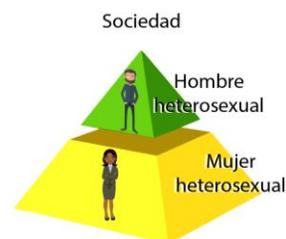

Ilustración 5 - Principios de Aristóteles

puede funcionar sin este concepto ni económica, ni

simbólica, ni lingüística, ni políticamente.”⁶ Esta establecerá que existirá siempre uno dominante sobre el otro.

³ Inelutibilidad: que no puede lucharse contra ello, inevitable

⁴ Wittig, M. (2006). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona, España: Editorial Egales S.L.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

Un ejemplo paradigmático es Aristóteles quien comenta: “*hay que considerar al sexo femenino como una malformación natural*”⁷. La biología de la mujer sólo se entiende como una negación del hombre por la ausencia de un pene. La relación entre hombre y mujer además sigue “el principio del movimiento, que es el macho, es mejor y más divino, mientras que la hembra es la materia”⁸, esto lo pone ya que da un ejemplo el que dice que el hombre es como el carpintero mueblista, el

macho es el que pone el trabajo y la mano de obra mientras que la mujer es la madera, aquella que es la materia prima para la construcción, pero claramente esto lo ve solo por la necesidad de procrear, más que verlo como un aporte a la polis. Al ser la mujer sólo un complemento del hombre, esta es casi parte de la indumentaria que debe poseer, es parte de una idea de cosificación de la mujer, de pensar que cuando la necesite siempre estará.

Ilustración 7 - El control del hombre sobre la mujer

⁷ Solana Dueso. J (XXXX). *La construcción de la diferencia sexual en Aristóteles*. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/viewFile/73228/103430&a=bi&pag_enumber=1&w=100

⁸ *Ibíd.*

vi. Belleza

La belleza es una característica de un ser, que produce en otro atracción, placer o satisfacción al observarlo. Lo que define la belleza, tradicionalmente, es la idea de la proporción y la simetría; la fealdad así mismo se entiende como la “*carencia de armonía que viola las reglas de la proporción*”⁹. Un ejemplo paradigmático de la proporción está en el Vitruvio; una proporción humana simétrica que luego se busca replicar en otras áreas y se utiliza como paradigma de belleza “*en efecto, no puede hablarse de una obra bien realizada, si no existe esta relación de proporción, regulada como lo está en el cuerpo de un hombre bien formado*»¹⁰. De ahí el interés de muchos otros autores por el estudio de la proporción como Leonardo Da Vinci, Alberto Durero, entre otros. “*En cualquier caso, se admite un principio que es representado de manera casi uniforme: si bien existen seres y cosas feas, el arte tiene el poder de representarlos de manera hermosa, y la belleza de esta imitación hace aceptable lo feo.*”¹¹, estos son parte de los principios que estudia la estética, que son relacionados con la percepción y la sensibilidad de observar diferentes cosas y personas.

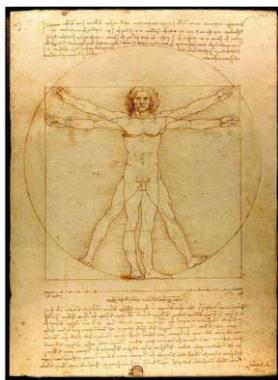

Ilustración 8 Leonardo da Vinci / Hombre de Vitruvio / pluma sobre papel /34,4x25,5 cms

⁹ Eco, U. (2004). *Historia de la belleza*. Barcelona, España: Debols!llo.

¹⁰ Llorente, J. F. (2001). *La teoría de la proporción arquitectónica de Vitruvio*. Recuperado de <http://www.unizar.es/artigrama/pdf/16/3varia/1.pdf>

¹¹ Eco, U. (2004). *Historia de la belleza*. Barcelona, España: Debols!llo.

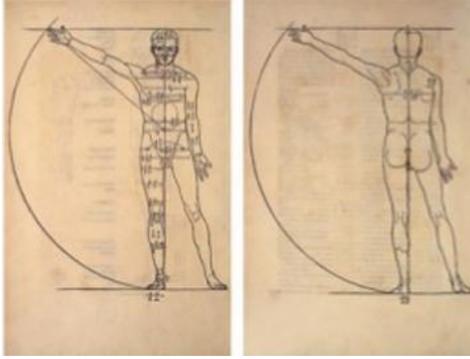

Ilustración 9 - Alberto Durero / tabla antropométrica de las simetria de los cuerpos humanos / 1528

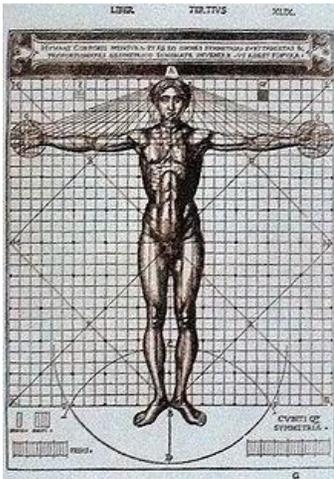

Ilustración 10 - C. Cesariano / Di Iuoco Vitruvio Polliana de architectura / Biblioteca nacional de Brera, Milán / 1521

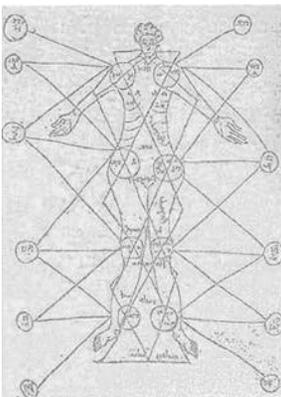

Ilustración 11 - Humores corporales y cualidades ementales del hombre en relación con el zodiaco / Burgo de Osma, España / siglo XI

