

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TFM Trabajo Fin de Master

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

EL FRAGMENTO DEL CUERPO COMO DISCURSO NARRATIVO EN LA DISCIPLINA DEL VIDEOARTE

Autora: Elena Del Moral Sánchez

Tutora: Mar Garrido Román

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Creación audiovisual

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2020

TFM Trabajo Fin de Master

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

**EL FRAGMENTO DEL CUERPO COMO DISCURSO NARRATIVO EN LA
DISCIPLINA DEL VIDEOARTE**

Autora: Elena Del Moral Sánchez

Tutora: Mar Garrido Román

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Creación audiovisual

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2020

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.

El abajo firmante D./Dña. Elena Del Moral Sánchez con DNI 76066357K, que presenta el Trabajo Fin de Máster con el título: El fragmento del cuerpo como discurso narrativo en la disciplina del videoarte, declara la autoría y asume la originalidad de este trabajo, donde se han utilizado distintas fuentes que han sido todas citadas debidamente en la memoria y dispone de la autorización y permisos pertinentes para la publicación de las imágenes y documentos.

Y para que así conste firmo el presente documento en Granada a 26 de Agosto de 2020

El autor:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Del Moral Sánchez', written in a cursive style.

AGRADECIMIENTOS

Voy a agradecer a todas las personas que me han acompañado en este proyecto de una forma u otra y me han apoyado desde el primer momento.

En primer lugar, a mi tutora Mar Garrido Román, por estar siempre atenta a las cuestiones que he planteado, por su orientación y consejos, por ayudarme a explotar mi creatividad y estructurar mi proyecto de la mejor forma posible, e infundirme conocimientos de los mas útiles y necesarios para mi proyecto personal.

En segundo lugar, a mi familia, a mi madre y mi hermano por apoyarme en todo momento, y a mi padre por ayudarme a que el sonido obtuviese la mejor calidad posible y aconsejarme hasta que este mismo se convirtiese exactamente en lo que necesitaba.

Y por último, a mis amigos, Alba, Isabel, Nerea, Miguel y Elena por aguantar mis continuos quebraderos de cabeza y a mi amiga Carmen, por haberme por haberme dejado apropiarme de sus materiales, conocimientos y ayuda cada vez que lo he necesitado.

Sin todas estas personas mi proyecto no se hubiese convertido en lo que es.

Índice

1. Resumen y Palabras Clave	7
2. Introducción	9
3. Hipótesis	13
4. Objetivos	15
5. Metodología	17
5.1. Desarrollo	17
5.2. Proyectos anteriores	20
5.3. Proceso	23
5.4. Análisis técnico de la obra	27
6. Antecedentes y estado de la cuestión	29
7. Referentes	37
8. Estrategias de exposición	55
8.1. Los objetos dentro de la Instalación	55
8.2. Exposición de la obra	57
9. Obra final	67
10. Conclusiones	79
11. Índice de imágenes	81
12. Bibliografía	85
13. Currículum	89

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

Este Trabajo Fin de Master es una investigación práctica, donde a través de la video creación, experimento con la imagen de mi propio cuerpo. He trabajado insertando movimientos corporales en espacios poco reconocibles, para establecer un doble diálogo entre el cuerpo y el entorno y del cuerpo consigo mismo.

PALABRAS CLAVE

Cuerpo | Cuerpo fragmentado | espacios | manos | mundo interior | experimentación

ABSTRACT

This Final Master's Work is a practical investigation, where through video creation, I experiment with the image of my own body. I have worked inserting body movements in spaces not very recognizable, to establish a double dialogue between the body and the environment and the body with itself.

KEY WORDS

Body | fragment | Fragmented body | spaces | Hands | inside out | experimentation

2. INTRODUCCIÓN

Tal vez no hay experiencia más concreta que la del cuerpo, vivimos el mundo desde él y cotidianamente experimentamos a través de él un sinfín de sensaciones: placer, hambre, dolor [...] advierten la concepción del cuerpo humano mismo como una porción de espacio, con sus fronteras, sus centros vitales, sus defensas y sus debilidades, su coraza y sus defectos (Aguilar, M,A y Soto, P, 2013 , p. 5-6).

De ahí a que el cuerpo como tal y muchos de sus infinitos aspectos, hayan sido uno de los temas más expuestos a lo largo de la historia del arte, ya que no solo se ha valorado el cuerpo como objeto, como un elemento independiente, sino como experiencia que ha dado lugar a diversos estudios. El cuerpo y su representación, por su facilidad para generar discursos, se vincula directamente con movimientos sociales y reflexiones en variadas disciplinas. Podríamos decir que es la primera experiencia que conocemos de algún modo.

En este proyecto el cuerpo se convierte en un factor esencial; proponiendo un comportamiento que irá relacionado con la escena que se esté desarrollando. Expongo partes como las manos, los brazos, la espalda, los dedos, un hombro... Me interesa lo que el movimiento genera en mi propio cuerpo, en las sensaciones que me provoca, como se contornean mis manos, como afectan a mi piel determinados movimientos, si se estira, arruga...produciendo movimientos lentos, empleando prácticas tan mecánicas como espontáneas, a modo de coreografías alternativas; representando el cuerpo en las distintas formas en las que puede interactuar con el espacio y consigo mismo.

Entendiendo por espacio todo aquello que no es cuerpo ni piel. Con ello intento plantear situaciones, mostrar elementos y jugar con ellos en las composiciones, es el procedimiento que he empleado para desarrollar este proyecto. Casi siempre elaboro las propuestas utilizando objetos que forman parte de mi hogar, objetos que veo comúnmente día a día.

No presento el cuerpo como una totalidad, siempre son primeros planos de diversas partes del mismo, fragmentos que se van acompasando con las imágenes; son movimientos, algunos repetitivos, en contraposición o conjuntamente con escenarios exteriores u objetos que interactúan con el mismo.

Se produce una fragmentación del cuerpo; no como mutilación, sino como muestra de una visión más específica. Mostrar el cuerpo por partes, incluso cuando fragmentar el cuerpo nos desconcierta a pesar de que a veces es la forma más común de mirar a una persona. Darle un uso distinto a nuestra forma de ver el movimiento de nuestro cuerpo ha sido uno de los objetivos de este trabajo.

El concepto de fragmento ha sido estudiado desde disciplinas como la ciencia, la filosofía o el campo artístico, llegando a tener objetivos y conclusiones dispares entre sí; son muchos los filósofos que han investigado acerca de lo universal, la idea de la totalidad como pensamiento que engloba muchas de sus teorías, y la idea de fragmento que surge de la ruptura, de la separación de determinados conceptos. (Mauricio, S, 2015)

Por ejemplo, es interesante pensar en el hecho de que la herencia de la cultura clásica griega y romana y sus esculturas que han llegado hasta nosotros fragmentadas, hayan influido en que estemos completamente habituados a la visión del cuerpo fragmento. Por tanto, por qué no iban a actuar dichos detalles y piezas como parte fundamental de un relato.

