

Los cuerpos dóciles.

Sobre visualidad y dispositivos destinados a moldear
cuerpos.

Por Manuela Castillejo Rivera

Curso 2017-2018

Trabajo de Final de Grado

Facultad de Bellas Artes

Universidad de Barcelona

UNIVERSITAT_{DE}
BARCELONA

Cuando el emperador chino Wu fue al encuentro con Bodhidharma, preguntó al maestro: “¿Cuál es la sagrada verdad absoluta?”

Bodhirhama se rió y respondió: “Nada sagrada, Señor, y es la mismísima vaciedad.

Naturalmente Wu quedó sorprendido, pero preguntó de nuevo: “Pues, ¿quién tengo delante mío en este momento?”

Bodhirhama dijo en ese momento: “NO LO SE”.

¿Te das cuenta de la belleza de esto?

Y de su verdad?

Y de su inocencia?

Y su sacralidad?

Y de que no se puede ir más allá?

-Bhagwan Shree Rajneesh, 1971: 48.

agradecimientos

A Andrea Díez, *Artista visual e ilustradora,*
por apoyarme con la realización material del
proyecto.

A Adso Romero *Fotógrafo, artífice de todas*
las fotografías analógicas del proyecto.

A Kélsang Padrosa *Bailarín de danza con-*
temporánea, por ayudarme con la pieza
ritual.

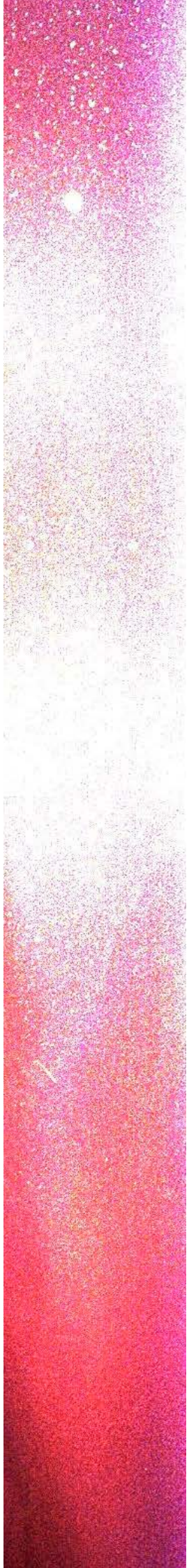
A Carolina Chacón, *Filóloga, por revisar la*
traducción del abstract.

A Massimo Cova, *mi tutor.*

A mi padre, David.

A mi madre, Jenny.

A mi hermana, Luana.

e

n el presente proyecto me dispongo a crear un homúnculo, es decir, un doble de lo humano o un muñeco que contiene un espíritu o una identidad. Crearé a este ser mediante una serie de rituales encaminados a traspasar mi propia identidad a una segunda piel, que posteriormente me arrancaré y en el interior de la cual depositaré unos materiales que dotarán de corporeidad a mi creación.

El proceso de creación de este muñeco, a modo de representación del mito de la creación de nosotros como materia humana por parte de seres superiores; pretende evidenciar que somos seres totalmente contruidos, tanto físicamente como en cuanto a conciencia. Mediante la metáfora del creador divino quiero mostrar en una experiencia estética que hoy estamos sometidos, más que nunca, a dispositivos que moldean nuestros cuerpos desde que nacemos, y antes. Desde que solo somos semillas.

Asimismo, y como no podría ser de otro modo, lo hago desde mi perspectiva como mujer, siendo consciente de que estos dispositivos creadores de formas de ser, destruyen y construyen bajo su interés, todo aquello que nos constituye como ser sexuado.

O

n the present project my aim is to create an “homunculus”, that is, an archetype of a human or a figurine linked to a spirit or entity. I shall create this being by the means of a ritual designed to transfer my own identity to a second skin which is represented by a translucent cloth suit of a flesh color, which I will later tear off from myself and the interior of which I shall fill with materials that shall endow it with corporeality.

The process by which this doll will be created; as a representation of the myth of the creation of ourselves as human matter by superior beings; aims to attest to us being constructed entities, both physically and in terms of conscience. Through the metaphor of the divine creator I want to show, in an aesthetic experience, that today we are subjected, more than ever, to devices that mold our bodies from birth, and before. Since we are mere seeds.

In like manner, and since it could not be otherwise, I do so from my perspective as a woman, being aware that these devices that create ways of being, destroy, and build under their interest, everything that constitutes us as a sexed being.

resumen//
abstract

Performance, Multidisciplinar, Feminismo, Subjetividades, Capitalismo, Manipular, Moldear, Costura, Arte textil, Misticismo, Sujeto contemporáneo, Mercantilización, Alquimia, Transmutar, Ritual.

Performance, Multidisciplinary, Feminism, Subjectivities, Capitalism, Manipulate, Mold, Sewing, Textile Art, Mysticism, Contemporary Subject, Mercantilization, Alchemy, Transmute, Ritual.

palabras
clave//
keywords

Índice

8	Agradecimientos
9	Resumen/Abstract
11	Palabras clave/Keywords
14	Índice
15	Introducción
18	Contextualización
19	Fundamentos Teóricos
25	Perspectiva de género
33	Metodología
35	Paracelso y la Alquimia
41	Ritual de transmutación (referente)
45	Desarrollo material del proyecto
47	Reflexiones previas
50	Del traje al muñeco
51	Ensayos
54	Trabajo fotográfico
55	Ritual de transmutación (performance)
57	Antecedentes
59	Referentes
65	Conclusiones
67	Galería de imágenes
69	Fotografía analógica
75	Registros de taller
77	Libreta de esbozos
80	Bibliografía

introducción

c o n t e x

Actualización

e

l proyecto que aquí presentamos pretende ser una narración estética sobre los dispositivos constructores de identidad que operan en nuestra sociedad como entes creadores de conciencias y por tanto de individuos en sí mismos. Son constructores del Yo, una suerte de dioses. Son a la vez creados por el ser humano y para crear humanos. Algunos creemos que existen y a otros les basta con tomarlo como “conspiración”. En la recreación del nacimiento de un ser que vamos a llevar a cabo, mediante la confección de un muñeco, se utiliza la metáfora del “sastre divino” para explicar que nuestro cuerpo, pensamientos, conciencia y vida, no nos pertenecen, porque el Yo mismo no existe si no que es construido por nosotros mismos. Por tanto, somos a la vez creadores y creaciones, dioses y humanos.

Concretando un poco más, con “dispositivos de creación de subjetividades” nos estamos refiriendo a todos aquellos mecanismos y herramientas articuladas o tomadas por las instancias de poder para manipular las conciencias y las formas de ser de los ciudadanos para que estos actúen en favor del sistema. Hoy en día casi todo lo que forma parte de nuestro modo de vida conforma un instrumento de control de conciencias, (la educación, los medios de comunicación, las redes sociales, los discursos científico y médico, e incluso las actividades de ocio y las luchas sociales).

Las élites poderosas siempre han buscado controlar a las masas mediante distintos engranajes e ideologías para fines distintos según el contexto histórico. En el medievo el dispositivo pudo ser la religión, el discurso científico-humanista durante la ilustración o la idea de progreso durante la industrialización y la modernidad (momento en el que se empezaron a especializar y masificar estos dispositivos por la aparición de los medios de comunicación de masas); y actualmente; que todos estos discursos, así como las instituciones de encierro, han entrado en crisis y habitamos las ruinas del proyecto moderno; el poder también tiene que adaptar sus métodos para continuar acumulando dominio y capital; ahora son mucho más sofisticados y eficaces.

En la sociedad contemporánea, marcada por cambios rápidos y constantes, imperan ciertas técnicas de poder cada vez menos evidentes, pero más sutiles y eficaces, pues permiten ejercer un control total en espacios abiertos. [...]En esa transición no hay sólo ruinas; al contrario, muchos de esos mecanismos de antaño ganan sofisticación, algunos se intensifican y otros cambian radicalmente. (Sibilia, 2009: 26-27).

Fundamentos Teóricos

Consideraciones previas sobre capitalismo

Según el Diccionario de Google: *Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado.*

Según la RAE: *Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado.*

Según el glosario de Terminología Marxista: *Sistema social de explotación y dominación de alcance mundial que está en permanente expansión. Vive conquistando territorios sociales y geográficos. Recorre diversas fases históricas.*

En el desarrollo del presente ensayo mencionaremos bastante los conceptos de capitalismo y de capital: “el capital hace esto o lo otro...”, o “la lógica capitalista” o “el proceso de capitalización...”, etc. Y con esto no nos estamos refiriendo al capitalismo como un ente abstracto culpable de todo, porque estaríamos cayendo en el mismo error que cometen los feminismos cuando mencionan al patriarcado en cualquier frase como si fuera un ente omnipotente responsable de todos nuestros males. El estudio de la Historia nos ha enseñado que proponer un planteamiento que se basa en señalar a culpables absolutos, podría caer en un error de poca profundización.

Lo que aquí sugerimos como capitalismo es aquel conjunto de diferentes corrientes ideológicas que se

cruzan y que se basan en sustratos culturales y doctrinas que vienen de muy atrás en el tiempo; y que son compartidas, aceptadas e incorporadas como modos de vida de la población, ya que son formas de ser y de pensar útiles para aquellas élites que nos gobiernan (aquellos que poseen gran parte de los bienes y empresas del planeta y que representan menos de un 1% de la población). Bien, por lo tanto al decir que el capitalismo es un conjunto de ideologías y sustratos culturales compartidos y naturalizados (ya que hoy constituye el modelo hegemónico y no se aceptan o es muy difícil encontrar, incluso en uno mismo, pensamientos que no vayan en esta corriente), nos estamos refiriendo también a aquellos dispositivos que promueven e instauran estas mismas formas de ser (basadas hoy en el culto al trabajo y a la riqueza, en la autoexplotación y en la acumulación de capital básicamente).

Hay algo profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy. Durante treinta años hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio material: de hecho, esta búsqueda es todo lo que queda de nuestro sentido de un propósito colectivo. (Judt, 2010:18).

Tenemos que puntualizar que el sistema económico capitalista como tal no es culpable de todos nuestros males como muchos piensan y predicán hoy, porque de hecho algunos de los dispositivos de control mental a los que hacemos alusión son de origen comunista o no tienen que ver con un sistema económico sino más bien con esa élite que posee la mayoría de todo. Según economistas como Peter D. Schiff, los males en nuestra economía (y por tanto de todo nuestro modo de vida ya que hoy vivimos una mer-

cantilización general de la vida), vienen dados más por el concepto de reserva fraccionaria bancaria; que hace que ciudadanos y estados se encuentren en una situación de deuda infinita, lo cual constituye también un mecanismo de control social; y el sistema de moneda fiat e interés compuesto que usamos (D. Schiff, 2010).

No está mal que la gente de esta nación no comprenda el sistema monetario y bancario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución mañana a la mañana. (Henry Ford, 1922).

Dispositivos creadores de subjetividades y lo que pretenden

Los dispositivos creadores de subjetividades actúan como herramientas sometidas a dichas ideologías o al llamado espíritu capitalista y crean sujetos útiles para la acumulación y movimiento de capital. Son caballos de Troya; elementos y cuestiones que son introducidas en la sociedad como beneficio o avance, pero utilizadas en su contra o para conseguir otros propósitos muy distintos a los que imaginamos. Nos hacen construir nuestra propia jaula y desear estar presos. La nueva configuración social se presenta como totalitaria en un nuevo sentido: nada, nunca, parece quedar fuera de control. De ese modo, se esboza el surgimiento de un nuevo régimen de poder y

saber, asociado al capitalismo de cuño postindustrial (Sibilia, 2005: 45).

A esto nos referimos al decir que nuestros deseos no son nuestros, ni nuestros pensamientos, y por ende tampoco nuestro cuerpo, todo ello es construido desde nuestras primeras etapas de socialización. Vemos nuestro cuerpo y nuestro SER a través de una serie de filtros edificados por los aparatos de poder, estamos hablando del concepto de pantalla Lacaniana, ese tamiz cultural y social por entre el cual percibimos e interpretamos el mundo. Esta idea de filtro constituye la piedra angular de la pieza que nos ocupa ya que la fabricación de ese muñeco que está entre lo real y lo ficticio se inicia con la confección de un traje hecho con una tela que es translúcida pero que deja ver más las luces que las formas, de modo que crea confusión en el que lo lleva puesto, haciendo las veces de filtro del mundo que vemos.

Jenny Holzer, *Protect me from what I want.* (*Protéjeme de mis deseos*). East Village building, Manhattan, New York. 1970.

El capitalismo en la sociedad globalizada e informatizada

El capitalismo industrial de la sociedad disciplinaria de finales del siglo XIX y principios del XX, está ya muy lejos de ser la forma actual de ordenación económica y social. Aquí nos estamos refiriendo al planteamiento teórico sobre el poder realizado por Foucault, y retomado por Gilles Deleuze, en 1990, para extender su análisis tras haber observado una crisis de las instituciones de poder (escuelas, fábricas, hospitales, prisiones, etc.), y la aparición de nuevos mecanismos de dominación dentro de una sociedad ya informatizada. Fue Deleuze por lo tanto, quien introdujo el concepto de “Sociedad de control” para designar este nuevo tipo de ordenación social que entonces comenzaba a manifestarse. O dicho en palabras del filósofo contemporáneo Byung-Chul Han:

La sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber: una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una SOCIEDAD DE RENDIMIENTO. (Chul Han, 2010: 35-36).

Si en aquella sociedad disciplinaria, se dedicó a desarrollar dispositivos destinados a moldear cuerpos dóciles, domesticados y útiles para la producción en la fábrica, hoy estos mecanismos destinados a construir las subjetividades y los cuerpos de los ciudadanos pasan por objetivos y procedimientos muy distintos y de gran sofisticación.

El contexto actual del capitalismo, que se ha ido transformado debido a los avances de las tecnologías de comunicación que han globalizado el mercado mundial, en vez de demandar esos productores disciplinados, requiere consumidores controlados (Sibilia, 2005). A grandes rasgos, esta nueva forma de capitalismo que nos gobierna por encima de cualquier estado, se caracteriza (según el análisis de Paula Sibilia en *El hombre post-orgánico*) por la inestabilidad y desorganización de los mercados, la propiedad volatilizada, la segmentación de los públicos, el marketing directo y la personalización de la oferta y la demanda. Tal vez el único aspecto constante del capitalismo sea la inestabilidad (Sennet, 2006: 19).

