

CUAJADA CON MELAO

PROYECTO DE GRADO

ARTES VISUALES

PABLO ESTEBAN DÍAZ- GRANADOS P.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE ARTES

2008

“Si las cosas tiene por vocación divina encontrar un sentido, una estructura donde fundar su sentido, sin duda también tienen por nostalgia diabólica perderse en las apariencias, en la seducción de su imagen”

Jean Baudrillard

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN.....	4
OBJETIVO GENERAL.....	5
OBJETIVO ESPECIFICO.....	5
MARCO TEÓRICO.....	6
DEVOCIÓN A LA FIGURA FEMENINA.....	6
TIEMPO Y DISEÑO.....	25
SUSTRATO EN PAPEL.....	26
JUSTIFICACIÓN Y PROCESO.....	29
LETRA Y SEDUCCIÓN VISUAL.....	42
PROPUESTA GRÁFICA.....	44
BIBLIOGRAFÍA.....	46

*I*NTRODUCCION:

La figura femenina ha sido inspiradora de pinturas, poemas, canciones, cuentos, novelas, teatro y un sinúmero de obras que han sido reconocidas a través del tiempo. Y este proyecto no es la excepción. El tema de las “pin- ups” o “chicas de calendario” se ha convertido en casi un arte que habla y explora gráficamente a la mujer y al contexto en que se expone.

Mi interés sobre la figura humana y el retrato se ven reflejadas en este tipo de imágenes que se empezaron a desarrollar a mediados del siglo XX y ha trascendido hasta hoy día. Y qué mejor manera de exponer y abarcar este tema que en un calendario.

Esta propuesta gráfica se basa en un calendario con doce ilustraciones que revelan parcialmente un momento en la historia que estamos viviendo. Inspirado e influenciado por obras de grandes ilustradores como Jack Cole o Jennifer Janesko, entre otros, realizo mi propia exploración entorno a la figura humana y la temática de las “pin ups”.

Este proyecto es una búsqueda personal que da testimonio de la cultura y de la sociedad en la que estoy viviendo.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este proyecto es crear un calendario utilizando como imagen las “pin ups” y hacer un nuevo planteamiento sobre éstas al medio artístico y gráfico en Colombia.

El objetivo con mis modelos es la búsqueda de un tipo de mujer que considero atractiva por su estilo, personalidad y comportamiento dentro de la sociedad, y no, modelos de revistas de medidas perfectas. Modelos influenciadas por culturas urbanas existentes en Colombia.

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar una propuesta contemporánea a la corriente de las “pin ups”.

Intentar a través de mis imágenes darle una nueva cara a esta temática.

Exponer a partir de la ilustración un nuevo tipo de “chica de calendario”, jugando con el encuadre y los elementos de la composición.

Descubrir y evidenciar al público un estilo de mujer contemporánea, basada en la belleza alternativa en Colombia, manejando como lenguaje la moda, y el entorno de la modelo.

La importancia de las “pin ups” en la sociedad me motiva a ser parte de este género de ilustración para darle un aporte desde mi perspectiva a la imagen contemporánea de la mujer.

Relacionar el arte, la ilustración y la moda con mi oficio como tatuador.

Crear un estilo original.

Usar diferentes herramientas y materiales. A nivel de factura, aparte de la influencia de la escuela de “cheese cake” en el manejo del óleo, el pastel, el acrílico o el aerógrafo, planteo medios alternativos que se relacionan directamente con mi propuestas como: marcadores, pintura en laca, lápices de gel, stencil para graffiti, papel hectotransfer y transfer.

Diseñar una pieza al estilo de calendario de pared.

Realizar ilustraciones a gran formato.

Integrar la ilustración de “pin up” con estilos de caligrafía usados en el medio del tatuaje.

*M*ARCO TEORICO

*D*EVOCION A LA FIGURA FEMENINA

La historia de la “pin up” surge a comienzos del siglo XX. Hoy en día hemos conocido miles de interpretaciones de las chicas de calendario. Para dar a conocer la historia me basaré en los artistas más relevantes que ha tenido el género. En relación con mi trabajo, me enfatizo en los artistas que trabajan esta temática por medio de la ilustración, el dibujo y la pintura.

El concepto de “pin- up” surge debido a una persistente búsqueda y admiración de la figura femenina y su contexto durante comienzos del siglo XX. Antes de esto, en varios momentos de la historia, la mujer protagonizó muchas de las obras relevantes de cada una de las etapas del arte. En la prehistoria, gracias a las esculturas de mujeres de grandes proporciones se revela el interés hacia la figura femenina. Hay varias teorías sobre la razón de estas obras. Pero sin duda nos habla un poco sobre la fertilidad, el erotismo y la veneración a la mujer. La unión entre mujer, procreación y fertilidad fue uno de los motivos con los que se relacionó las Venus¹ con el culto a la madre tierra.

¹ “Venus es el nombre con el que se relaciona a las diosas de la fertilidad.

((Este nombre “Venus” se les fue considerada a estas diosas de la belleza y la fertilidad.))

Posteriormente los griegos, y su gusto por el cuerpo humano, aceptaron los desnudos gracias a que en muchos de los deportes que practicaban era necesario estar desnudo o parcialmente desnudo. En los Juegos Olímpicos las esculturas motivaban a los espectadores y participantes. Los estudios y la propuesta griega de cánones de perfección del cuerpo, permitieron libremente que el arte mostrara desnudos en sus obras. En la mitología griega eran frecuentes los encuentros y relaciones entre dioses y mortales. Uno de los objetivos de esta incansable búsqueda de la perfección era lograr un cuerpo bello para atraer a los dioses y relacionarse con ellos. Esto motivaba a que los participantes de los juegos quisieran destacarse.

En Roma el arte erótico y la representación de mujeres desnudas que se veían en murales y pinturas estaba creciendo a principios del siglo IV. En el momento en el que la iglesia y el cristianismo tomaron el poder, tanto artistas como comerciantes fueron juzgados de paganos y el desnudo pasó a ser una imagen inmoral y motivo para ser desterrado.

Sólo hasta la época del renacimiento, entre los años de 1452 y 1576, volvieron a surgir numerosas obras importantes donde el desnudo fue parte de la composición. La iglesia apoyó a los artistas y para sus encargos, tomaban como excusa la realización de desnudos como parte de los estudios de la figura humana para la fidelidad de las pinturas o esculturas.

Importantísimos artistas de esta época como Leonardo Da Vinci realizaron desnudos en investigaciones en el campo de la ciencia, la medicina y el arte. Estos factores fueron tomados también por varios artistas para justificar sus obras con desnudos sin ser juzgados por la iglesia. Entre éstos encontramos pintores y escultores de la talla de Rafael o Miguel Ángel.

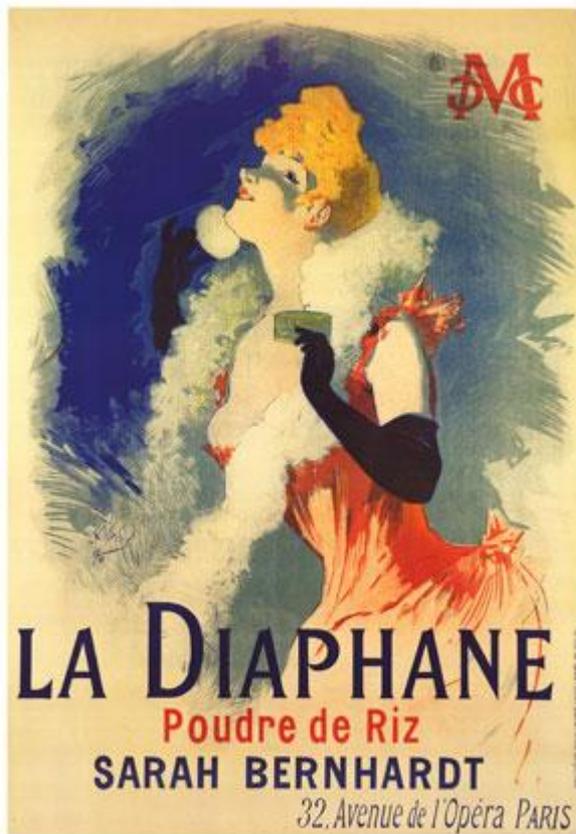

En el siglo XIX las figuras eróticas y el desnudo volvieron a resurgir en Europa por el movimiento del Neoclasicismo. La pintura académica y los estudios de estos nuevos artistas influenciados por el arte renacentista, no tuvieron mayor problema al mostrar sus obras, ya que tuvieron una gran aceptación del público por retomar la pintura clásica y dejar a un lado el estilo Barroco y Rococó que saturaba la época. La reaparición de los desnudos por parte de estos artistas debilitó de a pocos la visión inmoral que imponía la iglesia.