“[...] la belleza surge a partir de la disposición de las partes. Así pues, se concibe el fragmento dentro de la unidad, y es la interrelación la que puede producir una experiencia estética”. (Rodríguez, I, 1999, p. 37)

Utilizando el fragmento como discurso narrativo, intento que mi cuerpo fraccionado exprese mi mundo interior. En estas partes de mi cuerpo muestro mi propio autorretrato. Porque en ocasiones, un primer plano de determinadas zonas del cuerpo, puede comunicar incluso más que una parte tan expresiva como son los ojos. Son partes que relacionándose entre sí producen un imaginario, crean una pieza. El cuerpo habla, y cada zona lo hace de una manera, cada cuerpo, cada pensamiento puede expresarse de una manera distinta. El fragmento forma una unidad. El detalle esclarece un pensamiento determinado. Se convierten en **fragmentos expresivos del sentimiento**.¹

Además, muchas de esas fragmentaciones se van a dar a través de la alteración de la imagen, produciéndose en esas composiciones transformaciones y desdoblamientos, donde el propio cuerpo se convierte en un ser poco reconocible o en formas que se conectan entre sí.

Podemos observar por nosotros mismos que la mayoría de las zonas de nuestro cuerpo tienen un **gran poder comunicativo**.² Nuestro propio cuerpo manifiesta por sí mismo una fuerza extraordinaria, tanto por ser nuestra experiencia más cercana, como por todos los juicios a los que es sometido.

1 Concepto tratado en “La mano a través del arte: Simbología y gesto de un lenguaje no verbal” p. 366

2 Concepto tratado en “La mano a través del arte: Simbología y gesto de un lenguaje no verbal” p. 23

Como por ejemplo las manos, que, aun no siendo el único caso distintivo de esta fuerza, si son elementos muy representativos de dicho concepto, ya que las manos han sido objeto de estudio a través del arte, la ciencia o la sociedad. Es una parte del cuerpo que usamos en nuestra vida cotidiana, que tiene carácter propio, que consta con un gran valor gestual que influye en la danza, en el lenguaje, en los propios sentidos...las manos pueden considerarse creadoras de conceptos, da lugar a mundos interiores muy personales, saben muy bien como retratar y definir, muestra el interior de las personas, su visión del mundo, sus preocupaciones, confusiones, su estado mental y emocional. (Cerrada, M, 2007)

[...] cuando aparece aislada, separada del cuerpo, pues toda la atención se concentra en ellas. El fragmento puede no mostrarse con carga dolorosa, por ser un trozo cortado del cuerpo, pues generalmente hace referencia a la totalidad, es una parte del todo. Una parte del cuerpo que, en sí misma, expresa emociones y sentimientos. Estos pueden ser relativos al amor, a las relaciones personales, a la tensión, frustración o quietud internas, etc., todos los aspectos humanos internos que se exteriorizan en ellas.

(Cerrada, M, 2007, p. 367)

3. HIPÓTESIS

¿Es posible a través de la búsqueda de las distintas formas de representación del cuerpo reflexionar sobre nosotros mismos? En este trabajo pretendo ahondar en el concepto del cuerpo, como forma, como experimentación y generador de conceptos. Dando lugar a una reflexión sobre nosotros mismos.

Conseguir que mi cuerpo actúe como representación de mi ser (cuerpo-mente) pensar como distintas partes pueden componer estructuras que muestren sensaciones inconcretas, para buscar una nueva forma de representación artística.

Adaptando el concepto del cuerpo en el videoarte a nuestra forma de hacer, a nuestra forma de gestionarlo. Desarrollar una investigación propia que nos lleve a una redefinición del concepto determinado que deseemos. No solo centrándonos en el cuerpo en sí, sino en lo que este transmite, comunica, en las sensaciones. Nos interesa las imágenes en movimiento, y lo que todo ello puede producir y generar.

4. OBJETIVOS

Los objetivos generales de este proyecto tratan de abordar mis inquietudes o pensamientos particulares y desarrollarlos a través de la imagen en movimiento, a modo de autoconocimiento y aceptación personal, utilizando la disciplina del videoarte como herramienta para dar vida a tales sensaciones.

En cuanto a los objetivos específicos:

-Investigar cómo actúa el uso del cuerpo en el videoarte y cómo afecta el concepto de fragmentación en los distintos ámbitos artísticos, sociales y culturales en nuestro tiempo y a lo largo de la historia.

- Reflexionar acerca de cómo el movimiento del cuerpo puede influir en los conceptos planteados

-Plantear un imaginario íntimo y personal

-Exponer que el cuerpo puede manifestar nuestro mundo interior a través del acto creativo.

-Buscar nuevas formas y posibilidades de representación

-Suscitar preguntas y emociones en el espectador a través de las composiciones

5. METODOLOGÍA

5.1 Desarrollo

Mi metodología se va a desarrollar en torno a tres métodos interrelacionados; analítico, reflexivo y experimental.

En la metodología analítica, como el propio nombre indica, se ha realizado una recopilación de información a través de las diversas fuentes disponibles: bibliotecas, fuentes online, artículos, revistas, documentación audiovisual, elaborando un estudio del material reunido, tratando de contextualizar el concepto a partir de los antecedentes y referentes que hayan abarcado algunos de los aspectos del tema con anterioridad, relacionando el trabajo de dichos artistas con el mío.

Buscando sus orígenes en tesis y libros como “la certeza vulnerable y la fotografía de siglo XXI” o “el uso del cuerpo en el videoarte”, que abre camino para entender cómo surgieron las primeras inquietudes en los años 70 y como ha influido hasta día de hoy, explicando, como el feminismo dentro de la producción artística se manifestó en la performance, el body art, la fotografía, el vídeo...etc. y cómo esos conceptos influyeron en la idea del fragmento del cuerpo como expresión interior del ser en libros como “La imagen del cuerpo fragmentado” de Sonia Castillo o el concepto de multiplicidad en el mundo de las instalaciones en el libro de “Multiplicidad y fragmentariedad en el arte contemporáneo a través de un análisis de instalaciones y videoinstalaciones” de Inmaculada Rodríguez Cunill, entre otros muchos más.

Abordando como el cine experimental jugaba con el poder de ciertos fragmentos del cuerpo que han sido utilizados como vías artísticas a lo largo de la historia, como podremos ver en la película *Hands: The Life and Love of a Gentle Sex (1927–1928)* de Stella F. Simon, o en *Dance of Hands* de Bel Geddes de 1930, protagonizada por la bailarina Tilly Losch, las cuales presentan historias narrativas o bailes con el simple poder que las manos transmiten. Empleando en estas escenas concretamente la mano como elemento central.

Realizando una investigación a través de las distintas corrientes en las que el cuerpo interacciona de la manera que a nosotros nos interese, centrándonos sobre todo en artistas que sigan desarrollando su trabajo en los siglos XX-XXI, para acercarnos un poco más a la manera de producir dicho concepto en nuestra sociedad contemporánea. Destacando artistas y trabajos en los que el cuerpo sea un factor importante en cuanto a concepto y formas. Centrándonos en las variadas formas en las que cada uno expresa su pensamiento; como las manos encarceladas de Louise Bourgeois, los cuerpos escultóricos de Bruce Nauman y Howard Scracht, las emociones que crean Helena Almeida y Francesca Woodman, o el movimiento y el videoarte que generan Xavier Le Roy o Pipilotti Rist.

En el método reflexivo, razonaremos acerca de toda la información y conceptos que hemos adquirido a través de la teoría, influyendo indirectamente en nuestra forma de proceder. Planteándonos así la hipótesis en cuestión y la mejor forma de abordarla, tratando de poner en orden las ideas surgidas en el proceso.