Actualmente el marketing constituye la forma más común de control social y del mercado; ya que es posible una mayor capacidad de análisis de los consumidores; gracias a los algoritmos y al dominio y manejo de los datos e información que obtienen las grandes empresas multinacionales de la actividad de los usuarios en la red. En síntesis, estructura en la que vivimos, se basa en la mercantilización general de la vida, pues no hay ninguna actividad humana que no forme parte de la circulación monetaria. Y en los casos en los que ciertas actividades no se rigen por el capital, están consideradas tareas inferiores, degradantes u opresivas dentro de la sociedad, pues no se generan espacios (ni siquiera en la educación o en el ocio) que no respondan a la pregunta: ¿Voy a ganar dinero con esto?

La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social es una degradación del SER en TENER. Ahora, tras la colonización total ocurre un deslizamiento general de TENER en PARECER, que es la función última de tener. (Debord, 1967: 66).

Y así como nada queda fuera de la vigilancia y el control en los estados de la sociedad actual, tampoco hay ninguna parte del cuerpo que escape al dominio traje que forma parte de la pieza que comentamos. Ese traje de tela translúcida, que después construirá el muñeco, está pensado, más que para adaptarse al cuerpo, para comprimir y modificar sus formas, a modo de molde; igual que la sociedad de control de la que estamos hablando.

Para acabar de identificar y entender los aspectos que caracterizan la situación social actual, tenemos que añadir que, se observa una creciente separación de los gustos mediante mecanismos de fomento de la tolerancia, ya que esto favorece a la diversificación del mercado y por lo tanto a la acumulación de capital. De este modo se hacen compatibles y equivalentes todas las diferencias, y esto, aunque pueda ser contradictorio en primera instancia, supone una homogeneización y masificación de los gustos, ya que al ser compatibles pueden convivir (en grupos o incluso en un solo sujeto) gustos o corrientes contrapuestas e incoherentes. Por ello suceden con frecuencia fenómenos de adscripción masivos a modas o formas de ser sin mucha reflexión. En consecuencia los modos de vida y pensamientos se acaban asemejando en lugares alejados. Y el lugar de despliegue de todo este programa es, como no, internet y las redes sociales. En consecuencia con esto, el traje del que venimos hablando, cubre también el rostro, aplastando sus rasgos y deformándolos de modo que todas las diferencias se hacen semejantes.

Podemos acabar estas aclaraciones entonces diciendo que de lo que hablamos en realidad es del poder. Nuestra sociedad ya no es represiva (más o menos desde los 80), pues el poder ya no quiere hacernos obedecer, porque ha encontrado formas más eficaces de mantener y ganar poder; y es hacernos dependientes. Ya no impone, si no que seduce y atrapa. Crea deseos unipersonales interiorizados; por lo tanto el sometido se cree libre.

El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera, no está sometido a nadie, mejor dicho, sólo a sí mismo. (Chul Han, 2010: 46)

El estilo materialista y egoísta de la vida contemporánea no es inherente a la condición humana. Gran parte de lo que hoy nos parece «natural» data de la década de 1980: la obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización y el sector privado, las crecientes diferencias entre ricos y pobres. (Judt, 2010: 19).

El artista y su obra

Por norma general, las piezas que producen los artistas suelen ir en consonancia con sus principios y sus convicciones ideológicas. Si bien es verdad que a mucha gente le gustan artistas cuya forma de pensar o actuar no aprueban, pero esto no debería ser así ya que todo acto es político, o lo personal es político como dijo Kate Millet. Por ejemplo, es muy recurrente que aun sabiendo que Dalí era misógino (como expresa en una entrevista por Paloma Chamorro en su programa La Edad de Oro, emitido en los años 80); haya mucha gente que adora su obra estando totalmente en desacuerdo con este pensamiento. Sin embargo considero que el artista y su obra; o podría decir las personas y lo que hacen, ya que no creo en esta distinción, *porque no concibo la obra como separada de la vida* (Artaud, 1925); están íntimamente ligados, y no se puede separar la una de la otra, porque las obras de las personas contienen una forma de entender los problemas del mundo y lo que nos pasa, una perspectiva.

En el caso del proyecto que nos ocupa es así, ya que vengo trabajando con la problemática del feminismo desde que empecé en mi formación artística, generando proyectos conjuntos con compañeras de carrera. Todo el que se inicia en el estudio de los feminismos, hace un viaje por las distintas perspectivas que engloba, y es necesario mencionar que todos mis anteriores proyectos (de los cuales surge la actual pieza) no fueron en solitario, si no grupales, porque creo que el aprendizaje, el avance y evolución de los conceptos en los estudios de género no se dan tanto en el ámbito académico; es decir en clases o conferencias

o en libros (ya que esa búsqueda académica vendría después); si no en las charlas que se generan entre amigos y amigas sobre diversos temas y problemáticas sociales en ambientes distendidos. Por esta razón tengo que dejar claro que toda perspectiva de género que puede plantear la pieza que comentamos, no es original, sino que es compartida y bebe de todas las mujeres con las que he hablado y a las que he leído, y de todas las experiencias subjetivas que conozco.

El feminismo es un modo de iniciarse en un viaje de deconstrucción constante de las propias convicciones aprendidas en sociedad, y de intentar entender la situación que todos vivimos, no solo las mujeres. En este caso nos disponemos a perfilar, a grandes rasgos, el planteamiento feminista que vamos a proponer y del cual surgen las bases de la presente pieza.

Planteamiento feminista

Actualmente estamos viendo fomentado el movimiento feminista en todos los medios de desinformación y en las redes sociales; y promovido por toda empresa o persona que quiera sacar tajada de éste tema. Y precisamente es eso es lo que hace la lógica mercantil con las luchas sociales, convertirlas en temas para neutralizarlas y así poder seguir generando acumulación y movimiento de capital (a esto nos referíamos cuando hablaba de hacer compatibles todas las diferencias). Es por esto que vemos en todas partes eslóganes feminist-friendly, incluso en cadenas de moda low cost, como es la gran multinacional Inditex, en las cuales se explota a mujeres en países

Everybody Should be Feminist (Todos deberíamos ser Feministas). Campaña publicitaria de Stradivarius, Inditex. 2017.

pobres. Como vemos, sin mucho entrar en materia se pueden observar muchas incongruencias en el movimiento feminista actual, es obvio que éste está siendo utilizado y manipulado por las grandes multinacionales, dueñas de todo, en su propio favor. Es por esto que hablamos del feminismo manipulado por los estados, como herramienta del capitalismo (Del Prado Esteban, 2011). Hay autoras y teóricas (Nancy Fraser, Kate Millet o María del Prado) que sostienen que de hecho el feminismo que se ha divulgado masivamente y las figuras feministas popularizadas por los mass media, no hacen más que reafirmar y defender el modelo de Estado de Bienestar y la mercantilización general de la vida.

[...] las ideas feministas, que una vez formaron parte de una visión radical del mundo, se expresan, cada vez más, en términos de individualismo. Si antaño las feministas criticaron una sociedad que promueve el arribismo laboral, ahora se aconseja a las

mujeres que lo asuman y lo practiquen. Un movimiento que si antes priorizaba la solidaridad social, ahora aplaude a las mujeres empresarias. La perspectiva que antes daba valor a los “cuidados” y a la interdependencia, ahora alienta la promoción individual y la meritocracia. (Fraser, 2013)

Basta con echar un vistazo al programa de los feminismos para ver que encarnan una afirmación del modelo de estado y del capitalismo neoliberal como no se conoce (Del Prado Esteban, 2011). (Pasando por el ensalzamiento de la individualidad, la defensa de los derechos individuales como aquello más importante; y el fomento de la diferencia, la excentricidad, y la megalomanía como formas de empoderamiento, o, el mito de la mujer emancipada).

El neoliberalismo nos viste a la mona de seda a través de una narrativa sobre el empoderamiento de las mujeres. Al invocar la crítica feminista del salario familiar para justificar la explotación, utiliza el sueño de la emancipación de las mujeres para engrasar el motor de la acumulación capitalista. (Fraser, 2013).

Por poner un ejemplo de manipulación del movimiento feminista en favor del sistema hegemónico, podemos retomar algo dicho anteriormente: No hay actividad humana que no forme parte de la circulación monetaria. Es por esto que las actividades de cuidado y trabajo doméstico son hoy tareas de segunda e incluso consideradas opresivas para las mujeres. Hoy es normal pensar en la familia como tiranía, y esto es producto de la preferencia del capital por los individuos aislados, ya que el capitalismo y el estado de bienestar se sustentan en la necesidad que ya no supe esa familia colaborativa. De hecho Nancy Fraser afirma que la crítica al salario familiar que hacían las primeras feministas (a la estructura familiar del

padre que trabaja y la madre que se queda en casa necesariamente), ha sido utilizada por el sistema capital para legitimar la precarización laboral y familiar.

Debemos romper el vínculo espurio entre nuestra crítica al salario familiar y el capitalismo flexible, militando en favor de una forma de vida que no gire en torno al trabajo asalariado y valore las actividades no remuneradas, incluyendo, pero no solo, los cuidados. (Fraser, 2013).

La pieza que estamos comentando precisamente se relaciona con la cuestión de los trabajos domésticos, ejercidos por mujeres, como actividades de segunda, ya que se trata de una pieza textil fabricada con técnicas de costura; y la costura siempre ha estado considerada una tarea de mujeres, es decir, una tarea inferiorizada y menos valorada. Es por esta consideración que hoy en día la mayoría de personas explotadas que trabajan cosiendo en países más pobres son mujeres. Por ello me interesó aprender a coser con máquina expresamente, y producir una pieza textil para este proyecto.

La nueva domesticidad consiste en renunciar a todo lo que no sea producir, consumir y servir al estado, por ello María del Prado Esteban afirma que de ángeles del hogar hemos devenido en ángeles de la empresa. Y es por este mismo motivo que enuncia que todo lo que nos constituye como sujeto sexuado (la maternidad, los procesos biológicos hormonales, la menstruación y toda nuestra propia biología), nos es ajeno y hostil por el impacto en nuestras conciencias de estos mismos mecanismos. Se trata de la doble moral del sistema capital que te dice calla pero te incita a hablar (lógica de la confesión, antiguamente ejercida por instituciones como la iglesia, y que actualmente ha pasado a planos digitales como los blogs, video blogs, twitter; como analiza Paula Sibilía en su ensayo “La intimidad como espectáculo”). Esa doble moral actúa de esta forma en nosotras: se nos dice que seamos mujeres empoderadas, que pensemos por nosotras mismas y que seamos dueñas de nuestro cuerpo cuando nuestra conciencia es violada cada día. Bajo este planteamiento decimos que los dispositivos creadores de formas de ser, destruyen, y construyen bajo su interés, todo aquello que nos constituye como ser sexuado.

La familia fue denigrada sólo para enaltecer al individuo solitario. [...] sin vínculos afectivos duraderos y quien ha sustituido a la familia es el estado de bienestar curiosamente. La familia es entendida como un lugar de opresión. Y a la gente le parece que eso es un cambio a mejor. (Prado Esteban, 2011).

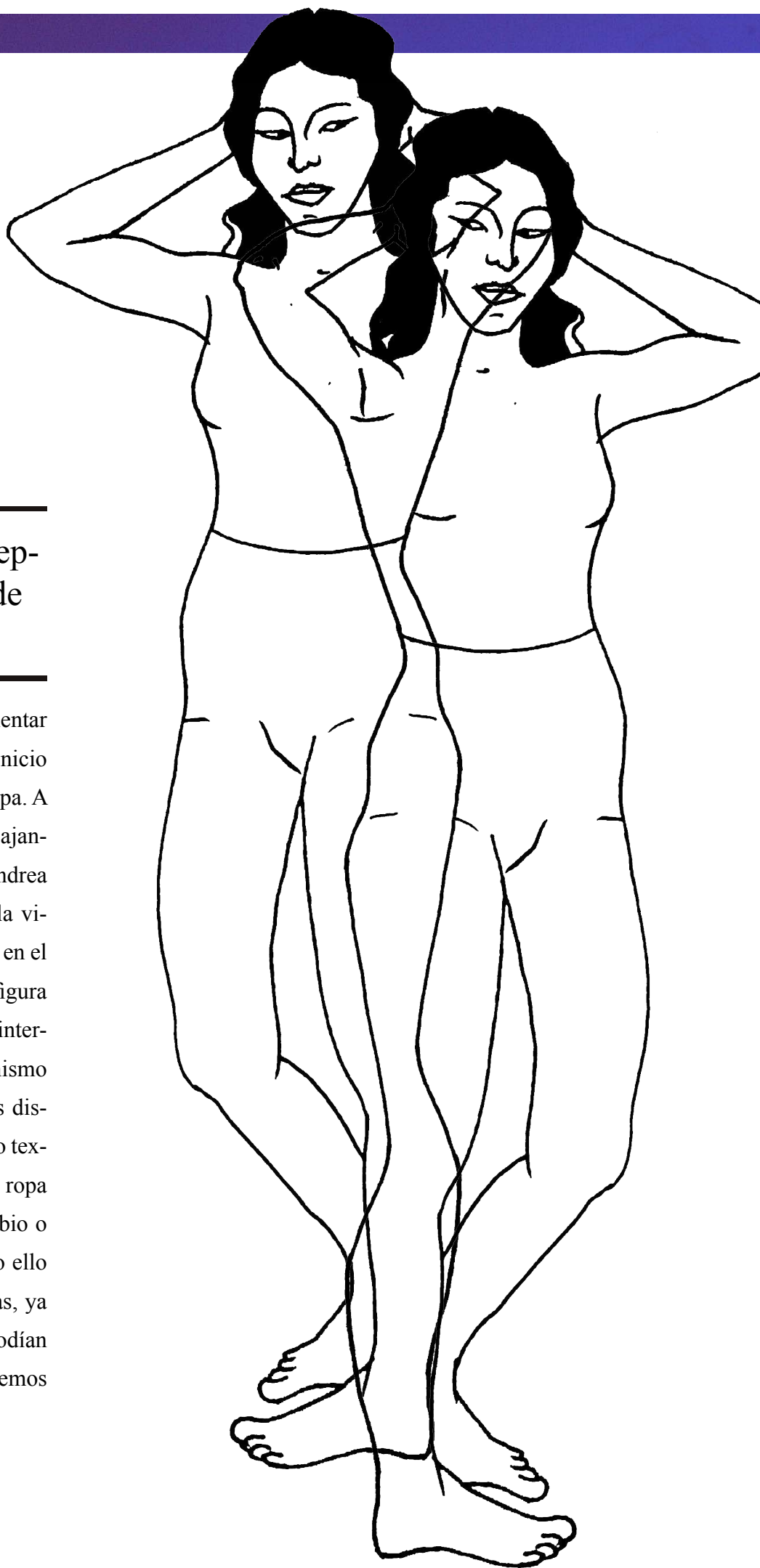
Hoy se impide que la feminidad se construya desde la autenticidad del ser personal y social de la mujer, se nos condena a ser un libro en blanco que es escrito por los aparatos del poder. (Prado Esteban, 2011).

