

jail in

Trabajo final de grado
Irene Cases Rodrigo
Niub: 16264636

Tutor: Joan Valle Martí
Departamento de escultura
Facultad de bellas artes
Universitat de Barcelona

1 de Julio 2016

Quiero agradecer a mi tutor la paciencia y la dedicación que me ha ofrecido con la realización de este trabajo. Hacer una mención especial para Enric Teixidó , por el tiempo invertido en el seguimiento del proceso de toda la obra. Y a toda esa gente que me ha acompañado en este camino.

Muchas gracias.

ABSTRACT

El ser humano es vulnerable y puede ser susceptible a toda influencia externa, convive con unas reglas estéticas derivadas de la publicidad, que entran en conflicto con la naturaleza real del cuerpo.

Esta obra trata esta temática, centrándose en la contención, especialmente la que se manifiesta contra el cuerpo. Expone una lucha de lo duro contra lo blando y de lo real contra lo ideal. El ser vivo quiere salir de los límites que lo oprimen.

La obra ha sido concebida y formalizada mediante la fundición de aluminio y del textil de "nylon" propio de las medias.

Escultura - Conflicto - Cuerpo - Aluminio - Textil

The human being is vulnerable and can be susceptible to any external influence. He coexists with aesthetic rules shaped by publicity, those rules get in conflict with the nature of the real body.

This work deals with this theme, focusing on containment, specifically the one that manifests against the body. It puts forward the struggle between hardness and softness, between reality and ideal. The actual living being wants to overcome the limits oppressing him.

The artwork has been made by the fusion of aluminum and the nylon textile of the stockings.

Sculpture - Conflict - Body - Aluminum - Textile

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	11
CONTEXTO	13-21
METODOLOGÍA	23
REFERENTES	24-27
IDEACIÓN	28-37
PROCESO TÉCNICO	39-41
RESULTADOS	43-49
CONCLUSIÓN	50-53
BIBLIOGRAFÍA	55
WEBGRAFÍA	

El trabajo trata desde un punto de vista formal una temática concreta, la de los modelos de conducta que entran en conflicto con las necesidades reales del ser humano, impuestos por la sociedad de consumo.

La publicidad sugiere y manipula el pensamiento del cuerpo creando modelos ideales muy alejados de la realidad, convirtiendo a los sujetos en objetos estereotipados. Ambos sexos se convierten en objetos de consumo, los dos reciben influencias por el modelo de la apariencia respecto al otro.

Este trabajo se va a centrar más en la posición de la mujer dentro de la cultura del consumo, y en las consecuencias de la conversión de las personas en construcciones irreales.

Mediante el proceso de ideación, y el proceso técnico, en el que intervienen investigaciones y resultados, se construye la obra. Esta está constituida por dos materiales muy diferentes, cada uno con sus significados. Por una parte el aluminio como material industrial duro e inmutable, por otra parte las medias de "nylon" como aspecto corpóreo, blando y frágil, con todas sus connotaciones.

La imagen del cuerpo se utiliza como un objeto de consumo, y este objeto se convierte en un signo. Mediante la publicidad se crean pseudo necesidades relacionadas con el cuerpo para estimular estos signos. Se establece como prioridad la perfección del aspecto corporal, el cuidado y el mantenimiento mediante técnicas de repetición que la persona recibe en forma de leyes que tiene que cumplir.

La mujer se proyecta como un ideal de belleza, y se le atribuyen ciertas características físicas que determinan si un cuerpo es más femenino: las relacionadas con el peso y el tamaño, las que se refieren a los movimientos, gestos y miradas, y las relacionadas con la estética. Introduciendo a la mujer en unos parámetros muy exigentes y poco flexibles.

Esta imagen que construye la publicidad muchas veces cae en clichés muy básicos que condicionan de una forma real al cuerpo, y en ocasiones provocan enfermedades.

La enfermedad de la belleza derivada de las prácticas publicitarias y se ha convertido en una epidemia. Consiste en estar continuamente ocupado pensando en el cuerpo y en su apariencia respecto al otro. Se establece una relación con el entorno convirtiéndolo en un espejo en el que hay que mirarse constantemente. Eso se manifiesta en una dinámica de exposición permanente, mostrando el cuerpo de la mujer como un objeto para ser observado y juzgado.

