

LA TERRIBLE CONDICIÓN HUMANA. LA TRANSGRESIÓN DEL HOMBRE MEDIANTE EL ARTE

MARÍA JOSÉ CAMBERO CAMBERO

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2017-2018

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2017-2018

**LA TERRIBLE CONDICIÓN HUMANA.
LA TRANSGRESIÓN DEL HOMBRE
MEDIANTE EL ARTE**

MARÍA JOSÉ CAMBERO CAMBERO

Vo. Bo. del Tutor:
Alberto Germán Franco Romero

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alberto Germán Franco Romero', written in a cursive style.

ÍNDICE

DOSSIER ARTÍSTICO	11
DESARROLLO TEÓRICO	53
INTRODUCCIÓN	54
OBJETIVOS	57
METODOLOGÍA	58
LA TERRIBLE CONDICIÓN HUMANA, LA TRANSGRESIÓN DEL HOMBRE MEDIAN- TE EL ARTE	61
EL SER Y SU TRANSMUTACIÓN	64
CUERPO, MATERIA Y ESPACIO	68
LAS CONVENCIONES DE LA IDENTIDAD, LA MÁSCARA Y SUS ROLES. EL RETRATO	71
LA MORFOLOGÍA DEL ASCO	73
EL INDIVIDUO Y LA MASA, LA PERDIDA DE IDENTIDAD	76
HACIA LA COSIFICACIÓN, UN PROBLEMA PRINCIPALMENTE FEMENINO	78

CONCLUSIONES	81
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL	82
FUENTES DOCUMENTALES	85
BIBLIOGRAFÍA	86
FILMOGRAFÍA	87
EXPOSICIONES	87
RECURSOS ELECTRÓNICOS	88
FUENTE DE IMÁGENES	90

D O S S I E R

A R T Í S T I C O

FÍAS FOTOGRAFÍAS
FÍAS FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍAS O

O G R A F Í A S

FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS
O T O G R A F Í A S

G R A F Í A S

O G R A F Í A S

F Í A S

G
R
A

FOTOGRAFÍAS

Moving Lights (Luces en movimiento) 1: Orange

María José Cambero Cambero

Fotografía digital

5184 × 3456 ppp

2017

Moving Lights (Luces en movimiento) 2: Veil
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
3166 × 3029 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 3: Ghost
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
3762 × 3162 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 4: Angel
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
3108 × 2508 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 5: Red Abstracción
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
3983 × 3080 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 6: Movement
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
5184 × 3456 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 7: Red
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
5184 × 3456 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 8: Gold
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
5184 × 3456 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 9: Whirl
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
4287 × 3217 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 11: Purple
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
5184 × 3456 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 10: Inferno
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
4194 × 3267 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 12: Red Light
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
5184 × 3456 ppp

Moving Lights (Luces en movimiento) 13: Turn
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
5184 × 3456 ppp

Distorsiones
María José Cambero Cambero
Fotografía digital
1080 × 1080 ppp
2018

OBRAS GRÁFICAS

OBRAS GRÁFICAS

OBRAS GRÁFICAS

OBRAS GRÁFICAS

OBRAS GRÁFICAS

OBRAS GRÁFICAS

OBRAS GRÁFICAS

OBRAS

AFÍLICAS

OBRAS GRÁFICAS

OBRAS GRÁFICAS

CAS

OBRAS GRÁFICAS

AFÍLICAS

OBRAS GRÁFICAS

GRÁFICAS

S OBRAS

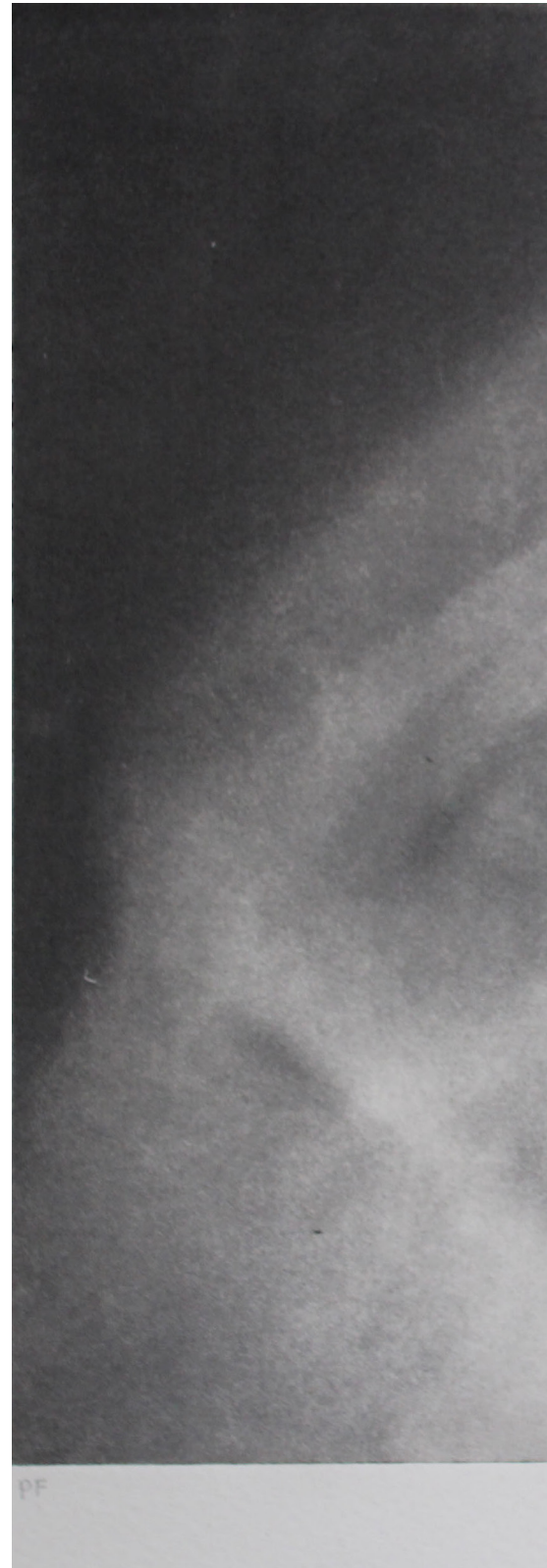
GRÁF-

OBRAS GRÁFICAS

OBRAS GRÁFICAS

GRÁFICAS

MYSELF I/II
María José Cambero Cambero
Fotgrabado
42 x 29,7 cm
2017

MARIA JOSÉ CAMBERO CAMBERO / 2010

Social Suffocation (Asfixia social)
María José Cambero Cambero
Carboncillo sobre papel vegetal
75,5 x 50 cm
2018

Cabezas IV, V y VI
María José Cambero Cambero
Falso grabado sobre papel canson y plástico
79,5 x 59,5 cm
2018

Impersonal I/II
María José Cambero Cambero
Serigrafía sobre plástico
100 x 70 cm
2018