Antecedente conceptual: utilización de medias pantys

Por último, vamos a comentar lo que fue la semilla o el inicio de la obra que ahora nos ocupa. A finales de 2017 estuve trabajando junto a mi compañera Andrea Díez en unas piezas sobre la visualidad del cuerpo humano en el paisaje, centrándonos en la figura femenina y en cómo ésta se interpreta y se imbrica en ese mismo paisaje. Para ello utilizamos distintos materiales textiles y no textiles para crear prendas de ropa que produjeran un intercambio o diálogo con el paisaje; todo ello documentado con fotografías, ya que algunas prendas no se podían conservar correctamente. Hemos

reseñado aquel proyecto como antecedente, ya que, en todas esas fotografías que íbamos generando, decidimos tapar u ocultar el desnudo para ir en consonancia con lo que pensamos acerca del desnudo gratuito en trabajos fotográficos.

Lo hicimos mediante prendas ajustadas (tops y medias pantys) de color carne que hacían las veces de segunda piel como se puede apreciar en las imágenes. Todos estamos cansados de observar desnudos femeninos incorporados en todo tipo de piezas y técnicas durante toda la historia del arte. Por lo tanto, al llevar una tan larga tradición de desnudos sexualizados por la mirada masculina, ya no constituye un elemento que aporte significado a la obra. Y no solo existe esta mirada masculina al ser el artista un hombre, ya que nosotras también la tenemos incorporada cuando generamos piezas visuales; pues hemos naturalizado la hipersexualización femenina estando expuestas durante toda nuestra vida a contenido audiovisual generado bajo esta mirada. Desde que somos adolescentes y empezamos a dibujar, a todos nos parece siempre más “armónico” y fácil de dibujar un cuerpo femenino desnudo. Como artistas debemos deconstruir esta idea y pensar un par de veces por qué queremos introducir esa figura en nuestra producción artística, y sobre todo si aporta algo en cuanto al sentido de la obra. Por lo tanto, como a nosotras nos interesaba solamente crear una presencia de un cuerpo humano en las fotografías, no era necesario utilizar el desnudo sino solamente la corporeidad, es decir, las formas de ese cuerpo, su figura y su peso. Y eso es lo que se pretende conseguir con el traje que he confeccionado para el proyecto que ahora estamos comentando.

Me interesó estéticamente aquella imagen del cuerpo cubierto con telas ajustadas de color carne, que ocultaban el desnudo pero dejaban intuir las for-

mas orgánicas del cuerpo. Los huesos, los músculos, todo generaba unas sombras con aquellas telas finas y opacas que me cautivaron profundamente. Además las prendas de tela de panty tienen implícitas toda la carga histórica de prenda femenina para embellecer y dar forma a las piernas y al cuerpo, de modo que se vea la piel, pero ocultando las imperfecciones. Estamos hablando aquí de la idea de filtro.

Estudio sobre Visualidad. Camiseta de tierra. Fotografía digital. Manuela Castillejo y Andrea Díez. 2017.

Estudio sobre Visualidad. Camiseta de tierra y camiseta de ramas. Fotografía digital. Manuela Castillejo y Andrea Díez. 2017.

metodología

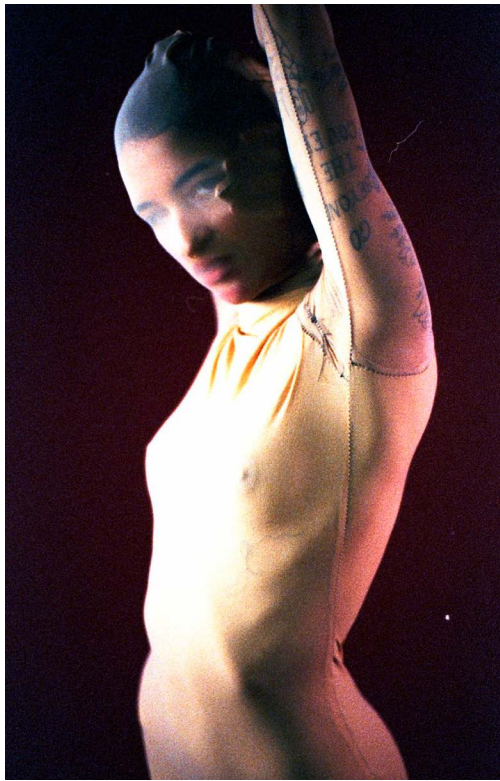
Para recrear esa construcción de cuerpos y conciencias por parte de la maquinaria mercantil contemporánea, lejos de querer hacer una pieza con estética industrial o fabril, quise hacer algo que recordara a lo biológico, a ese útero materno en el que se genera la vida. Más que a un laboratorio, sería un taller. En otras palabras, quise recrear ese momento en el que todas las células se ordenan, obedeciendo a normas y preceptos divinos, para crear a un nuevo ser. Generamos nuevos seres en el útero, y después construimos su forma de actuar y moverse en nuestro paisaje que es el mundo, día a día mediante los dispositivos para éste fin que nosotros hemos creado también (la escuela, la televisión, los juegos: la socialización en definitiva). Por lo tanto podemos decir que nos creamos a nosotros mismos, y que nada de lo que es, es nada, si no lo que nosotros construimos de ello. Somos lo que crea y lo que es creado. Somos de la misma materia de la que está hecho Dios, somos Dios y su obra. Y Dios no es algo místico, así como no lo son las estrellas, pues somos eso nosotros mismos.

Si queréis saber por qué Dios ha creado la Medicina y los médicos, estando Él capacitado por sí para curar, y por qué gusta de realizar las curaciones a través de los médicos deberemos contestaros que está en los arcanos designios del Creador hacer que el enfermo no sepa que Dios es médico. (Interpretando aquí que Dios es uno mismo, uno mismo tiene el poder de curarse); (Paracelso, 1575: 81).

La materia no es más que lo que nosotros hacemos de ella, y la forma limitada que tenemos de percibirla. Es por ello que en esta pieza voy a mezclar elementos y conceptos mundanos y místicos, para romper con esa dualidad y evidenciar que el fin es el mismo, que forma todo parte de la misma estructura.

La existencia existe para existir, y también la vida; no tiene un sentido superior a ella misma. Así que no le busques sentido, pues de otro modo la hallarás carente de sentido. No es absurda ni puede serlo, porque no hay en ella sentido alguno. (Shree Rajneesh, 1971: 26)

í a

Paracelso y la Alquimia

Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus). Line engraving by T. Stimmer, 1587.

Un médico divino, más allá de la estricta medicina

Paracelso (1493-1541) fue un alquimista conocido entre los siglos XV y XVI, que, según cuenta la leyenda poseía el conocimiento para crear homúnculos, seres diminutos humanoides con vida. Le interesaban las personas y su salud y de hecho en varios escritos desvela las claves para vivir una vida saludable y plena ante la “oscuridad del mundo” como la denominaba. A la mayoría de alquimistas les interesaban objetivos terrenales como la transmutación de sustancias, por ejemplo conversiones entre metales o minerales, o bien la creación de homúnculos, como decimos, pequeños seres que se encuentran conectados de algún modo con su creador y acatan órdenes de éstos. Sin embargo los verdaderos alquimistas se decía que buscaban como fin último una conexión con el medio que habi-

tamos, es decir, unir al ser humano con el tejido mismo del universo. Paracelso poseía grandes conocimientos en medicina y cirugía, de hecho todo aquello que se descubrió gracias a los alquimistas ha quedado como un legado en la ciencia moderna. Además, dedicó varios escritos a hacer una crítica a la praxis médica científica que se estaba instaurando en aquel momento, y que estaba dejando de lado campos de estudio como la astrología o la influencia de los astros en el “microcosmos” humano, o lo que él llamaba “espíritus”.

Será bueno de esta manera que cada médico se esfuerce en un estudio cotidiano y constante para alcanzar la máxima ciencia y experiencia [...] sin olvidar que tanta o más importancia tiene alcanzar el conocimiento del alma que el del cuerpo de sus pacientes. Asimismo poseerá sólidos fundamentos en sus estudios y aún en otros, más allá de la estricta medicina [...] (Paracelso, 1575: 25).

[...] De lo cual debéis concluir que hay en verdad dos clases de seres: una, el cielo y la tierra (Macrocósmos) y otra, el hombre (Microcósmos). Lo único que nos extraña es que no hayáis (a los médicos) reconocido ese mismo Universo en el hombre, [...] tanto más cuanto que nadie que ignore la astronomía puede llegar a alcanzar una verdadera sabiduría médica. [...] que no olvidéis que la tierra produce sus frutos justamente para que el hombre viva y use y se alimente de ellos. [...] (Paracelso, 1575: 57-58).

Pero Paracelso fue enormemente famoso en su época no por transmutar metales o por ser un magnífico médico si no por algo mucho más sorprendente, crear vida a partir de materia inorgánica. Los homúnculos aparecen en distintas leyendas antiguas y adquieren un sentido totalmente metafórico. Están hablando de conceptos que en sí mismos tienen un significado dentro de la alquimia y que solo los alquimistas conocen.

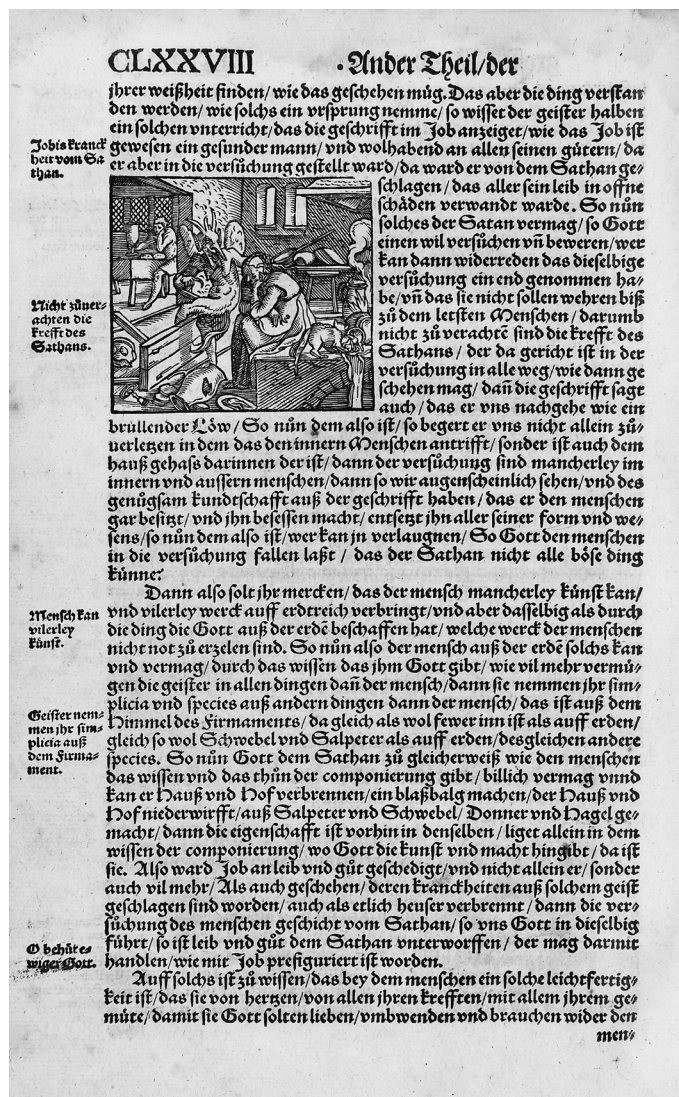

El alquimista en busca de la piedra filosofal. Joseph Wright, 1771 (Museo de Derby).

La mente es el catalizador

En sus escritos Paracelso mentaba reiteradamente a “los seres elementales”, entidades que vivían en los elementos o formaban parte de ellos, pero él no creía que eran seres como tal si no que metafóricamente eran conceptos que le ayudaban en esos procesos alquímicos de transmutar los elementos (estamos hablando de los principios de la química, y estos seres elementales no era sino la forma de llamar a las partículas o cuestiones químicas que todavía estaban en proceso de ser descubiertos).

Según Paracelso (Tratado sobre La piedra Filosofal), La piedra de los filósofos o lapis philosophorum, altamente codiciada por los alquimistas, no era una piedra como tal si no que era la mente. Nuestra vida y nuestro destino lo creamos con la mente, nuestra propia conciencia es ese catalizador capaz de transformar en realidad aquello que pensamos; es capaz de transmutar en materia aquello que es de una naturaleza que no conocemos, lo místico, lo trascendental y lo arquetipal. Todo aquello que se genera en un plano mental lo transmutamos en objetos con materialidad para construir la realidad que vivimos. Y esto es lo que nos interesa de Paracelso y la alquimia para el proyecto que comentamos, ya que el fin último de éstos procesos que se han considerado a lo largo de la historia como místicos u ocultos, no son más que una forma de llegar al conocimiento de que nosotros mismos somos aquello que crea y que es creado

Satan and disease from Paracelsus, Opus chyrurgicum.