En el último tercio del siglo XIX gracias a la aparición de carteles y la lenta desaparición de la extrema moralidad vemos el nacimiento de las primeras pin-ups. Anteriormente el arte y los desnudos tenían un propósito diferente y en este punto de la historia la imagen de la publicidad abre un campo específico que genera una nueva relación entre el arte y la publicidad.

En Francia inicialmente, gracias al artista Jules Cheret aparecen los primeros carteles callejeros. Hijo de un tipógrafo y criado desde pequeño en talleres litográficos, Jules Cheret crea este nuevo medio que revolucionó el arte a finales del siglo XIX. No sólo fue el cartel lo que hizo famoso a Cheret: aparte de ser un reconocido pintor y diseñador, decidió en los carteles incluir hermosas mujeres sin importar si era un cartel para teatro, pista de patinaje u otros. La respuesta del público fue inmediata. La

excelente elaboración y la seductora imagen, inicialmente a tres tintas, logró que grandes periódicos, museos y teatros quisieran sus carteles en todas las calles de Paris. Uno de los trabajos publicitarios mas destacados que identifica a este artista fue el realizado en “Music- Hall”². En 1889 ya con la realización de cientos de carteles es condecorado por haber creado un nuevo medio para el arte aplicado a la publicidad y técnicas comerciales.

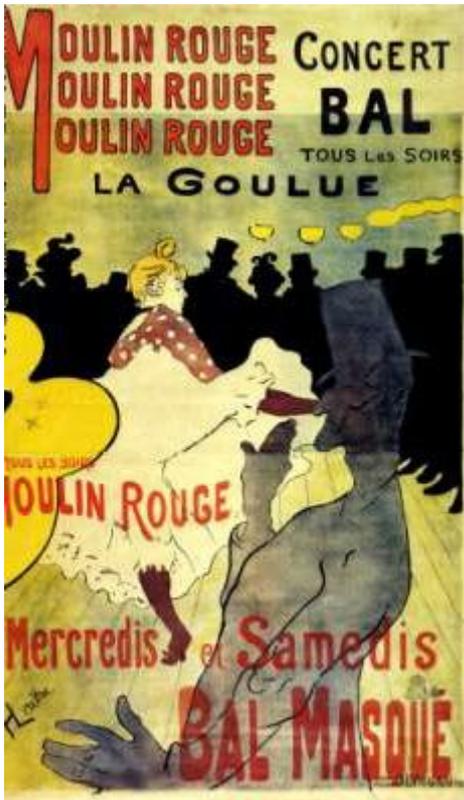
Los carteles de Chéret son hoy en día considerados obras de arte publicitario y obras de arte en la plástica. Inicialmente Chéret no pensó que sus carteles fueran un logro publicitario importante, pero al encontrar en la calle un espacio propicio para ellos supo que en el arte sería reconocido.

En 1880 el cartel se convirtió en el medio más importante, usado por el mismo gobierno y como arma primaria en los negocios. Una década después, en 1890, la mayoría de los famosos artistas de Francia se dedicaron a hacer carteles.

En esta misma década entre 1880 y 1890 aparece otro reconocido artista e ilustrador que le dio aun más fuerza al medio publicitario del cartel: Toulouse-Lautrec. Su primer y uno de los mas reconocidos carteles fue hecho para el “Moulin Rouge” en el año de

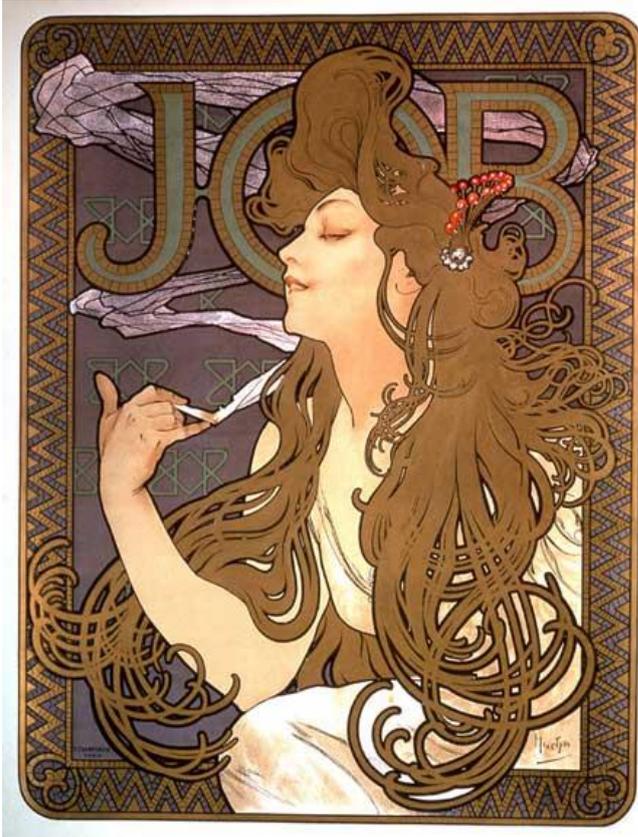
² “Music Hall” fue una forma de espectáculo muy popular en gran Bretaña entre 1850 y 1960

1891. La figura femenina no fue la única protagonista en sus carteles. Indigentes, ebrios en bares y marginados fueron sus modelos mas frecuentes, gracias a que él era uno de ellos y además porque le posaban desnudos gratis.

Toulouse- Lautrec “Moulin Rouge”

A partir de 1884 nace una escuela de ilustración y pintura, y una nueva ola de artistas que se posesiona de Europa durante las próximas dos décadas. Uno de los más importantes y más influyentes del arte contemporáneo fue el checoslovaco Alphonse Mucha. Creador de un estilo que ha sido imitado desde hace más de cien años. Las formas que maneja, la delicadeza en las que logra plasmar a sus mujeres, el uso de la línea y el contorno, son algunas de las muchas características que maneja este gran ilustrador y pintor del Art Nouveau. Creador y difusor de este estilo. Vincula sus carteles a un nuevo lenguaje imponiendo una iconografía útil para la publicidad moderna.

Alphonse Mucha

Al ver el éxito del uso de la mujer en varias de sus facetas en medios publicitarios, se realizaron un sin fin de impresiones para cajas de cigarrillos, libros, revistas, murales, entre otras, pero sin duda la más famosa y controvertida imagen de la época y usada para un calendario fue “September Morn” de Paul Chabas. Esta pintura muestra la esencia que llevaría lo que hoy conocemos como “pin up”: el lado inocente pero atractivo de la mujer en su contexto. No recae en lo vulgar u obsceno lo cual no le quita la sensualidad a la imagen. El término provocativo es el término correcto que une el propósito de la “pin up”.

”September Mom” Paul Chabas

En América el impulso a este tipo de imágenes se dio gracias a la “Chica Gibson”, creada por el ilustrador estadounidense Charles Danna Gibson. Este artista creó un prototipo de imagen de la joven estadounidense en la que su sensualidad fue llevada a un término que denominaría las futuras “chicas de calendario”. La “Gibson Girl” mostraba a la mujer atlética y con un cuerpo muy bien formado usando trajes de baño y prendas reveladoras. Charles Danna Gibson en su obra muestra especial interés por la ropa y la vestimenta que se usaba en esta época.

C. D. Gibson

La “Gibson Girl” en Norte América y el interés que se había creado en Francia por la moda y por la publicidad moderna dieron origen en las dos primeras décadas del siglo XX a lo que hoy en día conocemos como “pin-up”.