ESCULTURAS

ESCULTURAS

ESCULTURAS

ESCULTURAS

U

F

U

S

E

ESCULTURAS

ETA

S

R

A

S

S

A

R

T

U

R

A

S

E

S

C

U

R

A

URAS

URAS

ESCU

S

ES

ES

CU

ESCU

E

U

U

S

S

S

U

CULTURAS

ESCULTURAS

ESCULTURA

ESCULTURAS

ESCULTURAS

ESCULTURAS

ESCULTURAS

ESCULTURAS

ESCULTURAS

ESCULTURAS

CULTURAS

CULTURAS

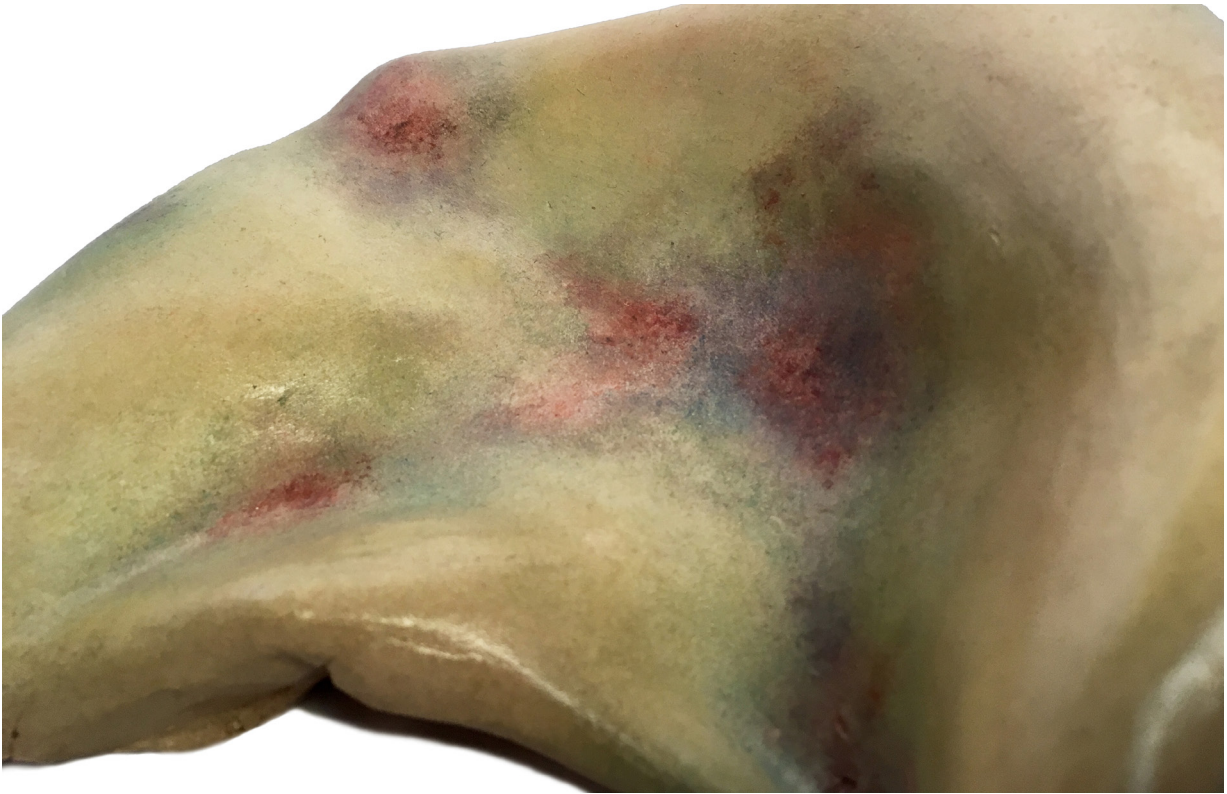
CULTURAS

La Muda
María José Cambero Cambero
Papel
70 x 40 x 23 cm
2018

Conjunto escultórico: Pedazos
María José Cambero Cambero
Barro cocido, pátina
40 x 35 x 15 cm
2018

Pecaminosos
María José Cambero Cambero
Bronze
35 x 11 x 10 cm
2018

D E S A R R O L L O

T E Ó R I C O

I N T R O D U C C I Ó N

*¿Soy solo un cuerpo o soy algo más?
Siento y padezco pero, ¿soy yo o es mi cuerpo el que siente, el que padece?
Yo habito en él por lo tanto yo siento y padezco, pero aún así,
¿soy yo quien actúa o lo hace él?*

Nos hallamos en el punto de partida de un largo recorrido reflexivo, dichas cuestiones no hacen más que contextualizar el proyecto a realizar, pues estas son el origen de toda duda, se formularon hace ya muchos años en la vida de la artista, esa búsqueda interna por comprender su propia humanidad y analizar dicho término, intento de estudiar la sociedad y tratar de descubrir la finalidad del hombre en el universo. Son las principales cuestiones que me planteo y que envuelven mi trayectoria artística resumida en esta serie de obras.

Soy circunstancia.

Tras recorrer parte de esa senda, experimentar y pasar por varios estilos, conocer nuevas técnicas, adquirir nuevos conocimientos y contrastar ideas, se llega a la conclusión de que la clave del Ser es su entorno. Es por ello que de estas primeras dudas y cuestiones surgen otras relacionadas con el mundo físico, material y cómo esto nos influye.

*Ahora te pregunto a ti, otro cuerpo habitado por otro ser
¿por qué actúas, piensas que eres superior a mí?
tan solo eres otro cuerpo como yo.*

En una sociedad en la cual solo somos consumidores, anhelando poseer lo que no necesitamos, aparece la figura del individuo, del otro, mostrándonos cómo ante la mirada de un consumidor, un sujeto se convierte en un simple objeto. La representación del cuerpo humano ha sido constante en el arte, sin embargo aquí nos acontece la problemática de la corporeidad como lienzo, como medio, pues en la sociedad contemporánea un cuerpo es meramente una mercancía, unos trozos de carne o meros números para unos.

El cuerpo que desprecia a otro cuerpo desprecia al suyo propio.

Cuando hablamos de abusos, desprecio, vejaciones, etc, son los más débiles los que sufren y como ha ocurrido a lo largo de la historia, el “sexo débil” es el que yace en continua lucha por la igualdad. Nuestro deber como artistas defensores de la armonía, la belleza y los ideales, es el de apoyar una causa tan noble como es la feminista.

*“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.”¹*

El artista ha de explorar y tratar de comprender la vida, debe perderse y hallarse en ella para trazar su propio camino y es así que puede saciar su vacío existencial, la necesidad de crear, de darse a entender y ser escuchado.

¹ Antonio Machado, 1909. Proverbios y cantares (XXIX). Emilio J. García Wiedemann, 1995, Universidad de Granada: Centro Virtual Cervantes [en línea], [consulta: 10 de junio de 2018]. Disponible en: https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/12/aih_12_4_023.pdf

O B J E T I V O S

El presente trabajo teórico-práctico no es más que una invitación a contemplar la condición humana, reflexionar acerca del Ser, de su cuerpo y la interacción con sus semejantes.

Dicho proyecto nace de la necesidad de tratar de comprender mejor al hombre y a sí misma, a través de la representación artística empleando medios como pueden ser la fotografía, el dibujo o la escultura, y expresar de este modo las dualidades de la existencia humana: cuerpo-alma, amor-sufrimiento, vida-muerte.

Con las obras se pretende que el espectador reflexione sobre las bases que constituyen su personalidad, a la par que mostrar cómo nos ven y cómo nos vemos en una vida regida por imágenes y cómo esto nos afecta a través de un punto de vista crítico y una visión subjetiva. Por ello se pone de manifiesto el realzar las imperfecciones y la fragilidad de la materia a través del ciclo de la vida del cuerpo, recipiente en el que nos encontramos al nacer, pasando por multitud de cambios biológicos, la exploración de nuestro ser tangible, y por último, el réquiem de la mortalidad física.

Por todo ello dicho, el planteamiento teórico pretende otorgar la lógica y la coherencia necesarias para contextualizar las obras plásticas presentadas en las últimas tendencias del panorama artístico contemporáneo, y así mostrar los conocimientos, competencias, y capacidades adquiridas en la titulación del Grado en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla.

M E T O D O L O G Í A

El trabajo fin de grado es planteado con una visión narrativa, a modo de dialogo interno. No pretende ser un simple trabajo de investigación, sino que muestra una finalidad literaria y a la par contemplativa, tratando amplios temas y afianzando así aspectos formales, conceptuales y técnicos adquiridos durante los estudios universitarios (2014 -2018).

El proyecto se divide en dos partes orientadas desde lo particular a lo general. En primer lugar se presenta la idea del Ser, su relación con el cuerpo y cómo ambos conforman la identidad. Una primera parte más filosófica y psicológica da paso a una segunda más social y crítica hacia la actual forma de percibir el mundo.

Cada obra ha sido abordada a partir de dichas cuestiones anteriormente mencionadas, y como necesidad de mostrar, por parte de la artista, su activismo a través de las expresiones plásticas. Es en éstas en las que se puede apreciar una constante visualización poética a partir del cuerpo-soporte, que sumergen al espectador en un espacio reflexivo, envolvente, es por ello que es imprescindible las explicaciones de la autora para que la obra muestren su verdadero ser, ya que desde un principio la artista buscaba una estética neutra, algo amena pero a su vez extraña, que captara la intriga del que lo visualice y se adentre en cada una de ellas.

LA TERRIBLE
CONDICIÓN
HUMANA, LA
TRANSGRESIÓN
DEL HOMBRE
MEDIANTE EL
ARTE.

¿Quiénes somos?

¿De dónde venimos?

¿Hacia dónde vamos?

Como reflejo a estas dudas, desde los comienzos de la humanidad el hombre ha tenido la inquietud de representarse a sí mismo y a sus congéneres. Los filósofos griegos defendían que con la razón se puede hallar lo que las cosas son en realidad, sin embargo, el arte nos muestra otro camino, nos da paso a interpretar mediante la experiencia y la imaginación cuestiones a las que no se encuentran solución. Es además, mediante el arte, que estas respuestas muestran su cara más humana, a través de un acercamiento a nuestros sentimientos y la plasmación de ideas, que desde tiempos remotos han ido dejando constancia de la sociedad y su evolución.

EL SER Y SU TRANSMUTACIÓN.