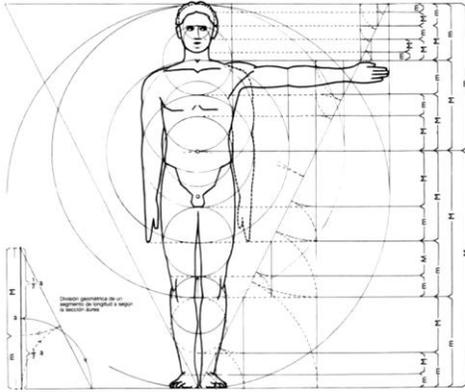

Ilustración 12 - Ernst Neufert / Baupersonenlehre / 1936

Con la idea abstracta de la belleza, el paso hacia la belleza femenina no es tan difícil de hacer. Lo que tenemos que tener claro al comenzar a hablar de la mujer en imágenes pictóricas es que estas eran realizadas por hombres, es por eso que *a partir del siglo XVI, el hombre relega a la mujer a una imagen visual que va transformando según su gusto.*¹² Existen algunas teorías feministas donde plantean que *obras de pintores tan dispares como Delacroix, Ingres, Munch, sirvieron para transmitir – no sólo a hombres sino también a mujeres – el significado de lo erótico. Estas imágenes sirvieron para enseñar a “las mujeres” a verse a sí mismas en términos de dominación masculina.*¹³ Es por esto que me es importante mencionar que la mujer, comenzó a verse no sólo con los ojos del hombre, sino que también a modificar su cuerpo para poder satisfacer los gustos de él, para ser mas atractivas. El ideal femenino se vio alterado, por textos escritos por diferentes artistas donde se comparaban características de mujeres con elementos naturales, uno de esos textos dice: *una mujer hermosa es el más bello objeto que pueda contemplarse, la belleza es el don máspreciado que Dios haya puesto al alcance de criatura humana alguna, dado que por la virtud de aquella, elevamos nuestro espíritu a la contemplación y por medio de la contemplación, al*

¹² Miles, M. (1985). *Images as Insight. Visual understanding in Ester christianity and secular culture.* Boston, Estados Unidos: Universidad de Boston.

¹³ Duncan, C. (1973). *Happy Mathers and ohter new ideas in Eighteenth Century French Art.* Nueva York, Estados Unidos: College Art Association.

deseo de las cosas celestiales.¹⁴ De forma paralela no sólo existían escritos sobre las mujeres “bellas” sino también sobre aquellas que no cumplían con las características “celestiales” que debía tener una mujer, quienes tuvieran *cualquier malformación del mismo (las secuelas de enfermedades como la varicela, las verrugas, las pecas...)* era motivo de preocupación¹⁵ es por esto que *para Firenzola los feos debían de ir cubiertos con máscaras porque el placer que se obtiene al observar una mujer bella no compensa por el rechazo que produce ver una fea.*¹⁶

Es evidente que entre tal tiempo pasado y el nuestro, muchas cosas se han desarrollado y existe una notoria diferencia. Sin embargo, aun tomando en cuenta dicha distancia los principios de la belleza femenina siguen intactos: sometidos a al criterio masculino. Incluso en el pasado reciente cuando *las mujeres lograban traspasar la barrera de la estructura de poder, los desórdenes alimenticios se multiplicaron y la cirugía plástica se volvió la especialidad médica de más rápido crecimiento.*¹⁷ Los principios siguieron intactos y lo que cambió fueron los medios con los cuales dicha presión y modificación corporal se cometía. El mayor problema fue que *entre más obstáculos materiales y legales son superados por las mujeres, más nos pesan imágenes de belleza inflexibles y crueles.*¹⁸ Un ejemplo claro de esto es lo que ocurre con los “Ángeles de Victoria’s secret”, mujeres que deben tener ciertos requisitos para poder ser una de ellas, tener buena genética, es decir medir entre 1.70 y 1.85 con medidas de 86-61-86 cm, tener entre 18 y 22 años de edad, tener piel suave, cuerpo tonificado y fibroso, cabello largo con mucho volumen, brillante y sedoso, rasgos faciales esculpidos,

¹⁴ Firenzola, A. (1992) *Diálogo delle bellezze delle donne*. Pensilavina, Estados Unidos: Universidad de Pensilvania.

¹⁵ Val Cubero, A. & Varela Fernández, J. (2001). *La percepción social del desnudo femenino en el arte "siglos XVI-XIX". Pintura, mujer y sociedad* (Doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de CC. de la información, Departamento de Sociología VI.

¹⁶ Ibídem

¹⁷ Wolf, N. (1991). *El mito de la belleza* (1st ed.). Nueva York: William Morrow and Co. Recuperado de http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/005_19.pdf

¹⁸ Ibídem

ser enérgica, tener intelecto y simpatía. Como nos dice Wolf es una belleza totalmente inflexible y cruel, ya que quien no cumpla con estos requisitos, pero sea su sueño, nunca podrá acceder a ser uno. *El Oxford English Dictionary*, define “ser modelo” de la siguiente manera: *modelo es una persona, o con menor frecuencia una cosa, que sirve como muestra a seguir por el artista en una pintura o en un parte de ella.*¹⁹ Lo cual no hace pensar que al momento que alguien modela, se transforma en un objeto, cosificas tu cuerpo por trabajar en ese mundo. *La modelo objeto de decoración, la modelo objeto de consumo.*²⁰ Con esto último escrito por Burton, nos hace entender al final de cuentas que la mujer o en este caso la modelo se transforma en un objeto de consumo, ya que pertenece al sistema regido por los hombres, este sistema heterosexual el que hace que seamos dominadas por ellos por lo que *el mito de la belleza no habla para nada de las mujeres. Habla de las instituciones de los hombres y de su poder institucional*²¹ por lo que será demasiado difícil alejarnos de esos parámetros, ya que serán estos los que impongan esa moda que tenemos que llevar, como tenemos que actuar y hasta podría decirse de hasta como tenemos que pensar. *Las mujeres no saben que están totalmente dominadas por el hombre, y cuando lo admiten «casi no lo pueden creerlo».*²² Crearon su vida acorde a esto, siempre pertenecieron al sistema ya *que ellas son vistas como sexualmente disponibles para los hombres y ellas, senos, nalgas, vestidos, deben ser visibles. Ellas deben llevar puesta su estrella amarilla, su eterna sonrisa día y noche.*²³ Pero es bueno destacar de todas maneras a pesar que estamos hablando de casi todas las mujeres, hay quienes van en contra de esta sistematización o mejor dicho se ven alejadas de todo, estas

¹⁹ Val Cubero, A. & Varela Fernández, J. (2001). *La percepción social del desnudo femenino en el arte "siglos XVI-XIX". Pintura, mujer y sociedad* (Doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de CC. de la información, Departamento de Sociología VI.