Años después se comienzan a ver las ilustraciones de uno de los pioneros y más reconocidos artistas de “pin ups” que hallan existido, Alberto Vargas. Este ilustrador

peruano criado en Estados Unidos, dibujaba bailarinas tan seductoras que le abrieron paso a trabajar en varias revistas. También conocido como “Varga”, gracias a un contrato en una revista Esquire³ donde por convenio tuvo que firmar así, realizó unas de las imágenes de “pin up” más motivantes que se hayan conocido. En la época de la II guerra mundial, este artista produjo una serie de imágenes de mujeres para un calendario que sirvieron para dar aliento e inspiración a los soldados que iban a la guerra. Hoy en día podemos ver en museos del ejército estadounidense imágenes de Varga en aviones, uniformes y distintos elementos que se usaban como amuleto en esta época. Testimonios de soldados que veneraron estas imágenes en tiempos difíciles, le fueron enviados a Varga como agradecimiento por su obra.

En su trabajo se empezaron a ver colores brillantes a los que se le oponía su antecesor Mucha y a utilizar la mancha para darle realismo a sus pinturas o ilustraciones.

Uno de los trabajos mas satisfactorios para el artista fue el de pintar a mujeres famosas y divas que se posicionaban en ese momento, entre las cuales estaban Marlene Dietrich y Bárbara Stanwyck entre otras.

Marlene Dietrich 1932

Con este artista y otros que les seguían los pasos, los cuales citaré posteriormente, nació el término inglés “Cheese cake” o “pastel de queso”, que viene siendo un sinónimo del término “Pin up”. Se usó este término desde 1934, pero se popularizó a mediados de los años 50. Vino de la frase “better than a cheesecake” que significa: mejor que un pastel de queso. Esta escuela de pintores e ilustradores fue denominada con el transcurso del tiempo con este nombre por su carácter provocativo.

³ Revista de publicaciones para hombre y pionera en el uso de “pinups”, con 75 años de experiencia hasta hoy, la coloca como una de las mas importantes.

Mientras la Guerra Civil llegaba a su fin hubo una etapa que se consideró la Edad de Oro de la Ilustración y que llegó hasta comienzos de la II Guerra Mundial. La comunicación en masa, el desarrollo económico y la rápida evolución de los medios de impresión, hizo que el público creciera y se le diera un espacio importante a este nuevo tipo de imagen tentadora en los medios de comunicación existentes, que eran conformados por libros, revistas y periódicos.

Agencias de publicidad y editores competían para contar con el talento de estos artistas de la escuela “Cheese Cake” en sus campañas e impresiones. George Petty fue otro artista que dio a conocer sus obras casi al mismo tiempo que Varga. Las “Varga Girls” y las “Petty Girls” fueron denominadas con estos nombres gracias a que fueron precursoras y pioneras en este arte. Fueron un icono de la cultura americana desde los años 30 hasta mediados de los años 60.

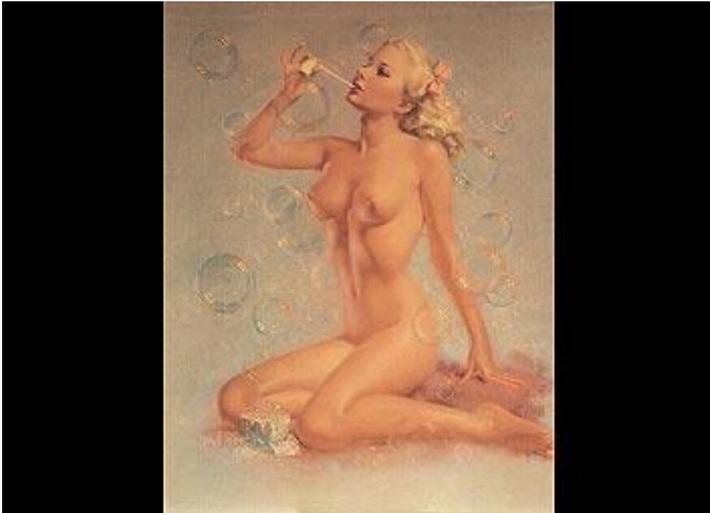

Petty fecha desconocida

En este momento las revistas que pedían pin ups para sus publicaciones fueron Times, Cosmopolitan, Life, y Play Boy (que hasta ahora estaba comenzando) entre otras, y se limitaban a trabajos en pintura para llamar la atención del público. Esto de todas formas no fue ningún inconveniente, ya que trabajos en retrato de artistas como Zoë Mozert o Earl Moran dejaron satisfechos a sus lectores.

Estos dos artistas trabajaron en calendarios, carteles y portadas de revistas, mostrando imágenes de mujeres en un tipo de ilustración más clásica y con colores menos brillantes. Zoe Mozert fue una de las primeras grandes ilustradoras mujeres dedicadas a las “pin ups”. Intentaba no seguir los clichés en sus obras y mostraba otras facetas de la

mujer que no habían sido mostradas en este arte. Decía Mozart: “No es fácil ser mujer en un mundo de hombres”.

(bubbles 1948 mozert)

Su trabajo fue influenciado por otro grande del mundo de las “chicas de calendario”, Rolf Armstrong.

Este pintor e ilustrador estadounidense, nacido en 1899, fue uno de los artistas que mas se dedicó a la búsqueda y la perfección de sus “pin ups”. Considerado como un hombre terco por unos y extremadamente perfeccionista por otros, dedicó su vida artística a la exploración de los elementos que usaba en las composiciones de sus obras. Manejaba el color así fuese en óleo sobre lienzo o en pasteles sobre papel, haciendo un trabajo tan detallado que la similitud del manejo del color entre estas dos técnicas era casi exacto

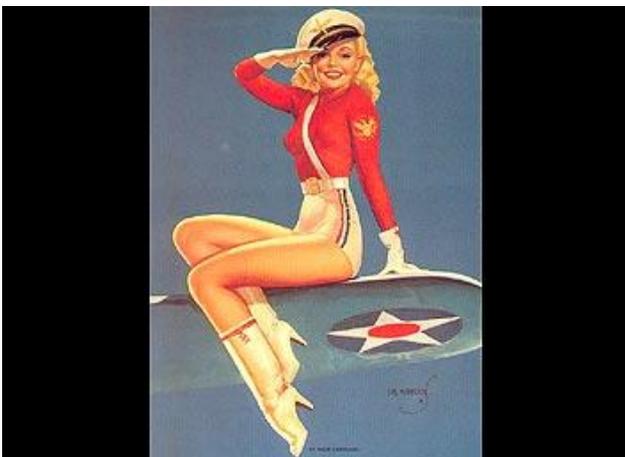
R.Armstrong. Golden Girl. 1933

Es necesario nombrar a un artista de la talla de Gil Elvgren, el cual fue comparado con los trabajos de Varga y destacado por su trabajo publicitario en Coca Cola. Tuvo dos excelentes trabajos que se siguen viendo hoy en día. Uno de ellos fue la creación de “Santa Claus” de Coca – Cola. Esta imagen sigue apareciendo en medios publicitarios contemporáneos y ya es un icono no sólo de la cultura norteamericana sino de la cultura occidental. El otro aporte que hizo con su obra fue el que es conocido con el termino de “The Girl of the next Door”, con el que se identificaron miles de personas. Nació del acto casi voyerista de espiar a la vecina. Mirarla por la ventana esperando a que se quite la ropa o alguna situación embarazosa. En sus imágenes muestra momentos en el que una ráfaga de viento le sube la falda a una hermosa mujer o se le enreda en una puerta.

Gil Elvgren. Brown & Bigelow 1948

Brown & Bigelow fue una empresa que dominó el calendario ilustrado a mediados del siglo XX. También tuvo en sus portadas las más reconocidas pin ups, y hoy en día sigue dominando el mercado de los calendarios. No solo Gil Elvgren ilustró para esta empresa tan exitosa sino que Earl MacPherson, Moran y hasta Armstrong participaron en sus publicaciones. MacPherson hizo un gran aporte a la ilustración y al estudio de la figura humana con su libro de bocetos. En su libro de apuntes dibujaba constantemente y le pedía a cualquier mujer que le posara por unos minutos. El desechaba los que no le gustaban pero al darse cuenta que los empleados buscaban en su caneca algún dibujo de él, se le ocurrió la idea de mostrar no sólo el resultado sino el estudio y el proceso.