Otro síntoma de la enfermedad de la belleza, se basa en la comparación de cuerpos reales con modelos, y esto puede derivar en desórdenes alimenticios .

Existe la certeza que el bombardeo continuo de mensajes que la publicidad proyecta son construcciones ideales, los estereotipos no hablan de lo común en aspectos formales, y además estos imaginarios están creados mediante la fragmentación, sin tener en cuenta una concepción global del cuerpo.

Los anuncios relacionan la belleza y la búsqueda de la perfección del cuerpo con la felicidad y el bienestar, y en algunos casos con el éxito sexual y socioeconómico.

En este contexto se vende algo más que simples productos, se venden signos culturales. Estos signos se introducen en el subconsciente como ideas, asimiladas como verdades, pautas y patrones.

La publicidad no causa una violencia directa contra la mujer, pero si normaliza actitudes y comportamientos que pueden llegar a ser violentos. Si se normalizan dichas conductas las mujeres se convierten en objetos sexuales.

Cuando hablamos de sexo en la publicidad, hablamos de vender productos que nada tienen que ver con ese tema, y parece muy claro que el producto, es el recurso para alcanzar el éxito sexual.

La feminista Jaen Kilburn, en los documentales *Killing us softly I,II,III* señala el sexismo que subyace en la publicidad, y como se establece un diálogo perjudicial entre el objeto y el consumidor. Estos documentales tratan de articular un discurso mediante las imágenes de los anuncios, para determinar que la mujer se utiliza para representar roles muy concretos y aspectos muy específicos de las ideologías reaccionarias.

El cuerpo aparece de una forma fragmentada, mostrando solo partes ideales, y se priorizan ciertas zonas como (el pecho, los glúteos, los labios, etc..) provocando así el deseo sexual .

El colectivo feminista pone en énfasis los criterios de represión que se ejercen contra la mujer. Pero no es necesario centrar el discurso en un conflicto de género, si no más bien, tratar de entender que cualquier ser humano, hombre o mujer, se encuentra bajo las influencias del sistema de mercado, que convierte a las personas en consumidores y productos para ser consumidos.

El estatus socio-económico es uno de los muchos factores que intervienen de manera notoria en la forma en como se cuida el aspecto físico y se prioriza el culto al cuerpo.

La publicidad provoca que la apariencia estética y la delgadez en las mujeres sea un signo de perfección y de éxito.

La capacidad económica del sujeto, determinará en gran parte la estética y la apariencia que proyecte en la sociedad. El sujeto entiende como esencial gastar mas dinero en mantenerse , para conservar su posición social.

De esta información se extrae que la publicidad proyecta un estado de control sobre la apariencia del ser humano y su conducta. Aun así, con la conciencia de esta construcción ideal, las personas son inducidas a pensar que ese discurso conduce a un estado verdadero de felicidad y éxito, al alcanzar un ideal estético.

Lo real y lo ideal entran en conflicto. El canon de belleza, no es solo una apariencia, es una limitación, extraordinariamente bien construida, de manera que resulta casi imposible desvincularse de este modelo. La sensación de tener que mejorar o intentar llegar a la perfección, genera frustraciones y la intolerancia a la frustración puede generar enfermedades.

Lo bueno y lo malo son conceptos que se aprenden para orientar la conducta y raras veces conviven con el pensamiento libre. La sociedad de consumo construye personas-objeto alienados de la realidad opresiva que los rodea.

Para superar esta opresión, es necesario tener una visión crítica de todo aquello que rodea a la representación del cuerpo, formar impresiones personales, y ser conscientes de los límites y conductas que la cultura del consumo produce.

Se trata de hacer un ejercicio de comprensión y aprendizaje, y no sólo para combatir dichas opresiones, más bien para poder tener la capacidad de reconocerlas y poder actuar en consecuencia. Es necesario estimular un cambio cultural en lo social y lo individual. El cuerpo se ha convertido en un objeto de culto hyper sexualizado, y hay que desligar esta imagen impuesta de las necesidades reales del cuerpo.