Érase una vez un Ser. Un ser tan amplio y extenso que no tenía ni principio ni fin, del que no se conocía nada, ya que nadie sabía ni comprendía nada de él. Únicamente se podía percibir a través de la existencia. Tiempo atrás han tratado de darle explicación, de definirlo, pero no existe palabra alguna que lo pueda contener. Por ello hoy en día continuamos dicha misión, ya que tratar de comprenderlo es el único medio de entender nuestro existir. <<El Ser es, el no Ser no Es>> (Parménides, 530 a. C. – 515 a. C.)

En los comienzos de la historia, la filosofía tenía la ardua tarea de entender el mundo mediante la razón. Es gracias a ella que la cordura del hombre se ha mantenido, aunque esto no ha sido fácil, pues nuestra parte más animal llega a dominarnos si no atendemos a medida.

Tras la filosofía otras artes como la literatura han atendido dicha cuestión, he aquí una gran cita celebre de uno de los literatos más reconocidos <<To be or not to be, this is the question>> (William Shakespeare, 1564 - 1616), Hamlet, u otras obras literarias como la Divina comedia, fruto del maestro Dante Alighieri, han relatado el viaje en su búsqueda del Ser.

Pero tras tratar de comprender lo incomprendible, el hombre acudió a la religión en busca de refugio y a la representación de la realidad como modo de entendimiento.

Es en el Renacimiento con el que resurgen los platonismos, es el arte y sobre todo el arte plástico su principal herramienta. Sin embargo esto no fue suficiente para calmar la intriga humana y comenzaron a desarrollarse nuevas formas de comprensión acordes a las necesidades de cada época. La más destacable de ellas es la abstracción. Significó la ruptura total con la realidad física, perceptible, y pasó a plasmar pensamientos, emociones o conceptos. Aun así no acaba de convencer a todos por lo cual, en el afán de entendernos, lo más sensato es en primer lugar analizar la condición humana.

¿Qué es el Ser?

Una pregunta sin respuesta hallada, reiterada desde los primeros filósofos hasta la actualidad.

Definir al Ser es imposible, es un concepto incalculable tan amplio, incierto e impreciso que no puede ser descrito. Para nosotros la palabra Ser significa existir y consistir, lo que nos lleva a preguntarnos *¿quién existe?*

Somos arrojados a la vida y cuando más apegada a ella nos encontramos se nos arrebató “in ictu oculi”². Tan solo tenemos la experiencia de existir, de habitar nuestro mundo. Para Heráclito “*el existir es un perpetuo cambio*” y Aristóteles, decía que “*la vida consiste en el movimiento*”, las cosas son y no son al mismo tiempo.

En la búsqueda del Ser es imprescindible hablar del alma pero:

¿qué es el alma?, ¿dónde está?, ¿qué forma tiene?

La concepción más extendida de alma: es algo etéreo, que representa la vida del cuerpo, similar a una corriente eléctrica o fuerza que habita y forma parte de nosotros. Tras la muerte, abandona el cuerpo con el último suspiro y perdura eternamente, en algún

² Expresión latina que quiere decir “en un abrir y cerrar de ojos” aludiendo al modo en que la muerte irrumpe la vida. Título de la obra de Juan de Valdés Leal, perteneciente al conjunto de pinturas los *Jeroglíficos de las Postrimerías*, situadas en la Iglesia de la Caridad en Sevilla, donde se representa a la muerte como un esqueleto que apaga una vela, la vida, sobre la que podemos leer el texto que da nombre a la obra, extraído de la I Epístola de San Pablo a los Corintios.

otro lugar.

La relación entre alma y cuerpo ha sido cuestión de un sin fin de disputas a lo largo de la historia. En un primer lugar, alma se entendió como ánima, concepto de “principio de vida”. Tras ello en el mundo clásico, Platón defendió un dualismo entre cuerpo y alma. El alma aspira a liberarse del cuerpo para regresar a su origen en el mundo inteligible, mientras que para Aristóteles el alma es principio de vida, y el alma humana, racional, se distingue de otras.

En la Biblia, la palabra alma se traduce del término hebreo *néfesch*, criatura que respira, y del griego *psyké*, ser vivo, persona, individuo. <<Entonces YHVH 'Elohim modeló al hombre de la tierra roja, e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente>> (Génesis 2:7). De este modo Adán llegó a ser un alma, es decir, una persona y como mortal, el alma puede morir, <<El alma que peque, esa morirá.>> (Ezequiel 18:4, 20).

En el cristianismo se tendió a una espiritualización y a una personalización del alma, mientras que espíritu y alma son dos cosas distintas. De este modo la palabra espíritu aparece en los textos sagrados como *rúaj*, procedente del hebreo, como lo que infunde vida al cuerpo, fuerza de vida, chispa o llama que anima a todas las criaturas, invisible, impersonal, sin sentimientos ni capacidad para pensar. El cuerpo necesita el espíritu para funcionar y al morir el hombre <<el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva al Dios que lo dio.>> (Eclesiastés 12:7)

No obstante, en esta ardua tarea, el arte es quien puede vislumbrar en mayor medida un camino, es el medio por el cual el alma se libera y se expresa, llegando a percibirse a través de la materia.

Es con este fin, que la artista María José Cambero realiza la serie fotográfica “*Moving Lights*” (Dossier Artístico, páginas 14-29), donde danza y fotografía se reúnen, para dar lugar a la contemplación del movimiento por medio de luz y color, retenidos mediante el medio fotográfico, capta ese instante en el que el alma de la danza aparece encarnada por las bailarinas.

La serie compuesta por 13 fotografías, narran en forma de abstracciones surgidas del baile, la historia de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, la constante lucha interna del ser humano.

Tras cuestionarnos acerca del ser y el alma, surge una nueva cuestión:

FIGURA 1. El Greco, *Pentecostés*, 1600. Museo del Prado, Madrid, España.

Ser, es esa etérea palabra que nos muestra como individuos, nos define sin llegar en ningún momento a hacerlo, ligado al alma y a la vida, a lo terrenal y a lo espiritual por medio de nuestro “ser terrenal”, el cuerpo, aferrado al espacio y al tiempo muere cada día, cada hora, cada minuto y segundo que pasa; separado del alma, nuestro “ser espiritual” indefinido, tan solo perceptible en 21 gramos al yacer y de la que el cuerpo es solo instrumento.

¿qué significa ser un ser humano?

Según la respuesta se determina nuestra manera de concebir al ser humano y su lugar en el mundo.

A través de la historia la humanidad ha buscado su definición creando los grandes movimientos religiosos, políticos y sociales.

Para la idea griega o racional, el ser humano es un ente formado por cuerpo y alma, dotado de *logos*, esta racionalidad está por encima de los propios instintos y se opone a la naturaleza, que trata de entender y de dominar. Mientras su capacidad de decidir le otorga ser responsables de su “libre albedrío”.

Según la idea judeo-cristiana existe un Dios único y omnipotente como se muestra en el Génesis (1:26-27) <<Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que reptar sobre la tierra.>>³

Ante la pregunta por el origen del ser humano, la idea naturalista, se centra en éste como especie. Por una parte, pensar que somos un ser especial y que la Naturaleza está a nuestro servicio, o bien que somos simplemente una especie más que ha desarrollado unas capacidades particulares. Desde un punto de vista biológico el ser humano es una especie animal “Homo Sapiens”, gracias a nuestra capacidad para pensar, poseemos un lenguaje articulado que nos permite adquirir conciencia del mundo. Al ser un animal más, se encuentra motivado por sus instintos, estos son las bases de la conducta humana: nutrición; dominación, represión de unos grupos sobre otros; y reproducción, el hombre quiere perpetuar su especie, está dotado de una

estructura psicológica en la que los instintos sexuales son muy fuertes, pero se encuentran reprimidos por la sociedad. Ninguno de los tres nos diferencian del resto de animales.

Sigmund Freud, padre de la técnica del psicoanálisis y abuelo de Lucian Freud, muestran un cuestionamiento constante de la realidad del ser humano defendiendo su naturaleza animal. Por su parte, Lucian Freud centra sus trabajos (con sus retratos, donde los rostros reflejan sus personalidades y los cuadros de mujeres y hombres desnudos yacentes en camas, colchones o sofás) en el estudio de la naturaleza humana mediante la erótica y el sexo como último reducto del ser humano, como se expresa en: *Muchacha desnuda* (196), *Hombre descansando* (1988) y *David and Eli* (2003).(F. 2)

Sus obras muestran una fuerte expresividad de las pinceladas para mostrar una carnalidad excesiva, y su paleta de colores, alejada de la realidad, con la que retrata el alma de los seres humanos, mediante un estilo y un punto de vista únicos.

³ En la historia del árbol del bien y del mal, Dios prohibió comer su fruto a los primeros hombres, otorgando el don de la libertad, la elección, la distinción entre el bien y el mal, lo cual conlleva un precio, el mal, el pecado, el deseo de conocimiento, de juventud, de ser como Dios, dado a causa de la consciencia de la temporalidad, la muerte.