McPherson “..at your command”

Hasta la optimización de las técnicas de reproducción de la fotografía, el propósito era intentar ser lo más fiel posible con la imagen, buscar un realismo que sedujera al público, que imitara la realidad al máximo. Este fue el objetivo que querían tanto las empresas, como los ilustradores a los que se les llamo clásicos posteriormente. Artistas

como Peter Driben (y su estudio enfocado en las piernas con medias de seda o desnudas) o el pintor Vaughan Alden Bass quien por necesidad estuvo años pintando sólo manos para poder subsistir (pero que después esto caracterizó su trabajo en calendarios), son algunos de los muchos artistas, ilustradores, diseñadores y publicistas clásicos del arte de la “pin ups”.

”Sin titulo” V. Alden Bass

La fotografía en la temática de las “pin ups” apareció con fuerza entre la década de los 40 y la década de los 50. Desde antes se habían hecho pruebas fotográficas pero fue en este periodo de diez años que la fotografía estuvo codeándose con la pintura y la ilustración del “Cheese Cake”. Esto fue gracias a la aparición de estrellas y divas que enamoraron a la cultura occidental. Mujeres como Tempest Store, la pelirroja que deslumbró al público con su streaptease en los años 50, Blaze Star también conocida

como “La Flama mas Candente del Burlesque”, Betty Grable famosa por ser la novia de América durante años, la polémica pero hermosísima Bettie Page o la inolvidable Marilyn Monroe fueron algunas de las divas que fueron fotografiadas cientos de veces para ser las primeras “pin ups girls” de la fotografía de la escuela “Cheese Cake”

Bettie Page

Sin duda una de las empresas que mas apoyó el desarrollo de las “pin ups” desde sus inicios fue Play Boy. Hugh Hefner⁴ había comprado constantemente los derechos de varias pinturas e ilustraciones de artistas de “pin up” clásicos, pero tenía en mente algo que le daría mas nombre a su carrera. Un fotógrafo reconocido llamado Tom Kelley, realizó sesiones fotográficas a la entonces no tan conocida Marylin Monroe. Sobre un terciopelo rojo capturó una de las imágenes que aparte de lanzar a la fama a esta diva de mediados del siglo XX, convirtió esta imagen, “Golden Dreams”, en una de las fotografías mas importantes que se han tomado en la historia de las “pin ups”. Hugh Hefner compró los derechos de estas fotografías, convirtiendo a Marilyn Monroe en una de las favoritas “chica de calendario” que ha tenido Play Boy.

⁴ Creador y fundador de la revista Play Boy

"Golden Dreams" Tom Kelley

Play Boy marcó un alto sentido de responsabilidad y respeto hacia la mujer. Buscaba el deseo sin caer en lo pornográfico y soez, le dió clase al erotismo y creo un mundo de sensualidad innegable.

Hugh Hefner dominó el mercado en los años 50, gracias a su buen gusto y su respeto hacia el erotismo. Específicamente fueron dos de las más grandes "pin ups girls" quienes se disputaban las portadas de las revistas de esta década. Marilyn Monroe y Bettie Page, ya nombradas. Fueron la imagen que inmortalizo las "chicas de calendario" en la fotografía. Los hombres anteriormente soñaban con el realismo de las pinturas, en esta década desde 1950, gracias a que la fotografía permitía hacer más retratos en una misma sesión, posibilitó que los fanáticos pudieran ver y tener a sus divas en más cantidad de imágenes. Estas dos grandes modelos de familia de clase media, que las unía esa imagen inocente y dulce , fueron fotografiadas cientos de veces dejando una

leyenda viva en todo tipo de publicaciones dedicadas a la belleza y sensualidad de la mujer. Bettie Page en 1954, después de una de sus sesiones fotográficas dijo:

"I was not trying to be shocking, or to be a pioneer. I wasn't trying to change society, or to be ahead of my time. I didn't think of myself as liberated, and I don't believe that I did anything important. I was just myself. I didn't know any other way to be, or any other way to live."

"Yo no trato de crear un escándalo o ser pionera. Tampoco trato de cambiar la sociedad o perder mi tiempo. No pienso que yo sea liberada, y no creo que halla hecho algo importante. Soy sólo yo misma. No conozco otra forma de ser ni otra forma de vivir" Betty Page

Grandes empresas de producción masiva se fijaron en las "pin ups". Las mas destacadas fueron Play Boy, Brown & Bigelow, y Esquire.

La fotografía en la "pin up" estuvo muy ligada al crecimiento de Play Boy. Posteriormente revistas del mismo género compitieron por el público adepto al erotismo. Esta competencia se convirtió en una disputa vulgar entre revistas. Para ganar público, estas publicaciones fueron cada vez mas explicitas dejando a un lado la elegancia que caracterizaba estos desnudos de "pin ups" de comienzo de siglo XX.

Volviendo al tema principal de la "pin up" ilustrada y entrando a la segunda mitad del siglo XX, las chicas de calendario se convirtieron en parte de la cultura popular. Cuando este arte popular surgió, puso a meditar al medio artístico en el mundo y generó una revolución replanteando lo que era conocido como Arte, con artistas como Andy Warhol y Duchamp, la escuela de "cheese cake" y sus "pin ups" también sufrieron el cambio. Tanto la ilustración como la escuela "cheese cake" quedaron atrapados entre el arte y el diseño. Mientras el arte tuvo la necesidad de plantear una reflexión con sus obras, la "pin up" se aferró al propósito de su existencia: la necesidad de mostrar a la mujer en su contexto y entorno. La "pin-up" hoy en día se considera como reflejo o espejo de la sociedad. Artistas como Jim Silke, apasionado seguidor de la escuela "cheese cake" aparte de sus trabajos como ilustrador, realizo varios libros en los cuales

se encuentra “Pin Up: The Illegitimate Art”⁵. Publicación contemporánea, defensora de este arte y partidaria del papel de la mujer en la sociedad.

Gracias al aporte de la “pin up”, los artistas buscaron diferentes medios para mostrar sus trabajos. El comic fue uno de los medios más importantes para llegarle a las masas. Aparte de que conservaba algunos elementos de la escuela “Cheese cake” como la preocupación por el realismo, surgieron y resurgieron íconos de la ilustración moderna como Vampirella.

“Vampirella” F.J. Ackerman

El complejo artista, actor y autor Forrest J. Ackerman produjo esta famosa heroína de la ciencia ficción: “Vampirella”. Esta diosa de las historietas apareció por primera vez en 1969 en la publicación “Vampirella #1”. Pero fue hasta el año siguiente que asumió el

⁵ Jim Silke. 2005. Publicación que relaciona la historia de la “pin up”, el arte y el desarrollo de esta en la sociedad

papel protagónico en la octava edición de este clásico del comic. Gracias a su gran aporte a las artes, este millonario y gran artista, ramificó el arte de las “pin up”, introduciéndola a la fantasía literaria. Otro que impuso a la “pin up” como protagonista del cómic fue el artista Dave Stevens (fallecido en 2008). Hizo resurgir a la famosa Battie Page con su trabajo “La Chica de Nuestros Sueños” e inmortalizó su imagen dentro del mundo de la historieta como una guerrera sensual cubierta únicamente por pieles de leopardo. Este artista le dedicó su vida al comic y a crear excelentes personajes femeninos que se caracterizaban por su voluptuosidad influenciados en la escuela “cheese cake”.

Hoy en día existen ilustradores de gran categoría que no tienen nada que envidiarle a artistas como Varga o Armstrong, por su excelente y original manejo del tema y la técnica. Artistas como Jessica Dougherty, Kevin Clark, o Michael Calandra entre otros cientos.

”C.J.” 2001. J. Dougherty.

TIEMPO Y DISEÑO

Como resultado de la búsqueda del medio adecuado para aplicar mi trabajo de ilustración, encuentro ideal para exponer mis “chicas de calendario” precisamente en un calendario.

Este medio fue creado por el hombre ante su necesidad de darle una medida al tiempo. Fue desarrollado por culturas antiguas que dieron a esta iniciativa diferentes formas y manejos culturales. Calendario del latín *calenda* y *calendarium* es un sistema del tiempo que mide las actividades humanas.

