

“CONTRA TEJIDO”

MABEL CRISTINA SÁNCHEZ COTE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2006

“CONTRA TEJIDO”

MABEL CRISTINA SÁNCHEZ COTE

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO
DE MAESTRO EN BELLAS ARTES

DIRECTOR
JOHN JAIRO OROZCO

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2006

AGRADECIMIENTOS

Hay varias personas a las cuales resulta imposible no mencionar y sobretodo agradecer por su colaboración y apoyo, pues gracias a ellas se llevo a cabo la realización de este proyecto.

A mi familia, especialmente a mis padres Jorge Eduardo Sánchez y Liliam Omaira Cote, quienes gracias a su esfuerzo apoyaron desde el principio mi desempeño dentro de esta carrera y respaldaron de forma incondicional el desarrollo de mi proyecto de grado. A mi director de proyecto, Jhon Jairo Orozco quien de manera amplia me guió, escucho mis inquietudes y aportó sus conocimientos para el buen desarrollo del trabajo. A los maestros de diferentes áreas que a lo largo de la carrera aportaron a mi formación artística y como persona, vivencias, enseñanzas y que desde su experiencia hicieron posible un mejor resultado de mi proceso artístico. A aquellos compañeros que se interesaron y estuvieron siempre dispuestos a brindar una mano, quienes aportaron ideas, soluciones o preguntas que hicieron mas sólido este proyecto.

RESUMEN

TITULO CONTRA TEJIDO*

AUTOR MABEL CRISTINA SÁNCHEZ COTE**

PALABRAS CLAVES Fotografía, Vestido, Proyección, Patronaje, Desnudo, Piel.

DESCRIPCIÓN

Obra plástica que se realiza por medio de la fotografía con la cual se registran imágenes donde, sobre el cuerpo desnudo son proyectados diferentes trazos de patronaje y dibujos esquemáticos de prendas de vestir. El concepto que expresa la obra es que la piel es el vestido propio del cuerpo, que tiene características de superficie, elasticidad, que permite movimiento y que además es un elemento capaz de transmitir información acerca de quien la viste como sensualidad, edad, experiencias y que inevitablemente su función inicial es de protección y abrigo.

A través de este proyecto, un procedimiento técnico y mecánico fundamental en la confección de la ropa se convierte en un elemento plástico. Se evidencia el proceso que se llevo a cabo paso a paso, la experimentación y variación en cuanto a fondo, iluminación, materiales, posición del cuerpo, elementos usados y los resultados obtenidos a partir de cada propuesta.

Es constante la presencia del cuerpo desnudo en cada una de las fotografías, en las cuales se pueden visualizar la piel y su textura, marcas, reflejos así como también líneas naturales que nacen a partir del movimiento, de la extensión o flexión de miembros superiores o inferiores o simplemente de el pronunciamiento de la musculatura del cuerpo. Gracias a la interacción de cuerpo y piel se obtiene como resultado una obra formada por 8 fotografías del cuerpo que expresan una idea personal propuesta desde el vestuario y todas sus connotaciones sociales e históricas así como su significado.

* TRABAJO DE GRADO

** INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, PROGRAMA DE BELLAS ARTES,
OROZCO, JOHN JAIRO

SUMMARY

TITLE CONTRA TEJIDO*

AUTHOR MABEL CRISTINA SÁNCHEZ COTE**

KEYWORDS Photography, dress, projection, pattern design, nude, skin.

DESCRIPTION

Work of plastic art that is carried out through photography with which images are recorded. In these images, different sketches of pattern designing and schematic drawings of garments are projected over a naked body. The work expresses three concepts about the skin: that it is the garment of the body, and it has surface characteristics and elasticity that allows for movement; that it is an element capable of transmitting information about who is wearing it such as sensuality, age and experiences; and that, inevitably, its initial function is protection and cover for warmth.

A technical and mechanical process in the confection of clothing becomes a plastic element through this project. The process that was carried out step by step is evidenced, along with the experimentation and variation in regards to background, lighting, materials, body position, elements used and the results obtained based on each proposal.

The presence of the naked body is constant in each of the photographs, in which the skin and its texture, marks, and reflections, are evidenced, along with the natural lines that appear through movement, through the extension or flexion of upper or lower members or simply through the pronunciation of the body musculature. Thanks to the interaction of body and skin, a work made of 8 photographs of the body which express a personal proposal from clothing and all its social and historical connotations, as well as its meaning, is obtained.

* THESIS PROJECT

**INSTITUTE OF DISTANCE LEARNING, FINE ARTS PROGRAM,
JAIRO.

CONTENIDO

	Pág.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
2. JUSTIFICACIÓN	3
3. OBJETIVOS	5
3.1 OBJETIVO GENERAL	5
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
4. MARCO TEÓRICO	6
4.1 EL VESTIDO	6
4.1.1 El vestido en la historia.	6
4.2 VESTIR Y DESVESTIR	11
4.3 EL CUERPO	11
4.3.1 La cirugía estética para el cuerpo y para la piel	13
4.3.2 Desnudo artístico y desnudo corporal	14
4.3.3 Cuerpo y cultura	14
4.2.4 El sentido de la desnudez	15
4.4 EL DIBUJO MAS ALLÁ DE LO VISUAL	16
4.5 ARTISTAS DE BODY ART COMO REFERENTES	17
4.6 OTROS ARTISTAS	23
5. PROCESO	32
5.1 ETAPAS DEL PROCESO	32

5.2 INTERPRETACION DE LA OBRA	44
5.3 DETALLES TECNICOS	51
6. CONCLUSIONES	54
7. BIBLIOGRAFÍA	56

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Eva de Memlign y Eva de Van Eyck.	16
Figura 2. Video Surveillance Piece: Public Room, Private Room. Obra de Bruce Nauman	19
Figura 3. Denís Oppenheim A Feed-Back Situation	20
Figura 4. Vito Aconcci. Performance del cuerpo.	21
Figura 5. Gina Pane, performance de cuerpo y dolor	22
Figura 6. Adriana Bertini, vestidos de condones desechables.	24
Figura 7. Fotografías Digitales/ parte del trabajo de Stella Sidi	25
Figura 8. "Vestido para una albina anoréxica" de Jana Sterbak	26
Figura 9. Fotografías Digitales parte de la obra de Danielle Buetti.	27
Figura 10. "Esculturas Vivientes" obra de Piero Manzoni	28
Figura 11. Fotografías/ obra autorretrato de John Coplans	29
Figura12. Fotografías de moda y desnudo de la obra de Helmut Newton	30
Figura 13. Bocetos de trazo sobre fotografías de desnudo	32

Figura 14. Primeros bocetos de proceso fotografías de trazos sobre piel.	33
Figura 15. Trazos seleccionados para proyección. Primera toma.	35
Figura 16. Tomas realizadas a partir de primera propuesta proyección de trazos.	36
Figura 17. Diferentes tomas de fotografías realizadas de trazos sobre el cuerpo	38
Figura 18. Selección de fotografías proceso de propuesta pintura y trazos sobre el cuerpo	39
Figura 19. Nueva selección de modelos y patrones a proyectar sobre el cuerpo como diapositivas.	41
Figura 20. Nuevas tomas realizadas con proyección con fondo blanco.	42
Figura 21. Fotos de proyección sobre fondo negro.	43
Figura 22. Fotografía seleccionada para la obra, fotografía N 1	44
Figura 23. Fotografías parte de la obra con proyección de patrones. No 2 y N 3	45
Figura 24. Fotografía del cuerpo parte de la obra. Fotografía N 4	47
Figura 25. Fotografía de la obra No 5 con proyección de patrones	48

Figura 26. Proyección sobre fondo blando de dibujos esquemáticos fotografías de la obra No 6 y N7.	49
Figura 27. Proyección sobre el cuerpo fondo blanco y trazos de color. Foto N 8	50

1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

Vestirse es la respuesta a la necesidad del hombre de protegerse de los factores climáticos que lo afectan, pero también va mucho más allá de este mecanismo de defensa y se convierte en todo un sistema de comunicación no verbal que facilita la expresión de ideas y refleja realidades de tipo social, cultural, económico entre otros.

El vestuario es un lenguaje por medio del cual podemos reconocer de manera inmediata información acerca de quien lo usa, pero también está cargado de historia, es el resultado de un proceso de cambio que se da con el paso de los años, refleja como poco a poco la identidad que tenían los pueblos y que transmitían mediante su indumentaria se fue transformando por influencia de elementos traídos de otros pueblos.

Cada quien tiene la libertad de elegir el vestuario que considera el más adecuado de acuerdo a su personalidad, gustos, cuerpo, condición económica, creencias; sin embargo, podríamos pensar que estamos influenciados por los conceptos y tendencias de moda que nos imponen las grandes industrias a través de la publicidad, o religiones que limitan y establecen el estereotipo de vestuario que corresponde a sus formas de pensamiento, o incluso intereses políticos.

El vestuario también nos da la posibilidad de identificarnos con un grupo social, cuando decidimos utilizar el atuendo que lo representa, de alguna manera

transmitimos a los demás que pertenecemos y compartimos sus ideologías, es el caso de las religiosas quienes a través del uso de determinado hábito reflejan su pertenencia a una comunidad específica.

Estamos acostumbrados a clasificar el vestuario dependiendo de qué queremos transmitir a través de él, en la indumentaria usada a diario podemos identificar elementos que algunas veces indican condición económica, profesión, religión, gustos o intereses, pero que también pueden ser utilizados para engañar o disfrazar estas realidades.

Hay quienes constantemente están en búsqueda de un vestuario que los diferencie del común, de elementos que permitan transmitir su originalidad e individualidad y no es tan difícil encontrarlos pues nuestro cuerpo está cargado de ellos, muy posiblemente es la piel ese vestuario del que no nos podemos desprender y que con el paso del tiempo adquiere las características del mejor tejido con el que podríamos confeccionar una prenda justo a nuestra medida.

Al detallar la piel, encontramos con que esta cumple con una función protectora, pero también podemos ver en ella detalles que la enriquecen, como color, texturas, marcas como pecas, arrugas, cicatrices, lunares, es un tejido flexible y elástico y a través de ella también se transmite mucha información pues puede ser un elemento de seducción, reflejar edad, raza.

Teniendo en cuenta la importancia del vestuario como forma de lenguaje, es pertinente hacer la siguiente pregunta:

¿Cómo integrar trazos de patronaje y la mirada sobre el cuerpo como elementos plásticos que expresen un concepto personal de la piel como vestuario del cuerpo?

2. JUSTIFICACIÓN

El vestuario más que una protección es una forma de transmitir ideas, de comunicarnos sin necesidad de hablar, esta relacionado con muchos factores de la vida pues puede ser reflejo de estados de ánimo, del impacto que puede tener la industria al promover el consumo de determinadas “modas”, puede ser una forma de lograr estatus, un medio de protesta, o una estrategia publicitaria.

De alguna manera el vestuario que usamos esta lleno de significados, que puede ser que conozcamos y que utilicemos para transmitir algún mensaje a las demás personas pero también es posible que simplemente lleguemos a usar estas prendas porque este es el tipo de vestuario adecuado, y establecido por nuestra cultura.

A diario hacemos uso del vestuario, reconocemos en él su capacidad de comunicar, de forma inevitable nos vemos obligados a utilizar de esta forma de lenguaje. De alguna manera por medio de este, reconocemos acontecimientos, funciones dentro de la sociedad, es una forma de establecer autoridad o poder, de diferenciarnos, de pertenecer a determinados grupos sociales.

El cubrir el cuerpo con un grupo de prendas y la preocupación por elegir la indumentaria adecuada pueden hacer que dejemos de lado la mirada estética sobre el cuerpo desnudo, que olvidemos la contemplación de la belleza de la piel, de reconocimiento de texturas, de la posibilidad de expresión que brinda en cuanto a su movimiento.

La concepción que tenemos hoy sobre el cuerpo y los cánones de belleza que reconocemos, hacen que la libertad para apreciar otros detalles fuera de las

medidas 90–60-90, se vea limitada, es por esto que cada vez aumenta la población que recurre a cirugías estéticas con las cuales se pretende alcanzar un ideal de cuerpo que es aceptado por muchos y que se ha posicionado gracias a la influencia de la imagen y la publicidad en la actualidad. .

Partiendo de la importancia del vestuario, de la necesidad de este, el impacto que ha tenido a lo largo de la historia y su estrecha relación con el cuerpo, se encuentra en él una temática que ofrece muchas posibilidades para desarrollar una obra plástica.

Se trata de apropiarse de dos elementos que individualmente tienen distintos significados y connotaciones pero que al convertirlos en recursos plásticos en esta obra interactúan permitiendo expresar una reflexión personal a partir de un tema cotidiano como es la moda y el vestuario.