²⁰ Traducción propia (La femme modèle objet d'ameublement, la femme modèle objet de consommation.) Burton, M. (1974). *Au gouffre du modèle*. Paris, Francia.

²¹ Wolf, N. (1991). *El mito de la belleza* (1st ed.). Nueva York: William Morrow and Co. Recuperado de http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/005_19.pdf

²² Wittig, M. (2006). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona, España: Editorial Egales S.L.

²³ *Ibidem*

serán las lesbianas y las prostitutas, porque primeramente las lesbianas no esperan ser parte del mercado de los hombres y por otro lado las prostitutas que generalmente se mueven dentro de un mercado, *sólo ellas son sexo, el sexo, y se las ha convertido en sexo en su espíritu, su cuerpo, sus actos, sus gestos; incluso los asesinatos de que son objetos y los golpes que reciben son sexuales.*²⁴

²⁴ Wittig, M. (2006). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona, España: Editorial Egales S.L.

Capítulo 2: Antecedentes artísticos

Durante la investigación del proyecto aparecieron muchos artistas los que me parece importante mencionar; muchos de ellos tienen enfoques muy similares a los que se abordaron en los capítulos precedentes. Artistas con diferentes trayectorias como Orlan, David LaChapelle, serán mencionados entre otros.

Melissa Zexter²⁵, artista estadounidense, contemporánea que trabaja desde la fotografía alterada manualmente con bordado. Su trabajo está fundamentado en la idea de ir combinando el proceso tedioso y constante que involucra el bordado para ir explorando ideas de identidad y representaciones de la feminidad. Recorro al trabajo de Melissa Zexter, tratando de buscar el recurso del bordado aplicado a temas de identidad femenina, cómo también el recurso fotográfico como acertamiento a este resultado.

Ilustración 13 - Woman with Veil / Thread digital print / 43x55 cm

El trabajo de Juana Gómez²⁶, artista chilena, me llama la atención por el transcurso que ha llegado para la generación de su obra, en una entrevista realizada en la revista *Paula* dice: “*bordo para acceder y hacerme consciente de lo que está dentro, de lo que está oculto, de lo que estamos hechos, para entender*

²⁵ Página oficial de la artista Melissa Zexter <http://www.melissazexter.com>

²⁶ Página oficial de la artista Juana Gómez <http://www.juanagomez.com/>

ese patrón que se repite hasta en mi propio cuerpo”²⁷. Esta cita me hace entender que todos poseemos los mismos órganos, venas, células; sólo se verá afectado los tamaños, colores, pero más que mal son adjetivos calificativos y subjetivos los que cambian, pero sin depender del color, al final siempre en las cosas banales trataremos de seguir un patrón. Algo que nos una al resto.

Ilustración 14 - Constructal b.2 / Bordado a mano sobre foto impresa en tela y dibujo / 120x90 cm / 2016

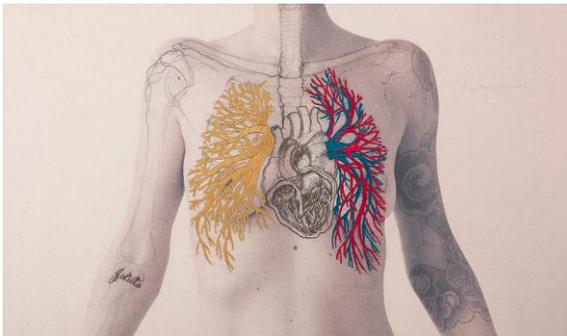

Ilustración 15 - Constructal 3 / Bordado a mano sobre foto impresa en tela y dibujo / 77 x 47 cms / 2015

Julie Sarloutte²⁸, es una artista francesa, que utiliza parte de la imaginaria cotidiana, representaciones violentas de desastres, ataques entre otros. Utiliza el bordado como material para la generación de una idea mucho más suave, como contraposición a lo que se cree que es parte de un ambiente reservado para las mujeres, generando una negación, entre imagen y técnica. El trabajo de Julie Sarloutte, me parece un trabajo muy interesante con respecto al tipo de puntada que da, su orden, sus colores. Con respecto al contexto de esta idealización que le

²⁷ Camponovo, S. (2015). Los bordados de Juana Gómez. *Paula* (1170), 28-30.

²⁸ Página oficial de Julie Sarloutte <http://jsarloutte.tumblr.com/>

da al bordado con respecto a que es solo un oficio que realizan las mujeres. En el caso de mi proyecto siento que ocurre algo similar, donde el bordado lo utilizo como técnica de una representación femenina, al ser una actividad vinculada eminentemente a lo femenino, la utilizo como una herramienta para el mismo examen de mi identidad femenina, en un contexto de cosificación.

Ilustración 16 - In a situation of balance / 20x30 cm / 2013

Ilustración 17 - Les puces de Saint Ouen/ 25x30 cm / 2013

Orlan²⁹ es una de las mas destacadas artistas del arte carnal, de origen francés. Son muchos los trabajos donde Orlan, plantea el tema de la deformación del cuerpo con fines estéticos, por lo cual quiero dedicar mi atención solo a uno de sus trabajos, *Omnipresence-surgery*, de 1993. Este trabajo es una performance donde esta en un quirófano y es intervenida por una cirugía estética. “*El Arte Carnal no está en contra de la cirugía estética, sino en contra de las normas que lo*

²⁹ Página oficial de Orlan <http://www.orlan.eu/>

impregnan, particularmente en relación con el cuerpo femenino.”³⁰ El trabajo de Orlan lo encuentro importante mencionar ya que como es un referente del arte carnal hace que tenga mucha más relación a lo que ocurre en el quirófano al momento de que muchas mujeres quieran cambiar su cuerpo para cumplir con un canon de belleza establecido. La muestra de la cirugía estética como utilización de embellecimiento y la necesidad de emplearlas para continuar con las normas de que rigen la belleza.