Paracelso, Frankfurt, 1565.

La creación del Homúnculo

Tomando referencias de estas historias antiguas, utilizaré distintos elementos que tienen que ver con la creación de estos homúnculos. Paracelso desarrolló la fórmula para generar un homúnculo y la dejó anotada en 3 libros: *De homunculis*, *De natura rerum* y *Liber de imaginibus*. (De los cuales se conserva poco ya que fueron libros prohibidos). Se describe una especie de bolsa o vasija hecha de carbón y mercurio; o bien en algunos escritos esta vasija es descrita como un huevo; que contenía fragmentos biológicos de personas o animales con los que se ibridaría el doble humano; como por ejemplo piel, pelo o semen. Estas interpretaciones dependen de la traducción, pues Paracelso utilizó la palabra alemana “fläschchen” para referirse al frasco o recipiente, que bien podría una metáfora de útero. Esta vasija debía ser enterrada en la misma tierra, rodeada de estiércol durante cuarenta días en los que la criatura se formaría utilizando la energía misma de los recovecos de la madre tierra y los gases de la putrefacción.

Si el hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza, también él a su vez puede crear vida aunque de forma menos competente. [...] Para crear un homúnculo es necesario recolectar el esperma putrefacto de un hombre. Esta muestra debe inseminarse en un huevo (fläschchen), dejado a la sombra, en un sitio cálido, hasta que alcance el nivel óptimo de putrefacción. [...] Después de cuarenta días de incubación el homúnculo es capaz de moverse por sí mismo, lo cual es fácilmente observable. En esta etapa el huevo no debe ser abierto. El homúnculo ya posee algunas características humanoides pero no está completamente formado. [...] Sólo cuando la cáscara

del huevo se vuelva translúcida es posible asistir al homúnculo. Se lo debe alimentar sabiamente con el arcano de la sangre humana, nutrición que debe prolongarse durante cuarenta días más. [...] (Paracelso, 1575).

A esto hago referencia en la pieza cuando tras haber realizado un ritual de transmutación de identidad al traje, lo cuelgo y lo relleno con unas partículas que hacen alusión a esa materia que se pone dentro de la vasija para generar vida. En mi caso rellenaré el traje con unas bolitas de poliestireno expandido teñidas del color del barro y las entrañas mediante pigmento en polvo, e insuflaré al muñeco resultante de vida con un aceite de linaza que hará que vaya brotando el pigmento al exterior en forma de color rojizo creando moratones.

F. SOLVTIO PERFECTA III.

Pretiosissimum Alchemische Vereinigung aus dem Donum Dei. Anónimo. grabado a color del siglo XV

Ritual de Transmutación

Adoración a figuras o muñecos

En todas las culturas desde aquellas civilizaciones primigenias existe el culto a las figuras, es decir, la alabanza a la representación de esos dioses ya sean pinturas o esculturas. Esa iconofilia ha llegado durante la historia incluso a generar movimientos religiosos opuestos, como la iconoclastia, que renegaba del culto a esas imágenes religiosas ya que llegaron a estar altamente codiciadas y estas nuevas iglesias que surgían (protestantismo), renegaban de la opulencia y el culto a las riquezas del catolicismo, y abogaban por una vida más austera basada en el ensalzamiento del trabajo. (En cuanto a esto quería apuntar que resulta curioso que aquellos estados que adoptaron el esquema protestante como el oficial, renegando de las opulencias del catolicismo, son los que con los siglos y la implantación del capitalismo como modelo hegemónico, han desarrollado mayor riqueza y son los que más naturalizado y establecido tienen el espíritu capitalista anteriormente comentado).

Sin embargo desde la antigüedad ha sucedido este fenómeno de adoración a figuras, que constituye una genuina experiencia estética ya que, en casi todas las culturas que veneran iconos, se llega a pensar que, literalmente el alma o la identidad de ese ser divino habita en ese muñeco o figura.

Altar del Templo Hare Krishna de Barcelona

Siguiendo con el ritual; el maestro explicó una serie de procedimientos que duraban varios días, entre los cuales destacaremos el siguiente . Se enrollaba a los muñecos, que habían sido esculpidos en plata, con unos hilos de cobre largos. Una vez atado todo el muñeco, los hilos se extendían hasta llegar a una zona en la que un grupo de devotos o monjes cantaban mantras y tocaban instrumentos sagrados. La vibración producida por esos sonidos milenarios se transmitía hasta el muñeco por esos hilos conductores, haciéndolo vibrar durante todas las repeticiones del mantra. De este modo, y tras otros actos diversos, se consideraba que el muñeco pasaba a contener la energía misma de Krishna, pues esta no es otra cosa que la intención que ponemos al realizar ese canto, o al escucharlo y sentirlo. Es como la cuestión de la piedra filosofal. Ese llamado misterio no es otro que el poder de nuestra propia mente. Ese muñeco genera una experiencia estética-trascendental, que parece mística, porque miles de personas a lo largo de una tradición milenaria han estado mirándolo y cantándole, depositando en él su energía; ya que toda la materia tiene y genera campos electromagnéticos que interactúan entre si. Por ello, entre todos generamos una materia mental que no es más que Dios mismo, al crearnos a nosotros y a lo que nos rodea. Somos aquello que transmuta los objetos de naturaleza mental, intangible; en objetos del plano material.

Fotografías extraídas del Facebook oficial del Templo Hare Krishna de Barcelona. A la izquierda, monje realizando los rituales a las figuras. A la derecha, figura colocada en el altar del Templo.

desarrollo material del proyecto

Reflexiones previas

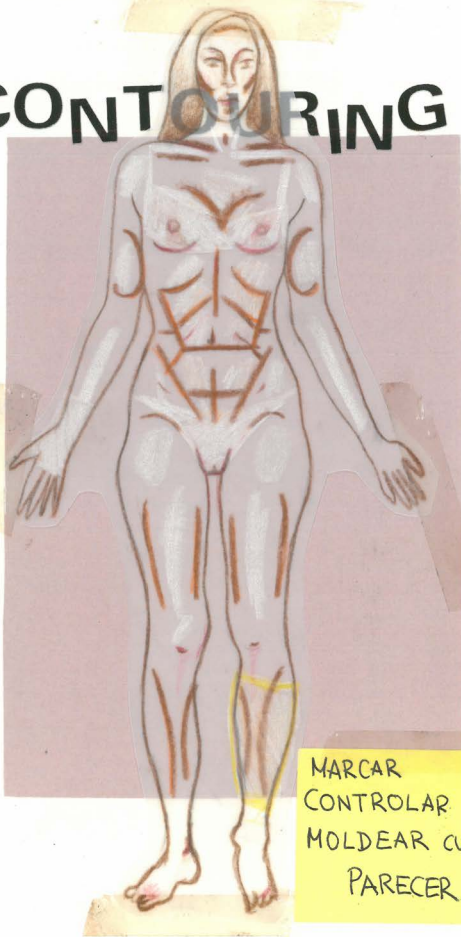

Como estábamos comentando, en primera instancia lo que pretendía era crear un traje de color carne que sirviera para ocultar el desnudo y dotar al cuerpo de una sola unidad corpórea. Más tarde, y una vez empezado el proceso de costura del primer traje de los que he confeccionado, éste se fue conectando con los conceptos sobre los que venía escribiendo. Como son los dispositivos destinados a moldear los cuerpos de todo individuo en sociedad, y de aquí partió la idea de crear un traje para comprimir y dar forma al cuerpo, ocultando los rasgos distintivos y dotándolo de homogeneidad, como hacen las medias pantys.

Basado en la idea de moldear el cuerpo, quise relacionar aquel primer traje con la práctica del “contouring”, una técnica que maquillaje basada en los planos cóncavos y convexos del rostro o del cuerpo, que pretende acentuar o bien disimular estos planos mediante manchas luminosas o sombrías. Es una técnica que se viralizó con los tutoriales de maquillaje en la red social Youtube, y cuyo objetivo consiste en perfilar los rasgos de la cara para embellecerla, resaltando los pómulos con corrector claro, y precisando los contornos mediante sombras más oscuras. En un principio quise confeccionar un traje que, pintado con este mismo juego de sombras y luces, al llevarlo puesto, creara esta misma ilusión de cuerpo esbelto y perfilado, para hacer alusión a todos aquellos entes externos que incorporamos en nosotros y que moldean nuestra forma de ser y nuestra performatividad corporal. Estaríamos aludiendo aquí a ese parecer de Guy Debord.

A la derecha, imágenes extraídas de mi libreta de esbozos sobre la primera idea de utilizar el *contouring*. 2018.

CONTOURING

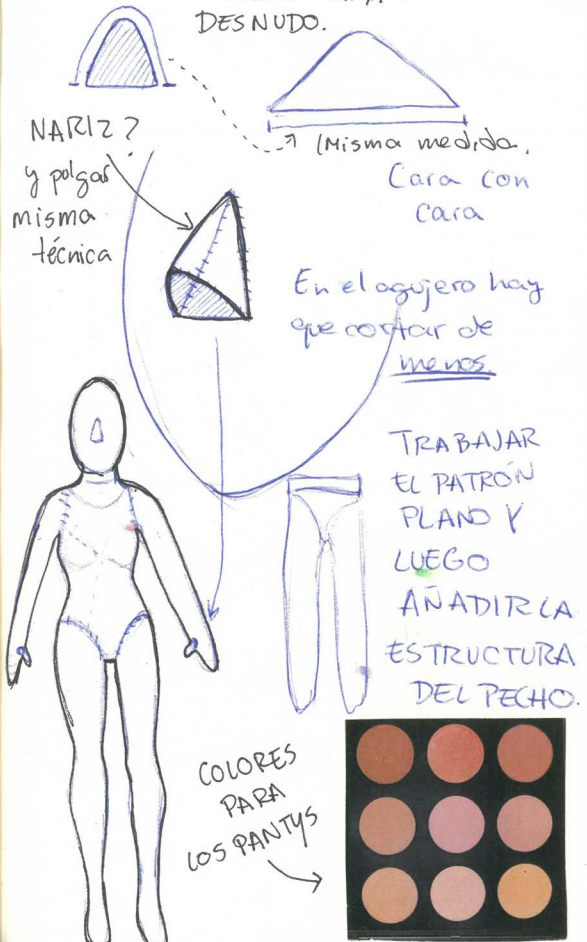
MARCAR
CONTROLAR
MOLDEAR CUERPOS
PARECER

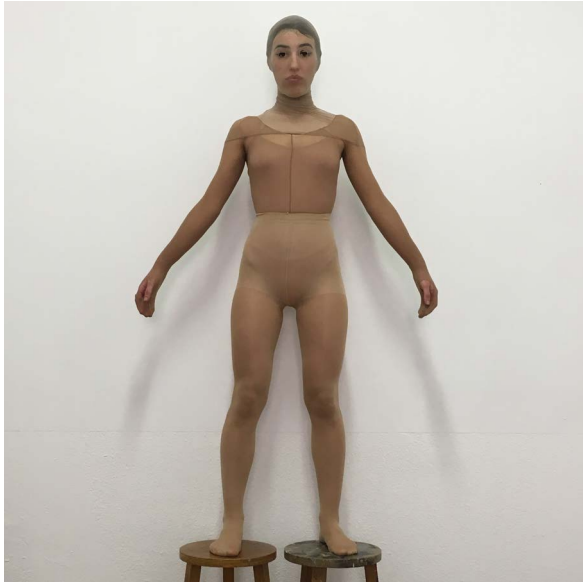
MOLDEAR EL CUERPO.

- Planos de luz
- Manchas de colores
- Ocultar el desnudo
- Posthumanismo
- Traje moldeador
- La Piel que habito

TRAJE PARA ECIMINAR EL DESNUDO.

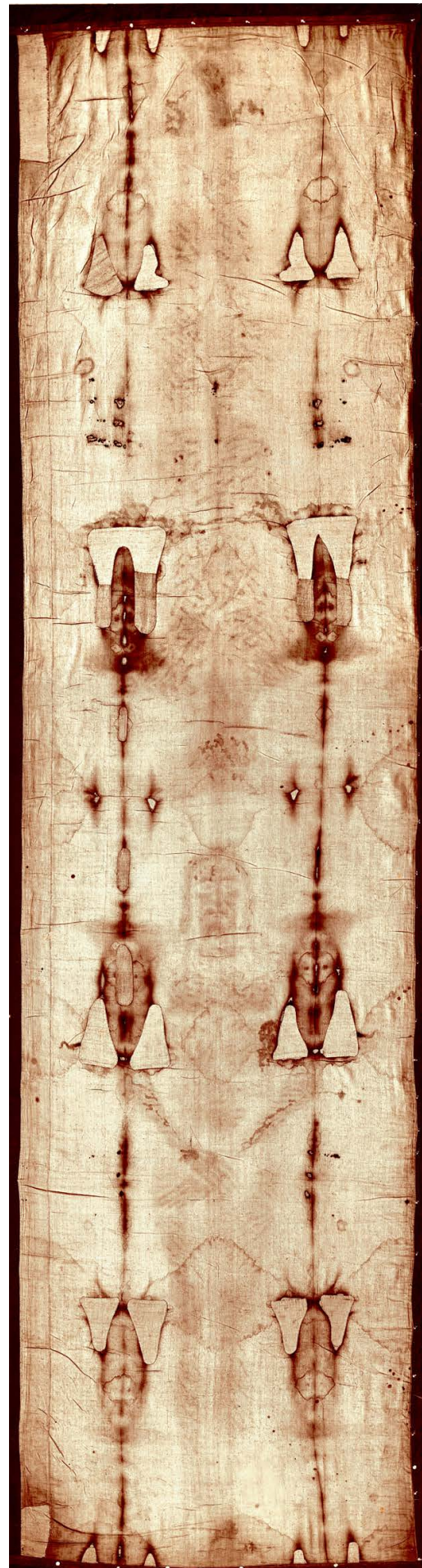
Fotografías de ensayo realizadas en taller. Modelo:
Andrea Díez. 2018.