La fotografía es el medio que a través de imágenes permite transmitir un cuestionamiento hacia el concepto actual del vestuario, reflejar una mirada muy personal hacia la piel como esa indumentaria que es libre de lo impuesto que es individual, y crear una propuesta plástica que integre estos elementos.

Partiendo de una inquietud personal hacia un tema de la actualidad que involucra a la gran mayoría de la población, como lo es el vestuario y su relación con el cuerpo, y gracias a la posterior investigación de su función, significado, historia y distintas connotaciones, es la obra la que permite materializar conclusiones, y expresar un concepto propio en donde se convierte la piel un vestuario individual, diferente para cada persona, que cumple tanto con la función protectora como de lenguaje, de las prendas de vestir usadas a diario.

3.OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

- Realizar una obra plástica, en la cual se exprese, por medio de fotografías del cuerpo desnudo con proyecciones de trazos de patronaje, un cuestionamiento personal a partir de el significado e importancia del vestuario así como también una propuesta en la cual la piel es vestido y lenguaje del cuerpo.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Dibujar sobre el cuerpo procedimientos de patronaje fundamentales en el desarrollo de todo tipo de prendas de vestir como elemento plástico a través del cual se entienda el concepto de la piel como vestuario protector y comunicador propio del cuerpo
- Resaltar en el cuerpo los diferentes volúmenes que en él encontramos, así como su facilidad de movimiento, estiramiento; en los cuales vemos como la piel es el tejido flexible que responde y calca al mínimo detalle la figura.
- Utilizar la fotografía como medio que amplió la posibilidad de obtener imágenes donde se reúnan el cuerpo en movimiento, trazos de vestuario, color, texturas etc.
- Investigar referentes artísticos que desde su desarrollo, técnica o concepto se puedan retomar elementos que fortalezcan la obra.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 EL VESTIDO

4.1.1 El vestido en la historia

Muchos podrían pensar que el vestido fue creado para suplir una necesidad de abrigo y protección pero al remontarnos a la historia vemos que este ha sido de gran importancia en otros aspectos. Según Gregorio Maraño, ¹ tres instintos han precedido el acto cotidiano de vestirnos, el instinto de conservación, de jerarquía y de sexo y para él resulta casi imposible establecer cual de estos fue el que dio origen al vestido como tal

Desde los primeros estudios en la historia de la humanidad el vestido ha sido un símbolo de jerarquía, poder, distinción aun en las civilizaciones mas primitivas, cada pueblo ha creado su propio atuendo y lo ha convertido en un mecanismo para hacer una diferenciación social y demarcar el poder.

A través del vestuario se hacía distinción de clases u orden de jerarquía “En los imperios mas estructurados como Mayas, Aztecas e Incas existieron trajes distintivos para cada una de las clases”² En las culturas precolombinas de América encontramos que existió un traje representativo, vestido autóctono que en ocasiones fue usado como forma de resistencia cultural, en contra de lo que los conquistadores quisieron imponer. Este traje era una especie de sabanas llamadas mantas “Mucho mas que vestidos, las mantas tuvieron roles variables: ofrenda a los dioses, tributo a los señores étnicos”³

¹ MARAÑO, Gregorio. Psicología del vestido. 17p

² MARTINEZ, Aída. La prisión del vestido, Aspectos sociables del traje en América, Santa Fe de Bogotá Planeta 1995 28p

³ Ibid.,p.28.

También eran objetos de intercambio entre los pueblos indígenas, fueron uno de los mejores regalos que los indígenas ofrecieron a los conquistadores a su llegada como señal de amistad, por la calidad y los finos acabados de estas, se convirtieron en objetos de gran valor incluso fueron recibidos como pago de tributos y servicios.

A medida de que el poder de los conquistadores fue aumentando, estos obligaron a los indígenas a utilizar el vestuario acorde con la mentalidad y el estilo español, “La corona determinó las ropas que podían usar los blancos, las permitidas a los negros, exigió a los religiosos el uso de vestidos propios de su estado y autorizó a las mujeres públicas atuendos y trajes acordes a su oficio”⁴ Vemos como es determinante la limitación que existió a la libertad de elegir su propio vestuario, gracias a diversos intereses de dominio, poder, así como económicos o como forma de imponer su religión y como la influencia de prendas de vestir extranjeras debilitaron la expresividad del vestuario propio de la cultura que era el resultado de años de tradición y creencias, con esta forma de invasión a través del vestuario se pretende lograr mayor solidez y generar en quien lo usa la mentalidad a lo mejor equivocada de pertenencia que solo de esta forma se podía lograr.

Fue tanto el alcance y el significado de la ropa en la época de la colonia que incluso podía ser tenida en cuenta a la hora de medir la fortuna de una familia, pues era incluida dentro de los inventarios, las familias adquirían cada vez mas productos de lujo representados en prendas de diferentes tejidos y accesorios de gran valor, y aunque se intento limitar el uso de lujos a ciertos grupos sociales esto resulto casi imposible y el vestuario se convirtió en signo de poder y estatus.

⁴ MARTINEZ, Aída. La prisión del Vestido: Aspectos sociales del traje en América. Santa Fe de Bogota Planeta1995. p.39.

Empezó a formarse una cultura del vestuario impuesta por algunos y a la que se vio sometida la mayoría de las personas que hacían parte de la sociedad, llegó a imponerse el uso de determinados trajes de ocasiones específicas y eventos especiales, para algunos el luto representado en la vestimenta de color negro, vestidos blancos para la boda, primera comunión, bautizo y toda una simbología del color que fue acatada y reconocida por la comunidad.

Aunque la moda y el concepto del vestuario visualmente ha ido evolucionando y hoy es muy distinta a la de varios siglos atrás podemos encontrar que de alguna manera hay cosas que se mantienen con el paso de los años. Si hacemos un análisis de las indumentarias encontraremos distintos significados y efectos de estos en cuanto sus variaciones en diseño, color o textura. Algunos de estos efectos pueden llegar a ser incluso de carácter psicológico, se empieza a encontrar un sentido funcional diferente al preconcebido para la ropa con nuevos efectos sobre la imagen y lo que puede transmitir, algunas veces se usa el vestuario como una forma de extensión del cuerpo, extensión del yo y la forma más frecuente de hacerlo es potenciar la altura con el uso de peinados altos en épocas pasadas o sombreros de gran magnitud, coronas o elementos como zapatos altos que aunque se crea una imagen bastante estética esa no es la intención principal, lo que se pretende lograr es una impresión de imponencia y seguridad creando en los demás sentimientos de temor y respeto.

Pero la extensión del yo no se limita a la altura también la intención de aumentar espacio y distancia, esto lo vemos en los vestidos de novia o grandes vestidos usados en fiestas, de grandes volúmenes y largas colas en donde lo que se logra es alejar o crear un perímetro de observación y contacto con las demás personas, es una manera de delimitar un espacio.

El color también es un elemento que tiene varios significados y en el momento de ser usado para una prenda de vestir se piensa en la connotación que puede tener este dentro de nuestras tradiciones, no es elegir el color por su apariencia

estética, brillo o intensidad, estas cosas pueden pasar a segundo plano cuando esta elección se ve limitada por modas que se imponen y se divulgan a través de los medios de comunicación. “De todas formas la codificación de los significados que los colores asumen nunca es unívoca sino que está siempre relacionada con el tipo de cultura de cada pueblo: para los occidentales, el negro es el color de la muerte de tinieblas y de horror, sensaciones a las que en oriente está asociado el blanco”⁵ Es imposible asignar un significado universal al color, cada cultura da esa significación limitada por sus creencias y tradiciones y por medio de él hay comunicación de diferentes mensajes.

La moda y el vestir pueden ser considerados un lenguaje de signos o sistema de comunicación no verbal, pues puede ser elemento transmisor de ideas, de formas de pensamiento, intenciones o gustos. Es tan claro como lenguaje que muchos grupos sociales adoptan un vestuario específico como forma de diferenciarse de los demás, de comunicar sus ideas según Lurie “Cuanto más significativo es un rol social para un individuo, más probable es que se vista de una manera especial para desempeñarlo”⁶ De alguna manera al aceptar usar algún tipo de indumentaria representativa, estamos asumiendo de alguna forma nuestro sentido de pertenencia o de identificación con lo que esto significa.

En ciertas ocasiones la libertad de elegir el vestuario acorde a nuestra personalidad se ve limitada por autoridades que asignan determinado uniforme para quienes desempeñan alguna labor en especial y que de alguna forma deben ser reconocidos por otros como es el caso de sacerdotes, militares, colegiales, médicos, enfermeras entre otros, busca igualar a las personas establece una conducta que estas deben seguir por el hecho de portar un uniforme. Pero también es una forma de esconder realidades, algunas veces se logra respeto, autoridad, consideración o miedo tan solo por llevar determinado vestuario.

⁵ SQUICCIARINO, Incola. El vestido Habla. Madrid 1990. p.97.

⁶ LURIE, Alison. El lenguaje de la moda: Una interpretación de la forma de vestir. Buenos Aires – México 1994. p.33.

El uniforme militar es una indumentaria que tiene muchas implicaciones a nivel social, para la persona que lo porta, autoridad, poder, reconocimiento por parte del resto de la comunidad, es un traje cargado de detalles elegidos por que representan algo y que aunque esconde la personalidad del individuo también le exige un comportamiento determinado acorde a su posición en la sociedad.

Aunque actualmente ya no vemos los ostentosos decorados y accesorios de los vestuarios característicos XIV y XV, es cierto que la moda hoy también es un indicador de posición social, existen actualmente elementos mucho mas discriminatorios como lo son la importancia de la marca, materiales como pieles, cueros o el hecho de llevar puesto un diseño exclusivo de algún diseñador famoso o la posibilidad de mantenerse al tiempo con las tendencias de moda vigentes. Esto ha traído como consecuencia las marcas de imitación que están en los mercados y dispuestas a alcance de públicos de menores estratos todo demostrando la realidad en la que vivimos donde se hace lo que sea para aparentar una mejor condición.

El vestuario a lo largo de los años también ha sido utilizado como medio para mostrar el rechazo y el inconformismo hacia todo lo impuesto, es una búsqueda que va en contra todo lo establecido como correcto y apropiado y se convierte en un estilo que poco a poco adquiere mas fuerza, un estilo pesado pero de gran impacto social pero que a la larga sufre de un agotamiento en la medida que se va popularizando y mas personas lo adoptan como propio, pierde su esencia de contradicción, de oposición esto lo vemos en estilos llamados “punk” y “new wave”

Reconocemos que el traje tiene la capacidad de revelar la realidad e información de quien lo usa, sin embargo hoy en día resulta mas difícil establecer como norma que por medio de este descubrimos verdadera información porque nos preguntamos ¿Son esas informaciones suficientemente coherentes y

significativas para que pueda descifrarlas nuestro ambiente? ¿Hay un lazo real entre lo que somos y lo que expresamos de nosotros mismos mediante nuestros vestidos?

4. 2 Vestir Y Desvestir

Inicialmente podría entenderse por vestir como el acto de ponerse ropa, de cubrir o adornar con una prenda pero esta palabra tiene un significado que va más allá de esto, el hecho de vestir es una necesidad para el hombre como ser social, involucra una intención, es cubrir pero al mismo tiempo descubre, está influenciado por factores de moda, roles, gustos, es un lenguaje lleno de señales ópticas que permiten hacer diferentes lecturas que no siempre son verdaderas, es una forma de camuflaje. Y que podemos decir del desvestir, imposible reducirlo al simple hecho de quitarse un grupo de prendas, tiene muchos significados, de alguna forma puede ser entendido como reconocimiento, desprendimiento, seducción, una observación hacia el interior, la mirada inversa, es buscar y descubrir un nuevo lenguaje a partir de elementos únicos en cada persona, encontrar la individualidad, dejar lo superficial, lo común y detenerse en el detalle. A través de ese desvestir se dispone la mirada hacia un cuerpo y una piel que son también una forma de obtener información por medio de la observación, un cuerpo que deja ver señales indicadoras de la edad, del paso del tiempo, siluetas y volúmenes que indican lo femenino o lo masculino, tonalidades y texturas que hacen referencia a determinados oficios y descendencias.

4.3 EL CUERPO

En la historia del arte el cuerpo ha sido un elemento vital y de gran participación en las obras de todos los tiempos, tanto así que desde siempre se ha resaltado el

interés por su estudio y definición, proponiendo sistemas de mediciones, teorías de proporciones todas con el fin de obtener la representación ideal del cuerpo. Estas leyes de proporción las encontramos en el arte clásico, arte griego donde el cuerpo es tenido en cuenta por el concepto de belleza y perfección, con el paso del tiempo encontramos en las obras la evidencia de que el trabajo del cuerpo se va alejando de estos cánones de perfección para dar paso a formas mas libres, cuerpos en los que los artistas encuentran un interés por la anatomía real, por la forma algunas veces influenciados por ideas de arquitectura y como resultado obtienen una representación mas cercana con personalidad, movimiento, perspectiva.