El ser humano es un ser físico y biológico, social y cultural, racional a veces, irracional otras, libre en algunos sentidos, sometido en otros. Un ser que, para algunos pensadores, es una unidad sustancial y para otros, una dualidad cuerpo-alma.

El ser humano es como un universo, grande, extraño, desconocido y misterioso.

<<Conócete a ti mismo>> (Sócrates, 470 a.C.- 399 a.C.), es una tarea esencial que todo ser humano debe hacer para intentar guiar su vida y situarse en el mundo.

FIGURA 2. Lucian Freud, *David and Eli*, 2003. Tate Modern, Londres, Reino Unido.

CUERPO, MATERIA Y ESPACIO.

Contemplamos nuestra existencia en la palma de la mano al desvelarnos de un mal sueño en la noche, nos sentimos seguros al comprobar que seguimos en nuestro cuerpo, y continuamos durmiendo plácidamente en nuestras camas. Mi cuerpo es mi fortaleza, mi muro de contención.

Cuando hablamos de cuerpo nos referimos principalmente a la experiencia que tenemos de él y a su ciclo de vida, estados que se originan por medio de cambios que tienen lugar en nuestro yo físico: nacer, desarrollarnos y finalmente acabar desapareciendo. Vivir implica asumir nuestra condición carnal, ser conscientes de nuestro cuerpo, un organismo que nos pone fuera en una realidad material donde todo es longitud, anchura y profundidad. Es objeto y sujeto, soporte del yo y también del de los otros, es el medio por el que toco todo y todo me toca, estando a su vez separado.

El cuerpo, es ese espacio íntimo en el que todos vivimos desde el punto de vista de la apariencia. Aristoteles distinguía entre sustancia y apariencia. Si entendemos que nuestra visión hacia el cuerpo es mera apariencia, entonces sustancia sería el Ser que habita en el espacio interno, inalterable, subjetivo, un espacio adimensional e ilimitado, la oscuridad del cuerpo que contemplamos al cerrar los ojos.

La obra serigráfica “*Impersonal*” (Dossier Artístico, páginas 40-41), contempla la unidad del Ser con el Todo, mostrando una dualidad que lucha por existir como individuo, mientras que por otro parte nos percibimos necesariamente dentro de un todo ya estructurado. Sobrecoge la inmensidad del espacio que ocupa a las figuras en el soporte, estas son insignificante en comparación con ese lugar denso, negro y vacío en el que se com-

prenden. La obra nos invita a contemplar es espacio que habitamos.

*“El cuerpo es un lugar para pensar, reflexionar y explorar el espacio interior que sentimos en nuestro propio cuerpo y el espacio exterior que sentimos a nuestro alrededor, sabiendo que solo somos puntos en el espacio y el tiempo.”*²⁴

La imagen del cuerpo perfecto engloba a las demás, por lo tanto, Aristóteles habla de la primacía de la forma sobre la materia (la forma se antepone a la materia). Sin embargo, la materia no puede darse sin forma y la forma no puede darse sin materia, como enunció Paul Valéry⁵ en su teoría respecto al problema de los tres cuerpos, se muestra que nuestra percepción del cuerpo consiste en una construcción conceptual, puesto que la idea de cuerpo se antepone al cuerpo en sí. Todos estos, nuestros cuerpos, se originan en nuestro pensamiento, siendo productos de nosotros mismos.

CUERPO – LUGAR

Se entiende el cuerpo como recipiente, receptáculo que contiene el alma, su vertiente orgánica, su vehículo, un espacio habitado por el Ser.

CUERPO – OBJETO

El cuerpo es solo el instrumento del alma, un objeto que implica la existencia de un sujeto.

⁴ Gormley, Antony. 2012. “Antony Gormley: espacio esculpido, desde dentro y desde fuera.” TED Global 2012 [en línea] [consulta: 16 de marzo de 2018] Disponible en: https://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without?language=es.

⁵ Poeta, ensayista y filósofo francés (1871). Teorizó a cerca del cuerpo diferenciando tres entendimientos: un primer cuerpo, caracterizado por el sentimiento de nuestra propia presencia; el segundo, definido como la imagen que de nosotros crean las artes visuales, y; el tercer cuerpo, objeto de estudio fragmentado y analizado por la ciencia. Entre sus obras más destacadas se encuentra

“La Joven Parca” de 1917 .

El cuerpo de la cosa (orientación materialista): tanto más me gusta mi cuerpo, menos se hace sentir como algo autónomo, más es el instrumento del que dispongo, por el que disfrutar de los placeres.

CUERPO - SOPORTE

El cuerpo es la imagen que de este nos proponen los espejos, los retratos, las fotografías y las películas, es apariencia, superficie, ligado a las artes visuales. Es lo que vemos envejecer y convertirse en escombros, donde ya dejamos de reconocernos.

CUERPO FLUYENTE

El cuerpo se encuentra en constante flujo, no está quieto, no permanece, fluye, se altera y cambia, dichos cambios se muestran en la investigación artística. <<Lo que se ha de captar es la vida misma en su fluir; si la de tenemos para examinarla y analizarla, la matamos y no captamos más que un frío cadáver.>> (Daisetsu Teikaro Suzuki, 1870-1966). Algo parecido a un cadáver es representado en la obra escultórica “La Muda” (Dossier Artístico, páginas 44-45), es simplemente una envoltura que nos sitúa en este mundo y nos

mantiene en él, una envoltura de la que se ha desprendido el propio sujeto como si de una piel de serpiente se tratase. Esta realza la esencia, aquello que perdura en nosotros por más que pase el tiempo. Debemos despojarnos de todo aquello que nos resulte una carga, ya que como se muestra en Pielas de Eduardo Casanova, <<Las pieles cambian, las pieles se operan, se transforman. La apariencia física no es nada.>>⁶

CONTRACUERPO

El cuerpo es el punto de encuentro y de exploración entre lo interno y lo externo, pero también es lo que los separa. El problema nace al crear una frontera, nos construimos una prisión en la que enloquecer de soledad. Para abatir la soledad hay que construir un puente ente lo propio y lo otro, y soportar la oscilación entre lo interno y lo externo, buscar un punto de equilibrio, y mientras, guardar un poco de locura que nos permita abrirnos a la vida. De este modo la posición del artista es tanto interior (yo habito en mi cuerpo), como exterior (yo me represento habitando este cuerpo que es mío).

⁶ Pielas (2017). [Película]. Película dirigida por Eduardo Casanova. España: Pokepsie Films, Nadie es perfecto y Netflix

FIGURA 3. Antony Gormley, *Exposuer*, 2010. Lelystad, Países Bajos.

“*Pecaminosos*” (Dossier Artístico, páginas 50-51)), es una obra escultórica donde lo interno y lo externo, dentro y fuera, llegan a confundirse como sucede con la teoría de “la Banda de Moebius”⁷, donde interior y exterior se mezclan y no logramos distinguirlos, estando al mismo tiempo entre ambas partes.

Su sinuosa forma compuesta por torsos humanos, recuerda al viento fustigador que agita bajo el tormento de los infiernos a, según Dante, aquellas almas lujuriosas que durante en vida rompieron las barreras corporales de lo individual.

⁷ Superficie que solo posee una sola cara y un solo borde. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable y también es una superficie reglada. Descubierta de forma independiente por los matemáticos alemanes August Ferdinand Möbius y Johann Benedict Listing en 1858.

LAS CONVENCIONES DE LA IDENTIDAD, LA MÁSCARA Y SUS ROLES. EL RETRATO.

Más allá del cuerpo, la identidad engloba todos aquellos rasgos que nos hacen distinguirnos de entre nuestros iguales, lo que hace único a cada cuerpo.

La identidad tiene como núcleo el sujeto que habita el cuerpo, ese sujeto que se llama “yo” en el lenguaje y adquiere consciencia individual. La construcción del yo es más conceptual que natural, al igual que la formación de la identidad, este es un proceso que comienza desde el nacimiento junto a una serie de hechos y experiencias dadas por un matiz sociocultural, formado por el idioma, la herencia cultural, el género, etc. La identidad nos otorga una imagen compleja de nosotros mismos. Sin embargo la identidad de cada uno de nosotros permanece en continuo cambio, nunca se es dos veces el mismo.⁸

Actualmente nuestra cultura dominada por la tecnología y la imagen, afectan a la representación de la identidad, haciéndola más fluida y ambigua como nuestro mundo en constante cambio.