Sucumbir a algo antinatural y frustrante.
Algo es imperfecto
o feo
o asqueroso
o diferente
o excéntrico
¿Extraño?
¿Qué sentido tiene ir en contra del cuerpo?
¿Contra los impulsos genuinos que este tiene?

Sentirse desconforme
y decepcionado
y triste
y frustrado
y violento
con el cuerpo

Lo imperfecto
Lo abrupto
Lo orgánico
Lo que se derrama
Lo que envejece
Lo que cuelga

LO REAL es LA VIDA

METODOLOGÍA

REFERENTES
IDEACIÓN
PROCESO TÉCNICO
RESULTADOS

-*Quartered Meteor* (1970) Poliuretano pigmentado / dimensiones variables

-*The Pillow*, (2010), Algodón, lana, madera, hierro y epoxy / 60 x 70 x 90 cm

LYNDA BENGLIS

En su trabajo *Quartered Meteor* se puede apreciar la sensación de lava enfriada creada mediante grumos espumosos de poliuretano. El interés de Benglis por preservar ciertas formas de apariencia fluida, establece un puente entre mi obra y la suya. Ella está profundamente preocupada por el aspecto físico de la forma, y construye gestos de movimiento detenidos en el tiempo. La idea de paralizar formas orgánicas en movimiento es muy parecida a las formas que yo construyo, al aspecto de mis piezas.

BERLINDE DE BRUYCKERE

La artista muestra formas con la intención de relacionar las con lo corporal a partir de un desmembramiento, utiliza colores y aspectos muy recurrentes. Sus obras muestran el crecimiento y la decadencia, por lo tanto se asemeja a las interpretaciones que en mi obra hago sobre las experiencias humanas relativas a lo corporal.

-*Schizoid heads* (1973-75) Arpillera, cuerda de cañamo sobre soporte metálico / dieciseis piezas de 84 x 51 x 66 cm hasta 109 x 76 x 71 cm

-*Vertiginous Detour* (1966) acrílico y poliuretano en cuerda, red, y papel maché / diámetro de la bola: 16 1/2 pulg (41,9 cm);. longitud de la cuerda: aprox. 154 pulg. (391 cm)

MAGDALENA ABAKANOWICZ

Abakanowicz parece estar atraída por la construcción de figuras tridimensionales, representa seres humanos expresando el sentir de la propia naturaleza que los rodea, con una carga sentimental muy expresiva de fragilidad y aspecto impactante. Utiliza textiles para el desarrollo y construcción de su obra escultórica, crea formas orgánicas y corporales.

EVA HESSE

En casi toda la obra de Hesse se puede apreciar la búsqueda de la cuestión visual y de la apariencia del objeto. Utiliza texturas palpables, formas pendulares y protuberancias estafalarias, haciendo alusión al cuerpo humano, a lo sensual y a lo sexual, al accidente y a lo oculto, lo visceral, y a veces grotescos. Su obra aporta cualidades sensuales y corporales, las cuales cojo como referencia para la ideación de la obra.

La obra se construye a partir de la forma de esfera o placenta para hablar de la idea del inicio de la vida, un punto de origen, el comienzo de un crecimiento, el principio de un desarrollo.

Inmortalizo un momento, en el que una forma viva empieza su crecimiento, encuentra y convive con múltiples límites que van a conformar su manera de ser y comportarse.

La confrontación de los materiales utilizados es la acción real de la idea de la obra. Cada material tiene su comportamiento, su apariencia y significado.

Por una parte el aluminio fundido, básicamente utilizado a nivel industrial, me permite hablar de lo artificial. El aluminio fija los movimientos orgánicos de la cera convirtiéndolos en lava fría. Este metal gris permite construir una jaula, unos límites que convivirán con las medias de "nylon", el otro material utilizado.

Las medias de "nylon" de color carne aportan la apariencia de aquello físico, de algo vivo y amorfo, lo relaciono con lo corporal e imperfecto, aquello orgánico que se encuentra retenido por el aluminio.