Y por último trabajaremos con la parte de la Metodología experimental, Tras la documentación, y referentes analizados, pasaremos a la acción, en la cual yo voy a pensar a través de bocetos, esquemas y escritos en la mejor manera de poder organizar y dar luz a todo lo que se haya construido en mi cabeza...

Abordamos los fragmentos del cuerpo necesarios para nuestra narrativa personal; en su mayoría manos, brazos, dedos, espalda... y los empezaremos a organizar de una manera determinada. Buscando distintas posibles formas de representación

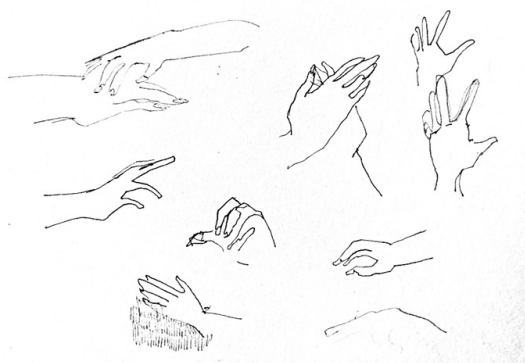

FIG 1. Escritos y esquemas (2020)
[Bocetos] Imagen propia

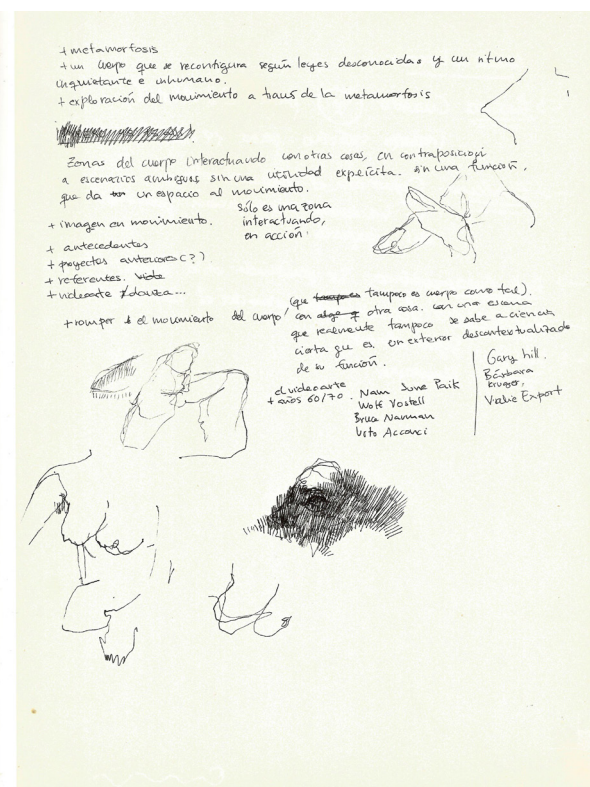

FIG 2. Escritos y esquemas (2020)
[Bocetos] Imagen propia

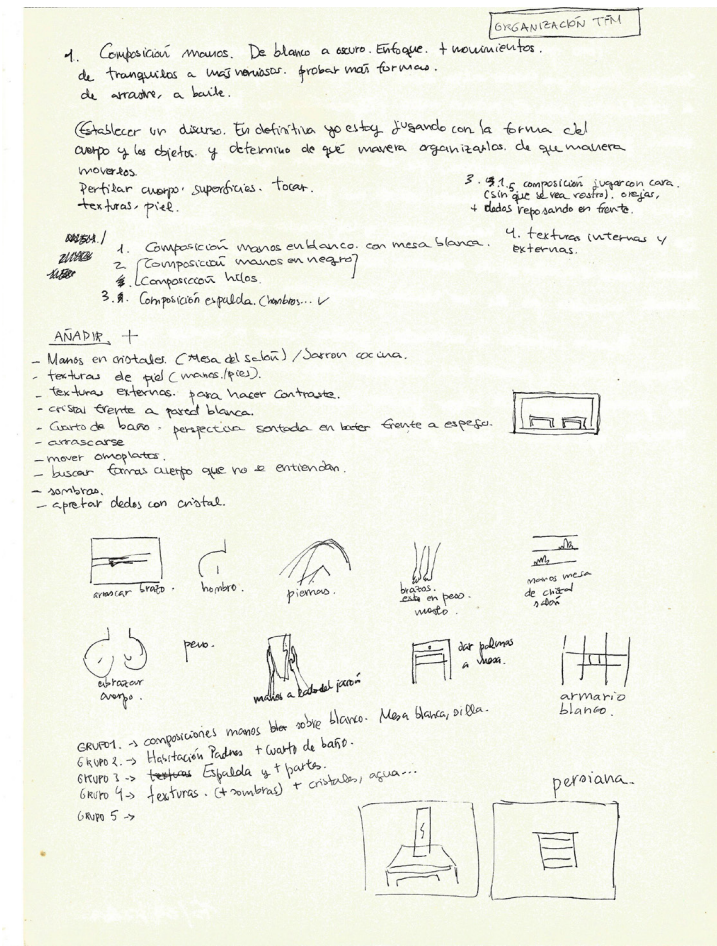

FIG 3. Escritos y esquemas (2020)
[Bocetos] Imagen propia

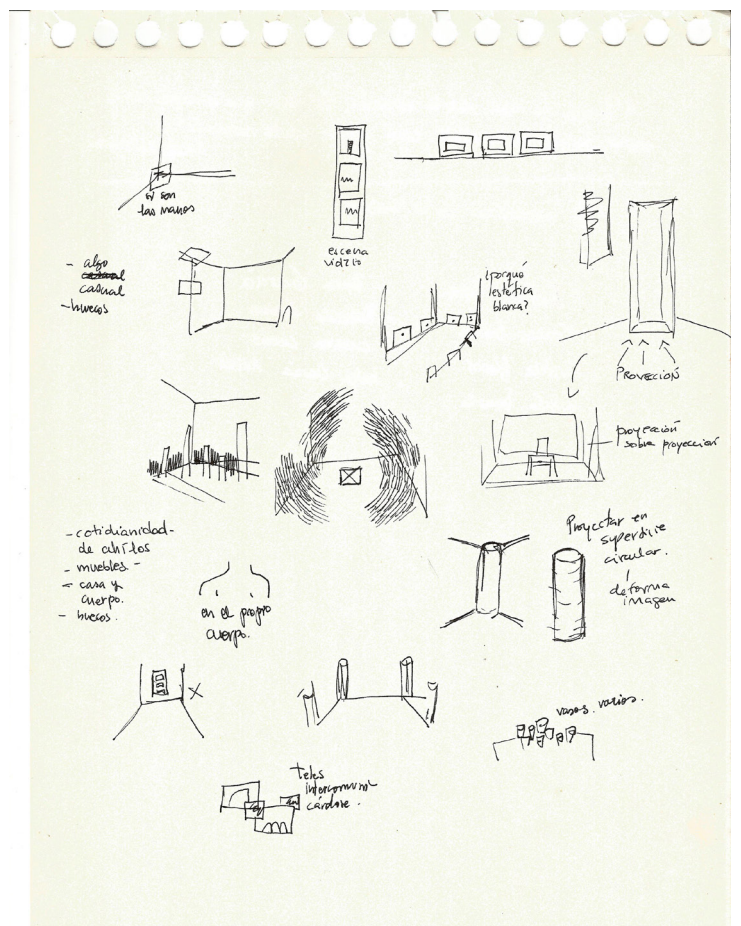

FIG 4. Escritos y esquemas
(2020) [Bocetos]
Imagen propia

5.2. Proyectos anteriores

Dado que es un proyecto en el que llevo trabajando un tiempo, voy a exponer proyectos que he realizado con anterioridad para manifestar desde donde parto y como ha evolucionado mi obra hasta ahora, ya que ésta ha ido sufriendo variadas transformaciones en el proceso, aunque siempre intentando mantener la misma esencia. Siguiendo una estética similar, y los mismos objetivos a la hora de componer, los expongo porque han formado parte del proceso y han dado pie a muchas de las nuevas composiciones.