Ahora bien, si nos encontramos en constante cambio físico y mental, *¿cómo ser capaces de identificarnos? ¿qué permanece que nos hace ser nosotros y no otro?*

Son dudas que se plasman en la obra “MY-SELF” (Dossier Artístico, páginas 34-35), donde mediante la representación del retrato, se aborda la problemática de representar la identidad.

El retrato es el género artístico vinculado al cuestionamiento del “yo” y a la complejidad de plasmar la esencia del retratado a través de símbolos que definen e identifican socialmente al individuo.

El origen del retrato se sitúa en torno al 7.000 a.d.C, donde las calaveras de los difuntos son cubiertas de cal o de lino modeladas y pin-

tadas, con el fin de conservar los rasgos del fallecido y representar lo que está ausente. Esto evolucionó a lo que se conoce como máscaras mortuorias, donde mediante un molde directo y su reproducción en cera de abejas, daba como resultado una copia fiel del rostro de una persona fallecida, ya que a causa del “rigor mortis” se aguzaba los rasgos. En la antigua Roma, pasaron a consolidarse como una tipología de esculturas, las “maiorum imagines”, realizadas en bronce o mármol, preservaban el rostro de sus antepasados. Estas se independizaron del contexto funerario, dando lugar a las esculturas de gran realismo, influidas por la iconografía helenística, y apareciendo como un género por sí mismo. Toda esta trayectoria, nace del deseo de retener la memoria, tal y como se muestra en el relato de Plinio⁹ de la joven corintia, donde la imagen representa lo que no puede estar de otro modo.

Así pues, la fidelidad y la semejanza con el retratado son esencial para su reconocimiento hasta suplantarlos físicamente, aunque el arte nos ha descubierto que retratar no es reproducir una imagen, sino construir una ficción, como se comprueba en *la Mona Lisa*, de Leonardo da Vinci, se trata de un arquetipo de retrato, su identificación es incierta y así permanece, importa la ausencia más que el reconocimiento y semejanza del modelo. El retrato como género de representación artística es independiente del modelo, como ocurría en la obra literaria *El retrato de Dorian Grey*, de Oscar Wilde.

La memoria y la dificultad de preservar la imagen, son el motivo por el cual median-

⁸ <<Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos.>> (Heráclito, 540 a. C - 480 a. C)

⁹ Plinio el Viejo, (23 d. C. - 79 d. C.) fue un escritor, científico, naturalista y militar romano. Autor del relato de la joven corintia que, mientras se despedía de su amado, que iba a la guerra, trazó el contorno de la sombra que se proyectaba sobre la pared.

te la pintura el artista crea un parecido, una impresión, mientras que la fotografía y el vídeo captan la expresión humana, nos han permitido plasmar un amplísimo catálogo de emociones, actualmente apenas existe una emoción sin su representación, y emplear el retrato de una misma persona como medida de tiempo, puesto que no representa esfuerzo alguno el pulsar un botón e inmortalizar el momento, conllevando a que todos nos veamos como imágenes. En la vida cotidiana actual y frenética, se ha impulsado este fenómeno, donde se nos empuja a adoptar diferentes roles sociales, para dar lugar a una identidad múltiple del sujeto contemporáneo, a partir de máscaras que ocultan la identidad y quedan en el anonimato el verdadero retrato.

La máscara fija el rostro en una imagen única y determinada, reduce el rostro a un arquetipo, sustituye los rasgos individuales, oculta un rostro y proporciona una nueva imagen que se reconoce socialmente. Todo retrato es una máscara que anula la identidad, todo símbolo y características que nos define como individuos.

<<Las máscaras son un environment (entorno) alrededor de mi cabeza. Mi voz es más fuerte dentro de la máscara. Es también una especie de exaltación de mi propio cadáver, los ojos como agujeros. Miro fuera a través de la ventana. También hay la posibilidad de dar la vuelta a la máscara. Las nociones dentro/fuera, anverso/reverso pueden también ser importantes.>>¹⁰

¹⁰ Anna Maria Guasch, Los "cuerpos" del arte de la posmodernidad. Publicado en Cartografías del Cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo (2004). Murcia, España: Cendeac, pp. 59-77.

LA MORFOLOGÍA DEL ASCO.

Limitarnos, identificarnos, ha sido cuestión de asco, observar la cara más real del cuerpo, desde la abyección.

Lo abyecto hace referencia a la fragilidad de nuestros límites interior y exterior, psicológico y antropológico, entre el sujeto y la sociedad, el género y la sexualidad <<lo abyecto no tiene más que una cualidad, la de oponerse al yo.>> (Kristeva, 2004:10). Siempre es referido como “aquello” despreciable, repugnante, vil y grotesco, de lo que intentamos huir. Sin embargo, es posible vivir en un estado de abyección, según Julia Kristeva la abyección es un estado que atraviesa el niño en su camino hacia la individualización. Para ello debe separarse del cuerpo de la madre y del medio que lo rodea, mediante el rechazo a ciertos objetos y sustancias. Lo abyecto es todo aquello que supone un peligro para la unidad del yo, y amenaza con arrastrarlo a un estado de indeterminación, , donde los sentidos se desploman.

Lo abyecto es empleado en el arte para dar visibilidad a ciertos colectivos marginados que pretenden perturbar y reivindicar sus lucha contra los sistemas tradicionales socialmente aceptado. Intentan conseguir un ambiente repulsivo difícil a la vista, pero con ese toque morboso que despierta lo “prohibido” pues Kristeva afirma que <<no es (...) la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello que perturba una unidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas>> (Kristeva, 2004:11).

Para ello hay que atender al medio de expresión, de manera que tratar la casi representación (pues no se pretende otra cosa que rozar lo real) a través de la visualización de lo repugnante, hace retroceder al espectador.¹¹ Las imágenes se convierten en lo que repre-

sentan, y no hay nada que represente mejor la realidad que mediante la propia realidad, no podríamos representar una obscenidad sin que se hiciera uso de la obscenidad misma, lo cual resulta peligroso pues la mimesis, puede confundirnos y borra la línea de separación entre la realidad y su imitación. Si el arte es perturbador es porque la realidad que libera es en sí misma perturbadora. Claro ejemplo de ello es la escuela barroca castellana, con Gregorio Fernández a la cabeza, se ofrece como contraposición a la dulzura e idealización de la escuela sevillana, nos muestra el patetismo de la Pasión y muerte de Cristo con una veracidad y dramatismos que enfatizan el carácter humano de Jesús y la crudeza de su tortura, por el simple hecho de conmover al espectador y mostrarle la magnitud del sacrificio del Hijo de Dios por la humanidad.

Se trata pues, de representar lo real que forma parte del hombre, y qué hay más real que la propia vida y la muerte, lo orgánico presentado en todo sus estados, donde el cuerpo muerto es sin duda el cúlmen de lo abyecto, la putrefacción del cadáver, un ciclo sin fin donde vida y muerte se dan paso la una a la otra en un caldo espeso, grasiento y viscoso. Es la imagen más repugnante de los desechos.

Y es lo viscoso, estado entre líquido y sólido, que pegándose a nuestra piel amenaza nuestra persona. Es también estado que perturbaba la mente de Dalí, pues es tema de muchas de sus obras, tan importante que hasta mereció de un escrito sobre los pelos en las estructuras blandas.¹² Y es Sartre quien vincula lo viscoso con lo femenino, ya mencio-

¹¹ Sobre Las ciento veinte jornadas de Sodoma, del Marqués de Sade, Barthes escribiría “la mierda, si se escribe, no huele”.

¹² Salvador Dalí, 1994. “Primera ley morfológica sobre los pelos en las estructuras blandas” en ¿Por qué se ataca a la Gioconda?, Madrid, España: Siruela.

nado más arriba por Kristeva, el niño debe desprenderse del entorno uterino para ser arrojado al mundo.

La serie “*Pedazos*” (Dossier Artístico, páginas 46-49), formada por seis piezas, reúne todas estas visiones: la del cuerpo muerto, putrefacto y descuartizado, donde la flacidez de la carne es enfatizada por señales, heridas y golpes que presentan la fragmentación, erosión y decadencia de los hombres. Se muestra la vulnerabilidad de unos cuerpos que han sido violados y descuartizados. Sus fragmentos son un grito de auxilio ante la continua violencia a la que estamos expuestos.

Tras una investigación previa del material, el barro¹³, las piezas son creadas mediante el modelado a partir de láminas, trabajando el hueco de manera constructiva, se dibujan formas que recuerdan a los pliegues y caídas de la carne, pareidolias. De esta forma se representa el cuerpo postmoderno siendo reflejo de los abusos y agresiones psicológicas, sociales, políticas y físicas sobre lo individual. A través del asco, la obra pretende un rechazo visual como medio de crítica hacia un mundo material y clasista.