Del traje al muñeco

Sin embargo la idea de crear un ente corpóreo más allá del propio cuerpo y del propio traje, para ocupar una porción de espacio igual a la que ocuparía un ente humano, fue ganando peso. Y de éste modo surgió aquello de rellenar ese traje para crear un muñeco extracorporal. Por este motivo el traje debía ser hecho a medida de un cuerpo humano real, de forma que al haberlo llevado puesto durante cierto periodo de tiempo, éste se impregnara de las formas y de la complexión de la figura humana, para mantenerlas y preservarlas una vez el sujeto se encontrara fuera del traje.

Este planteamiento surgió de una prueba que hice con mi compañera Andrea Díez, al fabricar encima de ella el primer prototipo del traje. Lo hice con 3 pares de medias pantys de color carne, que recortadas y superpuestas, crearon la ilusión de un traje completo. Realicé unas fotografías a ese resultado y cuando procedí a quitarle la media que le cubría la cabeza, aplastando bastante sus rasgos faciales, ambas pudimos observar como la forma de su cara y el maquillaje permanecían intactos por unos instantes en aquella tela. Era casi fantasmagórico.

Este procedimiento; impregnar o estampar una tela con las formas corpóreas, por medio de sus propias exudaciones; tiene un antiguo referente en la reliquia del Sudario de Turín o Sábana Santa. A partir de esto fue surgiendo la pretensión de conservar esa identidad humana mediante el traje, y por ello pensé que sería buena idea rellenarlo con algún material que pesara poco y que se adaptara a éste para mantener las sutiles marcas de las que destila el aura de un ser humano.

A la derecha, imagen completa del sudario por Giuseppe Enrie, 1931

E n s a y o s

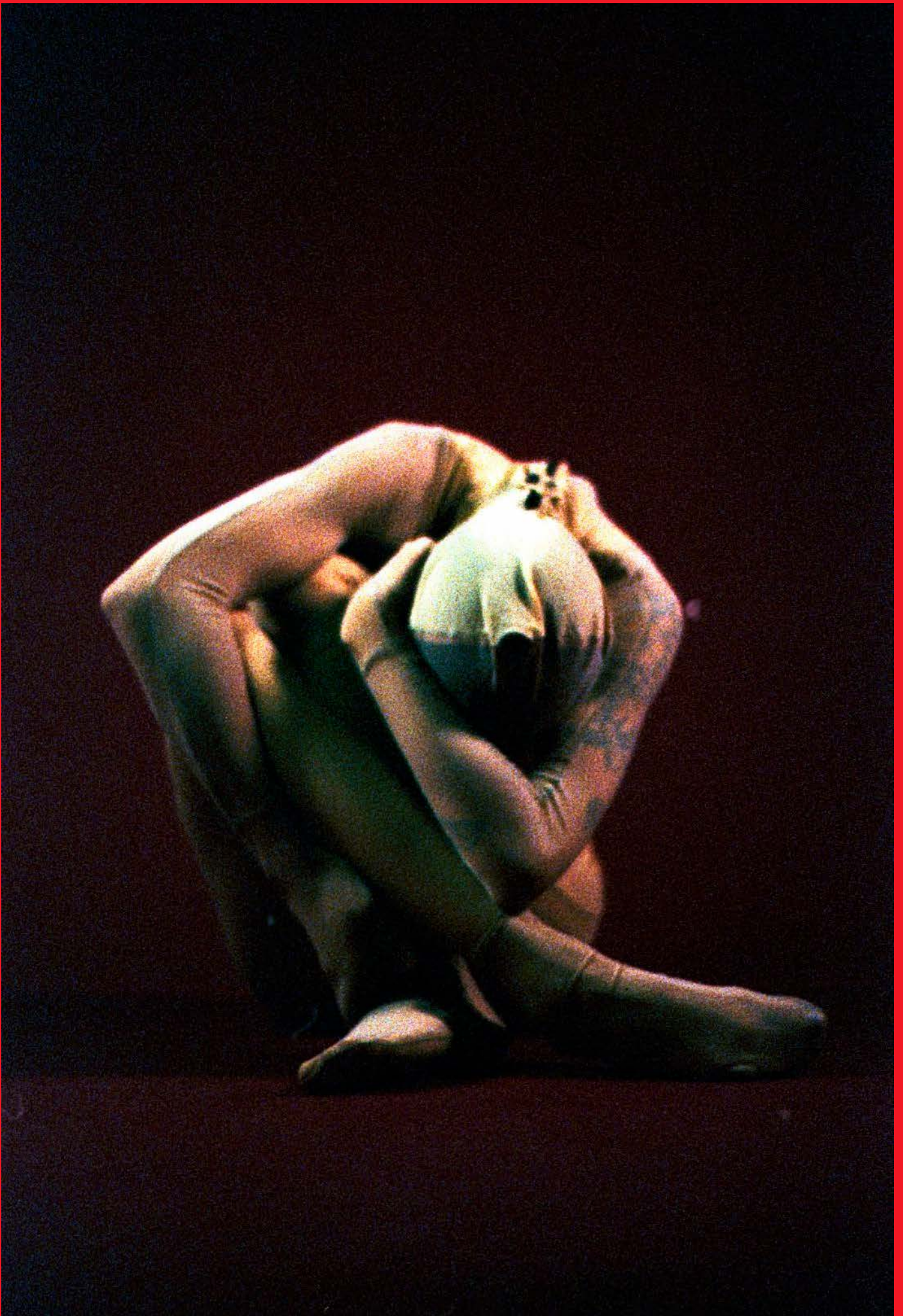

Durante el largo proceso de costura de los trajes, que han acabado siendo tres (dos de color carne, y uno fallido de color negro); también he ido confeccionando distintos apéndices corporales; con formas orgánicas distintas, como por ejemplo piernas; con el fin de utilizarlos como prueba. De este modo podía ensayar de qué forma actuaba el pigmento de color terracota en contacto con las bolitas de poliestireno expandido del relleno, y el aspecto de éstas a través de la tela de panty. El resultado fue favorable ya que las bolitas, tras la fina tela de color carne, conformaban un aspecto como de tejido adiposo muy interesante, que haría referencia a la grasa que se extrae durante las operaciones estéticas (tema que se relaciona con la construcción de la feminidad, así como los pantys).

También realicé experimentos introduciendo en los miembros de prueba distintos aceites, ya que el pigmento necesitaba de un aglutinante para proporcionar consistencia y viveza al color. Con el aceite, la tintura podía correr y resbalar por entre el relleno del traje, brotando al exterior a través de la tela. Los resultados fueron del mismo modo positivos, ya que el color se manifestaba en forma de lo que parecían moratones en las piernas de prueba, y esto me serviría para dotar de un aspecto más orgánico al resultado final del muñeco.

A la derecha, resultado del primer traje confeccionado en negro. Ensayo de relleno. Fotografía de ensayo realizada en taller. 2018

Trabajo fotográfico

Por otra parte, tanto antes como durante el proceso de costura, he ido realizando unas sesiones de fotografía analógica junto a mi compañero Adso Romero. La pretensión de estas sesiones era tener un amplio archivo de imágenes sobre la creación del traje y por tanto, sobre la creación de este ser. Desde la semilla, pasando por la tela sin confeccionar y acabando con el traje; esbozando unas posturas que nos remiten a la idea de divinidad o rezo; así como a la idea de muñeco. Nos sirven dentro de proyecto como relato histórico del homúnculo que estamos comentando; y para que, una vez nacido; se puedan proyectar estas imágenes alrededor o encima de éste a modo de altar, y pueda ser alabado.

Sesión de fotografía analógica por Adso Romero. Plató de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. 2018.

Ritual de transmutación

Planteamiento inicial

A continuación debía desarrollar una forma de representar la transmutación de la propia identidad (esa forma o aura del cuerpo), en la tela misma del traje; y pensé que si lo llevaba puesto durante las horas suficientes, éste se impregnaría con los olores, colores y formas que constituyen la identidad de un ser y de la vida (como son el sudor, el maquillaje y demás manchas). Al plantear esta performance en la que llevaría el traje puesto la duración de un día entero, surgieron algunos dilemas; como es el problema de la documentación. Si realizaba la transmutación de esta forma, el resultado no serían más que unas fotografías o vídeos de dicho acto, y esto supone, aunque se quiera evitar, un cierto grado de ficcionalización de ese suceso. Por ello, ya que iba a ficcionalizar la transmutación, podía elaborar una pieza alegórica para conceptualizar aquellas horas en una breve pieza visual. Así es como pasó a resumirse aquel día entero en la idea de un ritual.

La performance

Ese ritual fue tomando forma mediante los conceptos alquímicos y de santificación de figuras antes expuestos. La conceptualización de esas horas de un día real en una serie de movimientos, ha sido construida mediante el paralelismo de un día con vida. De este modo, comienza el ritual con una serie de movimientos bruscos que hacen alusión a ese difícil despertar o nacer de la figura humana, que a duras penas se levanta y anda, hasta que llega al altar o ta-

ller divino, y tras mirarse, reconoce su propio poder y da vida a un segundo ser creado a partir de su piel. Por último, la figura humana queda maravillada por su propia creación y se postra ante ella, olvidando que es ella misma quien ha podido crearla. Aparecen entonces proyectadas sobre el ser creado, convertido ahora en sacro, las imágenes del estado primigenio de la materia, de aquella tela que más tarde formaría la segunda piel, y que por último lo formaría a él mismo. Son las imágenes de la propia historia de la creación. Y ahora, aquel sujeto que se había despertado; había aprendido a caminar con dificultad y había creado a esta figura; queda inclinado ante el relato construido de la creación, que con su luz, opaca y convierte en misterio su poder verdadero, el de crear.

La referencia utilizada para el despertar de este ser, es sin duda Frankenstein, de Mary Shelley, ya que estamos hablando también de un sujeto construido y programado por otros; a base de partes de otras personas. Del mismo modo, nuestro sujeto construido por los aparatos de poder, tiene grandes dificultades para tomar ese primer aliento, reconocerse y comenzar a moverse por primera vez para ponerse en el camino de utilizar su potencial. Estamos haciendo aquí un paralelismo con el momento en el que un ser humano tiene un despertar de conciencia y se da cuenta de que el relato sobre lo que cree que es, tiene tanto de ficción como cualquier película; reconociendo que toda esa realidad es lo que hacemos nosotros de ella.

Fotograma de la película de Frankenstein, de James Whale. 1932. Basada en la novela de Mary Shelley de 1818

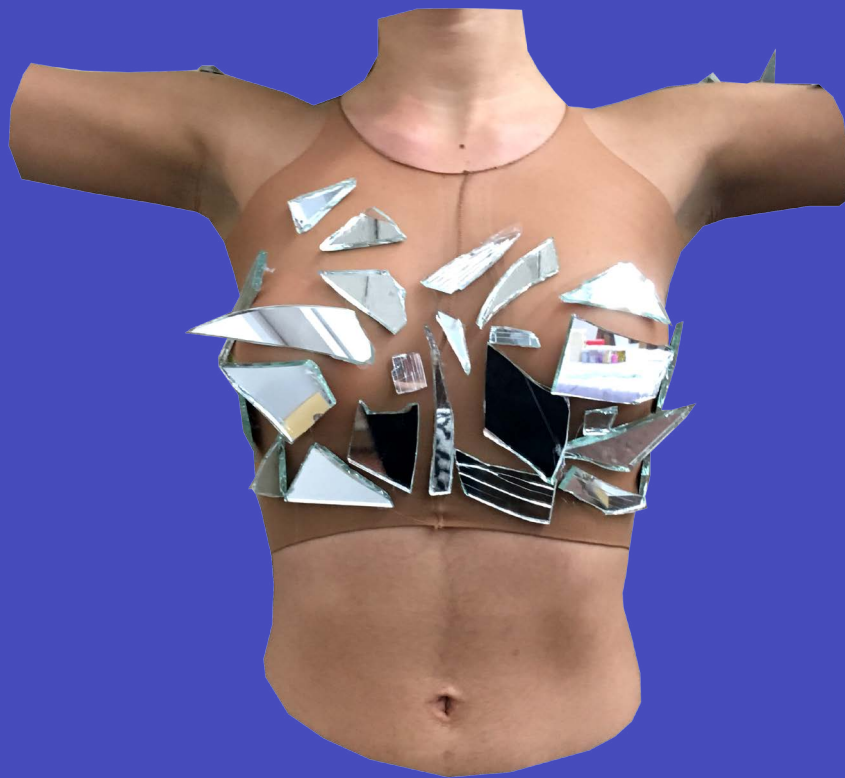

Sentido estético y elementos escenográficos

En cuanto a la escenografía, se utilizarán distintos elementos para crear este ambiente de taller divino o altar. Estos elementos pueden ser; fondos y luces rojos; telas colgantes de plástico vaporoso y diáfano; velas encendidas y chorreantes; y por supuesto, la vasija que contiene el elemento vital o relleno del traje. Al ser un taller divino tendrían cabida los apéndices confeccionados a modo de ensayo; aquí como partes de seres anteriores y fallidos.