FIG 5. Hacia Dentro. (2019) [Fotografía] Imagen propia

FIG 6. Sin título. (2019) [Fotografía] Imagen propia

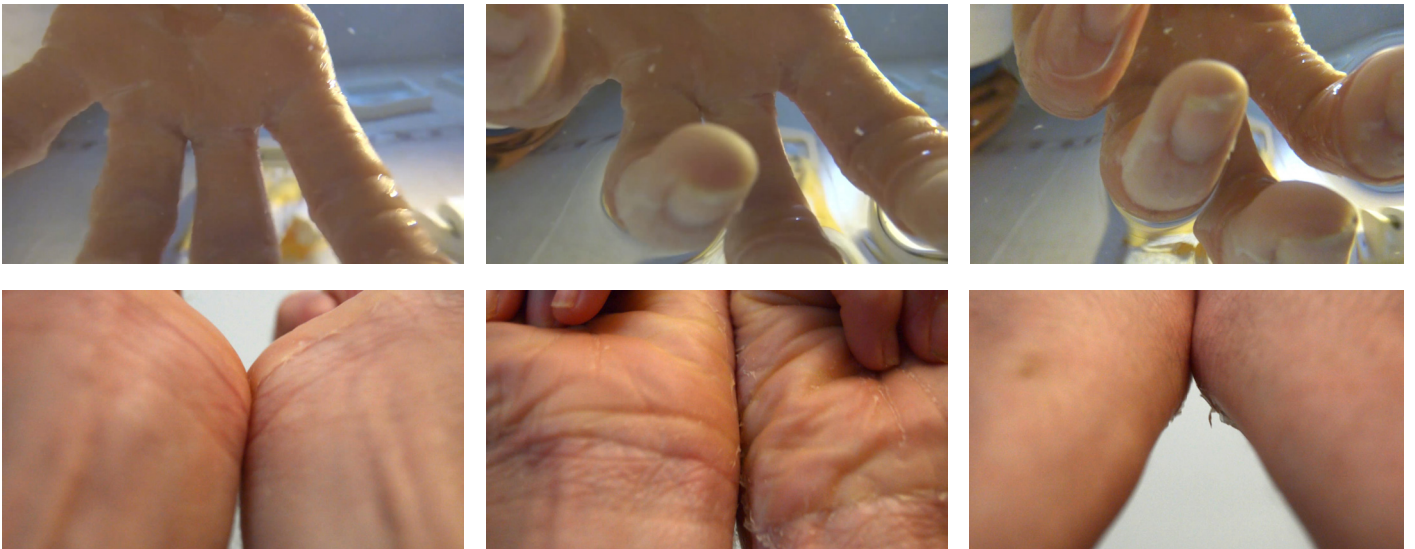

FIG 7. Creación Audiovisual. (2019) [Vídeo]
Imagen propia

FIG 8. Hacia dentro (2019) [Vídeo intervenido con dibujo y Fotografía intervenida mediante photoshop] Imagen propia

5.3. Proceso

A continuación, voy a mostrar imágenes que pertenecen a las composiciones realizadas antes de la obra final; tanto representaciones con las que contamos en la elección final del trabajo, como las escenas eliminadas. Todas ellas se han vuelto a grabar dado las circunstancias en las que éstas imágenes se compusieron, debido a problemas de iluminación y enfoque en su mayoría, o la exclusión de las mismas por la ausencia de concordancia que presentaba con el proyecto.

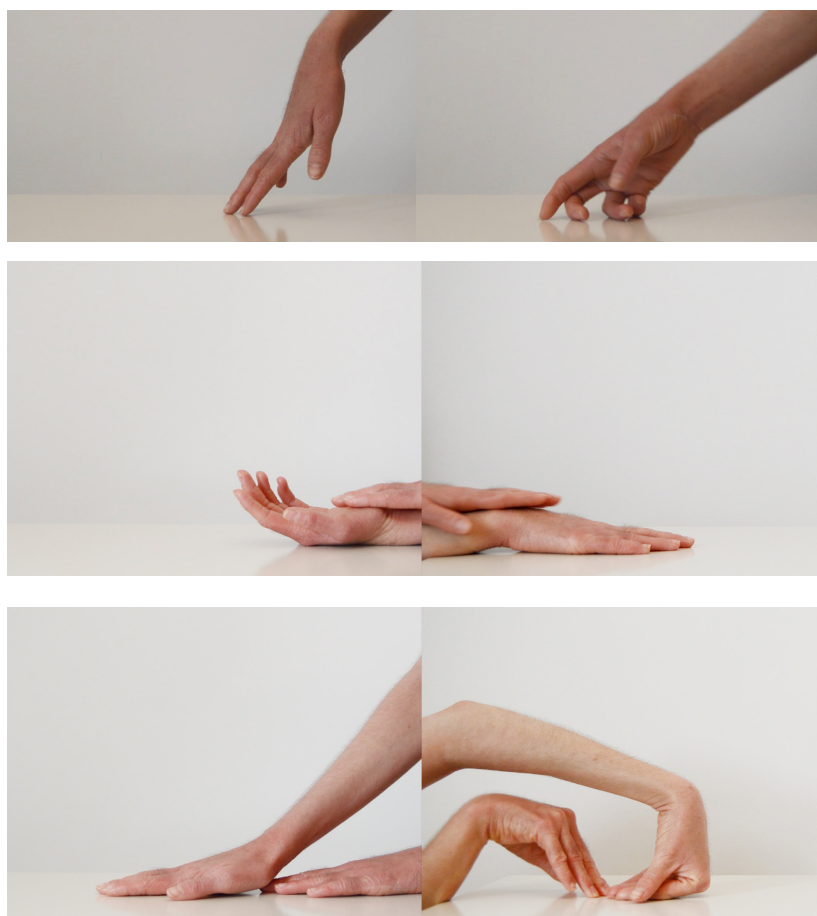

FIG 9. Partes pertenecientes al vídeo "El fragmento como discurso narrativo" (2020) [Vídeo] Imágenes propias