En la actualidad los cánones de belleza que reconocemos son los que la publicidad, y los medios de comunicación dan a conocer, y estos pueden variar de un país a otro.

Hoy en día existe una gran preocupación por la apariencia física pero olvidamos que dentro de los caracteres físicos que hacen que una persona resulte atractiva o no hay algunos que son incontrolables, la mayor parte de nuestros atributos físicos son modificables voluntariamente, el cuerpo puede ser ensanchado o afinado mediante elementos exteriores o ajenos a él como prendas de vestir de determinados colores, o con accesorios generalmente estos son utilizados con finalidad estética.

El afán de conseguir ese prototipo de belleza establecido para nuestra época ha hecho que una gran cantidad de personas recurran a cambios llamados aloplásticos en los cuales se hace uso de accesorios, maquillaje y otros elementos externos para conseguirlo, pero también hay una cifra en crecimiento de personas que deciden recurrir a transformaciones mas contundentes de sus cuerpos llamadas autoplásticas que son logradas directamente sobre el cuerpo representadas por la cirugía estética.

Muchos se preguntan el porque de estas transformaciones, y también hay quienes se atreven a proponer una respuesta, para Shilder⁷ (1968) el hacer metamorfosis del cuerpo es una fuente de placer, es la forma de exceder los límites corporales, para Argyle⁸(1975) la modificación voluntaria del cuerpo debe entenderse como una forma de comunicación no verbal que indican pertenencia, negación y miedo a envejecer, estatus y roles sociales. Es convertir el cuerpo personal en cuerpo público destinado a ser observado, criticado por otros.

4.3.1 La cirugía estética para el cuerpo y para la piel:

Se trata de intervenciones quirúrgicas que tienen como fin el embellecimiento del cuerpo y responde a la necesidad de adquirir una forma socialmente aceptada, y compatible con cánones estéticos que la mayoría quiere alcanzar, en el caso de nuestra cultura ese conjunto de medidas perfectas 90 –60-90, labios voluptuosos, cabellos rubios o piel bronceada.

Hay diferentes razones por las cuales las personas solicitan intervenciones de este tipo, algunas por conflictos y problemas de depresión, poca auto estima, dificultad de socialización o incluso problemas de tipo laboral que pretenden ser solucionados a través de esa transformación de la imagen.

Todos estos procedimientos quirúrgicos al mismo tiempo en que son agresivos al tejido de la piel dejando marcas y cicatrices, ponen a prueba las características de estiramiento su capacidad de cicatrización, pero también son realizados con el fin de mantener en la piel su apariencia belleza.

⁷ MAISONNEUVE, Jean y BRUCHON, Marilou. Modelos del cuerpo y psicología estética. Argentina. 1984. p.48,49

⁸ Ibid., p 50

4.3.2 Desnudo artístico y desnudo corporal.

La lengua inglesa, con amplia generosidad, distingue entre el desnudo corporal (**the naked**) y el desnudo artístico (**the nude**). La desnudez corporal es aquella en la que nos encontramos desvestidos , despojados de nuestras ropas; por lo que dicha expresión entraña en cierta medida el embarazo que experimentamos la mayoría de nosotros en dicha situación. La palabra nude, “el desnudo”, no comporta, en su uso culto, ningún matiz incómodo. La imagen vaga que proyecta nuestro espíritu no es la de un cuerpo encogido e indefenso, sino la de un cuerpo equilibrado, feliz o lleno de confianza: el cuerpo re-formado⁹

Esta es la forma como inicia el estudio de Kennet Clark sobre el desnudo, aquí plantea la diferencia que existe entre un desnudo corporal y un desnudo artístico o la experiencia que produce “estar desnudo” que significa ser uno mismo, y estar expuesto a la mirada y critica de otros, de ahí se explica que pueda ser una experiencia incomoda, y es “ser desnudo” que obedece a un concepto artístico, el cuerpo del modelo desnudo se convierte en un pretexto para expresar ideas, ser desnudo es ser visto en estado de desnudez sin ser mirado como una persona en especial.

4.3.3 Cuerpo y cultura

El desnudo y el cuerpo en general están limitados por espacio y tiempo, podemos decir que cada cultura tiene una concepción particular del cuerpo, cada cultura marca las diferencias , adopta su forma de asumirlo, de representarlo y sobre estas formas de representación influyen factores de tipo económico, político, religioso, filosófico y antropológico .

⁹ GIL MARÍN, Francisco Javier. Historia del Desnudo. Bucaramanga. 2001 p.10

Así también en el arte las concepciones y diferencias entre lo masculino y lo femenino y como debe ser su comportamiento se ven marcadas de acuerdo a la cultura, así disponen no solo diferencias de tipo plástico o morfológico sino también establece las formas como deben ser mirados, por lo general la mujer es participe como objeto de miradas masculinas, “En la forma – arte del desnudo europeo, los pintores y los espectadores – propietarios eran usualmente hombres, y las personas tratadas como objetos, usualmente mujeres. Esta relación desigual está tan profundamente arraigada en nuestra cultura que estructura todavía la conciencia de muchas mujeres. Hacen consigo mismas lo que los hombres hacen con ellas. Supervisan, como los hombres su propia femineidad”¹⁰

4.3.4 El sentido de la desnudez

El autor K. Clark defiende la idea de que el desnudo en occidente no es un tema, sino una forma de arte inventada por los griegos y afirma que el desnudo esta ligado a objetivos de idealismo, paganismo, y a una creencia en sistemas de medidas y de perfección. Poco a poco la idea fue perfeccionar el cuerpo y no imitar la realidad que muchas veces determinada por esta expectación de belleza puede resultar decepcionante.

La expresión del cuerpo es un indicador de diferentes situaciones, puede provocar serenidad, energía, desesperación, y por eso es utilizado en el arte e interpretado de distintas formas, se tiene la concepción del desnudo como medio de expresión que puede resultar variable e influenciado de acuerdo a la cultura y la época que lo contextualizan. Un ejemplo de ello lo podemos tomar del cuerpo en la edad media, en donde este deja de ser observado por su perfección y por el contrario es visto como elemento relacionado con el demonismo, también en algunas obras donde se deja a un lado sistemas de medición, o determinados cánones

¹⁰ GIL MARIN, Francisco Javier. Historia del desnudo. Bucaramanga Publicaciones UIS 2001p.13

anatómicos y sobre el desnudo visualizamos formas ajustadas a ciertas curvaturas presentes en arquitecturas, es el caso de la Eva de Van Eyck o la de Memlign en las cuales podemos encontrar cuerpos femeninos con forma de bulbo con curvaturas que se ajustan a la arquitectura gótica.

Figura 1. Eva de Memlign y Eva de Van Eyck

4.4 EL DIBUJO MÁS ALLÁ DE LO VISUAL

En muchos casos se suele vincular el dibujo con la representación de la realidad que se puede percibir a través de la observación, sin embargo este va mas allá, lo que se puede comunicar con el dibujo no solo es apariencia, también puede ser una idea o pensamiento, nos permite traducir en imágenes cosas que encontramos en nuestra mente y fortalecer el concepto que se quiere expresar. En la obra es fundamental la capacidad expresiva que tiene el material con el que se

han trazado los dibujos sobre el cuerpo, la intensidad tonal y el calibre de la línea puede variar en un dibujo dependiendo de los materiales empleados, en el caso de esta obra en particular observamos el cambio de calidad del dibujo en la medida que se experimento con diferentes materiales y colores de trazo como lo fue con el lápiz directamente aplicado sobre la piel en donde resulto una línea débil he insegura, con poco contraste que podía perderse algunas veces con el color de la piel y el de las líneas proyectadas que fueron mas contundentes, de mayor contrastes y que se adaptaron al cuerpo y a su movimiento.

Estas características de las líneas pueden ser asociadas a fragilidad, rudeza , debilidad o fuerza y de alguna manera son parte importante del resultado final que se quiere obtener en la obra. Poco a poco las posibilidades del dibujo han aumentado, gracias al desarrollo tecnológico y los avances tecnológicos se ha llenado el mercado de nuevos materiales así como también nuevas herramientas todo con el fin de buscar la diversidad de materiales y soportes y en este caso encontramos que el soporte elegido es el cuerpo, la piel y que el material utilizado fue punto de experimentación.

4.5 ARTISTAS DEL BODY ART COMO REFERENTES

Es enriquecedor para el proyecto y su desarrollo encontrar artistas con obras relacionados desde algún punto de vista, que puedan aportar o ampliar las perspectivas del trabajo personal. Algunos de los artistas encontrados pueden ser por el medio que utilizan, o por la temática de sus obras es por esto que a continuación menciono algunos de mi interés.

Para empezar, ubicar la obra dentro de un grupo artístico es difícil sin embargo a lo largo de la historia del arte del siglo xx hay gran cercanía con el tipo de obras que se dieron en el llamado arte del comportamiento o arte corporal, movimiento

artístico que se surgió en Europa y América hacia el final de la década de los sesenta. El cuerpo es la base fundamental del body art, es usado como soporte, como tema aquí es trabajado por distintos artistas de acuerdo a sus intereses es por eso que algunas veces es transgredido, atacado o simplemente usado como medio de reflexión.

Aquí encontramos diferentes artistas que desarrollan sus obras basándose en el cuerpo con propuestas interesantes y a continuación citaremos algunos de ellos:

- **Bruce Nauman:**

Es una artista estadounidense que ha realizado diferentes tipos de obras, como esculturas, videos y performances, en estas tiene prioridad la de la idea como arte, el proceso de creación y en ellas recurre a la utilización de una increíble variedad de materiales, y en repetidas ocasiones recurre a la experimentación con su propio cuerpo o el de los espectadores como elementos artísticos. Tal es el caso de su obra “Posturas pared-suelo” un performance realizado en 1968 en el cual él gira su cuerpo adoptando diferentes posturas en el ángulo que formaban la unión de la pared y el suelo.

Bruce Nauman es un artista con una amplia concepción del cuerpo y quien continuamente que hace cuestionamientos a partir de su labor, en repetidas ocasiones se cuestiono acerca de qué es lo que hace un artista cuando se queda solo en su taller y a partir de esto todo lo que el como artista hiciera en su estudio debía ser considerado arte. A partir de este punto para él el arte se convierte más en una actividad y menos en un producto. Es el pensamiento del artista al realizar su obra de video-arte en el cual dejando la cámara fija, él aparecía y desaparecía, siendo sus rutinarias actividades las protagonistas, para el artista la cámara de video brinda la posibilidad de explorar la imagen de sí mismo como una especie de autorretrato.

Otra de sus obras es La instalación **Video Surveillance Piece: Public Room, Private Room** de 1969-70 en la cual refleja el interés por la vigilancia, lo público, lo privado y la persona como elemento participativo e involucrado en el juego artístico, aquí el espectador no solamente es observador sino que también es observado y de esta manera interactúa y forma parte directa de la obra.

Figura 2. Video Surveillance Piece: Public Room, Private Room. Obra de Bruce Nauman

- **Denís Oppenheim:**

Nació en 1938 en Washington , es un artista que pasó por varias fases participando en el land art, y en el body art, se ha caracterizado por tener algo de contenido crítico en sus obras, con frecuencia se sirve de su propio cuerpo como materia y lugar artístico realizando performances solo o con miembros de su familia.

Inicialmente combina su interés hacia la naturaleza y el cuerpo, entre algunas de sus obras encontramos **Wound** en la que él compara una cicatriz con una grieta en el suelo, él generalmente trabaja con fotografía, video y performance. Otra de sus obras es **A Feed-Back Situation**, una performance sobre el

sistema sensorial filmada en 1971 en el que Dennis Oppenheim dibuja en la espalda de su hijo, mientras el niño intenta trasladar un dibujo idéntico a la espalda de su padre. En *Reading position for second degree burn* (1970) expuso su cuerpo al efecto del sol durante cinco horas mientras leía un libro para comparar después el color de la piel quemada y la que no.