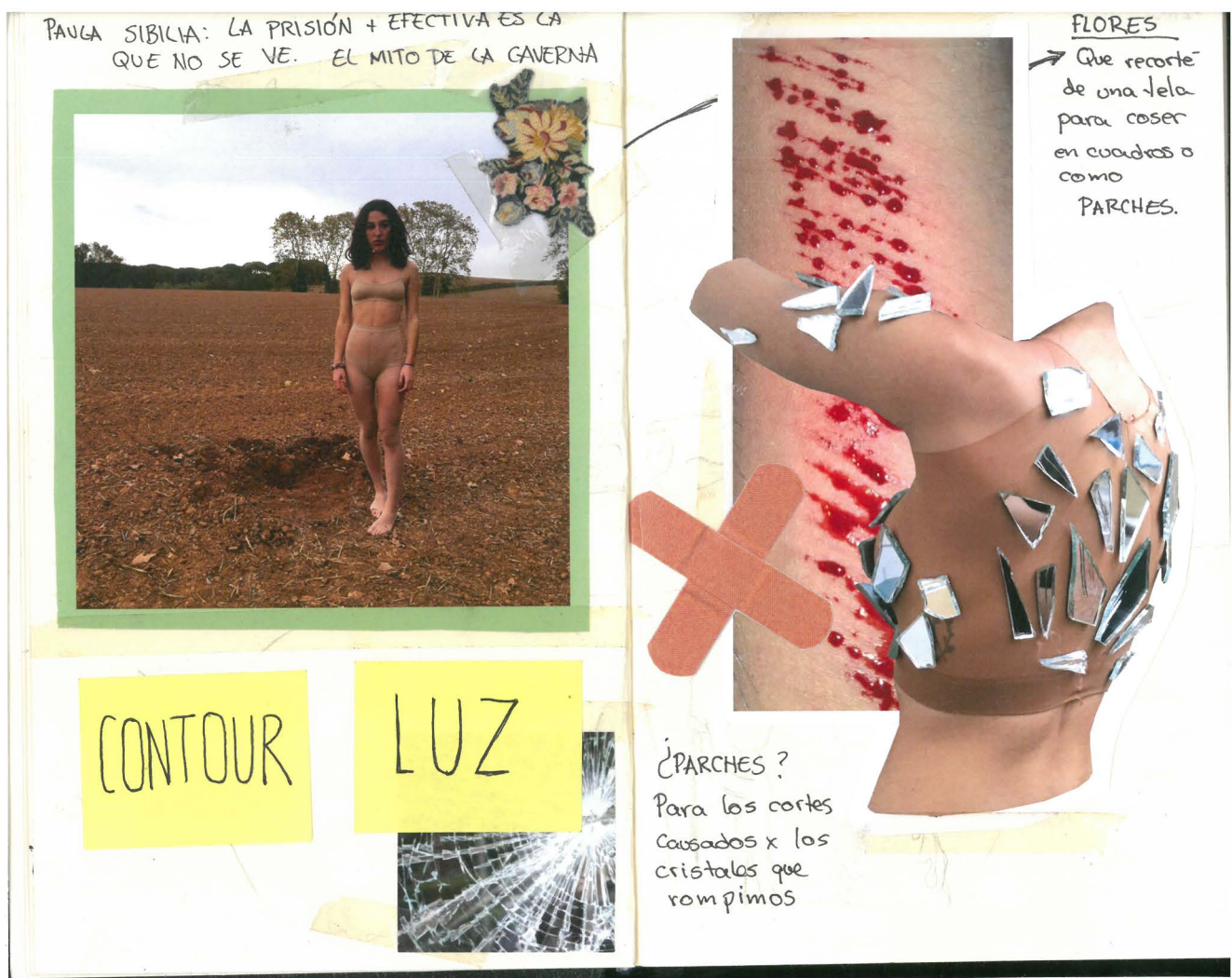
antecedentes

El proyecto que me ha condicionado en la pieza que ahora comentamos, es principalmente el que realicé junto a Andrea Díez a finales de 2017. Esto se debe a que empezamos a trabajar con nuestros propios cuerpos y con piezas textiles; y de este modo me he ido inclinando cada vez más por la costura y por confeccionar prendas que van más allá de algo para ponerse; pues llevan intrínsecas una reflexión sobre la visualidad del propio cuerpo humano y su interacción con el paisaje.

Confeccionamos distintas piezas, pero entre las más relevantes se encuentra una integrada por la propia tierra de un terreno (aquí el diálogo entre cuerpo y paisaje es directo); u otra prenda hecha con bolsas de un establecimiento, que tiene una lectura sobre el la mercantilización de la vida y la conversión del Yo en marca.

Sin embargo la pieza que más influyó en la realización de la actual, es una prenda elaborada con unas medias pantys a la que fuimos pegando fragmentos de un espejo roto. De modo que el resultado es el de una malla ajustada al cuerpo; que apenas se distingue de la piel; de la cual despuntan amenazantes y punzantes trozos de espejo que reflejan en todas direcciones. Esta pieza constituye una narración sobre la espectacularización del Yo, que se construye con los fragmentos de todo aquello que lo rodea.

Imágenes extraídas de mi libreta de esbozos. En este caso, collage y reflexiones a posteriori del proyecto *Estudio sobre Visualidad*. (2017). 2018.

referentes

Alba D'urbano

El proyecto de Alba D'urbano, Hautnah (cerca de la piel) lleva al extremo el concepto de convertir al propio sujeto y a su cuerpo en marca. Nos hemos ido dando cuenta, con el paso de los años y la utilización de las redes sociales, de que a medida que exponemos nuestra imagen públicamente para generar ingresos con ésta; como puede ser el caso de los influencers; nuestra propia vida real va quedando vacía. Paula Sibilia utiliza el término “personalidad alterdirigida” para referirse a esa espectacularización de la intimidad.

Por ello, el trabajo de la artista Italiana es muy interesante, al convertir fotografías de su propia anatomía en una colección de moda, mediante la impresión de éstas en material textil.

La idea de salir de la propia prisión de carne para estar vestido con el cuerpo de otra persona, es precisamente la que constituye el paralelismo con la pieza que aquí estamos comentando. El traje para ocultar el desnudo no pretende otra cosa que homogeneizar los rasgos corporales para representar al sujeto humano sin distinciones.

Meret Oppenheim

Meret Oppenheim también trabaja con prendas de ropa o materiales textiles, creando juegos sinestésicos mezclando elementos de vestido con objetos cotidianos. Destaca por la utilización de peletería en lugares absurdos para cuestionar su uso, pero con una estética realmente elegante.

En este caso nos interesa unos guantes que realizó con una representación de las venas bordadas en el exterior; para evidenciar la vida que vive por debajo de esas pieles.

Woolman Family

Sr. Woolman se trata de un proyecto, basado en trajes o máscaras que constituyen una segunda piel, que nace en 2005 con la intención de cuestionar la apariencia, las etiquetas, y los roles y expresiones de género.

En 2017 fue retomado por Woolman Family, una familia de artistas anónima; pues cubren sus rostros y cuerpos con esos trajes o máscaras; que reproducen el mismo objetivo que su creador. La fotografía es el medio por el cual propagan el concepto inscrito en esos trajes que utilizan realmente como su propia piel, ya que se visten encima de estos. Por medio de distintas escenas cotidianas representan, en un tono satírico, las temáticas que pretenden discutir.

Woolman Family nos interesa en este proyecto más que por el concepto que ellos manejan, por la forma de confeccionar y utilizar los trajes de cuerpo entero; que, siendo muy diferente al modo en que planteamos aquí el traje, es igualmente enriquecedor. Fotografía por Isaac Flores.

Jana Sterbak

Jana Sterbak nos atañe en cuanto que artista multidisciplinar. No podría ser mejor referente para este proyecto ya que crea un diálogo entre prenda y concepto, además de incluir también el formato performance en las exposiciones de sus obras. Además de ser el cuerpo y la cuestión de las construcciones corporales el hilo conductor de su trabajo artístico.

Podemos mencionar en esta línea el conocidoísimo vestido de carne "Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic" (1987); el cual dejó podrir pasando a constituir así una pieza escultórica. La mayoría de sus obras se constituyen por registros fotográficos de las performances que realiza junto a sus piezas. En este caso el paralelismo se da en cuanto a performance de la cual queda un objeto o pieza escultórica.

Louise Bourgeois

La renombrada artista francesa, además de confeccionar distintas máscaras textiles y trajes de cuerpo entero, llevó a cabo performances en las que invitaba a los asistentes a vestir las prendas que ella había preparado. En la pieza “The Confrontation (a banquet/fashion show of body parts)” (1978) así, como en un desfile de moda, los participantes se travestían con unos trajes que representan el concepto de mujer en el momento en el que se convierte en un espectáculo de disfrute para los demás. Estos trajes constituyen una reminiscencia a esa idea de mujer hiperconstruida, mediante la exageración y sátira de sus rasgos corporales.

Louise Bourgeois también es un buen ejemplo de utilización del vestido en piezas de performance; así como de contenido en estudios de género.

Nezaket Ekici

Se trata de una performer turca que realiza performances en las cuales también entra en diálogo con prendas para vestir. La carga emotiva de sus actuaciones y el radical interrogatorio al que somete a su propia identidad, nos recuerda a la renombrada Marina Abramovic.

En sus piezas recrea alegorías a la vida cotidiana y a cuestiones sociales relacionadas con su identidad cultural, bajo una estética minimalista. Quizás la estética es en lo que más difiere con la pieza que aquí comentamos; sin embargo la referencio en cuanto al concepto de reflexión social reflejado mediante la performance.

Orlan

Orlan representa un referente multidisciplinar, en cuanto a performance, antropomorfismo y post-humanismo para muchos artistas. En este caso es interesante mencionar aquella performance en la cual se sometía a una cirugía facial en una especie de quirófano-laboratorio ficcionado. Del mismo modo, en la performance que estamos comentando, se recrea un espacio en el cual suceden transformaciones y transmutaciones corporales, que contienen una reminiscencia y una reflexión sobre el antropomorfismo y el post-humanismo. Que no es otra cosa que la auto-creación.

La piel que habito

Proponemos esta película de Almodóvar estrenada en 2011, como referente estético en cuanto al traje que aquí nos ocupa. El traje que lleva el protagonista, al que le ha sido robada su identidad y su forma física original, es un traje de cuerpo entero de color carne y cuya apariencia encarna lo que se pretende conseguir con el traje que aquí comentamos.

conclusiones

El proyecto que estamos comentando ha acabado siendo totalmente distinto a lo que imaginaba presentar en un principio. Es interesante llegar a ver lo que se consigue si en vez de seguir fielmente un planteamiento inicial, te dejas llevar por lo que te van aportando los materiales y los ensayos; ya que se obtienen resultados y conceptos más elaborados.

La pieza resultante narra una historia sobre la creación de seres; que establece un claro paralelismo con el concepto de dispositivo moldeador de subjetividades o formas de ser. Este aspecto ha resultado también satisfactorio; al mezclar elementos místicos y divinos con los conceptos más mundanos planteados al principio de la disertación; se genera una experiencia estética que llega al espectador. Y esto se debe a que los conceptos e imágenes religiosas las tenemos muy arraigadas en el subconsciente, y como en este caso nos pueden servir como puente para explicar otras ideas.

Por otra parte, era muy importante para mí desde un principio que la obra tuviera un sentido pragmático, es decir, que me aportara algún aspecto de utilidad durante el proceso. En este caso fue el de aprender a coser con máquina, ya que anteriormente lo había hecho a mano. Quería aprovechar la realización de este proyecto para aprender algo nuevo, y que me pudiera llevar conmigo una vez acabado. Y en este caso ha resultado verdaderamente productivo, ya que me ha servido de motivación para continuar generando piezas textiles.

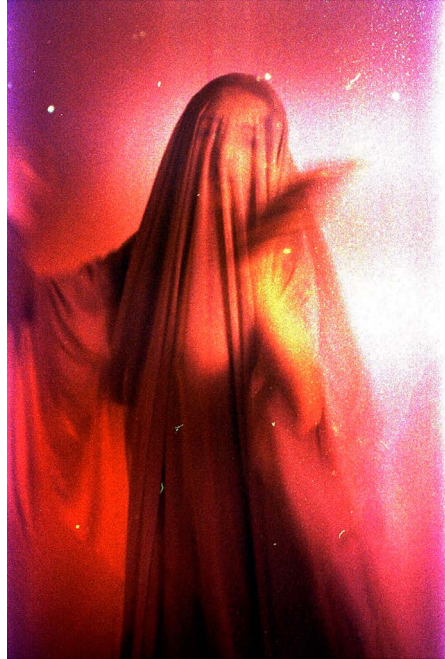
Por último, los elementos de la performance que se pueden conservar como pieza; resultan muy interesantes como obra escultórica; y esto es algo que también era importante para mí, ya que supone que queda algo de ese acto que se puede exponer; y que en sí mismo ya narra los aspectos conceptuales que se pretenden con el acto performático.

galería de imágenes

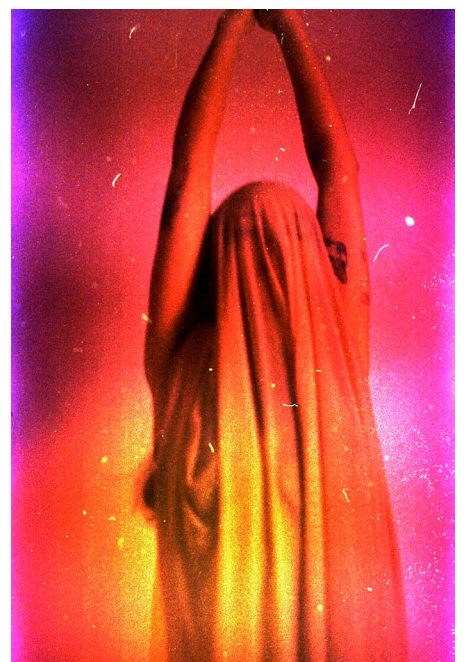
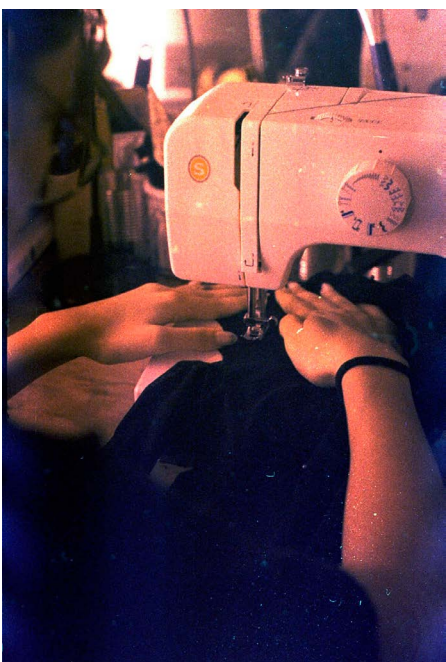
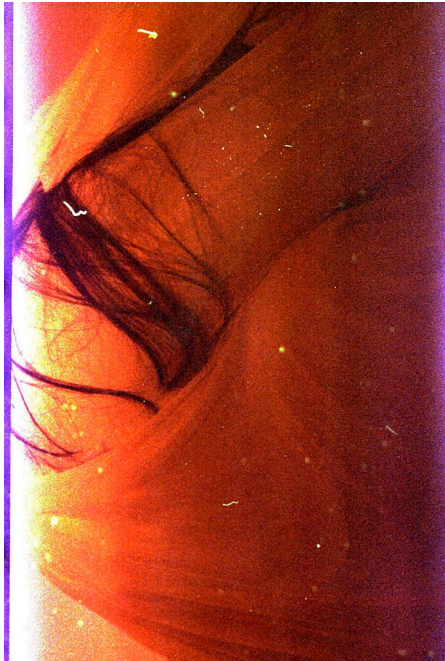
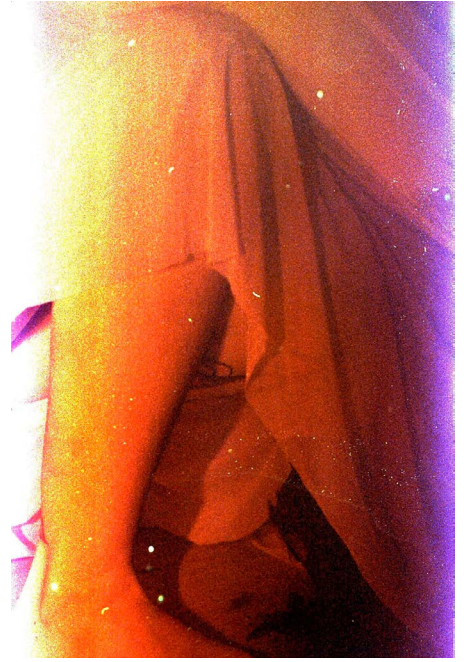
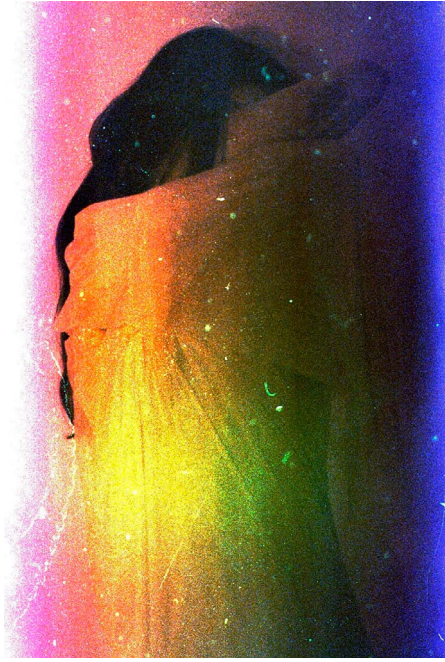