El tiempo está ligado a nuestro pasado y al presente. El manejo que el hombre le ha dado y como lo ha manejado es un tema de siglos y siglos de historia. La cultura en Egipto tenían tres estaciones climáticas, invierno, verano e inundaciones, medían su tiempo a través de ellas. En el año 2000 a.c., La cultura Maya se basó en un calendario de 260 días. Los Aztecas tenían dos calendarios, uno a nivel tradicional y otro a nivel ritual. Al calendario de Israel le debemos que la semana esté compuesta de siete días. El calendario Musulmán comenzaba el día cuando aparecía el sol no a medianoche, como estamos acostumbrados. La cultura Romana fue la que mas nos aportó en la forma de medir el tiempo. No sólo su calendario esta vigente hoy en día en casi todo el mundo, sino que los romanos le dieron origen a los nombres de cada mes. El calendario Gregoriano estableció los parámetros para los llamados años bisiestos. El Juliano, determinó que el año empezara a partir del 1 de enero, no el 1 de marzo como en esa época se manejaba. El calendario Revolucionario Francés, que aparte de su poca precisión, contaba con que cada hora tuviera cien minutos y que cada minuto tuviera cien segundos. En la cultura China, medían el tiempo y costumbres con cinco ciclos de doce años, los cuales estaban regidos por diferentes animales como la serpiente, la rata o el dragón. El calendario hebreo empezó 3761 días antes del que estamos acostumbrados

y éste sigue rigiendo para la cultura judía. Entre otros calendarios creados por el hombre encontramos el helénico, el persa, el revolucionario soviético, el ático, el sueco y el metafísico.

Con el paso del tiempo y a partir de la cultura occidental el calendario basado en el gregoriano se establecía cada vez más en diferentes países, casi completando la mayor parte del mundo.

ILUSTRATO EN PAPEL

El calendario sobre papel se convirtió en un artículo útil y de fácil reproducción, económico y práctico.

El siglo XX, con su aparición de medios de difusión masiva, explotó la necesidad del calendario para convertirlo en un canal publicitario importante. Hoy día se usan varios tipos de calendarios como: el calendario de bolsillo, el calendario perpetuo, el calendario de mesa, el calendario de pared, el calendario en sistemas de computación o la agenda.

Gracias a esto, durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI se han publicado miles de calendarios. Tomaré para este proyecto algunos de los calendarios, que por su diseño, temática, diagramación o uso de la tipografía, podría usar como referentes en mi proyecto final.

Mi propuesta gráfica para la realización de este calendario se basa en las doce ilustraciones que protagonizarán la página de cada mes. El tipo de calendario que utilizaré es el calendario de pared.

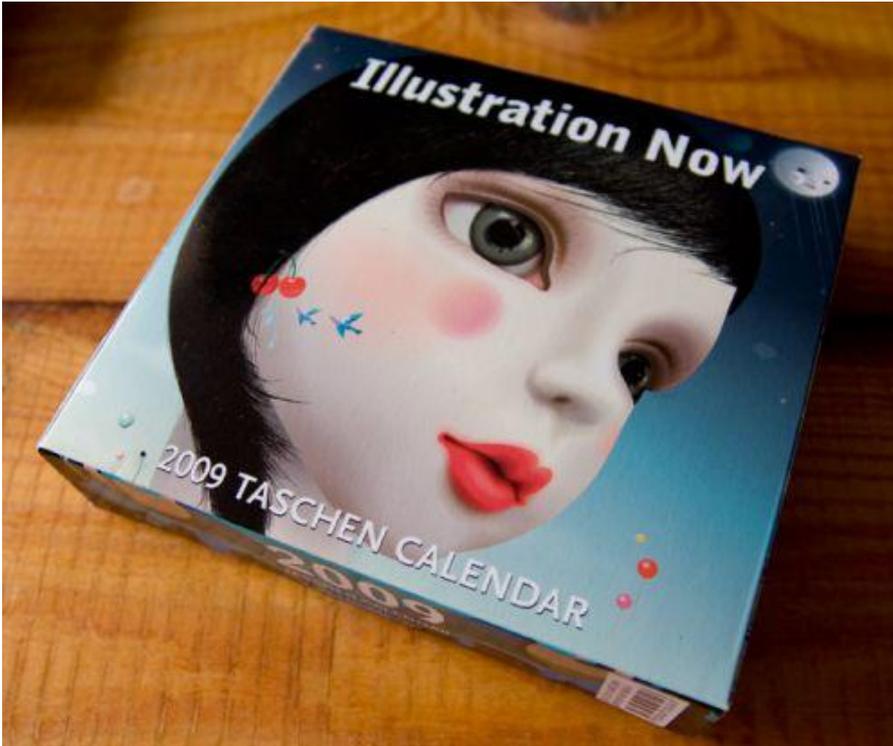
Entre otros, quiero destacar estos tres calendarios comerciales que me sirven como punto de partida en mi trabajo de diseño del calendario: “The Pre- Raphaelites”, diseñado por Rebecca Hubert para Portal Publications, que fue considerado por The Calendar Marketing Association como uno de los mejores calendarios exponentes de obras de arte clásicas. Dándole un protagonismo a las obras y manejando el resto de los elementos como una contextualización de la época y estilo que se manejaba. Gracias a su tamaño, el calendario de pared es el más conveniente cuando la imagen (ilustración, pintura, etc.) es el elemento más importante de la composición.

“Cocherry- Bourdin- Chausse” hecho para el año 1995, es otro ejemplo donde gracias al tipo de pintura contemporánea, nos da idea de cómo relacionar esta imagen con el diseño general del calendario.

El proyecto de “Color Associates 1995” fue considerado uno de los mejores calendarios promocionales. El uso de un fondo negro debido al fuerte uso del color en la ilustración, permite una fácil lectura y le da armonía a la pieza final.

El calendario de papel juega un importante papel en la sociedad al igual que los calendarios digitales. Aparte de los celulares o reproductores, publicaciones como las del fenómeno Taschen, han permitido que el calendario de papel siga siendo de uso cotidiano por su fácil lectura, practicidad y por su exploración en la fotografía y la ilustración.

Taschen 2009

*J*USTIFICACIÓN Y PROCESO

Haciendo un análisis de mi trabajo y de lo que constantemente he estado desarrollando, me encuentro con un hilo conductor que define mi interés. Inicialmente tomé el retrato como base de mis obras. Lograr definir un rostro y captar la esencia de la persona que retrataba, era uno de mis objetivos constantes durante mi producción.

1

2

1"Un viernes en Ramones" Carboncillo sobre papel. 2003

2"Delirio en la calle" Grabado en metal, aguafuerte y aguantinta. 2003. Pablo Díaz- Granados

Intenté retratar la cotidianidad desde un punto de vista urbano. En este proceso encontré imágenes y personas que al retratarlas, tendrían otro tipo de impacto y otro tipo de mensaje. Traté de plasmar sentimientos como la tristeza y el desamparo, desde una perspectiva social, gracias a lo que continuamente veía en noticieros y periódicos.

1

2

1“Inocencia de la guerra 1” técnica mixta sobre papel 2002

2“Inocencia de la guerra 4” técnica mixta sobre papel 2002. Pablo Díaz- Granados

Posteriormente, de una forma evolutiva comencé a hacer retratos con modelos y el rostro pasó a un segundo plano, dándole paso al cuerpo que se tornó en el eje central de mi trabajo gráfico: todo mi interés se volcó al dibujo de la figura femenina al natural, con modelo.

Cuando tuve claro este acercamiento a la figura humana, intenté acercarme aun más y encontré en la piel un sustrato virgen lleno de posibilidades. En mi constante producción en dibujo e ilustración, hallé en el tatuaje el medio acertado para lo que estaba buscando; encontré muchas de las respuestas y motivaciones para aquello que venía explorando. En intentos errados e intentos acertados, vi en este medio un posibilitador de ideas e imágenes no sólo personales sino sociales.