Figura 3. Obra de Denís Oppenheim A Feed-Back Situation

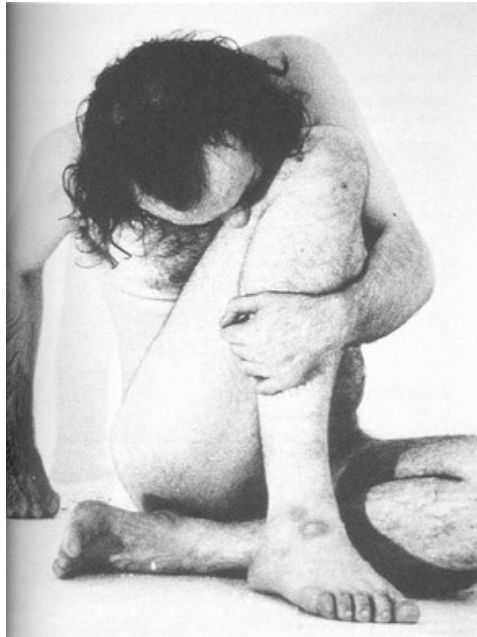

▪ **Vito Acconci:**

Artista que comienza su trayectoria artística como poeta, a mediados de la década de los sesenta, refleja en sus obras una gran preocupación e interés hacia su cuerpo, Tanto en las performances como en sus instalaciones de primeros de los años setenta, la figura del artista siempre se encontraba presente, fuera físicamente, fuera través de filmaciones o de grabaciones de su voz, cuyo sonido ofrecía al visitante una experiencia sensorial intensa.

Realiza performances en espacios expositivos donde pretende vincular al espectador a su obra.

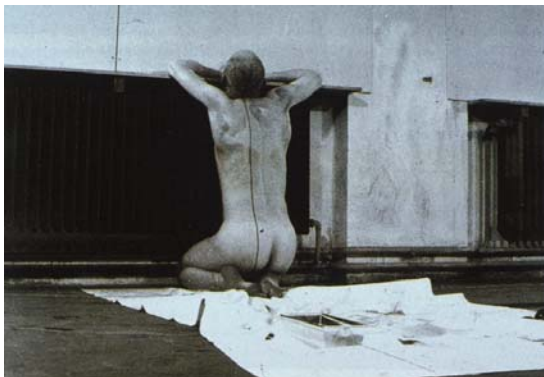
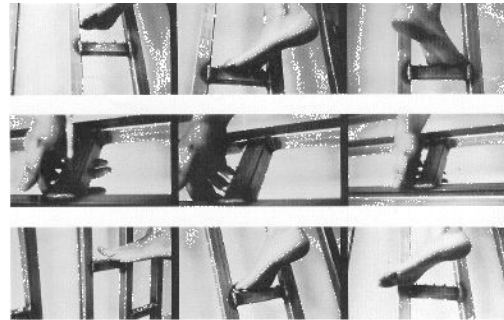
Figura 4. Obra de Vito Aconcci. Performance del cuerpo.

▪ **Gina Pane:**

Es una artista que ha causado gran impacto por la intensidad de sus obras, en ellas hace reflexiones sobre el dolor, somete el cuerpo a lesiones y heridas como una forma de hacer una crítica a diferentes temáticas sociales, es una artista que presenta sus obras generalmente performances en espacios privados, como habitaciones o su estudio alejándose un poco de la majestuosidad del museo. En su obra *Escalada del silencio*, 1971, a solas en su estudio sube una escalera con filosos peldaños que le laceran y hieren el cuerpo, haciendo referencia al dolor que otros sufren y del que algunos provocan

Figura 5. Conjunto de obras de Gina Pane, performance de cuerpo y dolor

Aunque de alguna manera estos artistas están conectados por una temática similar que es el cuerpo cada uno tiene una forma particular de enfrentarse a él, desarrollarlo y plasmarlo en sus obras. Relacionan el cuerpo, generalmente su propio cuerpo con la interacción con el espectador, con el dolor, con la sensibilidad. Como estos artistas anteriormente citados encontramos muchos otros que a través de su cuerpo expresan sentimientos o posiciones de rechazo y

critica a realidades sociales, para cada uno de ellos el cuerpo es el medio que les brinda la posibilidad de expresarse y de acuerdo a la mirada individual que cada uno tiene sobre el este adquiere diferentes significados. Encontramos todo tipo de interés a partir del cuerpo, desde quienes se interesan en su funcionalidad y procesos naturales, como quienes tienen un concepto fetichista de él , hay quienes haciendo un análisis a su propio cuerpo, análisis del propio yo se exhiben en vitrinas e incluso como animales exóticos

4.6 OTROS ARTISTAS

Así como el interés por el cuerpo hace que mi obra pueda tomar como referentes algunos de los artistas del body art también la temática, del vestuario, la moda así como el uso de la fotografía hacen que la obra se acerque desde algún punto de vista al de otros artistas que puedan aportar elementos este proceso.

- **ADRIANA BERTINI:**

Es una artista establecida a Sao Paulo, Brasil y su obra consiste en convertir los condones defectuosos en la materia prima de sus esculturas, originales vestidos de mujer a través de los cuales pretende llevar un mensaje de reflexión y educación en torno al uso del condón, ha participado en campañas en pro de la prevención de SIDA. Exactamente trabaja con el látex de los condones cuya fecha de expiración haya pasado o cuyo control de calidad ha arrojado un resultado negativo. Hace un proceso de tintura y manejo del material según ella con el fin de hacer arte funcional, arte diseñado para afectar a la gente en un modo específico Es una forma interesante de manejar un material que de otra manera estaría destinado a la incineración, aprovechar las posibilidades del material para llevar a cabo una obra que busca crear conciencia y hacer una reflexión a

partir de un tema de la contemporaneidad. En un proceso de ensamble de un objeto tradicional y común como lo es una prenda de vestir, aprovechando los resultados estéticos y la posibilidad hacer que el material participe narrativamente sobre el espectador.

Figura 6. Obra Adriana Bertini, vestidos de condones desechables.

- **STELLA SIDI:**

Es una artista que trabaja con fotografías de novias tomadas desde años atrás hasta llegar a las actuales, haciendo intervenciones digitalizadas e impresiones de estas en lonas vinílicas de gran formato, en sus trabajos la cara de la mujer se pierde dando prioridad a la expresividad de las manos, o la de los gestos. Es una forma de abordar la temática del vestido blanco de la novia, la tradición del ramo que siempre la acompaña, su significado, como se mantienen estos elementos con el paso del tiempo y donde es el vestido el que generalmente parece tener el protagonismo independientemente del cuerpo y la persona que los lleva puestos, como una convención que señala la magnitud de los ritos sociales.

Figura 7. Fotografías Digitales parte del trabajo de Stella Sidi

- **JANA STERBAK:**

Es una artista que se da la posibilidad de la experimentación, trabaja y recurre a diversos materiales, diferentes técnicas y procesos creativos, se caracteriza por dar siempre mayor importancia a la idea, a través de su

trabajo aborda temáticas muy diferentes que la llevan a obras plásticas de gran impacto y calidad. Un ejemplo de esto es su obra “Vestido para una albina anoréxica” un vestido confeccionado por piezas de carne con esto quiere eliminar la idea de vernos como no somos y nos muestra una realidad cruda pero inevitable carne que se descompondrá, simulando nuestro proceso de muerte. Es como mostrar lo que hay debajo de toda una estética de piel, evidenciar una esencia que es igual para todos.

Figura 8. Obra “Vestido para una albina anoréxica” de JANA STERBAK

También encontramos artistas que su trabajo ha sido mas cercano al concepto de piel, es el caso del artista Piero Manzoni, un artista radical que propone un conjunto de obras innovadoras y provocativas entre estas la obra en la cual él firma algunos cuerpos desnudos y de esta manera pretende convertirlos en sus esculturas vivientes, obras en las cuales sobresalía la idea y que de alguna forma lograban crear polémica a su alrededor.

Encontramos también la obra de Daniele Buetti, un artista que trabaja marcas de cicatrices simuladas con firmas y logos de marcas famosas de la industria de la moda y el diseño sobre la piel de modelos publicitarias, como una crítica y reflexión al consumismo de la contemporaneidad, a la cultura en la que se valida o da valor a las personas dependiendo de la exclusividad y reconocimiento de la marca de su ropa, como poco a poco nuestro ser y personalidad se va convirtiendo en parte de esta marca que adoptamos y con la que nos identificamos, al impacto que tiene la publicidad y su efecto esclavizante.

Figura 9. Fotografías Digitales parte de la obra de Danielle Buetti.

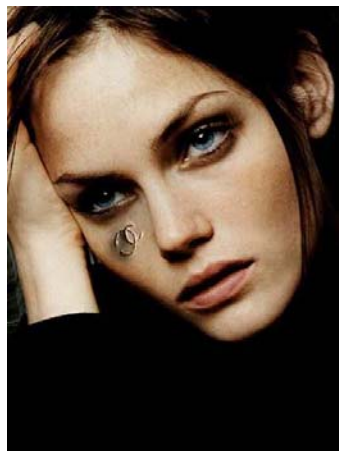

Figura 10. “Esculturas Vivientes” obra de Piero Manzoni

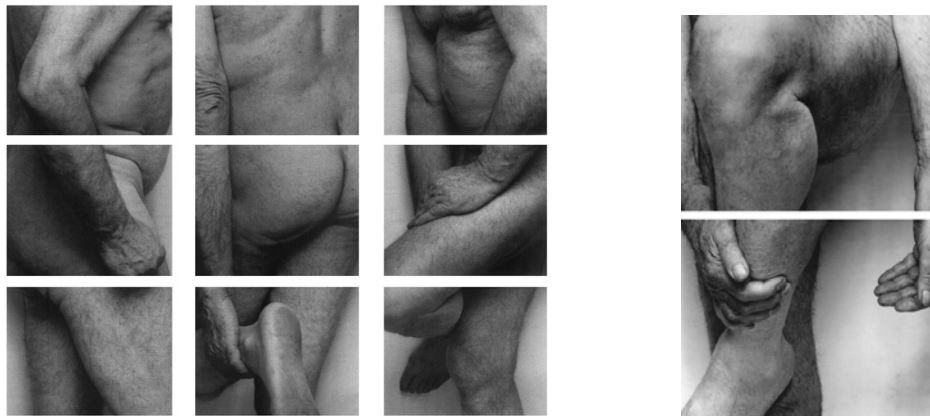
Es importante retomar el trabajo de algunos fotógrafos que a través de su trabajo por medio de imágenes fijas han manifestado un interés particular hacia el cuerpo, o el vestuario, algunos profesionales en fotografías publicitarias o de moda, que se atreven a presentar propuestas artísticas partiendo de esta temática.

- **JOHN COPLANS:**

Artista de larga trayectoria empieza su obra fotográfica a los 60 años, basa su trabajo en imágenes de su cuerpo desnudo. Primero fueron sus manos y sus dedos, más tarde sus pies, luego sus piernas y su torso, sin mostrar el rostro. primeros planos ampliados, a menudo en forma de dípticos o trípticos de gran formato donde se presenta hacer una burla irónica hacia los prototipos de belleza establecidos y reconocidos en la actualidad, imágenes donde sobresalen las texturas del cuerpo, pliegues naturales, volúmenes, movimiento, en algunas de ellas líneas de continuidad formada por la posición

de las extremidades. Algunos llegaron a catalogar su trabajo como algo grotesco por ser imágenes de un cuerpo envejecido incluso el mismo artista reconoce que sus obras tienen un carácter algo monstruoso, pero a su vez argumenta que es una forma de que este cuerpo vuelva a contemplarse, y esta forma de presentación similar a la de espejos encontrados responde a esta intencionalidad de contemplación y de que el cuerpo no es reconocido como una unidad total. El trabajo de este artista es enriquecedor pues se apropia de un cuerpo normal, y destaca en él elementos que en un juego de imágenes transmiten ideas, además que son interesantes por anatomía, composición, forma y texturas. Reconoce la condición de su propio cuerpo pero también a través de su propuesta y la forma como la presenta trasmite la idea de fragmentación, de detalle.

Figura 11. Fotografías obra autorretrato de John Coplans

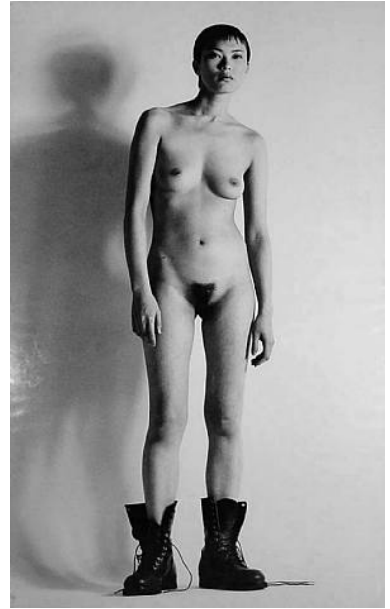
- **HELMUT NEWTON:**

Artista fotógrafo alemán, que desde sus inicios muestra gran interés y pasión por la imagen, reconocido por su trabajo en fotografías de moda, retratos y desnudos, con gran trayectoria y experiencia en el trabajo con reconocidas revistas de actualidad moda y estilo. Su gusto personal por mujeres altas de huesos marcados lo lleva a buscar innumerables tipos de mujeres, algunas de estructura y apariencia andrógena o con indicios de desviaciones sexuales . En su trabajo logra una clara combinación entre moda y desnudo y aunque este tenía elementos de gran impacto que generan polémica el mismo artista afirma que presenta a la mujer fuerte y no como una victima. Entre algunas de sus obras encontramos, desnudos femeninos en gran formato 'Big nudes.'