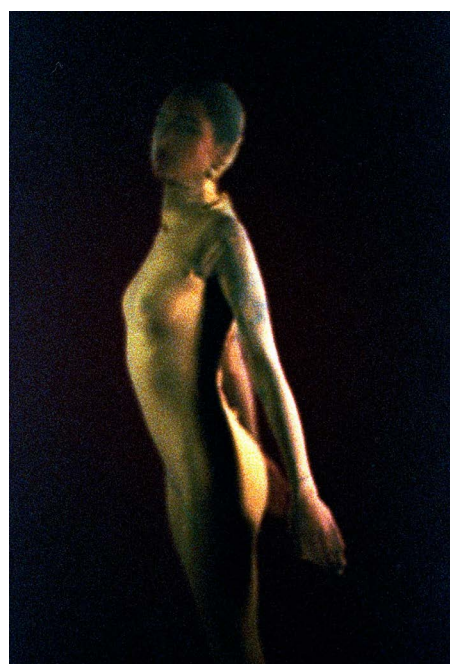
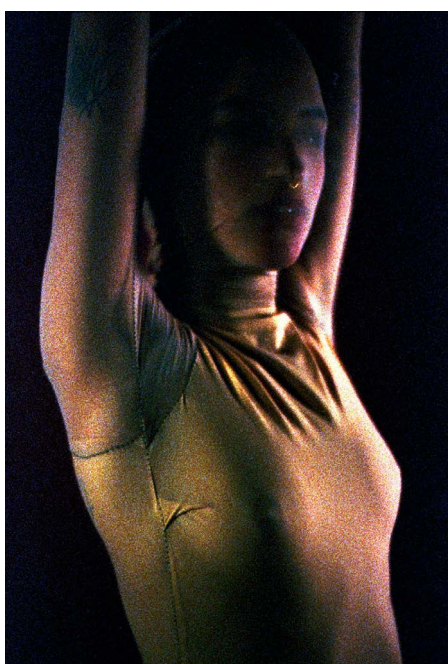
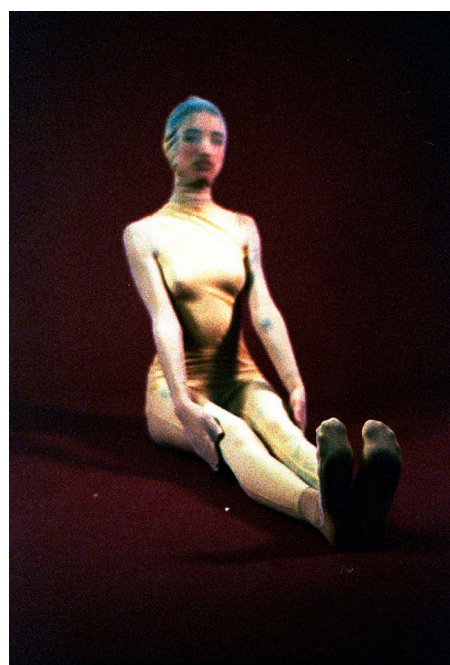
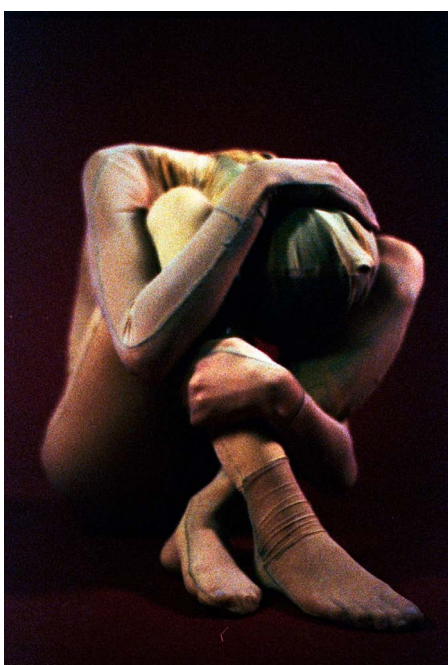
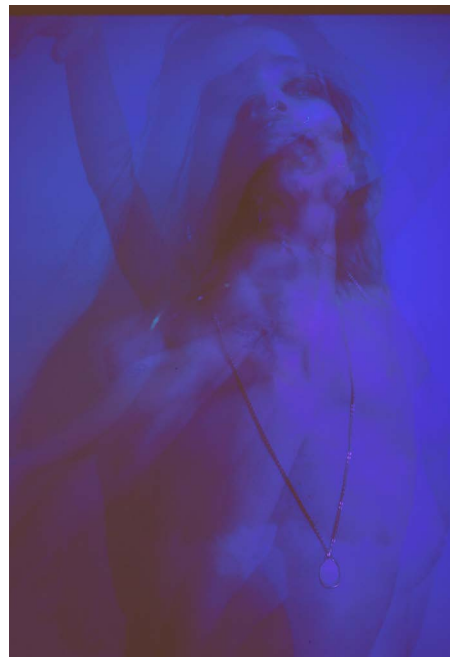
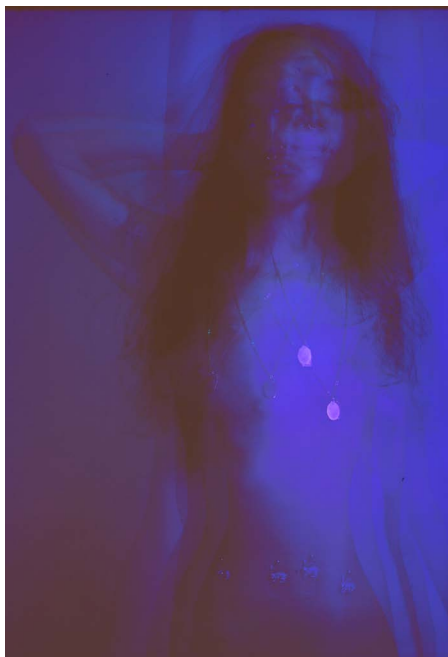
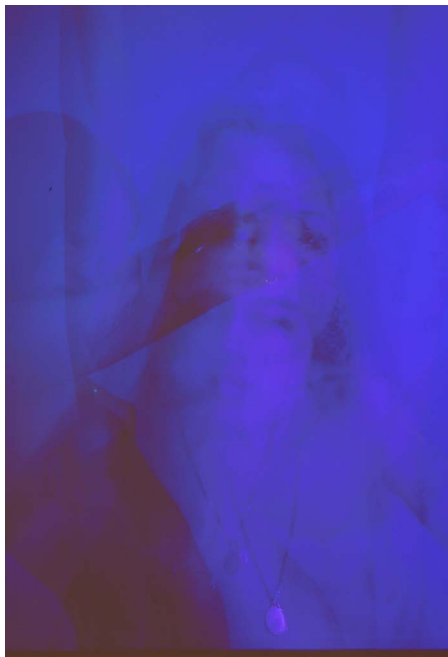
Fotografía analógica

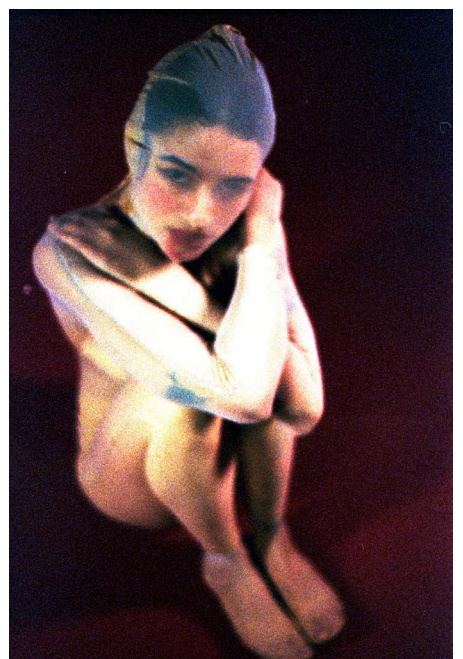
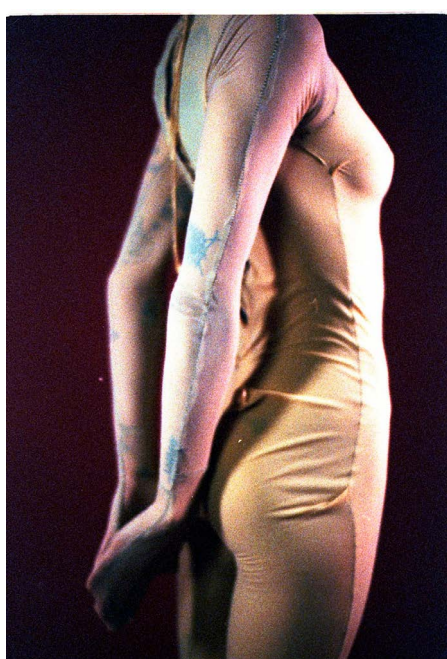
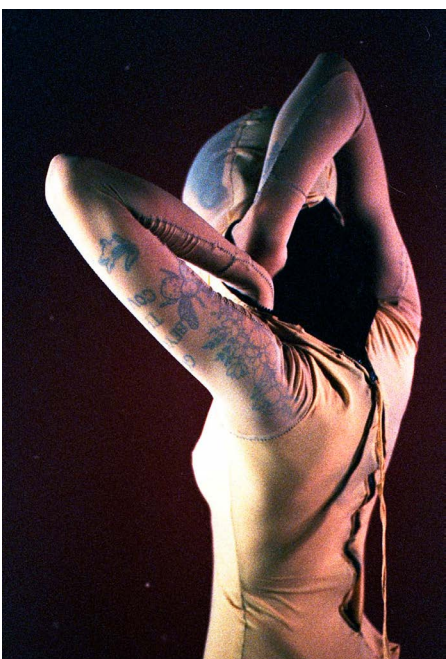
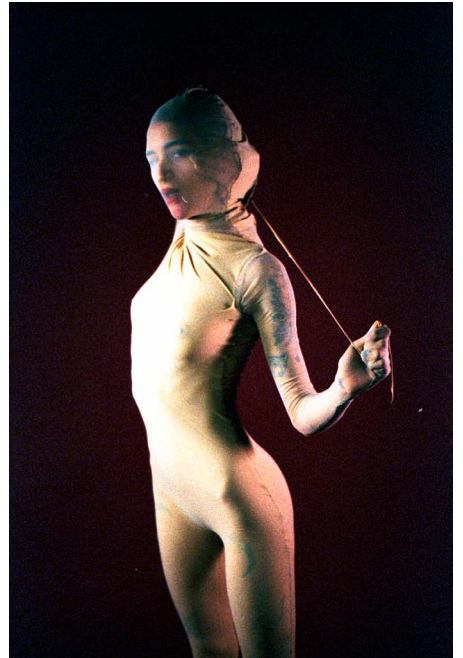
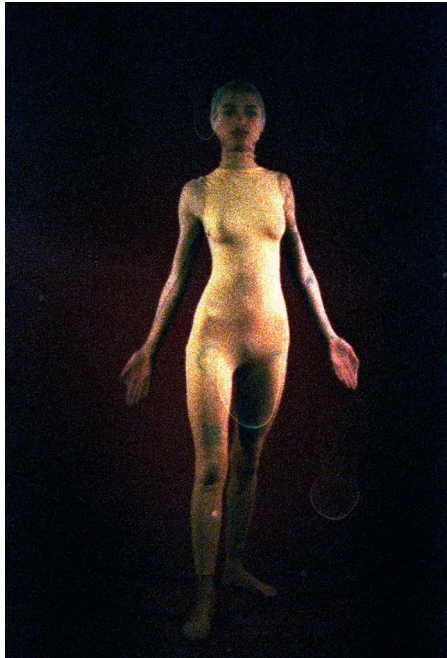
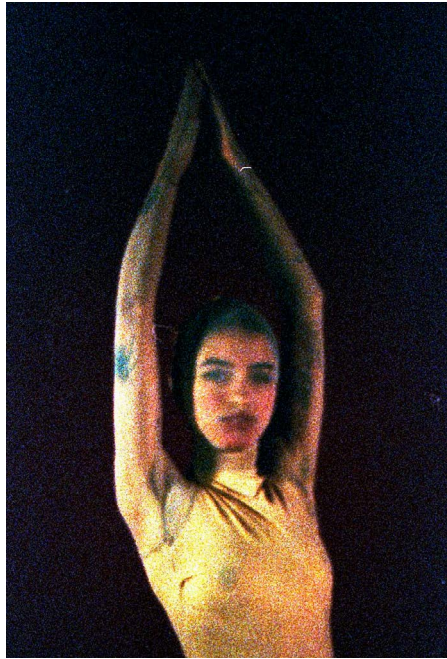
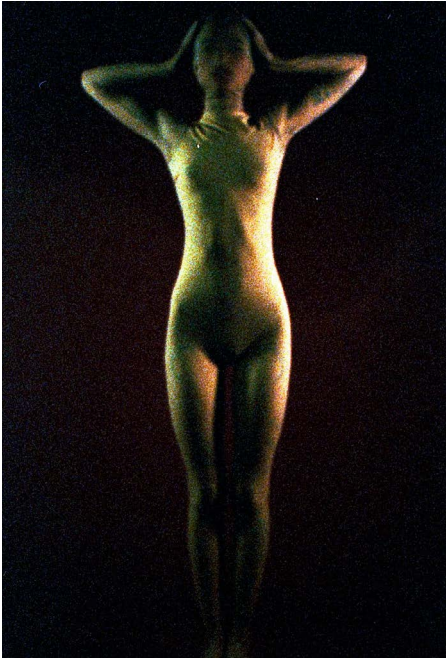