1

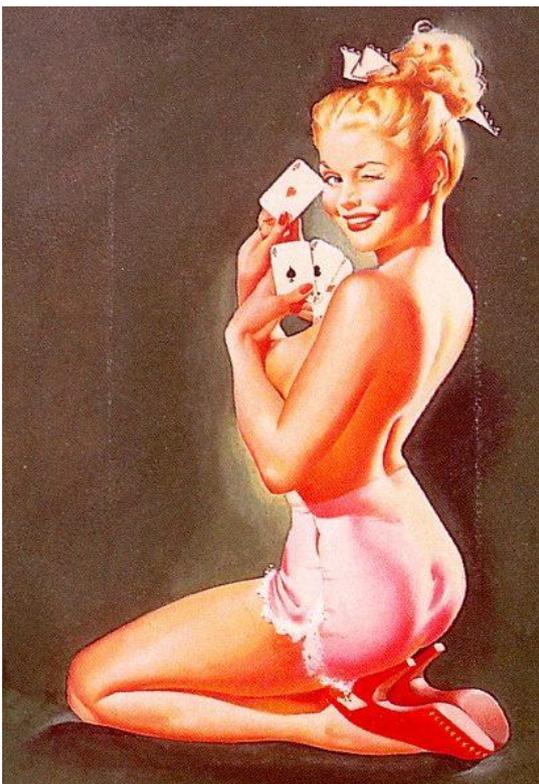

2

1"Pic- nic" Tatuaje a color. Pablo Díaz- Granados

2"Chica de calendario 7" Tatuaje a color. Pablo Díaz- Granados

Tomando el tatuaje como un oficio que podía explotar con mi gusto hacia el dibujo, fui encontrando imágenes sumamente atractivas. Un día un cliente me pidió que le tatuara la imagen de una mujer. La imagen era una famosa ilustración del artista estadounidense Elliot Freeman llamada "Ganar Ases" elaborada en la década de los años 50.

"Ganar Ases" E. Freeman

Gracias a este primer tatuaje de “pin up” que realicé, este tema me sedujo hasta el punto que quería que mi trabajo en el tatuaje se basara en estas mujeres de comienzo de siglo XX. Obviamente no todos mis clientes querían una “pin up” tatuada. Ellos llegaban con la idea de hacerse una calavera y yo intentaba persuadirlos para poderles hacer una “pin up”, a veces lo lograba y a veces no. Al ver que se me dificultaba hacer chicas de calendario sólo en tatuajes, busqué otros medios que había dejado a un lado para satisfacer esta necesidad. Encontré en la pintura y en la ilustración una alternativa ideal para crear imágenes de mujeres.

Retornando a los orígenes de mi trabajo, he querido hacer un paralelo con mis anteriores dibujos con lo que estuve haciendo en la exploración de las “pin ups”. Como resultado surgió este proyecto.

Es inevitable trabajar con “pin ups” y no enamorarse con clásicos como “Soy para ti” de All Buell, realizada en 1958. Una de las tentaciones de hacer chicas de calendario es amarrarse en la figura clásica. Estas imágenes nos remontan a una época de belleza más pura e inocente. La sociedad ha visto imágenes de este tipo en revistas, botellas de gaseosa o afiches de restaurantes. Imágenes que nos lleva a una época donde la mujer mostraba elegancia y clase: una insinuante sonrisa podía llevarnos al extremo de la sensualidad.

”Soy para ti” A. Buell

Aunque la belleza de las mujeres en las primeras cinco décadas del siglo XX es innegable, no podemos dejar atrás el tipo de belleza que propusieron los artistas de “pin ups” en los siguientes años.

El artista contemporáneo Carlos Cartagena nacido en Guatemala nos da alguno de los ejemplos de nuevas propuestas de “pin ups” que saliendo del canon tradicional no dejan de ser bellas y llenas de sensualidad.

”Amanda Swisten” C. Cartagena

En mi propuesta gráfica, en la temática de las “pin ups”, exploro la belleza de la mujer contemporánea sin que lleve el canon de modelo actual. Las mujeres con las que trabajo en este proyecto, buscan una belleza alternativa, muestran su personalidad a través de su

cuerpo. Estas modelos no las busqué en una agencia de modelaje o algo parecido. Son mujeres que he encontrado en la calle, en centros comerciales, o son clientes de mi estudio de tatuajes. Busco una estética que muestre la cotidianidad de la mujer entre los dieciocho y veinticinco años de edad en Colombia. Esta cotidianidad de igual forma no muestra a cualquier mujer. Busco específicamente mujeres que gracias a su forma de moverse, de vestirse, o de actuar, revele la variedad de belleza que podemos encontrar hoy en día. No son mujeres extremadamente altas o de medidas perfectas, mis “pin ups” son mujeres que no necesitan este tipo de descripción para llegar a ser especialmente interesantes.

A parte de la belleza de la mujer, uno de los elementos que más me interesó explorar en mi trabajo fue la moda. Las “pin ups” durante toda su historia nos han enseñado sobre como se visten las mujeres en cada época del siglo XX. Artistas como Bill Medcalf, Moran Earl, Peral Frush, Billy de Vorss, entre otros le dieron importancia a las prendas que llevaban puestas sus modelos.

“sin titulo”B. de Vorss

La propuesta de vestuario para mis “chicas de calendario” se basa en algunas culturas urbanas de finales del siglo XX como son el “Punk”⁶ y el “Hardcore”⁷. Estas prendas elaboradas con la ayuda de las diseñadoras colombianas Carolina Gutiérrez y Lorenza Rodríguez, se inspiran en la ciudad cosmopolita nocturna. Las medias de malla, los pantalones entubados, las camisetas rotas y los zapatos de tacón son algunos elementos que se observarán en mis ilustraciones.

La moda a través del tiempo nos ha permitido desarrollar un lenguaje que refleja a la sociedad, la moral y las costumbres del ser humano. Hoy en día la moda es tan diversa y

⁶ Tendencia musical de tendencia anarquista creada en Estados Unidos y Londres en la década de los 70’s

⁷ Corriente musical contestataria al anarquismo del Punk, creada en la década de los 80’s .

tan amplia que podemos descubrir parte de una persona por la ropa que lleva y como la lleva. El arte como la moda es un medio de expresión que nos da la posibilidad de identificación y de creación. También de comunicar, mostrar e innovar.

Una de las características de mis “pin ups” son los tatuajes. Las modelos aparecerán tatuadas gracias a mi relación con el contexto del tatuaje y el manejo constante de su estética en la mayoría de mis obras, otorgándole un carácter introspectivo y personal a las imágenes resultantes. Influenciado por las pinturas al óleo de artistas como Barber y su relación con el tatuaje, esta propuesta me permite tener un punto de partida y relacionar mi trabajo artístico con mi oficio como tatuador. En mis ilustraciones aparecerán tatuajes realizados por artistas colombianos como Jhon Ramirez⁸, Simon Velez⁹ y Camilo Salinas¹⁰.

Barber. “retrato de la artista del tatuaje Alison Casson”

Los artistas modernos de “pin ups” están dedicados a hacer nuevas propuestas en el encuadre, en el tipo de fotografía, o la posición de la modelo. Gracias a las nuevas técnicas digitales tanto de fotografía como de ilustración, se ha posibilitado que los artistas innoven y amplíen las posibilidades visuales en torno al tema.

⁸ Tatuador bogotano pionero del “New school” en Colombia. Fundador de The Zone Colors y la galería “Conejo Sagrado”.

⁹ Tatuador Pereirano fundador de Sacred Skin

¹⁰ Tatuador bogotano

Hoy en día existen cientos de artistas en el mundo dedicados a las “pin ups”. Gracias a esto y al mercado publicitario constante, las chicas de calendario han pasado por muchísimas interpretaciones.

Artistas como Jhon Cacere, en el que su obra también se basa en la mujer, da una propuesta de encuadre diferente, otorgándole a la cadera femenina su mayor punto de interés. Aunque considerado como pintor de influencia clásica, Cacere se autodefine como fanático de las “pin ups”.

”Judy” J. Cacere

Este tipo de imágenes donde el cuerpo de la mujer en su totalidad no es el protagonista, pero sigue conservando cierta sensualidad sin caer en lo obsceno, nos plantea una reflexión acerca de las posibilidades de mostrar el cuerpo femenino.