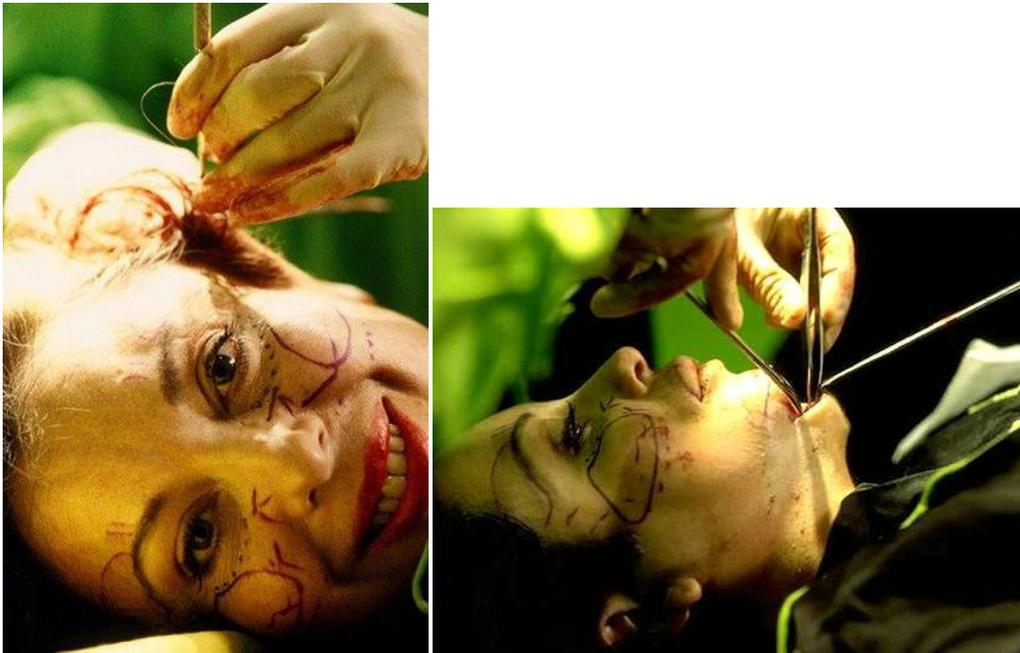

Ilustración 18 - Omniprésence-Surgery / 1993 / opération chirurgicale - performance dite Omniprésence

David LaChapelle³¹ es un fotógrafo estadounidense quien se caracteriza por ser un artista apegado al mundo del glamour, a mi parecer dos de sus obras se alejan de esto, y son estas dos las que quiero destacar. En las fotografías *My own Marilyn* y *My own Liz*, son dos trabajos donde interviene al personaje convirtiéndolo en una imagen caricaturesca y rozando lo grotesco, hace pensar en lo que sucede cuando nuestra cultura convierte a un ser humano en un icono pop

³⁰ Vasa project, (19 de diciembre de 2016). *VASA Project - Online Workshops, Talks and Exhibitions in Photography, New Media, Sound Art and Visual Studies*. From Vasa-project.com: http://www.vasa-project.com/gallery/biological_canvas/orlan/index.php Traducción propia

³¹ Página oficial de David LaChapelle <http://davidlachapelle.com/>

y lo deshumaniza por completo. Estas obras de LaChapelle las tomas ya que son como parte de mi trabajo, este artista hace que su carácter de “belleza” se vea alterado y las convierte en una representación de lo que ocurre con el exceso de botox.

Ilustración 19 - My own Marilyn / 2002

Ilustración 20 - My own Liz / 2007

Capítulo 3: Procesos de proyecto

Cuando empecé el proceso de investigación para la generación de este proyecto, rondaban por mi cabeza y el ambiente general, la pregunta por la situación de la mujer hoy en día. El escenario está en un constante proceso de cambio, la mujer se cuestiona su lugar y así mismo, el por qué de él. La violencia de género es un tema que hoy ya dejó de ser invisible y se ven sus ramificaciones en múltiples esferas; de ahí la idea de la raíz. Un entramado que sólo hoy está siendo desvelado y que deja ver un profundo tejido que se remite desde la sociedad como a nosotras mismas.

Se nos cosifica, se nos restringe y se nos ata a una norma; al poco andar en mi investigación lo descubrí. Algunas veces, la sociedad es la culpable, otras, nosotras mismas que creemos y soñamos despiertas ser otras. La norma se ha vuelto parte nuestra, está enraizada en la mente así como en nuestros más profundos anhelos. El problema está, quizás no en su contenido, sino más bien en la fe que depositamos en ellos: es un destino en el que nosotras mismas creemos y seguimos. No importa siquiera si lo hayamos decidido nosotras. En definitiva, intentamos no sobresalir, no tomar las riendas de ese destino creyendo que es algo que está en nuestra esencia. Ya no hay nadie que nos vigile y aún así intentamos no salirnos de la norma; finalmente nos convertimos en carnes en exposición todas juntas.

Este devenir histórico ha llegado hoy a un punto cúlmine. El sueño de ser un modelo de belleza es hoy, además de invasor, también posible. La cirugía hoy deja a la mano el alcance de tal realidad onírica. Sin embargo, aún cuando esto sea posible; sigue respondiendo a las mismas lógicas que ayer: una belleza para la mirada masculina, una belleza que venda.