En esta obra, hay cercanía con el trabajo de Helmut Newton en cuanto a la forma como logra combinar conceptos de moda y el cuerpo desnudo femenino, y el resultado de trabajo con modelos que presenta en ocasiones desnudas y por otro lado el contraste con la misma modelo, el mismo escenario pero completamente vestidas.

Figura12. Fotografías de moda y desnudo de la obra de Helmut Newton

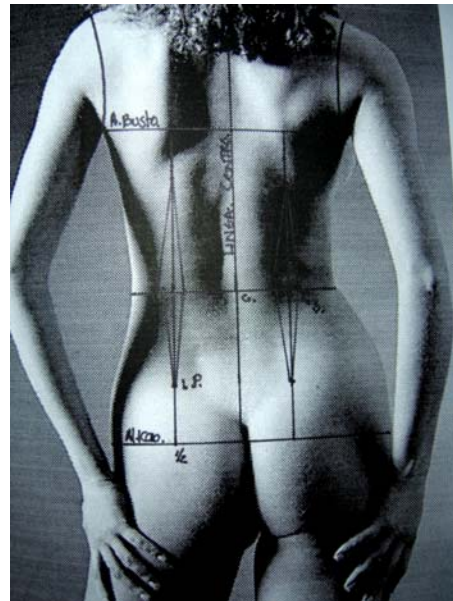
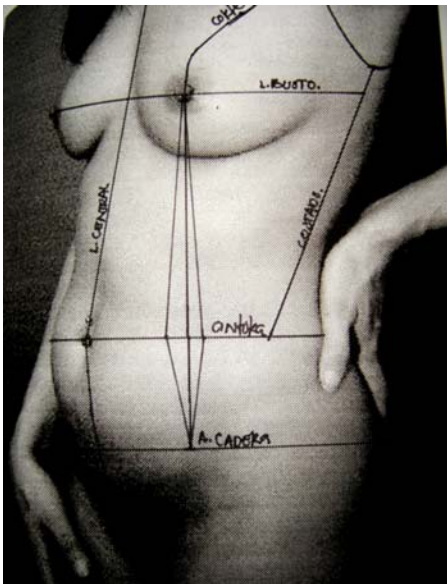
5. PROCESO

5.1 ETAPAS DEL PROCESO

Inicialmente basándome en la temática del vestido y sus connotaciones sociales e históricas planteé la idea de trabajar fotografías del cuerpo desnudo e intervenirlas haciendo sobre ellas diferentes trazos de patronaje.

Desde un principio es clara el interés hacia lo corporal, y su relación con las formas de vestuario

Figura 13. Bocetos de trazo sobre fotografías de desnudo

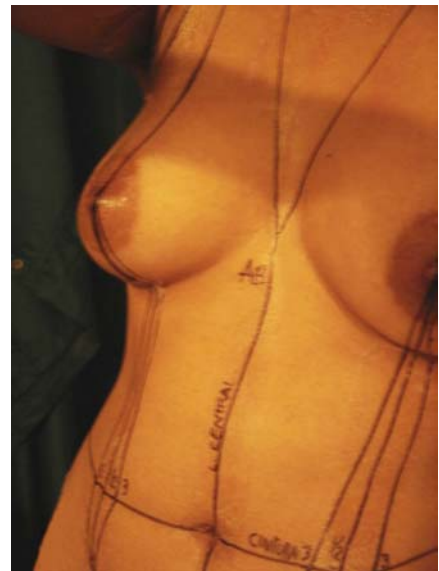
En estas fotografías encontramos el cuerpo desnudo de dos mujeres, sobre la imagen se realizaron trazos a mano correspondientes al básico de un corpiño, acompañados de algunas marcaciones características de los patrones.

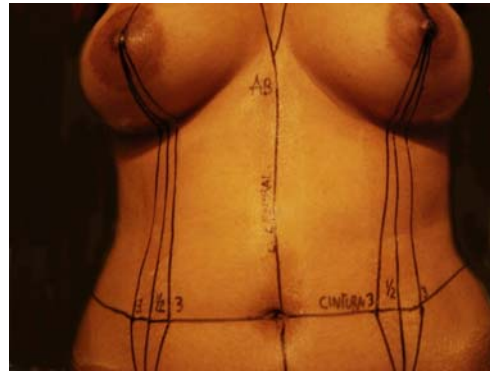
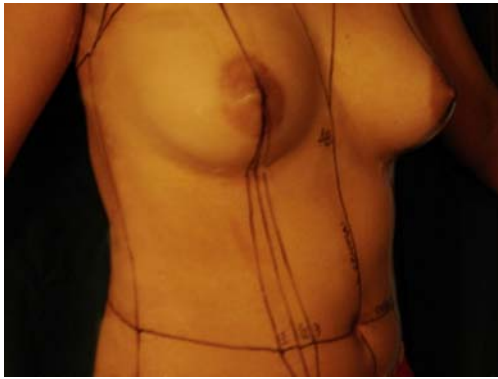
A partir de estos sondeos, después de visualizar bocetos encontré que no existía un dialogo y relación entre los trazos y la foto, no había integración entre los dos elementos y que incluso podrían agredir el material. Es por esto que con los mismos elementos pensé en cambiar la mecánica de trabajo.

TRAZOS SOBRE PIEL

Se plantea una nueva idea, trabajar los trazos de patronaje dibujados directamente sobre la piel de la modelo desnuda, esto con el fin de aprovechar la volumétrica del cuerpo, sus medidas reales, y lograr un nuevo resultado visual en donde estuvieran integrados estos dos elementos plásticos.

Figura 14. Primeros bocetos de proceso/ fotografías de trazos sobre piel.

Estos fueron unos bocetos producto de esta metodología de trabajo, se trabajó con modelo masculino y femenino, aplicando sobre la piel de cada uno de ellos los trazos de los patrones correspondientes a sus medidas y a su género. Todo este trabajo me llevó a encontrar en el cuerpo y en esos trazos trabajados de forma conjunta a definir que mi interés estaba centrado sobre el cuerpo de la mujer, dadas sus características de forma, flexibilidad, líneas del cuerpo así como también por el tipo de patrones que podrían ser aplicables sobre su piel, trazos mucho mas complejos, asimétricos y con mayor detalle.

NUEVAS PROPUESTAS

Una vez realizadas las fotografías de trazo sobre piel, decidí profundizar en las posibilidades que partiendo de ahí me brindaba el proyecto sin abandonar la temática central y el cuerpo como elemento plástico. Entonces surgen nuevas ideas, que variaban la presentación, el material, la imagen como tal; que decidí aprovechar y experimentar para ver que resultados obtendría antes de descartar cualquier idea posible.

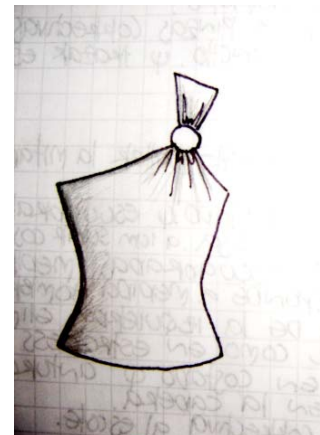
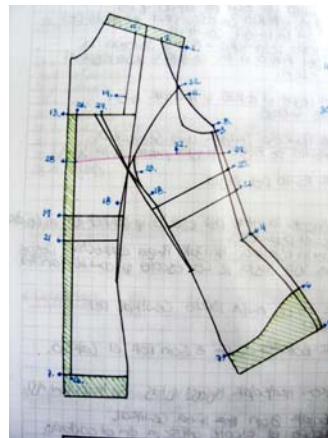
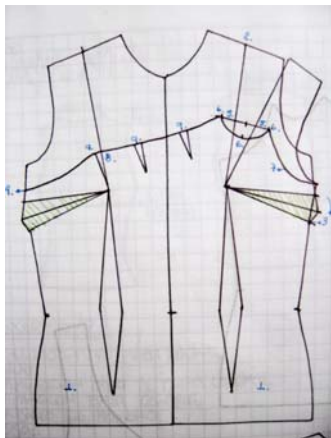
Proyección de diapositivas:

Una primera iniciativa fue la de trabajar los patrones proyectados sobre el cuerpo desnudo de la modelo, allí participarían en conjunto la piel como tejido y los trazos

como símbolo de vestuario. Para esto se hizo necesario hacer una pequeña selección de los trazos a proyectar.

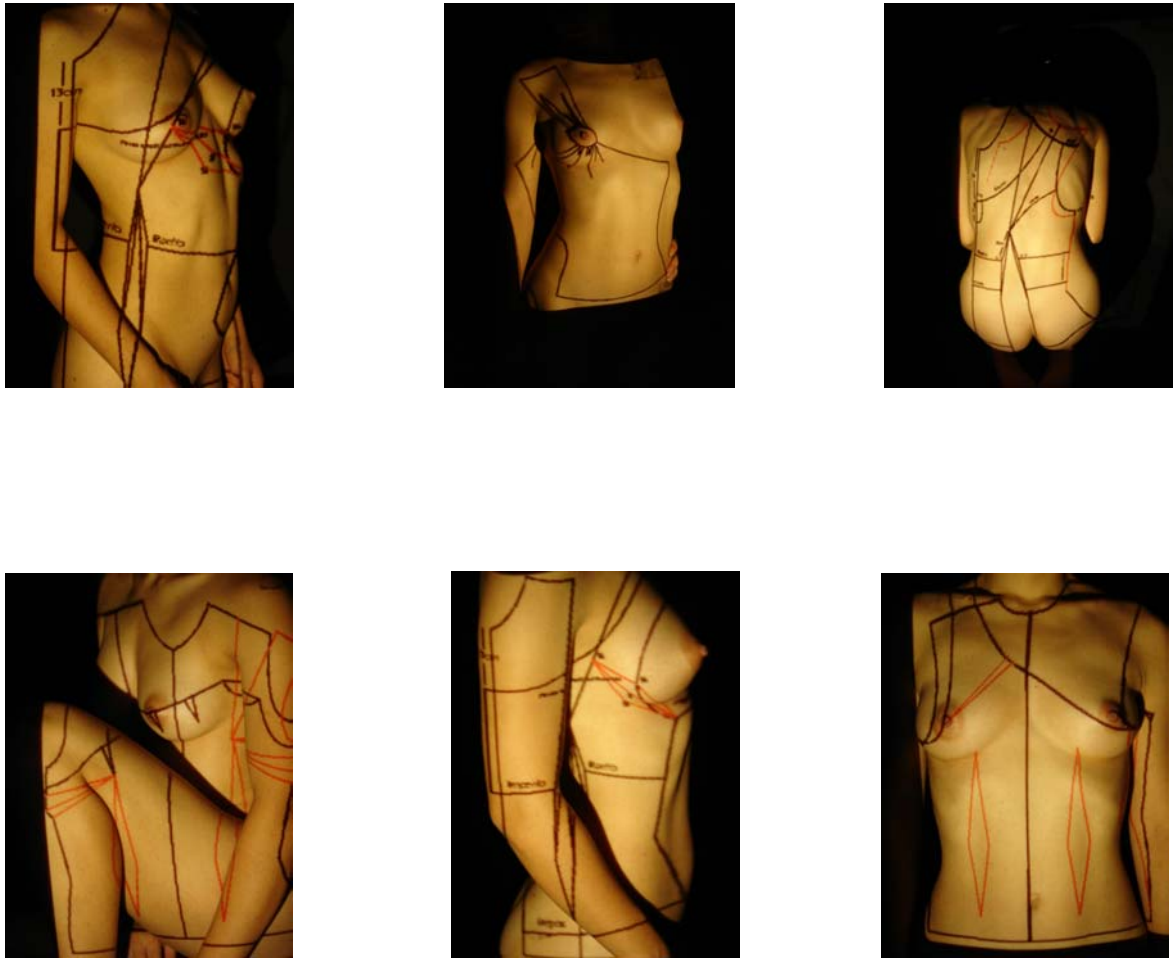
Selección de patrones: Inicialmente y ante la variedad de patrones posibles trabaje con moldería únicamente de blusa, empezando por trazos básicos y poco a poco mas complejos, se seleccionaron patrones con y sin señalización de medidas y nomenclatura, esto con el fin de observar el efecto que producían sobre la la piel estas coordenadas o si por el contrario con una imagen mas limpia, donde solo estuviera la intervención de la línea obtendría un mejor resultado. Además de trazos de moldería se hicieron proyecciones de prendas de vestir, representadas de forma esquemática es decir diseño por contornos.

Figura 15. Trazos seleccionados para la proyección. Primera toma.