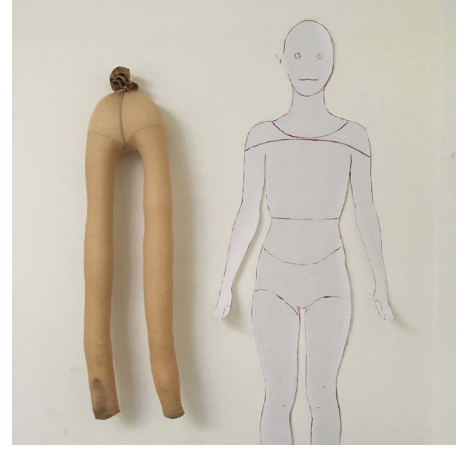
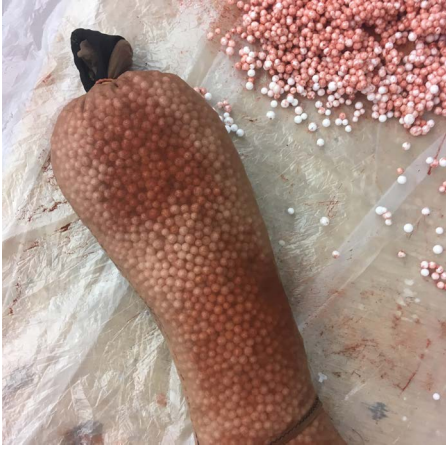

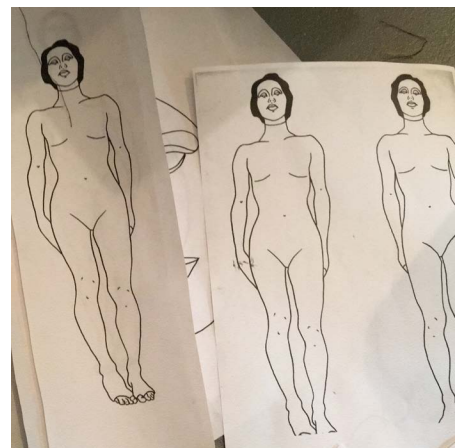
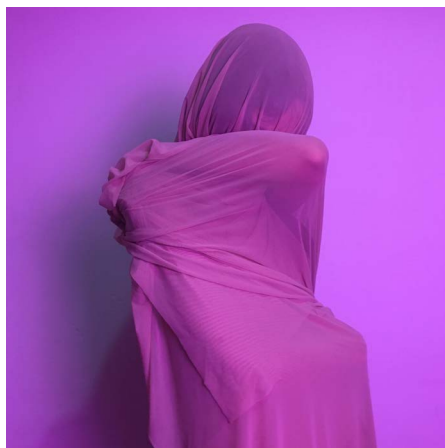
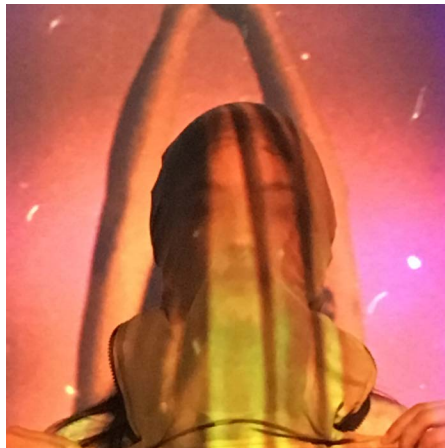

Registros de taller

IDEAS
COSAS POR
HACER

- Diseñar mediante
la pintura o el dibujo
nuevas formas de
contouring para
deformar los planos

corporales. Basándome en gente
que experimenta con el maquillaje. ORIAN
gente de lg.

- Crear una tela patchwork con medias.
- Generar cuerpos de formas con volumen
para practicarles contouring

TRAJE → Fotografía analógica.

→ Traje teniendo en cuenta las
sombras del cuerpo.

"Creepy" "Angustia" "destrozado":

Con el contouring encima bien
pintado.

CONCEPTOS:

- Mercantilización general de la vida
- Control total en ESPACIOS ABIERTOS
- El falso mito de la mujer emancipada
- DISPOSITIVOS destinados a modelar cuerpos
(dóviles)
→ consumidores controlados
- Marketing
- No hay ninguna actividad humana que
no forme parte de la circulación monetaria
- Preferencia del capital x los individuos aislados

DOMINACIÓN TOTAL DE LA ECONOMÍA SOBRE
LA VIDA SOCIAL

SER DDD TENER

TENER DDD PARECER

- la femineidad es destruida por los dispositivos
de creación de subjetividades.
- TODO LO QUE TE CONSTITUYE COMO SER
COMO AJENO Y HOSTIL ▷ Deshumanización
- Concepto de mujer como ser reducido
solamente a cuerpo.

SENSACIONES

- Agobio
- Inestabilidad
- desorganización
- Volatilidad
- flexibilidad

"Corrientes opuestas que nos atraviesan
continuamente"

INDIVIDUALIDAD

HOMOGENEIZACIÓN

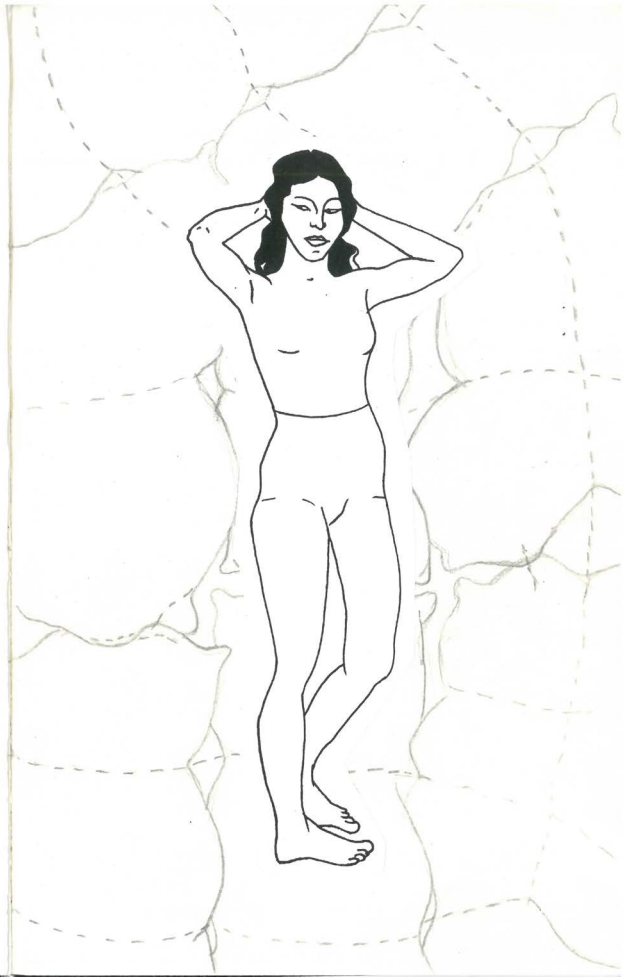
"Experiencia colectiva individualizada"

- Utilizar crítica feminista para
LEGITIMAR EL CAPITALISMO FLEXIBLE
- Problema inicial resuelto en favor del
INDIVIDUALISMO NEOLIBERAL
- Un feminismo que mantiene un esquema
social clasista.

IDEA INICIAL

PROTECCIÓN, ANONIMATO ANTE EL APOCALIPSIS Y
ÉA SOBREENXPOSICIÓN.

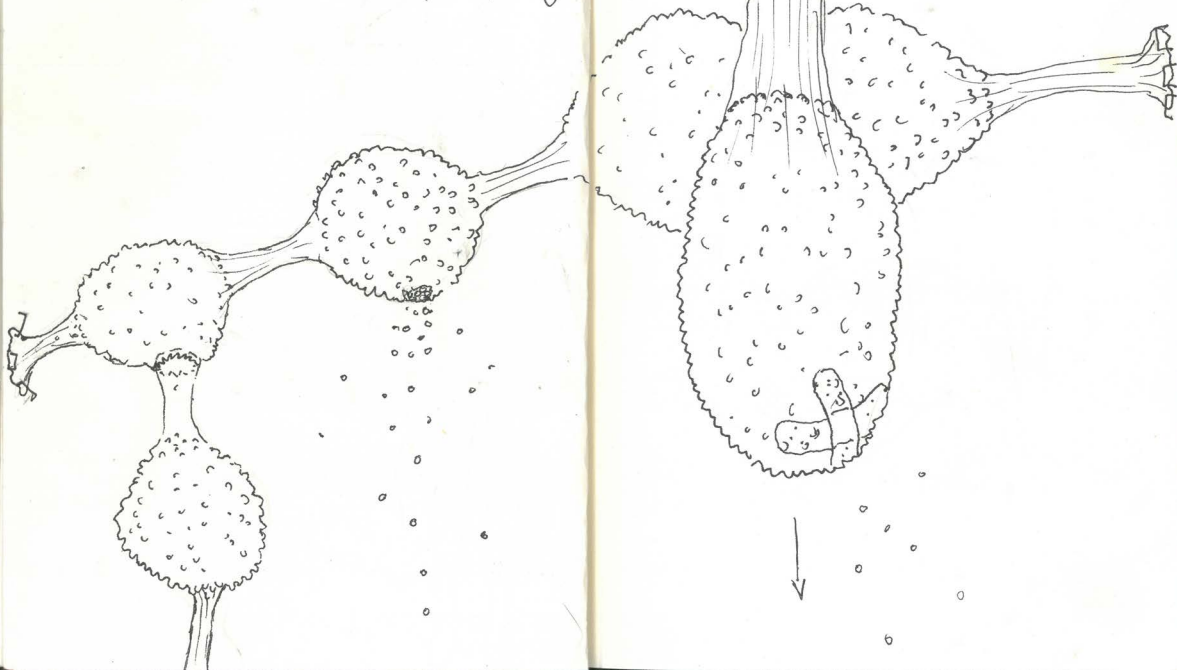
- DECONSTRUIR EL ROSTRO/CUERPO
A PARTIR DE PLANOS
INCLINADOS DE

(LUZ)

y

(SOMBRA)

Hechos con los colores de las pantys

Las bolitas blancas
NO PESAN.
Van cayendo como
nieve
La arena pesa mas

B i b l i o g r a f í a

Artaud, Antonin (1925). “El ombligo de los limbos. El persa-nervios” Título original: “L’ombilic des limbes”. París. Gallimard. ISBN: 9782070300198

Byung-Chul Han, (2010), “La sociedad del cansancio”. Barcelona. Herder. Título original: “Die Müdigkeitsgesellschaft”. Berlín. Matthes & Seitz Berlin Verlag. ISBN: 9783957572875.

Debord, Guy (1967). “La sociedad del espectáculo”. Madrid. Naufragio. Título original: “La société du spectacle”. París. Buchet-Chastel.

Del Prado Esteban, María (2011) “Manipulación del feminismo por los estados”. La Independiente Digital. Disponible en <https://iniciativadebate.org/2014/04/20/manipulacion-delfeminismo-por-los-estados-maria-del-prado-esteban-diezma/>

Fraser, Nancy (2013). “De como cierto feminismo se convirtió en criada del capitalismo”. Y la manera de rectificarlo, The Guardian. Disponible en http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalisthandmaidenneoliberal?CMP=tw_t_gu

Judt, Tony (2010). “Algo va mal” Madrid. Taurus. Título original: “Ill fares the land”. Nueva York. Anbar. ISBN: 9788430607969

Paracelso (1575). “Paracelso obras completas”. Madrid. Schapire. (1945) “Opera Omnia”

Schiff, D. Peter. (2010) “How an economy grows and why it crashes”. New Jersey. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-470-52670-5.

Sennett, Richard (2006). “La cultura del nuevo capitalismo”. Madrid. Anagrama. Título original: “The culture of the new capitalism” Yale University. New Heaven. ISBN 978-84-339-62447.

Shree Rajneesh, Bhagwan (1971). “¿Qué es meditación?”. Barcelona. Koan. Título original: “What is meditation? - Flight to the alone to the Alone”. Ishwarlal N. Shah. Bombay. ISBN 84-85351-13-4.

Sibilia, Paula (2009). “El hombre postorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales”. México, D.F. Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A. ISBN 950-557-141-0.

Sibilia, Paula (2008). “La intimidad como espectáculo”. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica, S.A. ISBN 978-950-557-754-5.