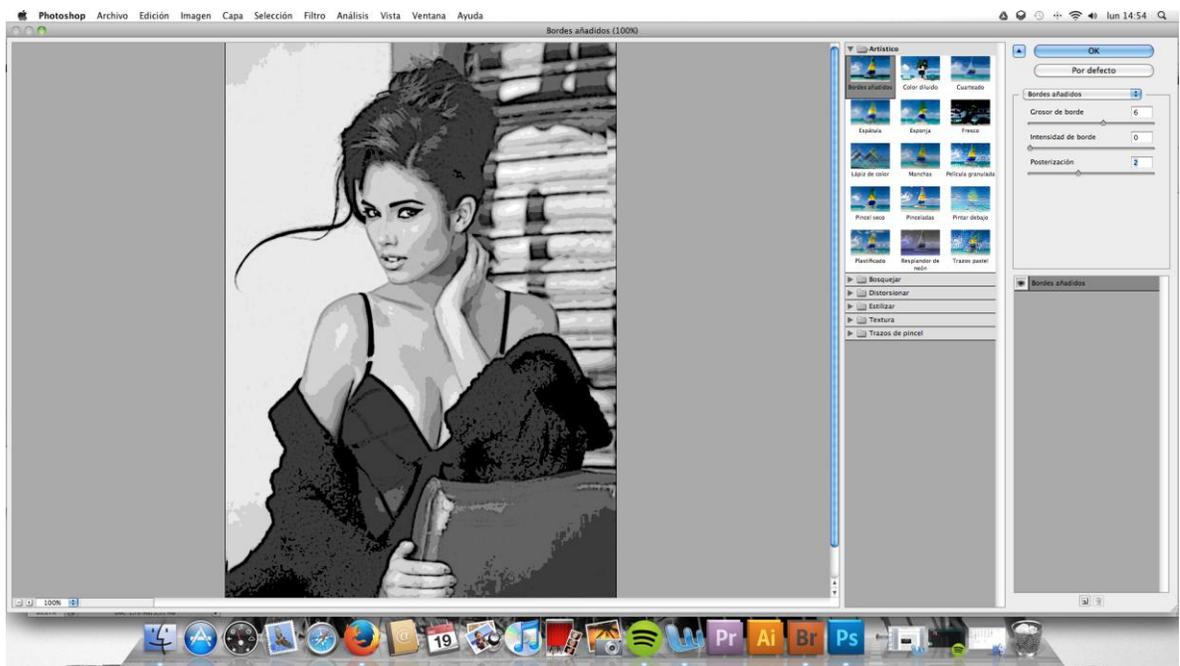
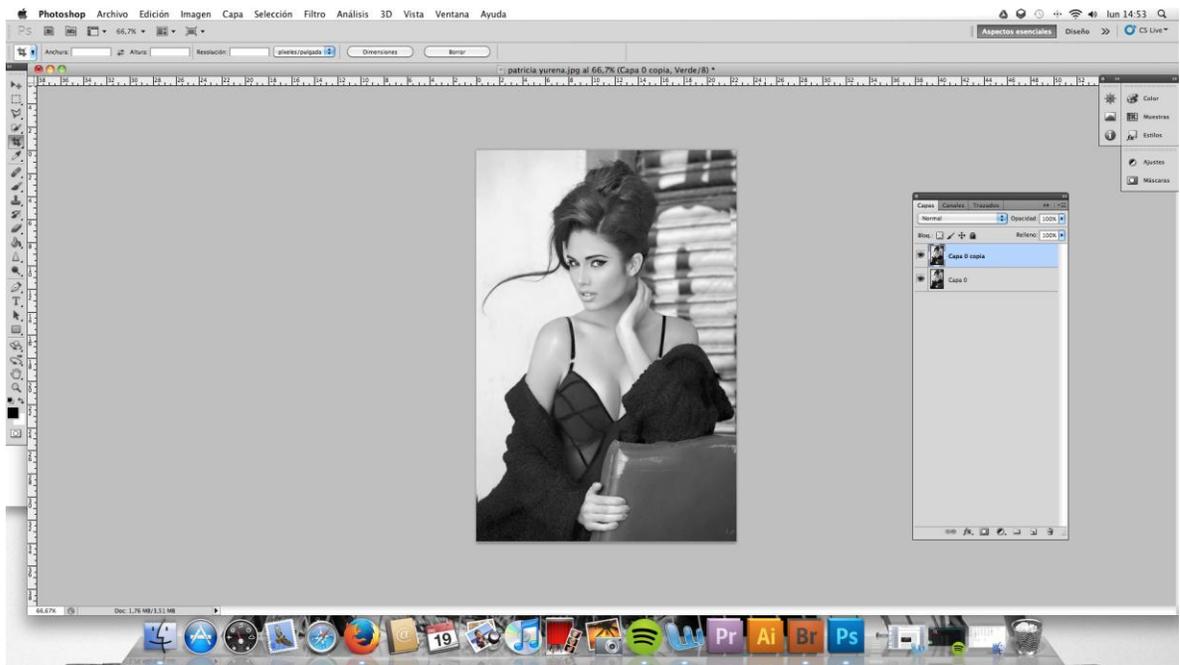
La idea detrás de la exposición de modelos dentro de la obra responde a ello, a la denuncia de tal proceso. No importa la procedencia de ellas, todas ellas yacen

inevitablemente en nuestro inconsciente colectivo como modelos de lo que significa ser bella, la belleza no es ya más una abstracción. Se ve encarnada en las mujeres dentro de la cultura pop, mujeres expuestas, mediatizadas y consumidas por todos. La puesta en escena de sus rostros expone los mismos hilos del mercado y la norma que a ellas mismas determina. Sus rostros y cuerpos están ya, metafóricamente, intervenidos por procesos mucho más profundos: se convierten en ideales, encarnan esa belleza que luego nos venden. Nos venden, nos los creemos y luego se vuelven parte de nuestra propia piel, se enraízan y envenenan nuestra superficie. La pregunta de quién soy es una que no puede ignorar esta realidad; así como ellas, todas hemos sido intervenidas y, metafóricamente, operadas por esta norma; no hay nadie quién escape. En lo que acabamos es en la encarnación de la misma norma, la ley se hace carne a través de nosotras: todas terminamos jugando las mismas reglas y acabamos por parecernos y anhelar lo mismo.

El tejido toma, en este lugar, un sentido subversivo. Una tarea asignada, generalmente, al género femenino, aquí tiene una voz propia: es ella quién denuncia la muerte y la manipulación de los cuerpos. La que repasa y retoma los modelos que se nos asignan para verlos con otros ojos. Toma un rol político de protesta y denuncia; el arma es subvertida y se revela contra sí misma en el afán de tomar las armas para pensarse a sí mismo desde un lugar diferente. La tarea queda, sin embargo, abierta.