A continuación encontramos algunas de las fotografías obtenidas después de realizar la proyección de patrones sobre la modelo, aquí trabajamos con modelo femenino, y diapositivas de patrones y dibujos esquemáticos correspondientes a ropa para mujer. Las fotografías fueron tomadas con fondo negro en total oscuridad únicamente con la iluminación que proporcionaba el proyector.

Figura 16. Tomas realizadas a partir de primera propuesta proyección de trazos.

Resultados: Con este trabajo encontré cosas interesantes, se realizó una proyección de los patrones sobre la piel, no necesariamente manteniendo la proporción y la ubicación del dibujo respecto a cuerpo, muchas veces las líneas quedaron entrecortadas dadas la forma y la posición de la modelo. Me gusto especialmente que el dibujo involucrara un color diferente del negro, y los caracteres de señalización se involucraron al trazo y al cuerpo participando en la composición de la imagen. Dentro del grupo de fotografías obtenidas me gustaron aquellas en las cuales la posición del cuerpo, sobreposición de brazos, o flexión de piernas y torso, originó líneas naturales que empezaron a interactuar con los trazos proyectados. Las imágenes hacen que resalte el tono de la piel y que este haga un contraste con el fondo y los dibujos.

Trazos sobre piel:

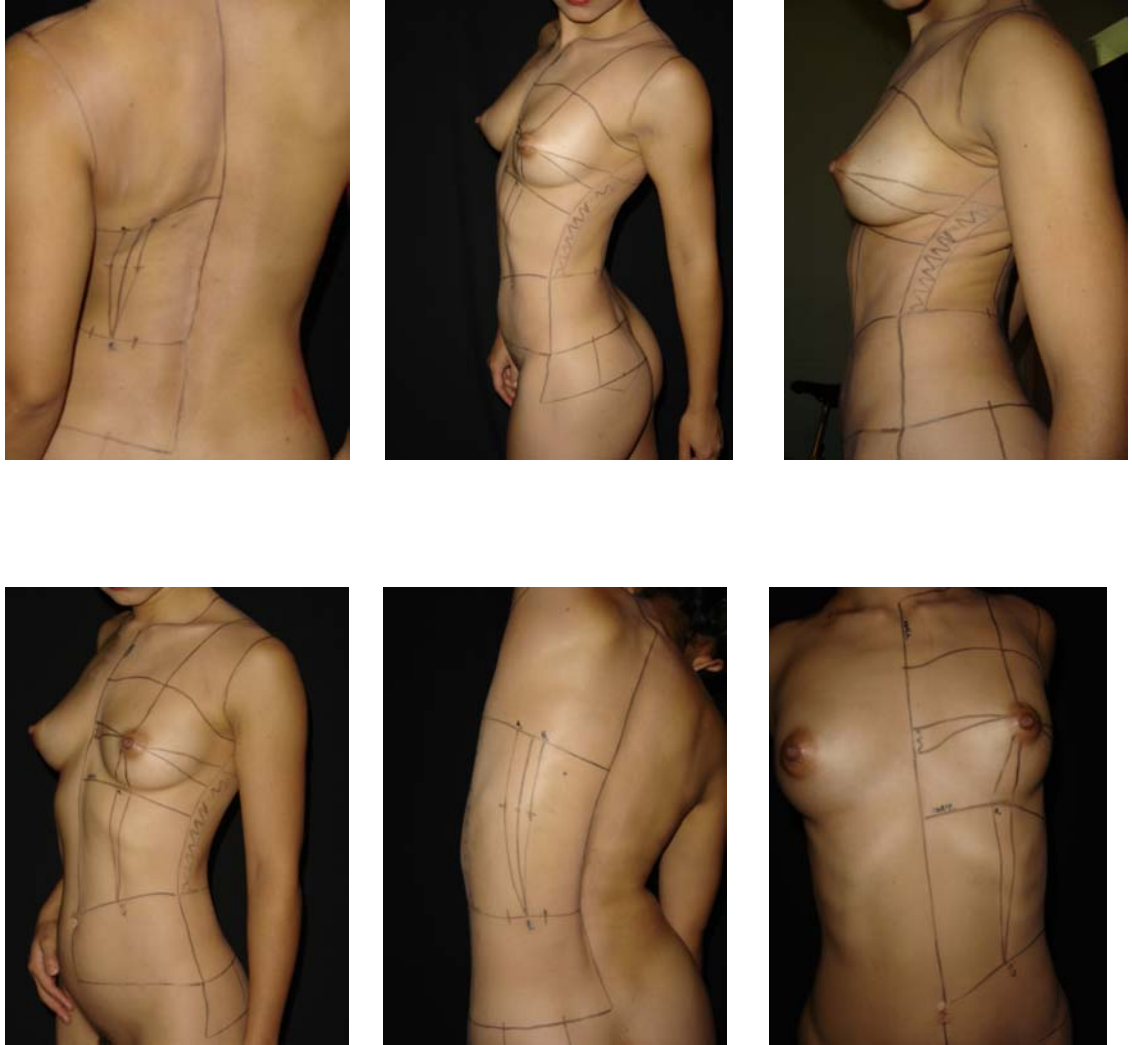
Teniendo en cuenta la experiencia de los primeros bocetos en los cuales se trabajaron los trazos directamente sobre la piel, se realizaron nuevas tomas intentando solucionar detalles antes encontrados.

Patrones: Aquí la ubicación y proporción de los moldes dibujados sobre la piel corresponde a una medición previa realizada al cuerpo de la modelo.

Materiales: En las primeras pruebas tuve problemas con la elección del material adecuado para realizar los dibujos sobre la piel, después de llevar a cabo algunas pruebas con diferentes medios encontré en el maquillaje cosmético las características que buscaba, no tóxico, de fácil desplazamiento y utilización.

Posiciones de la modelo: Pensando en la elasticidad de la piel y en el movimiento del cuerpo para esta propuesta la modelo adoptó posiciones donde hubiera estiramiento del torso y sus extremidades o aquellas por las cuales se generaran algunos pliegues y arrugas naturales que transformaron las líneas inicialmente trazadas.

Figura 17. Diferentes tomas fotografías de trazos sobre el cuerpo

Resultados: Al analizar cada una de las imágenes me pareció interesante la forma como la línea inicialmente trazada sobre el cuerpo de la modelo cambiaba adoptando una nueva forma respondiendo a la posición del cuerpo. Los trazos realizados obedecen a la volumétrica y a las medidas sin embargo a las líneas dibujadas les faltaba expresividad y no se integraron al cuerpo de la manera esperada, y se veían de carácter débil y sin fuerza.

Pintura y trazos

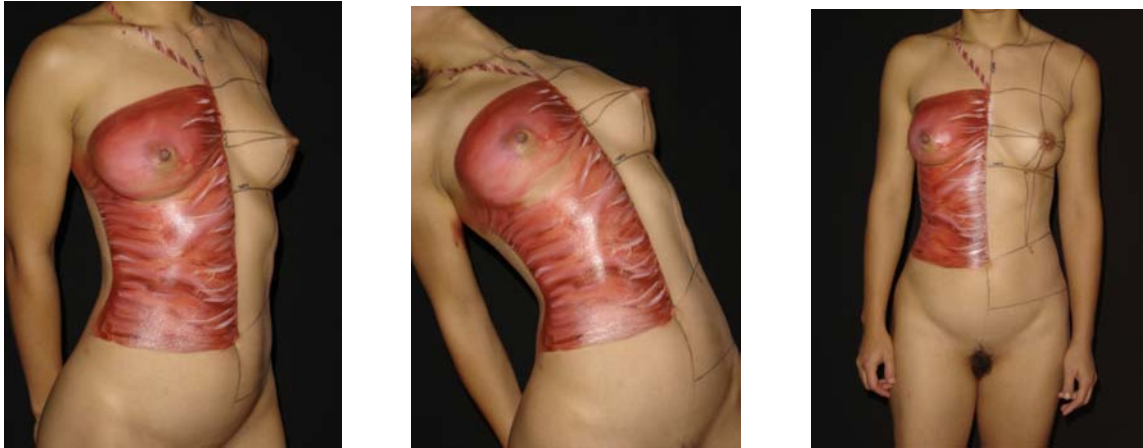
Aquí lo que se propone es trazar en un lado del cuerpo los moldes y al lado contrario hacer la pintura de las prendas que corresponden a los trazos realizados anteriormente, eso con el fin de visualizar claramente el tipo de prenda que se dibujó en el patronaje, así como la textura de la tela en cuanto a pliegues, estampación y forma

Material: Como material se trabajo además de el maquillaje cosmético para líneas y bases, maquillaje artístico que generalmente es utilizado para disfraces y maquillaje de mimos y payasos.

Posiciones: La modelo tomo diferentes posiciones, inicialmente de estiramiento y recogimiento y como una segunda opción la intención fue que la modelo adoptara posiciones características de modelos de ropa en pasarela y para fotografía de catalogo. En la primera opción para mas libertad y movimiento al cuerpo y la segunda con el fin de visualizar la modelo que vende lo que lleva puesto.

Figura 18. Selección de fotografías proceso de propuesta pintura y trazos sobre el cuerpo

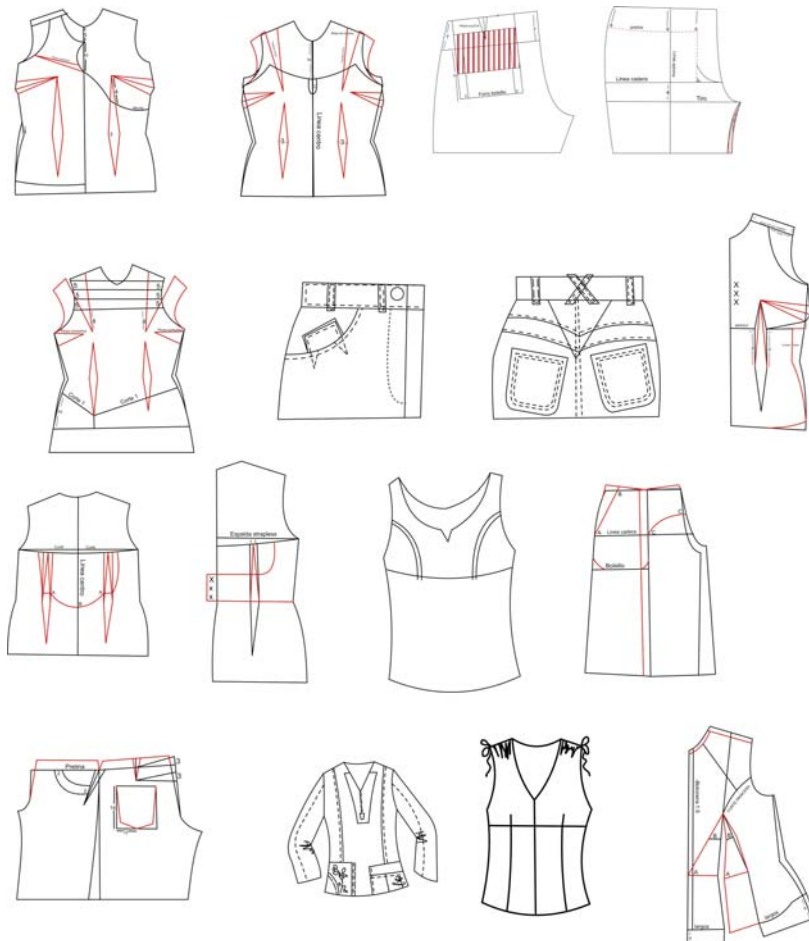
Resultados: El resultado obtenido al realizar las fotografías, fue un claro contraste entre la sección del cuerpo que fue pintada, la piel que estaba con los trazos y el fondo. El uso del maquillaje sobre la piel da un efecto de estar cubriendo la superficie y ocultando el cuerpo, sin embargo gracias su característica de ser un poco traslucido permitió ver algunos detalles de este. Después de analizar las tomas se concluyó que en este tipo de procedimiento hay muchos otros elementos que empiezan a hacer parte fundamental de la obra y que afectan o influyen en el concepto de esta como por ejemplo, el color aplicado, el significado de este, la técnica, la calidad del material.

Después de trabajar cada una de las ideas por separado y revistar las fotografías obtenidas a partir de ellas, se decidió profundizar en el trabajo con la proyección de trazos sobre la piel, para esto se efectuaron nuevas tomas planteando nuevas posibilidades.

Fondo: En esta oportunidad se buscó la posibilidad de trabajar con un fondo blanco en el cual se observara la continuidad de las líneas que se proyectaban sobre el cuerpo. También se realizaron tomas con el fondo negro utilizado anteriormente.