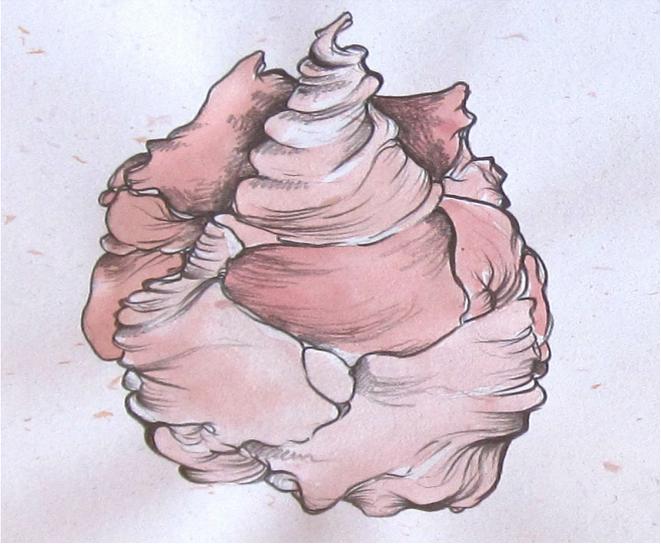

Femme Hole (2014-15)

Mi obra nace con la necesidad por explicar formas y sensaciones relacionadas con la construcción del cuerpo y la comprensión de este

.
Creo la escultura mediante los siguientes pasos.

Femme Hole es una escultura que habla de la construcción de la mujer, la feminidad, la belleza y lo imperfecto. Formalizada mediante medias de "nylon" y lana, cosidas y montadas entre ellas con diferentes tonos y formas. Este material aporta movimiento, suavidad y aspecto blando, con el ejercicio de coser se desarrolla el aspecto imperfecto, los remiendos y movimientos que se aplican al material generan agujeros y rotos propios de la medias, que van deteriorando la pieza, le suman en significado, pero a la vez plantean el inconveniente de la durabilidad.

M/H (2014-2015)

M/H es una pieza hecha en aluminio. Esta consistió en crear una forma a partir de la obra *Femme Hole*, aportando los cosidos con alambre y los rotos evidentes en el “nylon” a la fundición, transmitiendo un aspecto orgánico al metal. Fundir directamente el material, con la intención de solidificar la idea, perpetuando la forma. El resultado me llevo a la consideración de la perdida del material inicial, el “nylon”, y por consecuencia el símbolo que representa.

Fragmentos de cera para la escultura *Crecimiento*

Modelos de cera, de partes del cuerpo, para la escultura *Crecimiento*

Crecimiento (2015)

En la búsqueda de la unión de materiales, en la confrontación de uno con el otro, lo duro contra lo blando, lo corporal contra lo industrial, surgió la idea de crear las siguientes piezas. Esta obra con el título de *Crecimiento*, está compuesta por 10 piezas de aluminio fundido que contienen las medias de “nylon”.

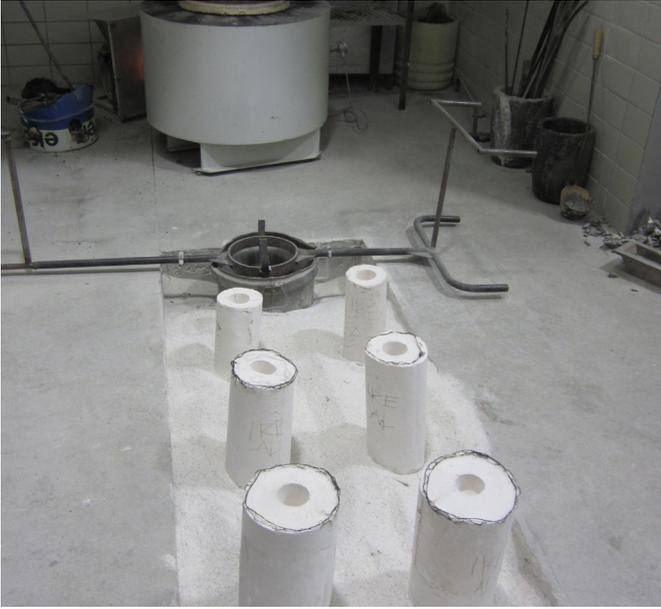
Descubro unas formas orgánicas que proceden de la cera líquida en contacto con el agua, en este momento empiezo a utilizar las propiedades naturales que me aporta este material. Obtengo unas planchas de cera de las cuales extraigo unos moldes de silicona para poder empezar a investigar con los fragmentos por separado. Se hicieron tres moldes y de ellos salieron siete piezas, las otras tres se construyeron a partir de partes de mi cuerpo: la clavícula y los huesos cervicales. Construidas como una esfera amorfa, en las que dejó una abertura para que pueda salir el material blando del interior de la carcasa de aluminio.