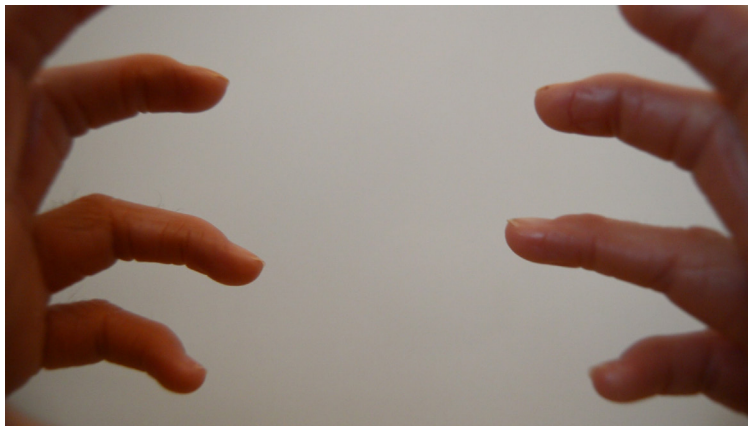

FIG 10. Fragmentos pertenecientes al vídeo "El fragmento como discurso narrativo" (2020) [Vídeo] Imágenes propias

FIG 11. Fragmentos pertenecientes al vídeo "El fragmento como discurso narrativo" (2020) [Vídeo] Imágenes propias

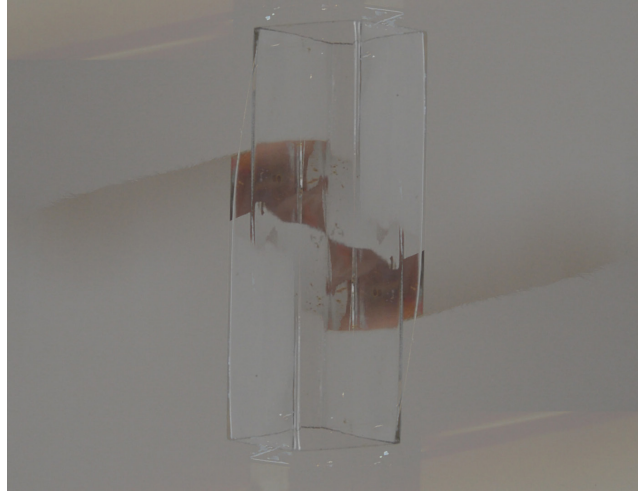

FIG 12. Partes pertenecientes al vídeo "El fragmento como discurso narrativo" (2020) [Vídeo] Imágenes propias

5.4. Análisis técnico de la obra

Una vez contextualizada la obra vamos a proceder a explicar cómo se ha realizado técnicamente.

En primer lugar, he utilizado una cámara NIKON 3200 con un objetivo de 18-55 mm para las pruebas y proceso de la pieza, y la cámara NIKON D5200 con un objetivo de 50 mm fijo para la composición final. Utilizando espacios como rincones de mi piso, mi propia habitación, y una pequeña habitación vacía con dos focos.

En cuanto a la edición de la composición de vídeo, he utilizado el programa Adobe Premier Pro CC 2015. Tras unas cuantas tomas de grabación y una estudiada selección de vídeos, realizaremos una investigación experimental de cómo queremos moldear esas imágenes. Al principio del proceso opté por producir composiciones que enlazaran las figuras más afines (manos con manos, espalda con espalda, etc.), pero según iba avanzando el trabajo me di cuenta de que todo estaba demasiado organizado, resultando demasiado monótono, creando al final estructuras que estuviesen conectadas entre sí.

Decidí incidir en la imagen realizando algunas alteraciones en las mismas, jugando con capas y transparencias. En algunas composiciones he dispuesto el mismo vídeo dos veces en la misma secuencia, y he utilizado la herramienta de rotación en uno de ellos para poder producir ese tipo de desdoblamiento en la imagen. En cuanto a las capas y transparencias; he duplicado el video en la línea de tiempo y he cambiado el tipo de capa en uno de ellos, utilizando el modo "pantalla". Este modo incrementa al doble el grado de luz que tu imagen contenga, lo que permite que, si juegas con la escala de uno de los vídeos, ya que uno siempre va a hacer de base, puedas jugar con las posibilidades que genera; puedes ampliar o reducir el tamaño moldeando las imágenes a tu gusto. La mayoría de las ocasiones yo he ampliado las imágenes para encerrar una figura en otra, o incluso he vuelto a utilizar la herramienta de rotación para jugar con la fusión y vínculo de las mismas, en otras composiciones también juego con los cambios de luz, la rotación para romper la linealidad de la estructura, o la visión doble de una misma imagen.

En cuanto al sonido, he buscado en un variado banco de sonidos pertenecientes al sintetizador de KORGX5D. Eligiendo sonidos ambientales, que actuaran en la imagen de una manera directa, sonidos que generan texturas y se vinculan con los propios movimientos de la imagen, realizando una composición enigmática e incluso indescifrable.

Tras ello, he realizado una estudiada elección de sonidos y los he asignado a determinadas partes de la composición. Una vez que cada pieza contaba con su sonido, se han mezclado las pistas en el programa Cubase 5. Utilizándolo también para mejorar la calidad del audio y para la sutil edición de algunos de los sonidos. Y para finalizar se ha grabado el sonido en el editor de sonido Sound Forge Pro 10

6. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

“El cuerpo es el principio y el fin, el punto de partida de la existencia humana y su último vestigio biológico, desde el cuerpo cada persona conforma su identidad y su pensamiento, y de él parten la sociedad, la cultura, la política y, cómo no, también el arte”. (Ferrer, A, 2015, p. 216)

Centraremos el estudio de los antecedentes en la década de los sesenta y setenta del pasado siglo XX. Esta misma fue una época de ruptura y transgresión, la cual tuvo que enfrentar distintos cambios sociales que conllevaron plantearse ciertas transformaciones dentro de las identidades personales; un cúmulo de novedades donde lo social empezaba a reflejarse en el arte. (Pérez, D, 2004) Fueron muchos los artistas que se manifestaron a través de diversas prácticas artísticas, dando lugar a la provocación y a ciertos cambios de paradigmas.

[...] Si aceptamos hoy que el arte de otros momentos históricos estaba ligado estrechamente a la sociedad, a las reglas, y situaciones morales, religiosas, políticas que se vivían en esos momentos, que Goya estaba haciendo un trabajo imposible de hacer en otra situación social, que sus pinturas negras, sus desastres de la guerra, sus cuadros de caníbales, Saturno devorando a sus hijos, son simples ejercicios estilísticos, es que no se entiende qué es arte, para qué se hace arte, no se entiende qué es un artista (Pérez, D, 2004, p. 141).

El concepto del cuerpo se convirtió entonces en una herramienta para poder explorar los límites y significados que éste puede adoptar. Y hasta el día de hoy sigue siendo una noción bastante experimentada en el campo artístico, más cuando nuestra época nos ha introducido en el mundo de la introspección, en una sociedad más encaminada a dirigir la mirada sobre el propio “yo”.

Una reflexión de la condición humana en sí misma, con un carácter más individualista, debido al desencanto social, las personas hemos tomado distancia del contexto social y nos ha empujado a replantearnos nuestros pensamientos como individuos. (Pérez, D, 2004) Lo que ha generado un incremento del deseo por autorretratarse y conocerse a uno mismo. El siglo XX abordará la problemática de la corporeidad en distintos aspectos y sentidos de creación artística y el mundo de las imágenes en el que vivimos:

“a lo largo del siglo desarrollamos un tipo de individuo cada vez con mayor posibilidad de estar “en sí mismo”, un yo que [...] se va encerrando en su privacidad, cada vez más autoconsciente e identificado con su propio cuerpo” (como se cita en Castillo, S, 2006, p. 54)

El movimiento feminista empezaba a abrirse camino a finales del siglo XX, las mujeres, conscientes de su rol en la sociedad, del papel que su ser interpreta, producen una conciencia colectiva que origina una pregunta trascendente.