-

El primer proceso por el que pasaron las imágenes, antes del bordado, fue el cambio de colores a blanco y negro, para luego exponerlas bajo un filtro de bordes añadidos; con el fin de capturar mejor las luces y sombras de las imágenes. Con ello obtenido, imprimí las imágenes en papel calco y las utilicé como copia para el bordado. Luego escogí la paleta de colores correspondientes y realicé las costuras.

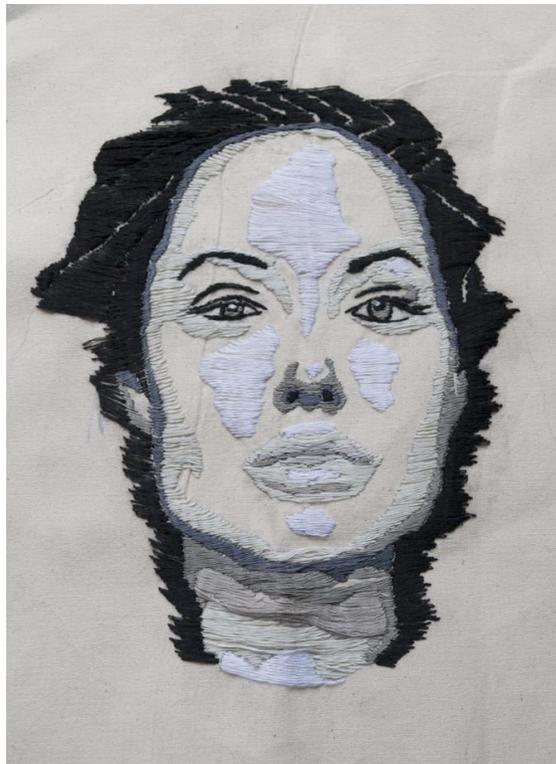
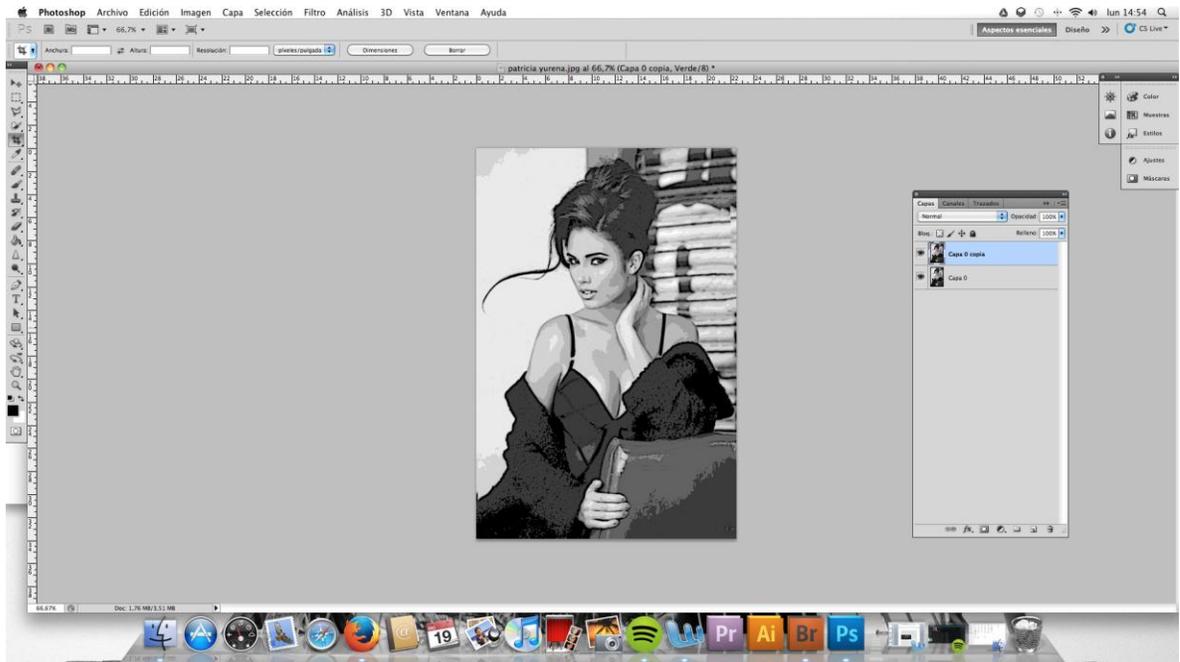

Ilustración 21 – Angelina Jolie (1975 -)

Ilustración 22 - Grace Kelly (1929 – 1982)

Ilustración 23 - Abdominoplastia

Ilustración 24 - Sophia Loren (1934 -)

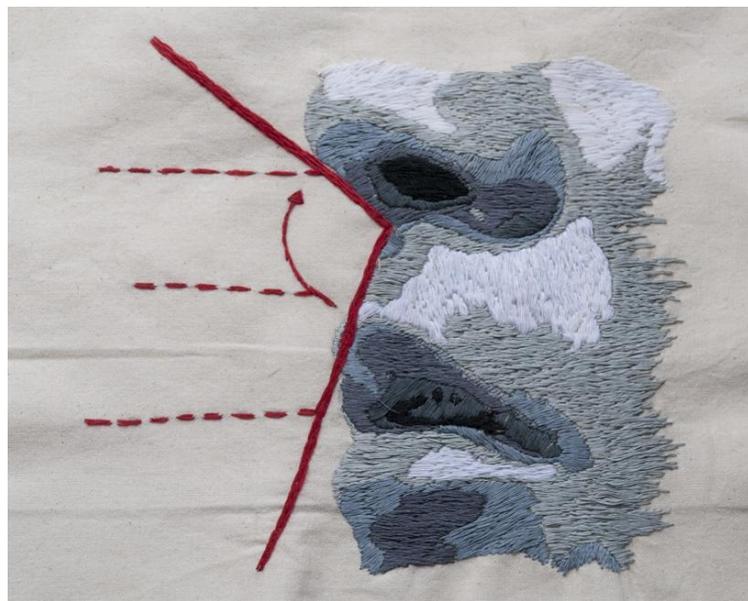

Ilustración 25 - Estudio de perfil

Ilustración 26 - Cecilia Bolocc (1965 -)

Ilustración 27 - Líneas guías para cirugía abdominal

Ilustración 28 - Emilia Clarke (1986 -)