Lo abyecto también es un poderoso mecanismo de exclusión y jerarquización social. Nuestra sociedad está basada en el sentimiento del asco, la repulsión define social y moralmente lo que es o no aceptado. Siendo

tratados como escoria aquello que no cumplen unas normas, los que sufren la monstruosidad, la fealdad, son las figuras de la humillación, símbolo de la condena del hombre y la debilidad de la carne. Estos cuerpos miserables son excluidos por la sociedad, sin embargo resisten a ser homogeneizados por el sistema, siendo modelos a seguir por aquellos artistas que reivindican lo repugnante, lo miserable y lo obsceno como manifiesto de igualdad social y denuncia, pues el asco es una reacción visceral más fuerte que el amor y que une a toda la humanidad.

FIGURA 5. María José Cambero, *Serie Pedazos*, Detalle, 2018. Sevilla, España.

FIGURA 4. Salvador Dalí, *El Gran Masturbador*, 1929. Museo Reina Sofía, Madrid, España.

¹³ Barro, material con el cual Dios hico al hombre a su imagen y semejanza.

EL INDIVIDUO Y LA MASA, LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD.

Como ya hemos observado, el cuerpo, al igual que la identidad son un conjunto de construcciones culturales y de fenómenos sociales que componen al individuo, dotado de razón, moral y consciente de sí mismo. Nacemos humanos, pero llegamos a ser personas a través de la acción y el contacto con los demás. Cada uno de nosotros es una persona en construcción. Somos personas, porque los otros nos reconocen como tales y nosotros les reconocemos a ellos. Ser persona puede considerarse ser un producto social, resultado de la convivencia y el aprendizaje con otros humanos.

Es pues el concepto de persona, es un símbolo cultural que expresa la singularidad de cada individuo, lo que viene a reflejar "*Social Suffocation*" (*Asfixia Social*) (Dossier Artístico, páginas 36-37). Esta obra hecha para su contemplación en conjunto como una sola, muestra una serie de rostros etéreos ligeramente deformados sobre una superficie delicada, tratando la representación del individuo con identidad propia ante el anonimato y el ahogo de la masa. En ella se busca expresar la pérdida de personalidad que se sufre ante una congregación de gente y cómo estas poco a poco se convierten en una sola entidad. La serie "*Cabezas IV, V y VI*" (Dossier Artístico, páginas 38-39) se trata de una continuación de esta.

El cuerpo en soledad, aislado, individual, enmudecido se muestra como objeto de deseo, como anuncio o como experiencias reconvertidas en mercancías de consumo. Esta es la imagen de los slogans publicitarios, donde prima la individualidad corporal a partir de emociones contenidas.

Son imágenes diseñadas como iconos que producen un efecto de aislamiento y empatía desde su aislamiento. Suelen producirse

en un paisaje naturalizado y deshumanizado donde el cuerpo se presenta como protagonista, resaltando su individualidad, cosificandolo, se muestra al cuerpo como un producto, como un objeto de mercancía o de soporte de esa mercancía. Sin embargo, el producto es personificado, tiene personalidad propia y nombre, mientras que los rostros famosos son transformados en un producto, en marca comercial presentando otra marca comercial.

El cuerpo aúne de forma contradictoria el cuerpo mercancía y el cuerpo consumidor, estos dialogan entre ellos con un lenguaje mudo en sus respectivas soledades. Son agitados por una sensación de ausencia, necesitando rellenar ese sentimiento de vacío a través del consumo, desapareciendo por un instante.

La publicidad se centra en el comprador, trabaja a través de las relaciones sociales, no con los objetos, sino ofreciendo una imagen de sí mismo fascinante, no prometer placer, sino la felicidad, la cual es juzgada por otros, desde fuera. La publicidad no fabrica sueños, se limita a decirnos qué no somos envidiables, hace sentir al espectador marginalmente insatisfecho con su modo de vida presente, pero nos dice que podríamos ser deseados si consumimos objetos materiales. El principio de la publicidad es "eres lo que tienes".

Para que la publicidad siga siendo creíble debe haber un abismo entre lo que la publicidad ofrece realmente y el futuro que promete. Abismo se de entre lo que el espectador-comprador cree ser y lo que le gustaría ser.

La publicidad es la vida del capitalismo, sin publicidad el capitalismo no podría sobrevivir y es al mismo tiempo su sueño.

<<El mundo está lleno de esos seres incompletos que andan en dos pies y degradan el

único misterio que les queda: el sexo.>> (D.H. Lawrence, 1885-1930).

Los cánones y normas sociales establecidos imponen unos roles y una cierta estética producidos en masa, nos convierten en un producto y nos hacen vendernos como tales, para ser aceptados por una sociedad que busca lo perfecto y lo antinatural, siendo malogrado en sí mismo, ya que lo propio de los hombres y mujeres es ser bellamente imperfectos.¹⁴

de masas. Emplea objetos cotidianos y personas con el fin de presentar una escultura con muy pocos medios, como si de performances se tratasen.

El sujeto que habita el cuerpo, el “yo” ha sido disuelto y omitido, transformado en un cuerpo posthumano, echo papilla por las imágenes, se ha convertido en objeto de contemplación buscando el deseo, aceptación y envidia de los demás, de este modo ha surgido el cuerpo proteico, lleno de modificaciones corporales. El arte afronta este cuerpo

FIGURA 6. Erwin Wurm, *Big Gulp*, 2009. Disruption, Sara Hilden, Art Museum, Tampere, 2015, Finland.

Como consecuencia del individualismo consumista al que nos tiene acostumbrados el capitalismo. El proletariado es entendido como un objeto mientras que las cosas, materiales, las empresas, las máquinas y los objetos son personificados. El sujeto se objetiviza y el objeto se subjetiviza. El paciente es objetivado, mientras su enfermedad es personificada, se pretende aislar la enfermedad del sujeto. Y así es que la medicina ha cumplido su papel cosificador.

En estas esculturas, Erwin Wurm reubica los objetos con el fin de humanizarlos y objetualizar el cuerpo humano desde un enfoque humorístico, para producir grotescas caricaturas de la realidad y criticar así la cultura

desde: una posición negativa, crítica y estética; y una posición afirmativa, que propone verdaderas soluciones para el mundo real combinando lo humano y lo cibernético: el cyborg. El desarrollo de la ciencia médica ha demostrado que la metamorfosis es posible. Construir un nuevo cuerpo, como muestra Orlan y su teoría de autoescultura, reconstruyendo por medio de la cirugía el yo físico, pero también la creación de un nuevo yo social e incluso legal, construyendo una nueva identidad. Reconstruir tras la deconstrucción más allá de la carne, hacia la negación de la identidad, física, social y psicológica.

¹⁴ Wabi-Sabi, término de visión estética japonés, se basada en “la belleza de la imperfección”, combina la atención de la composición del minimalismo, con la calidez de los objetos provenientes de la naturaleza.

HACIA LA COSIFICACIÓN, UN PROBLEMA PRINCIPALMENTE FEMENINO.

El horror de la cultura moderna, es el fenómeno por el que algo viviente es transformado en una cosa, donde se da la devaluación y degradación del cuerpo, despreciado y reducido a una mera cosa, un objeto que se vende y se compra, que otros pueden usar y tirar, del que se valen para obtener algo a cambio, que emplean para beneficio suyo, sin tener en cuenta que esa "herramienta" de la que se valen, ese "objeto" se trata de un sujeto que posee sentimientos.

En nuestra sociedad de consumo, el cuerpo, las personas se venden como meras mercancías debido a la publicidad donde se nos exige encajar en unos cánones establecidos por la sociedad que denigran el cuerpo y su imagen.

El siglo XXI y sus medios de comunicación hacen que nos encontremos ante una sociedad sobre cargada de imágenes y miradas que persiguen al individuo lo amenazan y lo hieren.

Nuestra vida está regida por imágenes, estas exigen ser miradas, después de mirar somos conscientes de que también nosotros podemos ser vistos, de que formamos parte del mundo visible. De este modo, el diálogo es un intento de explicar cómo "ves las cosas", y un intento de descubrir cómo "ve él las cosas".

Lo visible no es más que el conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar, nunca miramos una sola cosa, miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. La realidad se hace visible al ser percibida, y convertida en una imagen, esta es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia o conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció y preservada por unos momentos o unos siglos. Toda la imagen encarna un modo de

ver, nuestra percepción de una imagen depende de nuestro propio modo de ver.

Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contempla así mismas mientras son miradas, convirtiéndose así mismas en un objeto, en una visión.

¿Qué es estar desnudo, cuándo se comienza a estarlo? Y en el arte, ¿dónde termina y empieza lo obsceno, pornográfico?

Las respuestas que se han dado en el arte son diferentes si se trata de un hombre o una mujer y varían según cada momento histórico.