Patronajes: Para los trazos de patronaje a proyectar en esta ocasión se seleccionaron grupos de moldes que tuvieran mayor tejido de líneas, mayor complejidad, algunos en donde hubiera traslados, que fueran asimétricos y que correspondieran a prendas de diferentes partes del cuerpo como pantalón, bolsillos, blusas, o chaquetas. También se seleccionó un grupo de dibujos esquemáticos de diferentes prendas o detalles de ellas como bolsillos de pespunte, pretinas etc.

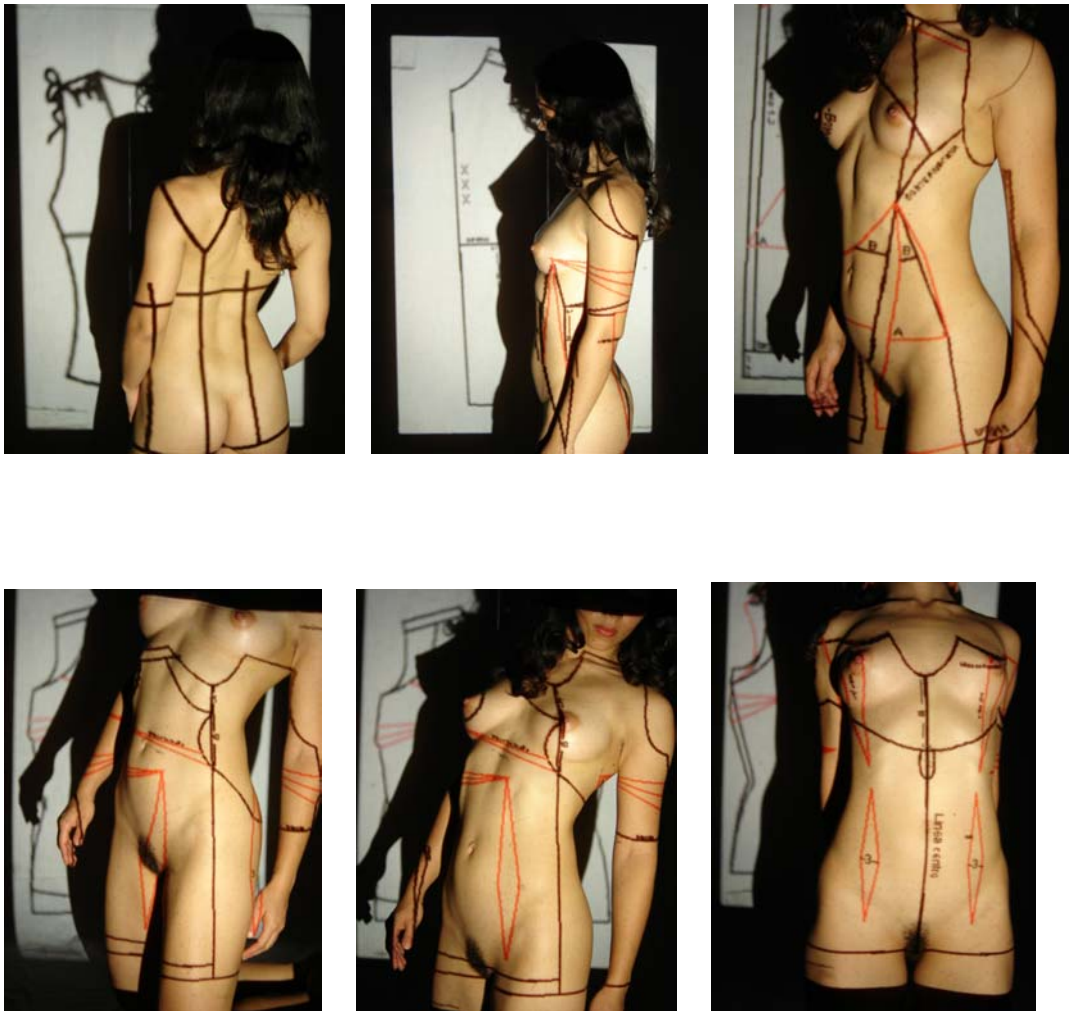
Figura 19. Nueva selección de modelos y patrones a proyectar sobre el cuerpo como diapositivas.

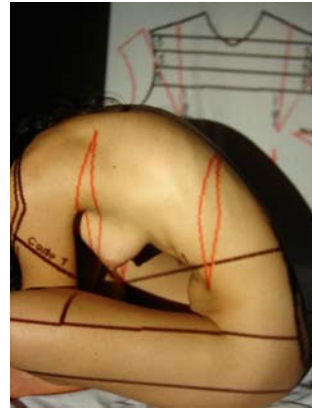
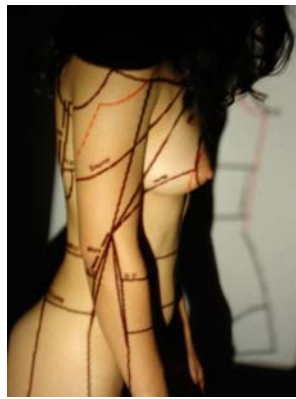
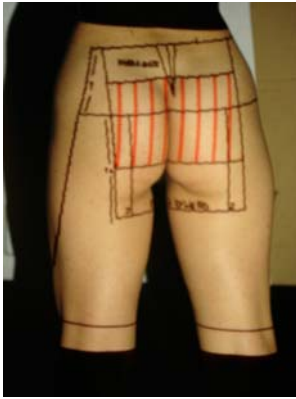

Posiciones: Respecto a las posiciones del cuerpo de la modelo para estas fotografía tuve en cuenta las tomas anteriores y vi la necesidad de proyectar las imágenes en donde el cuerpo estuviera en mayor movimiento y escorzo, la utilización de brazos y piernas.

A continuación presento algunas de las fotografías obtenidas a partir de este nuevo trabajo, sobre fondo blanco:

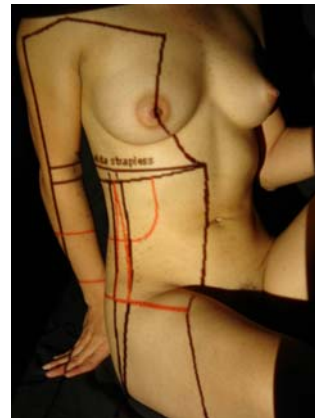
Figura 20. Nuevas tomas fotográficas de la proyección sobre fondo blanco.

Estas imágenes corresponden a algunas de las nuevas fotografías obtenidas trabajando con fondo negro y nuevas proyecciones:

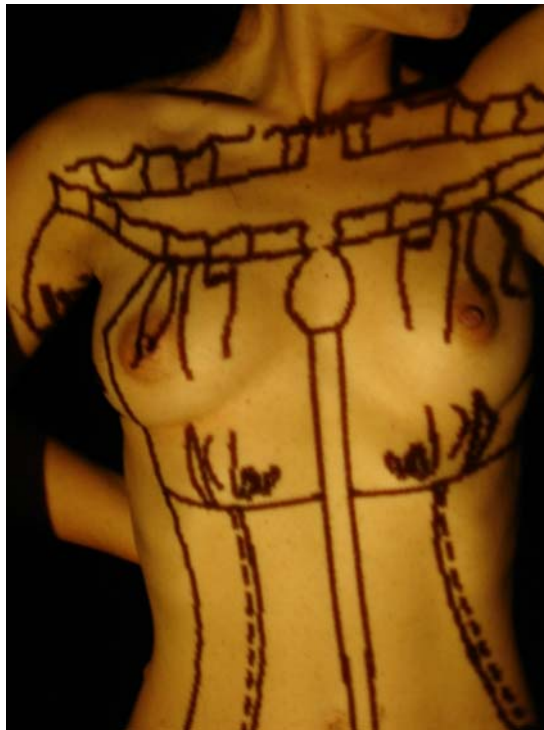
Figura 21. Fotos de proyección sobre fondo negro.

5.2 INTERPRETACIÓN DE LA OBRA.

Esta es una obra compuesta por ocho fotografías digitales de formato vertical, de 120cm x 90 cm. Como constante en cada una de ellas encontramos el cuerpo de una mujer desnuda adoptando diferentes posiciones frontal, de perfil sobre la cual se han realizado proyecciones de trazos de patronaje que interactúan con las líneas del cuerpo y con su anatomía.

Figura 22. Fotografía seleccionada para la obra, fotografía N 1
Fotografía N1

Fotografía N 1

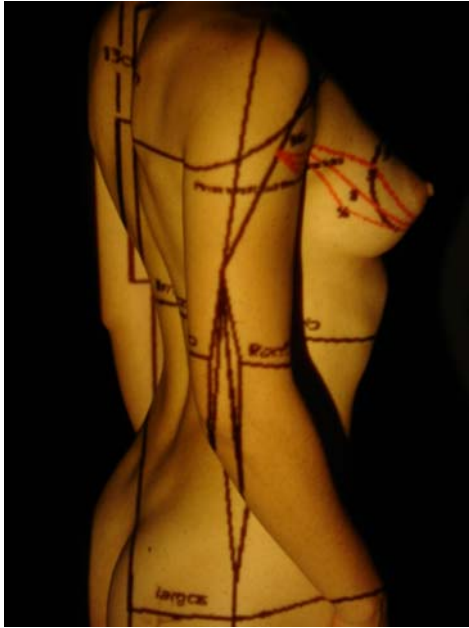
Técnica: fotografía digital

Dimensiones 120 x 90 cm

Esta es una fotografía digital de formato vertical, en ella podemos observar el torso desnudo de la modelo sobre el cual ha sido proyectado el dibujo esquemático de un modelo de blusa, en cuyo diseño encontramos detalles de fruncido, líneas de pespunte, corte, pliegues y escote bandeja. Fue trabajada con fondo negro con la intención de resaltar el contorno del cuerpo y el contraste con el tono natural de la piel. Aquí la modelo adopta una posición frontal en la cual se destaca el volumen de sus senos y la curvatura que lleva a la formación de su cintura se hace aun mas clara gracias a la posición de sus brazos.

La proyección de las líneas negras del diseño, así como el tamaño y ubicación de estas esta acorde a la forma y proporción del cuerpo, parecen ser el resultado de quien viste figurines con trazos de prendas de vestir realizadas en tejidos de transparencias, es clara la funcionalidad de las líneas de fruncido que inicialmente parecen dan la idea de cicatrices, estrías o grietas de la piel y que al mismo tiempo representan el espacio y volumen de una prenda necesarios para que esta se adapte a la anatomía del cuerpo. El dibujo es correspondiente a la simetría del cuerpo e incluso hay en él un juego de líneas centrales que dividen y acentúan tal simetría.

Figura 23. Fotografías parte de la obra con proyección de patrones. No 2 y N 3

Fotografía N 2

Técnica: Fotografía Digital

Dimensiones: 120 x 90 cm

Fotografía N 3

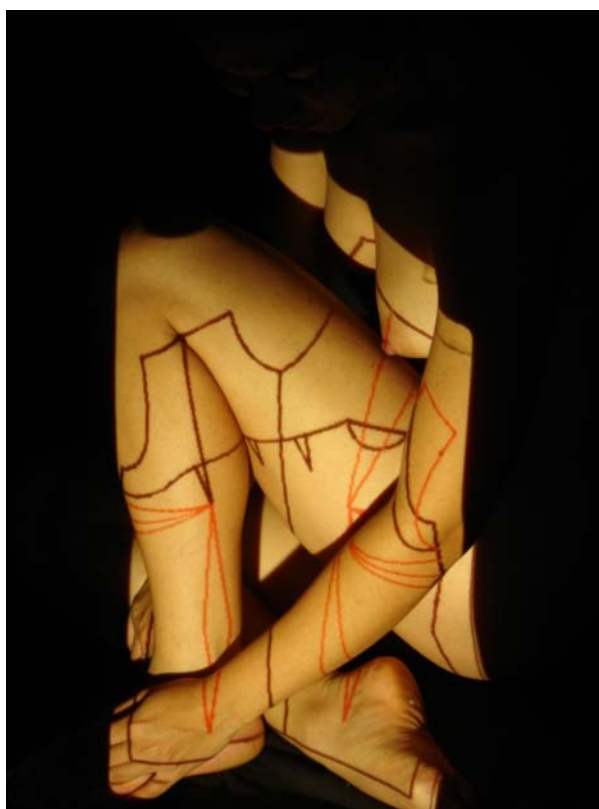
Técnica: Fotografía Digital

Dimensiones: 120 x 90 cm

En esta fotografía vemos el cuerpo de la modelo de perfil, donde se puede apreciar parte de su espalda, en ella visualizamos con mayor intensidad las líneas naturales del cuerpo que corresponden a la volumetría de los senos, la semicurva de la columna y los músculos que se encuentran rodeando el eje central de la espalda así como también la formación de los glúteos y brazos. Sobre la modelo se ha proyectado un desarrollo de patrones que corresponden a los delanteros de una blusa de cortes, si embargo la ubicación de la proyección no corresponde con las partes de la figura a las cuales pertenece la moldearía dibujada, esto con el fin de que interactúen y se corten las líneas del cuerpo y líneas proyectadas, así como también se logra que la verticalidad y rigidez del molde se vea afectada por el volumen del cuerpo. Vemos como líneas presentes en el brazo algunas veces se cortan y continúan su recorrido por la espalda. Los trazos sobre el cuerpo están

realizados en colores rojo que representan secciones que sobran y deben ser eliminadas aparentando sobre la piel la evidencia de un rasguño o un corte, y la de trazos en color negro. Esta variación en el color de las líneas de alguna manera resalta o afecta la forma que se visualiza y sobre la que ha sido proyectada. En la fotografía también encontramos una serie de marcas y señalizaciones sobre algunas líneas que hacen referencia a la medición a veces realizada sobre el cuerpo como es el caso de la preparación para una cirugía de liposucción, convirtiendo la superficie en una especie de mapa, “mapa del cuerpo”