Ilustración 29 - Líneas guías para cirugía abdominal y reducción de muslos

Ilustración 30 - Selena Gómez (1992 -)

Ilustración 31 - Marilyn Monroe (1926 – 1962)

Ilustración 32 - Líneas guías para mastopexia

Ilustración 33 - Jennifer Aniston (1969 -)

Ilustración 34 – Otoplastia

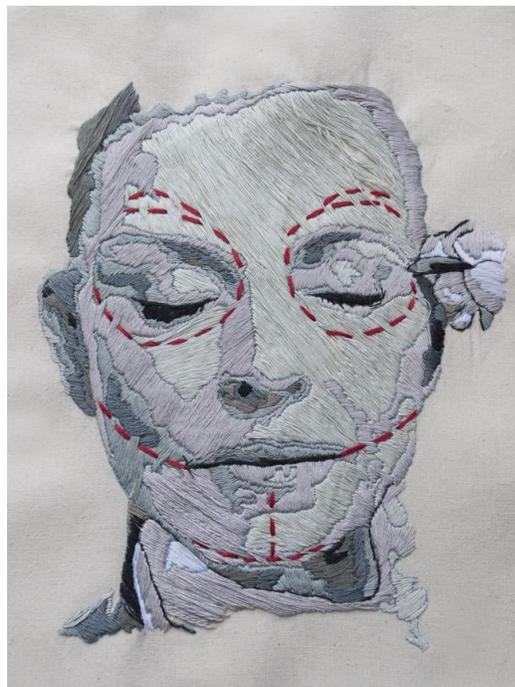

Ilustración 35 - Líneas guías para lifting facial

Ilustración 36 - Líneas guías para cirugía abdominal y reducción de muslos

Ilustración 37 - Patricia Yurena (1990 -)

Ilustración 38 - Audrey Hepburn (1929 - 1993)

El montaje será realizado en la sala de exposición donde se utilizarán dos murallas perpendiculares que se encuentran en una esquina; en ella será colocada un molde escala 1:1 de una persona sentada. No tiene rostro ni rasgos marcados. En las paredes serán pegados los bordados de modelos e imágenes expositivas de diversas cirugías plásticas. Desde ellas saldrán diversos hilos que se conectan con diferentes puntos del cuerpo.

Conclusión

Al acabar la investigación, así como el trabajo artístico de bordado, las preguntas que me motivaron a realizar este trabajo no fueron respondidas; sin embargo, la reflexión se enriqueció. Nuevas preguntas nacieron y mi mirada frente a la sociedad cambió. No sólo entendí y dimensioné la profundidad como la extensión de esta gran raíz cuyo pilar sería la sociedad heterosexual, sino también acabé por comprenderme de una manera diferente. Pensarse como un fruto de una red mucho más grande incomoda, pero sí permite abrir caminos a la reflexión para subvertir la misma regla que nos determina. Es allí donde el bordado juega un papel clave. Como se mencionó anteriormente, la tarea asignada usualmente al género femenino, adquiere una propia voz para denunciar la red y doblarle la mano.

La tarea de qué modelos son los que deben ser seguidos, cuál es el papel de la mujer en la sociedad, son todas ellas cuestiones que no pretendo resolver. El primer paso para marcar un futuro posible de liberación es, sin embargo, la destrucción y el desmontaje de las estructuras y nuestro mismo cuerpo. Expiar y limpiar el cuerpo de aquellos mensajes y de aquella gran red para, a partir de tal vacío, construir algo nuevo.

La red, en este sentido, debe de ser de - construida para entender y volver presentes las luchas que han impulsado el feminismo, así como, entregarle un nuevo aire para siempre mantener una mirada atenta ante un proceso que no deja de existir al cerrar los ojos. Nuestra generación ha tomado, quizás más que nunca, las armas y se ha abanderado de tal causa al descubrir como todo el entramado social está contaminado por ideas que disminuyen y menosprecian a la mujer. La lucha está, hoy, más encendida que nunca; sin embargo, el proceso no termina con nosotras sino que comienza.

Bibliografía

- Camponovo, S. (2015). Los bordados de Juana Gómez. *Paula* (1170), 28-30.
- Duncan, C. (1973). *Happy Mathers and ohter new ideas in Eighteenth Century French Art*. Nueva York, Estados Unidos: College Art Association.
- Eco, U. (2004). *Historia de la belleza*. Barcelona, España: Debols!llo.
- Firenzola, A. (1992) *Diálogo delle bellezze delle donne*. Pensilavina, Estados Unidos: Universidad de Pensilvania.
- Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Buenos Aires, Argentina: Siglo veintiuno editores.
- Gómez, J. (2016). *Juana Gómez*. Revisado el 18 de diciembre de 2016, de <http://www.juanagomez.com/>
- LaChapelle, D. (2016). *Davidlachapelle.com*. Revisado el 18 de diciembre de 2016, de <http://davidlachapelle.com/>
- Llorente, J. F. (2001). *La teoría de la proporción arquitectónica de Vitruvio*. Recuperado de <http://www.unizar.es/artigrama/pdf/16/3varia/1.pdf>
- Miles, M. (1985). *Images as Insight. Visual undertanding in Ester christianity and secular culture*. Boston, Estados Unidos: Universidad de Boston.

- Orlan. (2016). *Orlan.eu*. Revisado el 18 de diciembre de 2016, de <http://www.orlan.eu/>
- Orwell, G. (2003). 1984. *Edinburgh Gate, Harlow*. Inglaterra: Penguin Books.
- Sarloutte, Julie. (2016). *Jsarloutte.tumblr.com*. Revisado el 17 de diciembre de 2016, de <http://jsarloutte.tumblr.com/>
- Solana Dueso, J (XXXX). *La construcción de la diferencia sexual en Aristóteles*. Recuperado de <http://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/viewFile/73228/103430&a=bi&pagenumber=1&w=100>
- Val Cubero, A. & Varela Fernández, J. (2001). *La percepción social del desnudo femenino en el arte "siglos XVI-XIX". Pintura, mujer y sociedad*. (Doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de CC. de la información, Departamento de Sociología VI.
- Vasa Project. (19 de diciembre de 2016). *VASA Project - Online Workshops, Talks and Exhibitions in Photography, New Media, Sound Art and Visual Studies*. From Vasa-project.com: http://www.vasa-project.com/gallery/biological_canvas/orlan/index.
- Wittig, M. (2006). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Barcelona, España: Editorial Egales S.L.
- Wolf, N. (1991). *El mito de la belleza* (1st.ed.). Nueva York: William Morrow and Co. Recuperado de http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/005_19.pdf

Zexter, M. Photography - Home. (2016). Melissa Zexter Photography.