Esta línea de trabajo me ha llevado a la ideación de la escultura *In Jail*, que es el mensaje de la retención misma, de un material dentro del otro. Estas tres obras que acabo de explicar, me han mostrado el camino para llegar a la escultura de la que trata este trabajo. Una investigación de formas y materiales que son el principio de una metodología de trabajo.

PROCESO TÉCNICO

In Jail es una escultura que ha sido construida mediante 124 piezas de aluminio fundido y 48 medias de “nylon”, con un peso total de 46 kg.

Esta pensada para que pueda ser tocada y abrazada con la intención sentir los materiales y las diferencias que los separan.

Ha sido un trabajo largo pero totalmente satisfactorio, porque me ha permitido enlazar mis obras y métodos anteriores, expuestos en el proceso de ideación, con esculturas que se manifestaran en un futuro próximo.

-BATAILLLE, George. *El erotismo. Capítulo XIII La belleza, La contradicción fundamental del hombre.* (2007). ISBN: 9788483830376

-BEUVOIR de, Simon. *El segundo sexo.* ED Diálogo. ISBN 9788496976689

-FOUCAULT, Michel. *Vigilar y castigar* Editorial: SIGLO XXI (ARGENTINA), 2005. ISBN 10: 987987014X

-LONZI, Carla. *Escupamos sobre Hegel.* ISBN 9788433913159

WEBGRAFÍA

-ABAKANOWIZS, Magdalena 22 de julio - 7 de septiembre del 2008. Disponible en: <http://www.mav.org.es/documentos/MAGDALENA%20ABAKANOWICZ>.

-An epidemic of beauty sickness | Renee Engeln | TEDxUConn 2013. TEDx Talks. 21 oct. 2013. Disponible en: https://youtu.be/63XsokRPV_Y

-JUSTO, Isabel. (2011) *La representación contemporánea del cuerpo desnudo: El objeto sexual en el cambio de siglo XX al XXI.* *Olivar*, 12 (16), 199-214. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5128/pr.5128.pdf

-MARTÍNEZ BARREIRO, Ana. 2004 . *La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas.* Universidad de A Coruña. Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración. Disponible en: [file:///Users/macbook13/Downloads/25787-25711-1-PB%20\(3\).pdf](file:///Users/macbook13/Downloads/25787-25711-1-PB%20(3).pdf)

-The dangerous ways ads see women | Jean Kilbourne | TEDxLafayetteCollege. TEDx - Talks. Publicado el 8 may. 2014. Disponible en: <https://youtu.be/Uy8yLaoWybk?list=PLSsjzj80vBHeQiepWQ3aN7HHNiICQ-jeMv>

.-YOKOIGAWA, Miki. *Tesis de Maestría: Idealidad y realidad en la representación del cuerpo femenino; algunos casos de arte contemporáneo.* 2001 . Antigua academia de San Carlos, ENAP-UNA México D.F. Disponible en: https://www.academia.edu/1564732/Tesis_de_Maestr%C3%ADa_2_2_Idealidad_y_realidad_en_la_representaci%C3%B3n_del_cuerpo_femenino_algunos_casos_del_arte_contempor%C3%A1neo

-HAUSER & WIRTH. s.f. *Berlinde de Bruyckere.* Disponible en: <http://www.leopoldmuseum.org/en/exhibitions/75/berlinde-de-bruyckere>