Una de las características de la composición de algunas de mis ilustraciones está inspirada en el encuadre espontáneo de las fotos de miles de usuarios, que

empíricamente hacen su propio registro con el propósito de subirlas a la web, en páginas para contactar personas como Facebook¹¹, My Space¹² y Flickr¹³

Si en la imagen no aparece un cuerpo semi desnudo, no quiere decir que sea carente de sensualidad. Este juego de lograr despertar los sentidos y conservar el carácter provocativo, es fundamental para lograr el objetivo de hacer una “pin up”.

”Cry Baby” E. Austin

Artistas como la californiana Elizabeth Austin logran con la pose de sus modelos atraer el ojo de cualquier espectador sin tener que recurrir a alguna posición sugestiva. No sólo las piernas o el busto logran hacer que una mujer se vea atractiva. El pelo, los brazos, los ojos de una “pin up” pueden llegar a ser el punto de interés, remitiéndonos a una

¹¹ www.facebook.com

¹² www.myspace.com

¹³ www.flickr.com

belleza clásica y elegante donde las facciones y los detalles del cuerpo que generalmente no se les da importancia, sean la parte más llamativa de la imagen.

La ilustración, el manejo del color y la forma, son las herramientas que nuevos artistas de “pin up” utilizan para darles un carácter personal a sus obras. El realismo al que estábamos acostumbrados en los primeros cincuenta años del siglo XX dejó de ser el objetivo de los siguientes ilustradores. Aunque hoy en día muchos artistas conservan el realismo clásico como el español Carlos Diez, otros como Jennifer Janesco intentan darle originalidad a su obra con otro tipo de características pero conservando la esencia de la chica de calendario.

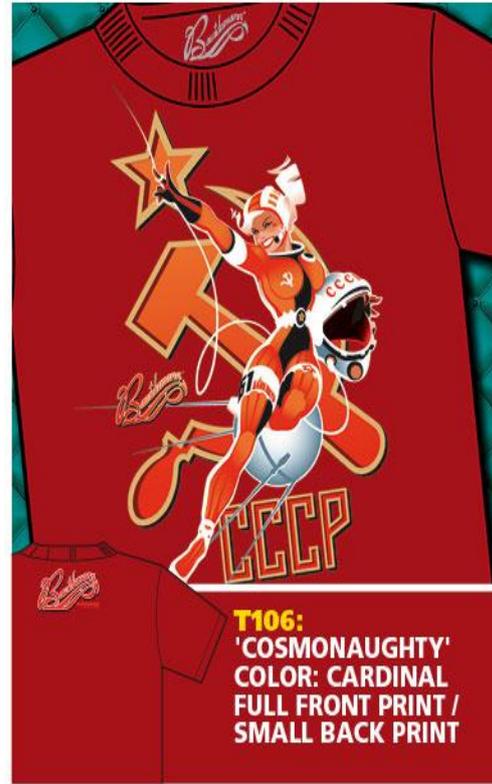

“Momento de la Verdad” J. Janesco

Con mi trabajo intento, de igual forma, generar un carácter personal en una propuesta en la que pretendo llegar a la seducción visual utilizando la mancha. Influenciado por el manejo de la luz de Jennifer Janesco, la saturación de color Xavier Sarger, el dibujo del cuerpo de Paul Jhon Ballard, busco una identidad que unifique mis chicas de calendario.

Las “pin ups” fueron creadas básicamente con propósitos publicitarios que hoy día siguen funcionando. La evolución de esta tentadora fusión entre arte y publicidad ha

llegado a que diseñadores gráficos contemporáneos tenga en cuenta constantemente esta temática. El diseñador gráfico y artista digital estadounidense Andrew Bawidamann reproduce sus obras en masa usando camisetas, afiches, calcomanías, vasos, entre otros, para dar a conocer su obra.

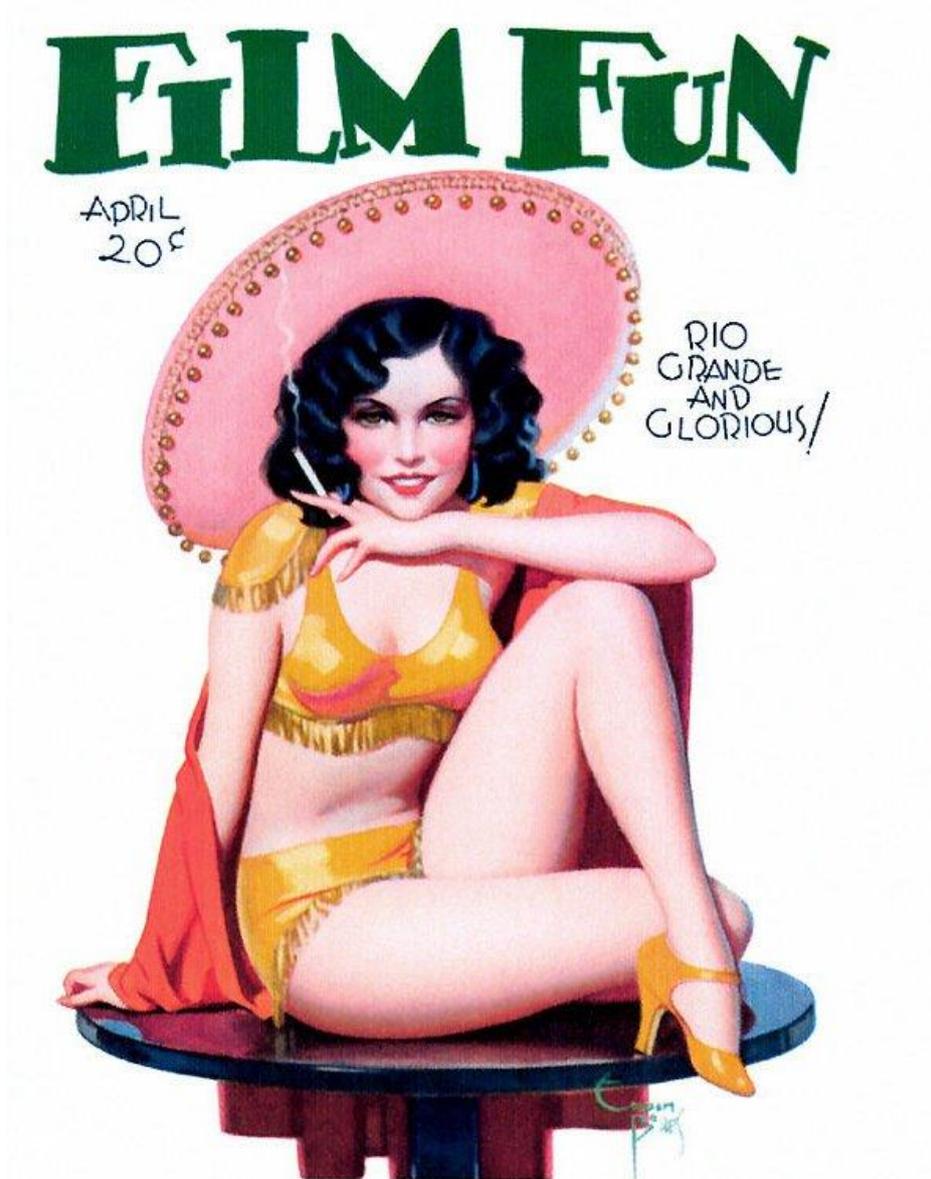
1 "Dirty Martín"

2 "Cosmonaughty" camiseta. Bawidamann

El objetivo de Bawidamann de llegarle a todo tipo de público de diferentes formas, es el mismo propósito que inspiró a los artistas e ilustradores de comienzos del siglo XX. Los artistas amantes de las "pin ups" complementan su obra pictórica y gráfica aplicándola a diversos medios de distribución masiva. Desde el cartel realizado para burdeles en Francia a principios del siglo XX hasta la ilustración digital publicitaria usada para páginas de internet, que siguen teniendo un importante lugar en el mundo de la ilustración.

LETRA Y SEDUCCION VISUAL

La tipografía ha jugado un papel importante dentro de las “pin ups”. Algunas veces la tipografía aparece como título de la obra dentro de la ilustración. Otras veces aparece como marca, logo o “slogan” del producto que se está vendiendo o como un mensaje seductor que complementa la imagen.