La modelo, completamente desnuda, tendida sobre telas, y de frente, expuesta ante nuestra mirada, dirige la suya fuera del cuadro, consciente de que la contemplan, de su condición de objeto, y por ello inquietante en su quietud. Ella no está desnuda tal cual. Está desnuda como el espectador la ve, la desnudez se engendró en la mente del espectador. Estar desnudo es ser uno mismo. Ser un desnudo equivale a ser visto en estado de desnudez por otros y sin embargo, no ser reconocido por uno mismo. Para que un cuerpo desnudo se convierta en "un desnudo" es preciso que se le vea como un objeto y esto conlleva usarlo como a un objeto. El desnudo se exhibe, es convertirse en un disfraz, es una forma más del vestido, mientras que estar desnudo es estar sin disfraces.

Es de esta forma que la artista Vanessa Beecroft presenta a sus "esculturas vivientes", mujeres desnudas o semidesnudas hieráticas, organizadas en grupo, al ser más fuerte y convincente, hablan de la lucha de las mujeres por la supervivencia en una sociedad construida por hombres, principalmente blancos. Representa a mujeres fuertes que aceptan su feminidad, su cuerpo y su poder maternal. En su obra trata la normalización

del desnudo y el cuerpo femenino. Emplea vestimentas que refuerzan la idea de vulnerabilidad del cuerpo, la puesta en escena va más allá, siendo más conceptual. Se la relacionada con frecuencia a la publicidad y la moda, sus obras utilizan el cuerpo como un material constructivo, alejado de cualquier intención sexual. Beecroft atiende el cuerpo como un soporte para su arte: << *Sin embargo, no considero el cuerpo algo físico. El cuerpo está para expresar el pensamiento intelectual, las emociones y las soluciones formales.*>>¹⁵

FIGURA 7. Ana Mendieta, *Big Gulp*, 2009. Disruption, Sara Hilden, Art Museum, Tampere, 2015, Finland.

¹⁵ Cué, Elena, 2017. "Vanessa Beecroft: «El arte no sana, convierte el dolor en algo universal»". ABC Cultura. [en línea]. [consulta: 22 de julio de 2018]. Disponible en: https://www.abc.es/cultura/arte/abci-vanessa-beecroft-arte-no-sana-convierte-dolor-algo-universal-201712030122_noticia.html

Hoy día la realidad está siendo transformada, la imagen del cuerpo ya no se refleja ni se reproduce, sino que se desvirtúa: el retoque digital y la manipulación infográfica, han erosionando cualquier atisbo de certeza. Se inventa un cuerpo que no existe, por el mero hecho de sentirse deseado. Esta actualidad aparece representada en la serie "*Distorsiones*" (Dossier Artístico, páginas 30-31), donde imágenes son transformadas mediante los propios retoques digitales, que producen las desproporciones propias de nuestra sociedad de consumo, y plantear si somos realmente dueños de nuestros cuerpos.

Desde la década de los sesenta, resaltando el Mayo Francés del 68, se inició la lucha política de la sociedad civil que reivindican la libertad personal y la autogestión del cuerpo, siendo este un espacio de libertad individual, donde el capitalismo y la producción en masa no poseen ninguna influencia en él. Las mujeres no quieren que su cuerpo sea considerado una cosa, ya tiene la experiencia de: no contar con un instrumento sino ser un instrumento, no contemplar una imagen sino ser esa imagen, no hacer pedazos un cuerpo sino ser los pedazos de ese cuerpo.

A través del accionismo y la performances, muchas artistas expone su propio cuerpo, lo arranca de las imágenes para proyectarlo en la realidad y así hacer frente al cuerpo modelo pancapitalista, masculino, occidental y blanco. Artistas como Ana Mendieta, realizaron obras empleando su cuerpo como lienzo, mostrando una personalidad luchadora, reivindicativa y provocadora con un enfoque feminista. Mendieta, optó por el empleo de la sangre en sus obras, símbolo femenino, en una constante lucha por la igualdad y la liberación de la mujer.

Desgraciadamente, ella también fue víctima de la violencia de género que tanto criticó, tras sufrir ya por ser mujer, latina, emigrante y exiliada.

C O N C L U S I O N E S

<<Yo no me encuentro a mí mismo cuando más me busco. Me encuentro por sorpresa cuando menos lo espero.>> (Michel de Montaigne, 1533-1592).

Cuándo dejamos atrás nuestros miedos e inseguridades a fracasar y la voluntad de hacerlo bien, es cuando empezamos a sentir, a ser uno mismo, a ser libres para crear e imaginar cuanto deseemos. Y es cuando nos dejamos llevar, el momento en el que finalmente comprendemos que: <<Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la mente.>> (Seneca 2 a.C – 65 a.C), es lo que nos ayuda a encontrarnos.

El presente proyecto ha planteado una serie de cuestiones a las que me aferro con ferviente intriga y expectación en una serie de obras, que han servido de vía para despejar esas dudas internas que atormentaban el entendimiento, nacidas durante la maduración de mi obra visual y plástica personal, en un periodo de tiempo tan importante como el que ha sido el transcurrido a lo largo de los estudios universitarios en el Grado de Bellas Artes, en un lugar no menos importante como es la ciudad de Sevilla para la Historia del Arte.

La terrible Condición Humana, la Transgresión del Hombre mediante El Arte ha pretendido ser un proyecto que, al igual que en el mito de Narciso, se muestra la necesidad del ser humano de destacar, recordar y reconocer su presencia en el mundo, pues es por lo que principalmente somos dados a crear, por miedo a desaparecer sin que nadie nos recuerde.

Las preguntas formuladas han sido muchas, muy variadas y complejas, estas han sido medianamente planteadas, pues el arte ha sido el puente, la vía de unión entre el “mundo inteligible” y el “mundo sensible”. Sin embargo, no hallar respuesta no significa que hayamos fracasado, <<Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.>> (Albert Einstein 1879-1955). Es por ello que mi investigación artística con respecto a estos temas aún continua, no se termina de cerrar una puerta cuando ya una ventana se abre a un sinfín de posibilidades y nuevas dudas.

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL

El mundo del arte no es un mundo fácil por el que navegar, sin embargo existen multitud de inquietudes artísticas en mí que me hacen desear adentrarme y buscar suerte en él. Es por ello que de cara a un futuro cercano mi principal objetivo es estar activa a nivel artístico y expandir mis fronteras tanto nacional como internacionalmente, vivir y convivir con el arte, hacer de él mi vida ya que este es mi vía de expresión y comprensión del mundo.

Continuar mi demanda de conocimiento acerca del Ser, del hombre, de mí misma, son mis fines, al igual que proyectar mis “alocados” y colosales proyectos con respecto a espacios públicos, instalaciones, performance..., para hacer accesible el arte a todos y llevarlo a todas partes, a todos los ámbitos de la vida, pues a él se lo debemos todo y sin él, el sentimiento no tendría cabida, seríamos meros pedazos de carne. Por ello de cara al mundo laboral pretendo proyectar mi carrera artística por medio de la participación en concursos, becas y proyectos que puedan ayudarme a consolidar dicho planteamiento.

F U E N T E S

D O C U M E N T A L E S

B I B L I O G R A F Í A

Dante Alighieri , 2014. *Divina Comedia*. Barcelona, España: Plutón Ediciones.

Génesis 2:7, 1:26-27; Ezequiel 18:4, 20; Eclesiastés 12:7.

Hans Belting, 2007. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires, Argentina: Katz.

Jean- Lucy Nancy, 2006. *La mirada del retrato*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

John Berger, 2016. *Modos de ver*. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Julia Kristeva, 2004. *Poderes del horror*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores Argentina. p:10, 11.

Kafka F., 2015. *La Metamorfosis*. Barcelona, España: Plutón Ediciones.

Ministerio de cultura, 2007. *Cuerpo y miradas, huellas del siglo XX*. Madrid, España: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Museo Caraffa, 2008. *Espacios fotográficos de la imagen, formas y miradas*. N° 10, Formas y miradas, paquetes del museo. Córdoba, Argentina: Museo Caraffa.

Pedro A. Cruz Sánchez y Miguel Á. Hernández Navarro, 2014. *Cartografía del cuerpo, la dimensión corporal en el arte contemporáneo*. Murcia, España: CendeaC.

Rocío de la Villa, Marina Nuñez, catálogo individual, 2009. *Retratos*. Jaén, España: Editado por Universidad de Jaén.

Salvador Dalí, 1994. *Primera ley morfológica sobre los pelos en las estructuras blandas. ¿Por qué se ataca a la Gioconda?*. Madrid, España: Siruela.

F I L M O G R A F Í A

Big fish and begonia (2016) [Película]. Película dirigida por Liang Xuan y Chun Zhang. China: Beijing Enlight Media.