"¿Quiénes somos nosotras?" (Ferrer, A, 2015, p. 413)

Y esa pregunta respecto a la identidad de las mujeres como un conjunto, tuvo como consecuencia que uno de los temas más concurridos que empezaban a manifestarse en el arte, fuese el cuerpo femenino como manifestación reivindicativa de su lugar en el mundo. (Ferrer, A, 2015)

Incluso dicha pregunta podría convertirse en "Donde estamos nosotras", y la respuesta la encuentre realizando la búsqueda de los orígenes de este proyecto. La mujer fue consciente de lo importante que era su cuerpo para manifestar un mensaje claro y contundente, por ello utilizaron la herramienta que más las exponía, que más juicios provocarían, empatizando con su propio cuerpo para manifestar sus diversas preocupaciones, tuviesen o no que ver con estas concepciones.

Este movimiento en especial utilizó técnicas y medios relativamente nuevos o poco habituales en ese momento para producir la obra, como el vídeo, la fotografía, el body art o la performance...ya que eran medios idóneos para manifestar este tipo de pensamiento o crítica. Como hemos expuesto anteriormente el cuerpo iba a ser una de las principales herramientas para estas corrientes, destacando la auto-representación y ensalzando el papel de la mujer como sujeto activo en las obras. En resumen, estos movimientos artísticos fueron los más utilizados por estas artistas debido a que eran los medios que te acercaban al público de forma directa para poder expresar experiencias personales que, en este caso, se hicieron colectivas, tratando el cuerpo como instrumento de expresión. El cuerpo, máxima expresión del ser, fue el instrumento para realizar una reflexión sobre su corporalidad, sexualidad y su propia biografía.

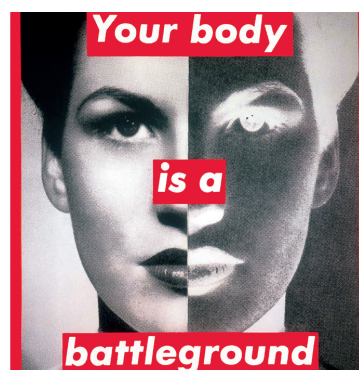
Entendemos el cuerpo como generador de discursos porque su forma, nuestra propia experiencia con él conlleva cierto grado de confianza en este mismo. El cuerpo es manipulable, es hogar, pero también lucha, es una forma muy personal de exponer tus inquietudes. Porque no todas las personas nos relacionamos con el de la misma manera, a cada uno le cuesta encontrar la paz consigo mismo de una manera distinta, pero en muchas ocasiones puede convertirse en nuestro salvoconducto. En mi proyecto personal se transforma en una forma de expresión que muestra lo que hay, y a su vez lo que no.

“El performer trabaja con su cuerpo como el pintor con la tela. Lo petrifica como materia prima sobre la cual experimenta. Lo inscribe en el espacio, lo saca de él, lo funde en él y lo disuelve; lo explora, lo manipula, lo pinta, lo cambia de lugar, lo corta, lo aísla, lo mutila, lo encierra, lo empuja hasta los límites [...] (Como se cita en Martínez, S, 2008, p. 349)

Ya lo expuso la artista Barbara Kruger en una de sus obras “Your body is a battleground” Tu cuerpo es un campo de batalla; donde se conforman todos nuestros conflictos internos. Con este titular tan esclarecedor, Kruger se acerca mucho al concepto que yo expongo cuando me refiero a que mi mundo interior es representado por el imaginario que he creado en el proyecto. Porque el cuerpo es el lugar donde tus pensamientos se enfrentan.

“Nuestro cuerpo, viene a decir, es un ámbito conflictivo difícil de delimitar, un lugar de convergencia o disputa de complejas pulsiones morales, biológicas y políticas. La batalla social, la lucha de géneros y de clases, se desarrolla en tu cuerpo, aunque no siempre te des cuenta de ello” (Cómo se cita en Ferrer, A, 2015, p. 225)

FIG 13. Kruger, B. (1989) Your body is a battleground [serigrafía]

Las nuevas tecnologías empiezan a crecer a lo largo de los años, y el mundo artístico aprovecha ese auge para establecer el videoarte como una de las nuevas formas de expresión. Se presentó la fotografía como un medio que dio muchísimas posibilidades, siendo la imagen en movimiento un aspecto crucial dentro del arte contemporáneo. Tanto así que este auge no solo surgió en este ámbito, sino que va apareciendo en nuestras realidades más cercanas; como fueron las pantallas de los ordenadores, en el cine, en las paredes de las galerías y museos o espacios públicos. Convirtiéndose en un fenómeno generalizado.

El videoarte es un fenómeno artístico que aparece en Estados Unidos y Europa a mediados de los años sesenta del siglo XX, llegando a su cumbre en la siguiente década y manteniéndose vigente actualmente. Los antecedentes del videoarte pueden hallarse en la concepción de la televisión en los conceptos surrealistas y futuristas, su manera de narrar, sus declaraciones literarias y plásticas, y en las vanguardias cinematográficas rusas de los años veinte. Todo lo que fuese narraciones poco usuales que contaran con una experimentación poética y formal. (Ferrer, A, 2015)

El desarrollo de la tecnología, haciendo referencia a la aparición de la pantalla, la fotografía...etc, nos acercó tanto como nos alejó de la misma realidad; se produjo un desdoblamiento en la visión tradicional que se tenía de la imagen, una fragmentación en el tiempo, el espacio y en nosotros mismos. (Castillo, S, 2006)

“instauración de imágenes dobles y fragmentadas del cuerpo en la cultura, en la vida cotidiana y en el arte mismo”. (Castillo, S, 2006, p. 55)

Teniendo en cuenta artistas que explotaron este medio, como por ejemplo es Vito Acconci ,que manipuló su cuerpo realizando distintas acciones incluso turbulentas, Bill Viola, máximo representante del videoarte, lo utiliza como herramienta personal y expresiva para dar vida a reflexiones del existencialismo humano, adentrándose en una temática que aborda la vida, la muerte y cuestiones de espacio-tiempo, sirviéndole esta manera de crear como un registro íntimo de su vida. O artistas como Ana Mendieta y Hanna Wilke, pioneras en la representación de la imagen de la mujer como medio reivindicativo.