1933. E. Bolles

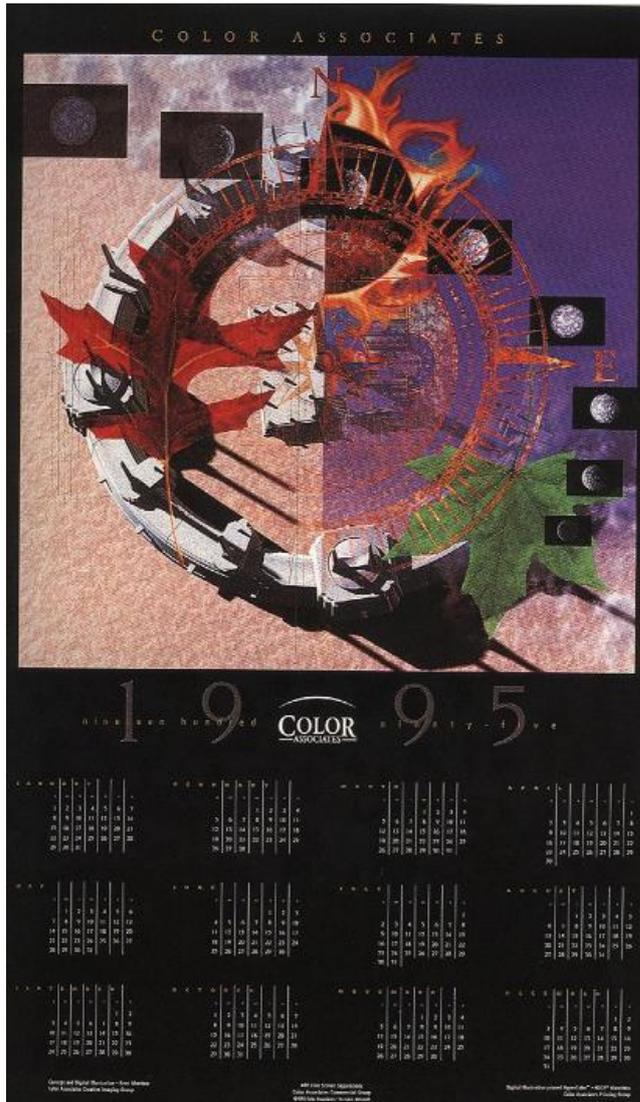
Tanto artistas clásicos como Ecnoc Bolles y contemporáneos como el frances Hubert De Lartigue, han usado tipografía frecuentemente en sus obras.

”Sin título” De Lartigue

En mi obra los elementos tipográficos y los títulos de las ilustraciones no pierden la característica seductora de las “pin ups”. A nivel gráfico, propongo como complemento a las ilustraciones una tipografía a mano alzada inspirada en el tatuaje tradicional utilizado por artistas del tatuaje como el español Severino¹⁴. En el diseño de la caligrafía usada para los tatuajes, y en mis ilustraciones, se destaca la apropiación del estilo gótico y cursivo mezclado con latiguillos y líneas curvas que nos remite a la época del romanticismo.

¹⁴ Tatuador español de reconocimiento mundial.

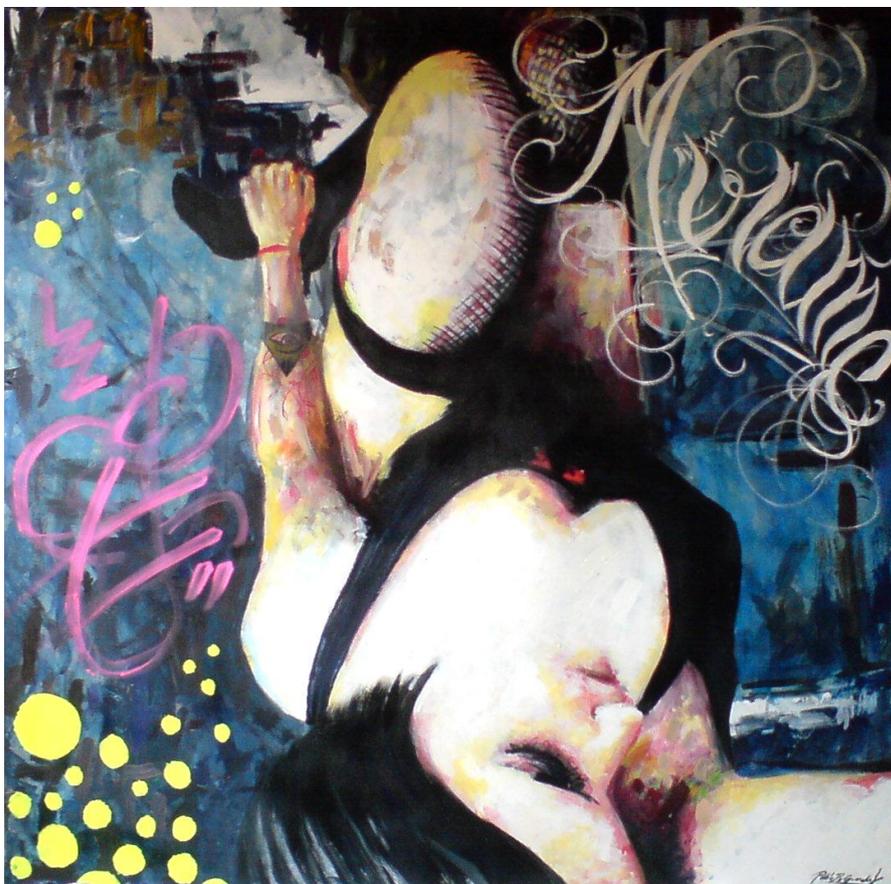

PROPUESTA DE PIEZA GRAFICA:

Teniendo en cuenta todos los elementos planteados anteriormente, mi proyecto, es un calendario de doce ilustraciones (una en cada mes), de chicas de calendario “pin ups” contemporáneas y de interpretación personal. Debido a que estas ilustraciones tienen como unión de sus componentes el manejo de la caligrafía, en la diagramación de cada una de las páginas el manejo de la tipografía será medido y tendrá como único propósito generar una lectura fácil. La composición y diagramación final constarán de

la simpleza de la fuente que enumerará los días y nombra los meses, contrastada con los adornados títulos que aparecen dentro de las ilustraciones. Se utilizarán fondos planos y monocromáticos para darle importancia a la ilustración y no saturar la pieza.

Las modelos tendrán como característica: moda contemporánea, tatuajes y elementos que evidencien la época y su contexto; mujeres colombianas de belleza alternativa, influenciadas por los diversos estilos de las culturas urbanas actuales. La base de la fotografía está inspirada en el encuadre espontáneo de fotos de usuarios de páginas de internet que tiene como objetivo buscar y relacionar personas como Facebook, My Space y Flickr. Las ilustraciones tienen el propósito de dar testimonio de su época gracias a los elementos de sus composiciones. Las prendas usadas serán propias de las modelos con colaboración de la diseñadora Carolina Gutierrez¹⁵. El dibujo será un juego de escorzos provenientes de mi proceso en el estudio de la figura humana.

“Mírame” Pablo Díaz- Granados. 2008

¹⁵ Diseñadora de moda colombiana experta en alta costura.

BIBLIOGRAFÍA

The Best Calendar Design + Graphics- Rockport publishers

S. Freid- Obras Completas- Amorrortu editores.

Historia del arte: El grabado. Michael Melot y otros

Revista Tattoo Arte- Tomo 12, 22, 24

www.galleryad.com

www.tattoos.com

www.edintattoo.co.uk

www.flickr.com

www.indexbook.com

www.thenation.com/

www.juxtapoz.com

www.sdbarber.com

www.myspace.com/thezonecolors

Revista Piel- No I, IV y V.

www.facebook.com

www.thepinupfile.com

www.webexhibits.org

www.calendariosmundiales.com

www.elalmanaque.com

www.pinupportal.com

www.mutoworld.com

www.astromia.com

www.pinuptoons.com

www.yoteca.com

es.wikipedia.org

www.tudiscovery.com

www.pinupmagazine.org

www.greatamericanpinup.com

www.hollywoodpinup.com

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Artes

Artes Visuales

Pablo Esteban Díaz- Granados P.

Cc 80849619

Maestro Rodez. Asesor

Avala la presentación del proyecto de grado.

2008