Figura 24. Fotografía del cuerpo parte de la obra. Fotografía N 4

Fotografía N 4

Técnica: Fotografía Digital

Dimensiones: 120 x 90 cm

En esta fotografía vemos el cuerpo de la modelo en una posición de recogimiento y protección en donde hay mayor presencia de las líneas de los brazos y las piernas, la foto ha sido trabajada sobre fondo negro pero se aprovecha la ventana de luz que emite el proyector al pasar el molde sobre el cuerpo, esto hace que así como las líneas del cuerpo y los patrones encontremos líneas diagonales, verticales y horizontales que limitan la imagen del cuerpo y eliminan cualquier intención de continuidad de este. Se proyectaron nuevamente patrones con líneas en color negro y rojo que se distorsionaron de acuerdo al volumen del cuerpo. Gracias a la posición de la modelo observamos la capacidad de estiramiento y encogimiento que tiene la piel y los diferentes pliegues y arrugas que se forman en diferentes puntos dependiendo de la ubicación.

Figura 25. Fotografía de la obra No 5 con proyección de patrones

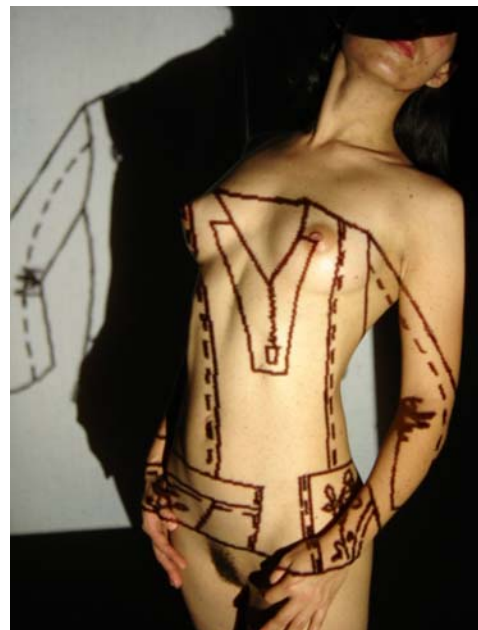
Fotografía N 5

Técnica: Fotografía Digital

Dimensiones: 120 x 90 cm

Esta es una fotografía tomada desde un nivel superior, en ella aparece el cuerpo de la mujer de frente 3/4, con sus piernas cruzadas, los brazos y la cabeza han sido cortados gracias al efecto de luz de la ventana del proyector que traza una línea justo en el punto de su nacimiento. Esto da la sensación de encontrarnos frente al cuerpo abandonado de un maniquí recordando la relación de este con el constante cambio de la moda que va dejando en el olvido el cuerpo, su anatomía, sus detalles, sus necesidades y pretende encasillar la mentalidad de quienes se visten con determinados tipos de prendas . El cuerpo aparece fragmentado y por la presencia de la proyección del patrón se hace aun mas evidente esta fragmentación con líneas que se vuelven curvas gracias a la forma de las piernas y la cintura etc. El tono de la piel se hace un poco mas claro que el de las fotos anteriores y la iluminación es mas intensa produciendo reflejos que dan la apariencia de que el cuerpo fuera de un material plástico que no sufre envejecimiento y deterioro.

Figura 26. Proyección sobre fondo blando de dibujos esquemáticos fotografías de la obra No 6 y N7.

Fotografía N 6

Técnica: Fotografía Digital

Dimensiones: 1.20m x 90 cm

Fotografía N 7

Técnica: Fotografía Digital

Dimensiones: 1.20m x 90 cm

Estas dos fotografías fueron tomadas sobre fondo blanco, de manera intencional quise que la proyección realizada se prolongara sobre el fondo, originando nuevas formas que se complementarían con la posición del cuerpo, y con las líneas que sobre él se estaban proyectando. En las dos imágenes se utilizaron dibujos esquemáticos de blusas con algunos detalles de diseño, además de la proyección de trazos sobre el fondo también empezó a participar la proyección de la silueta del cuerpo como sombra. La figura que se visualiza en el fondo de la fotografía N 7 se convierte en el complemento del cuerpo de la modelo, es ese brazo ausente que equilibra la simetría corporal. Son imágenes donde además vemos la naturaleza del cuerpo en sus movimientos y posiciones.

Figura 27. Proyección sobre el cuerpo fondo blanco y trazos de color. Foto N 8

Fotografía N 8

Técnica: Fotografía Digital

Dimensiones: 1.20m x 90 cm

Esta fotografía también fue trabajada con fondo blanco, hacia atrás es posible visualizar la continuidad del patrón proyectado inicialmente sobre el cuerpo. La modelo se encuentra en una posición donde se forma con su espalda unas líneas curvas que también serán proyectadas sobre el fondo a través de sombras, líneas que se cortan con los trazos verticales y horizontales de la moldería. El patrón en esta vez proyectado corresponde a la espalda de una blusa y al ser un molde doble tiene líneas que dividen el cuerpo siguiendo el concepto de simetría, en contradicción con la posición del cuerpo donde no encontramos simetría alguna. Sobre la piel son muy marcadas ciertas líneas de color rojo que se completan en su proyección hacia la profundidad de los planos que se visualizan.

5.3 DETALLES TÉCNICOS:

- *Cámara utilizada:* Las fotografías fueron tomadas con cámara digital Sony Cybershot de referencia DSC-P93A de 5 mega píxeles a la máxima resolución para poder hacer la impresión posterior al tamaño deseado sin que la imagen se viera distorsionada.
- *Proyecciones:* Para la proyección de los trazos se armaron una serie de diapositivas, imprimiendo previamente la imagen en acetatos para impresora. Y se utilizó proyector para diapositivas.
- *Lugar e iluminación:* Las fotografías fueron tomadas en una habitación cerrada donde fue necesario tapar todas las entradas de luz, como fondo

se trabajo con telas pesadas unicolor blanca y negra que se templaron desde la pared y se extendieron en el suelo para evitar pliegues o quiebres. Para la iluminación, inicialmente trabajamos solo la luz que proporcionaba el flash combinada con la luz del proyector de las diapositivas, después de realizar unas tomas se vio la necesidad de trabajar únicamente con la luz del proyector la cual se podía dirigir, acercar y alejar de acuerdo a el interés y la posición del cuerpo.

- *Impresiones:* Pensando en el montaje de las fotografías así como en su tamaño se imprimieron en papel vinilo adhesivo mate para exteriores, full color. Después para facilitar el montaje de las fotografías sobre los retablos fue necesario hacerles laminación, procedimiento en el que se les aplica un material protector que les da mayor resistencia, durabilidad y facilidad para ser limpiadas
- *Los retablos:* Se trabajaron retablos elaborados en lámina de aglomerado MDF de 4 líneas y marcos de cedro de 3 cms. Sobre estas láminas fueron pegadas las fotografías utilizando la máquina laminadora, pero este procedimiento también se puede realizar a mano con ayuda de una espátula plástica que saque completamente el aire de la superficie y un trapo.
- *Selección de modelo:* Inicialmente puede parecer difícil encontrar modelos para este tipo de trabajo, sin embargo poco a poco, en la medida que se dió a conocer la idea, resultaron varias opciones. Inicialmente para los primero ensayos trabajé con una modelo de piel media tirando a morena y un hombre con un tono de piel un poco mas oscuro que el de ella, después de trabajar con ellos se observó que el trabajo con el modelo masculino dio como resultado unas imágenes algo rígidas y también los patrones aplicables a ellos son mucho más sencillos, el cuerpo de la mujer

con más curvaturas, más volumen, interactuaba muy bien con el grupo de trazos que sobre ella se proyectaban. Para la obra definitiva trabajé con una modelo joven, delgada de cuerpo sencillo, no voluptuosa que se podía catalogar dentro de la normalidad para muchos cuerpos femeninos, de tez clara, algo pecosa y que por su flexibilidad capacidad de estiramiento y resistencia facilitó la toma de fotografías con posiciones un tanto complicadas.

6. CONCLUSIONES.

- La fotografía fue el medio a través del cual obtuve imágenes que integraron el cuerpo, su anatomía, color, forma con la metáfora del vestuario expresado a manera de trazos de patronaje y dibujos de contorno de prendas de vestir. Su facilidad de uso, así como también los costos no tan elevados hicieron posible realizar un trabajo que contemplara mas propuestas y que en su desarrollo permitiera experimentar con la luz, con los elementos, los fondos y las posiciones.
- El patronaje paso de ser una actividad puramente técnica y parte del proceso de confección de una prenda a ser un dibujo que como lenguaje y elemento plástico de mi obra que se integró con el cuerpo, la piel y con el fondo. A través de estos elementos se propone un concepto en el cual se convierte la piel en el vestuario del cuerpo.
- El cuerpo de la mujer caracterizado por sus volúmenes participó y fue el elemento fundamental y constante en la obra, se obtuvieron resultados muy variados y experiencias que aportaron detalles importantes, que influyeron a la hora de tomar decisiones y lograr un trabajo final. Gracias a la flexibilidad, y a la forma se pudieron trabajar fotos en las cuales hubieron diferentes posturas que transformaran la forma inicial de los músculos haciendo sobresalir nuevas líneas que se mezclaron con los trazos proyectados.
- La piel presente en la fotografía sobresalió por su textura, color elasticidad, así como también se visualizaron ciertas marcas que quedaron como evidencia de la riqueza de diseño que hay en la trama de tejido de la piel.

- El vestido mas allá de ser un objeto funcional de protección y abrigo es un lenguaje de gran complejidad que se ve influenciado por distintos intereses. La piel que a simple vista es protección , de igual manera puede ser una forma comunicación, desde el principio individualiza, en la medida que hay experiencias y pasa el tiempo se llena de elementos que reflejan realidad.
- Para obtener un resultado final en una obra arte es de gran importancia el proceso, el paso a paso que se lleva a cabo pues en cada estancia vamos encontrando nuevas posibilidades, abriéndose a la experimentación, a la observación y a atreverse a probar y no desechar ninguna idea por loca que parezca sin llevarla a cabo. Convertir las imágenes que se forman en nuestra mente a partir de una idea en imágenes reales pues en el camino se van cargando de elementos que solo se logran a partir de la experiencia. En muchas ocasiones idealice el resultado y el efecto de determinados materiales así como su tratamiento en ocasiones aminorando su dificultad y una vez puesto en practica el procedimiento no siempre se obtuvieron los resultados esperados, sin embargo ese encontrar dificultades hizo que se dieran soluciones al los problemas y por lo tanto nuevas propuestas.

7. BIBLIOGRAFÍA

- DESLANDRES, Yvonne. El traje imagen del hombre. Primera edición. Barcelona: Tusquets Editores, 1985.
- GIL MARÍN, Francisco Javier. Historia del desnudo. Primera edición. Bucaramanga. Publicaciones UIS, 2001
- LIPOVETSKY, Gilles. El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: I Anagrama, 1990
- LURIE, Alison. El lenguaje de la moda: Una interpretación de la forma de vestir. Primera edición. Barcelona – Buenos Aires – México: Paidós, 1994.
- MAISONNEUVE, Jean y BRUCHON, Marilou. Modelos del cuerpo y psicología estética. Primera edición Buenos Aires: Paidós, 1984
- MARTINEZ, Aída. La prisión del vestido: Aspectos sociables del traje en América. Santa Fe de Bogotá: Planeta, 1995.
- SQUICCIARINO, Nicola. El vestido habla. Madrid: Ediciones Cátedra S.A, 1990.
- PERINOLA, Mario. “Entre vestido y desnudo” en: Fragmentos para una historia de cuerpo. Madrid: Taurus, 1986.
- Proyecto Pentágono: Investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia. Bogotá. Ministerio de Cultura, 2000.