FIG 14. Viola, B.(2001) Catherine Room [video-creación]

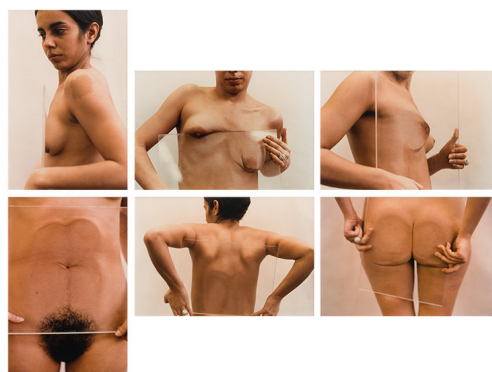

FIG 15. Mendieta, A. (1972) Body on glass [Fotografía]

El concepto de multiplicidad se hace más latente en la modernidad debido a las diversas visiones que el mundo está adoptando. El cine, la imagen en movimiento, el montaje y todas las vanguardias artísticas que surgieron en el siglo XX (Cubismo, Futurismo...etc.), en todas ellas se puede observar la multiplicidad en la misma creación artística; ya muchos artistas buscaban nuevos puntos de vista para representar lo que estaban viendo. Y el origen de muchas de estas manifestaciones artísticas se encuentran en la aparición de la representación del cuerpo en movimiento, que fue el detonante para que muchos encontraran en este tipo de proceso planteamientos afines a su modo de ver.

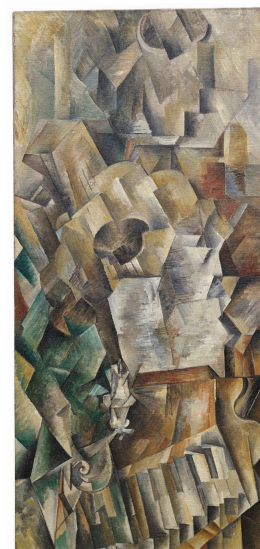

FIG 16. Braque, G. (1909-1910) Piano y mandola [Pintura]

Podemos hallar el concepto de fragmento también en el mundo de la imagen, de la fotografía, el vídeo... la imagen ya no es invariable, hay cambios, distintas perspectivas que estos materiales hacían posible. Se puede investigar artísticamente a través de la infinidad de planos que se puede crear, provocando la alteración de la imagen a través del enfoque, el desenfoco, las veladuras de la misma, ayudando a encontrar variados puntos de vista en una sola representación, contribuyendo en la multiplicidad de las imágenes que todo ello estaba generando.

La aparición del cuerpo hizo en su representación una variada forma de crear y producir determinados lenguajes con los que experimentar, modelando nuevas visiones, facilitando una fragmentación en sí mismo, en los conceptos, sus formas, la manera de trabajar en aspectos culturales como personales, fracturando de alguna manera el sentido de unidad en todos sus ámbitos.

(Castillo, S, 2006)

“El interrogante sobre la unidad de la autoría en la relación autor-acción-obra hace eco de una época que favorece, en imágenes múltiples a través de los medios, la experiencia de la aparición como otras nuevas formas de la realidad y como nueva experiencia de presencia corpórea” (Castillo, S, 2006, p. 63)

Con estas manifestaciones artísticas del Siglo XX empiezan a surgir una serie de experimentaciones tanto en los medios y las formas de producción como en los conceptos.

El concepto de fragmentación también se puede dar en las instalaciones artísticas por la naturaleza de sus formas creadoras, por la forma en que suelen representar las ideas, por la experimentación en cuanto a espacios, planos y volúmenes que dan nuevos significados a los objetos y a las imágenes, se presentan nuevas realidades y dimensiones visuales. (Rodríguez, I, 1999)

El cuerpo también es sometido a variados cambios conceptuales en dichas modalidades, ya que son las propias instalaciones las que moldean al mismo según sus intereses; dando la posibilidad de representar tu obra de forma más completa en estos casos, como señala Inmaculada Rodríguez:

“La aparición de un nuevo género como la instalación tal vez tenga relación con la modificación del mismo concepto de cuerpo que tenemos en la actualidad. Este cuerpo que está siendo penetrado y manipulado, se está convirtiendo en algo tan moldeable que también podrá introducirse en la obra artística” (Rodríguez, I, 1999, p. 499)

“La necesidad corporal se ha trascendido hasta formularse en términos artísticos”
(Rodríguez, I, 1999, p. 500)

Muchos de los conceptos que hemos expuesto anteriormente como el de la televisión como precedente del videoarte, tendrá una influencia directa en artistas que van a trabajar con la instalación, como por ejemplo, Nam June Paik, que utiliza de manera recurrente este elemento para componer sus obras, otorgándole un carácter incluso escultórico. Trasciende el significado habitual de la televisión para trabajar con ella de un modo artístico, al igual que Adrian Piper en su obra *Out of the corner*, 1990.

FIG 17. Nam June Paik. (1994) *Internet dream* [Instalación]

FIG 18. Adrian Piper.(1990) *Out of the corner*. [Instalación]

Hablando de dimensiones, vistas y fragmentos en la instalación, voy a destacar la obra de "Part variations", 1967-70 de Sol Le Witt por visualizar estos conceptos de una manera tan precisa. Es un maestro de la división del espacio, la repetición, la transformación y la reinención del orden y la materia. Produciendo una experimentación espacial en el plano de la construcción de la obra. (Rodríguez, I, 1999)

FIG 19. Lewitt, S (1967-71) Parts of variations on three different kinds of cubes.

En definitiva, hago referencia a estos artistas porque me interesa la manera en que utilizan el concepto de fragmento en sus instalaciones, y me inspiran a utilizar dicha idea a la hora de plantear mi propia exposición. Me concierne la división de las imágenes y como esta misma reproduciéndose a la misma vez desde distintas pantallas representan visualmente una sola composición.

7. REFERENTES

A continuación, voy a mostrar algunos de los referentes que me han ayudado a enriquecer mi proyecto personal, por encontrar en ellos una afinidad temática o estética, por la forma de abordar los conceptos y encontrar en ellos tanto preguntas como respuestas, manifestando los puntos que más me interesan de cada uno.

Los primeros referentes que voy a exponer son personas que tienen o han tenido que ver con el mundo de la danza y el cine experimental. Empezaré dividiendo los referentes en dos grupos, los vinculados con la danza y los relacionados con el cine experimental. La danza, porque considero que el movimiento es un factor crucial en mi trabajo y el cine experimental, por su ruptura con la linealidad del relato.

Empecé a darme cuenta de que la danza producía unos gestos muy similares a los que yo realizo en mi proyecto. No considero que mi proyecto sea un trabajo de danza como tal, como la conocemos comúnmente, pero es cierto que en algunos momentos podría parecer algo similar. Se puede establecer una estrecha relación con esta misma, ya que el cuerpo es el principal motor que mueve esta disciplina. Danza, cuerpo y movimiento están intrínsecamente relacionados y constituyen una unidad. No todos los movimientos son danza, ni toda la danza es movimiento, pero sí es cierto que este mismo es un factor fundamental para la producción de la acción. El movimiento del cuerpo es abstracto, es enigmático, puede moverse en silencio o, desde el ruido. Ciertos flujos que se producen desde el cuerpo pueden ser simples ejercicios de yoga o Pilates, sin embargo nuestro cuerpo visto desde distintas posiciones, ángulos y perspectivas pueden comunicar infinidad de cosas, pueden ser vistos como danza, ejercicio o simples gestos que no pretenden dar una información concreta. Por ello, a continuación, voy a exponer algunas pioneras de la danza para que podamos visualizar como muchos de sus movimientos pueden ejercer una relación involuntaria y directa a su vez con algunas de mis composiciones.