Revisado el 17 de diciembre de 2016, de

<http://www.melissazexter.com>

Anexos

Extracto del discurso de Madonna, en la premiación de la Mujer del Año en los premios de “Billboard Women In Music”, del año 2016.

(...) Estoy recibiendo un premio por ser la mujer del año así que me pregunto ¿Qué puedo decir sobre ser una mujer en el negocio de la música? ¿Qué puedo decir sobre el ser una mujer? Cuando empecé a escribir canciones, no pensaba sobre el feminismo, sólo quería ser una artista obviamente estuve inspirada por Debbie Harry, Chrissie Hynde y Aretha Franklin pero mi real musa fue David Bowie. Él encarna el espíritu masculino y el femenino, y eso encajaba muy bien conmigo. Él me hizo pensar que no había reglas. Pero estaba equivocada. No hay reglas... si eres un chico. Si eres una chica, tienes que jugar el juego. ¿Cuál es ese juego? Te permiten ser bonita, adorable y sexy. Pero no actúes demasiado inteligente. No tengas opinión. O por lo menos, no tengas una opinión que esté fuera de línea con el statu quo. Te permiten ser convertida en objeto por los hombres, y vestirse como una puta, pero no eres dueña de tu putez. Y no. Repito no puedes compartir tus propias fantasías sexuales con el mundo. Ser lo que los hombres quieren que seas, pero lo mas importante, ser alguien con quien las mujeres se sientan cómodas cuando estas cerca de otros hombres. Y finalmente, no puedes envejecer. Porque envejecer es un pecado. Serás criticada, denigrada y definitivamente no te pasan en la radio.

Cuando recién me hice famosa, hubo fotos más desnuda en las revistas “Playboy” y “Penthouse”, fotos tomadas en la escuela de artes, que posé en el aquel entonces para conseguir dinero, no eran sensuales, de hecho las veo bastante aburridas, pero se esperaba que me sintiera avergonzada cuando esas fotos salieran y no lo estuve, y eso desconcertó a la gente. Eventualmente me dejaron en paz porque me casé con Sean Penn y no solo les rompería el culo, sino porque estaba fuera del mercado, así que por un tiempo no fui considerada una amenaza. Años después, divorciada y soltera, hice el álbum “Erótica” y mi libro “Sex” fue

editado. Recuerdo ser el titular de todos los periódicos y revistas, y todo lo que leía sobre mi era condenatorio. Me llamaron puta y bruja. Un titular me comparó con Satanás y yo decía... Espera un momento, ¿No está Prince dando vueltas por ahí con medias de red, tacos altos, lápiz de labios y el culo al aire? Y así era, pero él era un hombre, esa fue la primera vez que entendí que las mujeres no tenemos la misma libertad que los hombres, recuerdo sentirme paralizada, me llevó un tiempo recomponerme, y continuar con mi vida creativa, continuar con mi vida encontré consuelo en la poesía Maya Angelou, los escritos de James Baldwin, y en la música de Nina Simone. Recuerdo que deseaba tener un par femenino o alguien que admirar para que me apoyase. Camilla Paglia, la famosa escritora feminista dijo que retrase al colectivo femenino por haberme cosificado sexualmente a mi misma, entonces pensé: Oh, si eres feminista no puedes tener sexualidad, tienes que negarla. Entonces dije: a la mierda todo, soy otro tipo de feminista, soy una feminista mala.

La gente dice que soy muy controversial, pero creo que lo mas controversial que he hecho es quedarme. Lo que me gustaría decirle a todas las mujeres aquí hoy es esto: Las mujeres han sido oprimidas por tanto tiempo que creen lo que los hombres tienen que decir sobre ellas y ellas creen que tienen que respaldar a un hombre para hacer bien el trabajo, y hay algunos hombres muy buenos que valen la pena pero no porque son hombres, sino porque son dignos. Como mujeres, tenemos que empezar a apreciar nuestro propio valor y el valor de cada una, busquen mujeres fuertes para hacerse amigas, para alinearse, para aprender, para inspirarse, para colaborar, para apoyar, para iluminarse. (...)

Canción escrita por Celeste Shaw y utilizada para propaganda de tiendas Paris en la “celebración de los 115 años de la mujer chilena”, el año 2015

*Existe la mujer perfecta, está aquí,
la estás viendo frente a ti.
Amo como soy,
amo mi nariz aguileña,
mi rostro redondo,
mi metro sesenta y como soy,
y esta perfecto, los estereotipos son obsoletos,
amo mis pecas, amo mi cuerpo,
amo el carácter que yo proyecto,
amo lo que ves.*

*No creo en el noventa, sesenta, noventa.
Amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa.*

*Amo como soy, amo lo que ves.
Amo como soy, me encanta ser así.
Amo lo que soy al derecho y al revés.
Me encanta como soy, amo eso de mí.
Amo mi cuerpo, es mi templo, es como lo ves,
honesto, amo mi atributo y amo mis defectos.
Así nací, no voy a cambiar.
Soy espontánea, 100% original.*

*Hablo firme y claro,
una mujer autentica sin reparo, sin prejuicios.
Mis principios están fijos, jóvenes espíritu, actitud valiente, soy el pasado, el futuro,
el presente.*

Soy una mujer vigente.

*Amo mi belleza sin ataduras,
mírame a los ojos, esta es mi postura.*

*Amo mi cuerpo, amo mi pelo crespo.
Amo como soy y está perfecto.
Amo como soy, amo lo que ves.
Amo como soy, me encanta ser así.
Amo lo que soy al derecho y al revés.
Me encanta como soy, amo eso de mí.*