La gran belleza (2013) [Película]. Película dirigida por Paolo Sorrentino. Italia: Coproducción itálico-francesa; Productora Indigo Film, coproductoras: Babe Films, Pathé, France 2 Cinéma. Distribuida España por Wanda Visión.

Mother! (2017). [Película]. Película dirigida por Darren Aronofsky. Estados Unidos: Protozoa Pictures y Paramount Pictures.

Pieles (2017). [Película]. Película dirigida por Eduardo Casanova. España: Pokeepsie Films, Nadie es perfecto y Netflix.

E X P O S I C I O N E S

ARCO Madrid. Feria Internacional de Arte Contemporáneo (2018). [exposición] Organizada por IFEMA, con el comité organizador formado por José Aloy, Mira Bernabeu, Eduardo Brandao, Vera Cortês, Suesie Guzmán, Pedro Maisterra, Alex Mor, Silvia Ortiz, Thomas Schulte y Leon Tovar.

CaixaForum, Sevilla. ¡Mírame! (2017).

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Parque del Retiro, Palacio de Velázquez. Franz Erhard Walter, Un lugar para el cuerpo (2017). [exposición] Comisario João Fernandes.

R E C U R S O S E L E C T R Ó N I C O S

“Ana Mendieta”. Arte y cuerpo, cuerpo y arte. [en línea]. [consulta: 24 de julio de 2018]. Disponible en: <http://colaboracionum2013.blogspot.com/2013/05/ana-mendieta.html>

Antonio Machado, 1909. *Proverbios y cantares (XXIX)*. Emilio J. García Wiedemann, 1995, Universidad de Granada: Centro Virtual Cervantes [en línea], [consulta: 10 de junio de 2018]. Disponible en: https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/12/aih_12_4_023.pdf

Bernal, Fernando. 2017. “Ana Mendieta: mujer, artista y latina en un mundo heteropatriarcal”. El País. [en línea]. [consulta: 24 de julio de 2018]. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/10/31/tentaciones/1509442080_612367.html

Brown, Savanna. [Savanna Brown]. (10 de noviembre de 2015). hi, i'm a slut. [archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=w6CCePrJlaU&t=11s>

Cué , Elena, 2017. “Vanessa Beecroft: «El arte no sana, convierte el dolor en algo universal»”. ABC Cultura. [en línea]. [consulta: 22 de julio de 2018]. Disponible en: https://www.abc.es/cultura/arte/abci-vanessa-beecroft-arte-no-sana-convierte-dolor-algo-universal-201712030122_noticia.html

del Río, Juan Carlos. “El Alma en la Filosofía”. Filosofía para la Vida.[en línea]. [consulta: 18 de mayo de 2018]. Disponible en: <https://filosofia.nueva-acropolis.es/2017/alma-filosofia/>

Erwin Wurm, 2017. [en línea]. [consulta: 22 de julio de 2018]. Disponible en: <https://www.erwinwurm.at/artworks.html>

Galvis Bejarano, Pierre Alexander. 2013. “¿Y tú qué sabes!? (What the Bleep Do We Know!?)”. [en línea]. [consulta: 9 de mayo de 2018]. Disponible en: <https://elfilosofo.wordpress.com>

Gormley, Antony. 2012. “Antony Gormley: espacio esculpido, desde dentro y desde fuera.” TED Global 2012 [en línea] [consulta: 16 de marzo de 2018] Disponible en: https://www.ted.com/talks/antony_gormley_sculpted_space_within_and_without?language=es

“La visión de la muerte”, jm. [en línea]. [consulta: 5 de mayo de 2018]. Disponible en: <http://www.josemiguelandrade.com/la-vision-de-la-muerte/>

“Lucian Freud”. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. [en línea]. [consulta: 23 de julio de 2018]. Disponible en: <http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/lucian-freud>

Marimar. 2016. “El Mayo Francés del 68”. SOBREHISTORIA.COM. [en línea]. [consulta: 7 de julio de 2018]. Disponible en: <https://sobrehistoria.com/el-mayo-frances-del-68/>

Olivares, Rosa. “Vanessa Beecroft”. La Caixa. [en línea]. [consulta: 22 de julio de 2018]. Dis-

ponible en: <https://coleccion.caixaforum.com/artista/-/artista/4869/VanessaBeecroft>

Sahagún, Felipe. “Una revolución fallida que cambió la vida de generaciones”. El Mundo. [en línea]. [consulta: 7 de julio de 2018]. Disponible en: <http://lab.elmundo.es/mayo-del-68/francia.html>

Sánchez, Marta. 2018. “Lucian Freud: Biografía, obras y exposiciones”. Alejandra de Argos. [en línea]. [consulta: 23 de julio de 2018]. Disponible en: <http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41571-lucian-freud-biografia-obras-exposiciones>

Silvano Pabón Villamizar . (17 de marzo 2013). Freud: La Naturaleza Oculta del Hombre. [archivo de video]. [consulta: 23 de julio de 2018]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=x5w1oIsFZfw>

Trilnick, Carlos. 2001. “Vanessa Beecroft”. IDIS. [en línea]. [consulta: 22 de julio de 2018]. Disponible en: <http://proyectoidis.org/vanessa-beecroft/>

Vidal Oliveras, Jaume. 2001. “¿A qué teme Erwin Wurm?”. El cultural. [en línea]. [consulta: 22 de julio de 2018]. Disponible en: <https://www.elcultural.com/revista/arte/A-que-teme-Erwin-Wurm/234/>

Velasco, Carolina. 2018. “Ana Mendieta: el cuerpo como campo de batalla”. El Salto. [en línea]. [consulta: 24 de julio de 2018]. Disponible en: <https://www.elsaltodiario.com/arte/ana-mendieta-el-cuerpo-como-campo-de-batalla#>

F U E N T E D E I M Á G E N E S

FIGURA 1. El Greco, *Pentecostés*, 1600. [óleo sobre lienzo] 275 x 127 cm. Museo del Prado, Madrid, España. [consulta 18 de julio de 2018] Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/pentecostes/f83b921d-2380-4dc9-8532-b3c597dab1e8>

FIGURA 2. Lucian Freud, *David and Eli*, 2003. [óleo sobre lienzo] 162,6 x 174 cm. Tate Modern, Londres, Reino Unido. [consulta 18 de julio de 2018] Disponible en: <https://www.flickr.com/photos/nagarjun/19979983662-by-Kandukuru-Nagarjun>

FIGURA 3. Antony Gormley, *Exposuer*, 2010. [escultura, metal] 26 x 20 m Lelystad, Países Bajos. [consulta 18 de julio de 2018] Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exposure_of_Antony_Gormley_by_Herman_Verheij_at_Lelystad.jpg

FIGURA 4. Salvador Dalí, *El Gran Masturbador*, 1929. [óleo sobre lienzo] 110 x 150 cm. Museo Reina Sofía, Madrid, España. [consulta 18 de julio de 2018] Disponible en: <http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/visage-du-grand-masturbateur-rostro-gran-masturbador>

FIGURA 5. María José Cambero, *Serie Pedazos*, Detalle, 2018. [escultura, barro, encarnadura] 40x 35 x 15 cm. Sevilla, España.

FIGURA 6. Erwin Wurm, *Big Gulp*, 2009. [escultura, bronce, pátina] 180 x 159 x 200 cm. Disruption, Sara Hilden, Art Museum, Tampere, 2015, Finland. [consulta 18 de julio de 2018] Disponible en: <https://www.flickr.com/photos/nearnearfuture/4122196132/in/photolist-7hgki7-4ui3vw-7hgdM9-4tZoMH-qgiN6-qgjH5-54S59J-qgiN2-qgj3U-4u4vNb-4vDqQM-phtYMU-4vVStF-qgjGX-z3VLM-qgj43-4u4pXm-eAYg36-54MToF-eAYbin-eAYVtv-eB2Khh-sNL7EJ-rS9Vyy-4ue2ZM-aA4k2A-5WgGvH-54MU9F-4ui6wN-54MV32-eB2X43-WhLVJd-MACQF-yxtcF-5EMXX2-phtMs9-phrH4n-phrXR8-5WgGtM-pwWgzb-5WgGsg-phrP2e-physy7x-pyWfsf-pyVZgd-5WkZhS-JhXQdS-XywAVk-4ue158-LccWrC/>

FIGURA 7. Ana Mendieta, *S/T: Series Silueta*, 1976. [performance, land art, sangre] México. [consulta 18 de julio de 2018] Disponible en: Photograph © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC, Courtesy Galerie Lelong, New York. <http://museemagazine.com/features/2017/11/20/w413qtz3xpqjl0lc2yzm1aar30395l>

MARÍA JOSÉ CAMBERO CAMBERO