[...] Quien danza inaugura un tiempo y un espacio propio, que sólo dependen de su propio cuerpo, que tienen al danzante como origen y referencia de todas las medidas. Por eso interesa un movimiento concreto del cuerpo que es la danza. A través del gesto, quien baila se torna pregunta ante el espacio y el tiempo, un tiempo primero, principio, que lo sitúa en el mundo de una manera particular. Y esta vuelta atrás para habitar un presente que se modifica cuando el cuerpo se mueve, permite darle un significado nuevo al tiempo que, inserto en un ritmo concreto, está por llegar. (Parrado, L, 2014)

Tilly Losch (Viena 1903- Nueva York 1975)

FIG 20. Losch, T. (1930) Dance of her hands. [cortometraje]

Fue una bailarina, coreógrafa, austriaca que vivió y trabajó durante la mayor parte de su vida en los Estados Unidos y en el Reino Unido.

Desu trayectoria voya destacar una película que realizó con el diseñador estadounidense Norman Bel Geddes, titulada “Dance of her hands” de 1930 ,en la cual se presentan las manos de esta bailarina como las máximas protagonistas. Sus movimientos te atrapan durante los siete minutos que dura el corto. Me ha gustado encontrar como el fragmento de la mano ya estaba latente en esa época.

Además, me parece curioso como dicha danza se centra exclusivamente en las manos, ya que cada parte del cuerpo está directamente implicada con esta disciplina, aunque según en qué especialidad se le da más o menos importancia.

Pero ya en esta época y gracias al uso de las cámaras para realizar la grabación, la fuerza que las manos de Tilly Losch transmiten, resulta evidente.

FIG 21. Losch, T. (1930) Dance of her hands. [cortometraje]

Esta pieza nos recuerda a otra película que se hizo en la misma época, titulada “Hands The Life and Love of a Gentle Sex (1927–1928) de Stella F. Simon. Debido a que ésta también produce una historia narrativa a través de los diversos movimientos de las manos. (Nicola, 2013)

Stella F. Simon (Charleston 1878-México1973)

Fue una fotógrafa, y directora de fotografía estadounidense que trabajó tanto en Alemania como en los Estados Unidos.

Cabe destacar que el mérito de la producción de esta película le fue reconocido exclusivamente a Miklos Bandy, un colaborador de la artista, suceso recurrente en la época, pero años después en una investigación se confirmó que el material pertenecía a Stella. Distingo su película por las mismas razones que "Dance of her hands", por representar una historia narrativa a través del cuerpo, inspirada en la danza, en el fragmento, por presentar una novedosa forma de incorporar elementos que resurgirán con fuerza en los años 60 y 70.

(M^o Ballesteros, 2015)

FIG 22. Simon, F.S. (1928) Hands The Life and Love of a Gentle Sex. [Película]

Ivonne Rainer (San Francisco 1934)

FIG 23. Rainer, I. (1966) Hand Movie [Película]

Siguiendo con artistas que indagaron la disciplina del cine experimental tenemos a Yvonne Rainer, bailarina, coreógrafa y cineasta experimental estadounidense. Rainer quería romper con preceptos fundados por la danza moderna en los años 60, de ahí la aparición del manifiesto del NO (1965). En este manifiesto se hace referencia a la idea de no darle demasiada información al espectador, no proyectar nada de manera forzada y no considerar la danza como mero entretenimiento para la clase burguesa.

No al espectáculo, no al virtuosismo, no a las transformaciones y lo mágico y lo fingido, no al glamour y la trascendencia de la imagen de la estrella, no a lo heroico, no a lo anti heroico, no a las imágenes de pacotilla, no a la implicación del intérprete o del espectador, no al estilo, no a la afectación, no a la seducción del espectador por medio de tretas del intérprete, no a la excentricidad, no al movimiento, ni al ser movido. (Pérez Wilson, 2008, pag. 178)

Influyendo así en futuros coreógrafos y bailarines que emergieron a finales de los años 90 como Jerome Bel, Olga Mesa o Xavier Le Roy, en el cual nos detendremos próximamente. (Pérez Wilson, S, 2008)

Con este discurso Rainer se adentra también en otras disciplinas como el cine experimental, destacando su película “Hand movie”, de 1966, La cual consiste en un primer plano de la mano de la artista, produciendo movimientos y gestos tan sutiles como cotidianos.

“Hand movie” forma parte de la serie Five Easy Pieces, incluidas en el Manifiesto del No. Me interesa dicha experimentación de la artista pues comparto con ella la búsqueda de movimientos que entran dentro de nuestra cotidianidad al estar trabajando con tu propio cuerpo, con tus propias manos, y con en búsqueda de movimientos hasta complejos e inentendibles.

Richard Serra (San Francisco 1939)

Es un escultor minimalista estadounidense, su obra artística se centra sobre todo en piezas gigantescas de acero dispuestas de forma determinada sobre un espacio. Destacamos como referencia una de sus obras fílmicas “Hand Catching Lead”, de 1968.

Se trata de un video de alrededor tres minutos, en los que, en un primer plano de una mano, trata de coger sin éxito un ladrillo una y otra vez.

La pieza es un acercamiento a los nuevos medios del cine de la época, un soporte artístico experimental dentro de la generación posminimalista.

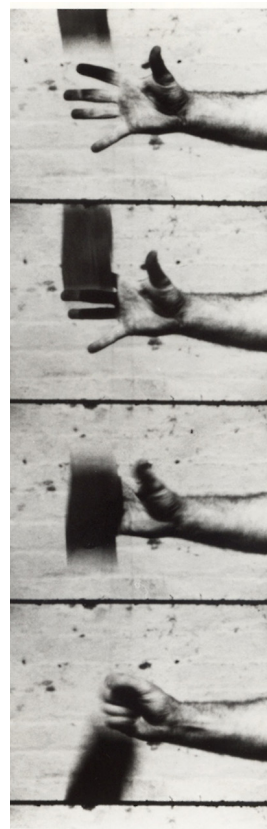

FIG 24. Serra, R. (1968) Hand Catching Lead. [vídeo]

Me interesa esta parte del cine experimental de Serra por razones afines al cine experimental de Rainer, aunque los conceptos sean distintos. Podemos observar en la obra del artista que la mano muestra una rigidez impropia de un movimiento tan cotidiano como es intentar coger un objeto al vuelo. En la imagen resulta un gesto impostado y poco natural. Sin embargo, esa es la esencia del recurso de la repetición es un elemento muy importante en la obra del artista. Esta pieza, aunque es una creación aparentemente sencilla, posee una gran fuerza visual y enlaza con los intereses de Serra, muy conectado con la materia (Layuno, M^o A, 2001)

En cuanto a artistas que me interesen por la forma de exteriorizar lo que sienten, lo que han vivido, su forma de mirar, de desahogar su dolor o preocupaciones a través de distintos puntos de vista del cuerpo voy a exponer las siguientes:

Francesca Woodman (Denver, Colorado 1958-Nueva York 1981)

FIG 25. Woodman, F. (1976). Providence, Rhode Island [Fotografía]

FIG 26. Woodman, F. (1976). Then at one point I did not need to translate the notes; they went directly to my hands, Providence, Rhode Island [Fotografía]

Francesca me interesa por la maravillosa forma de relacionar su cuerpo con el espacio. Ese vínculo natural y automático que se produce entre la habitación y su propio interior.

Se recrea en el misterio de sus imágenes, apareciendo y desapareciendo, en ocasiones mostrando su cuerpo desnudo, mientras que en otras fragmenta su cuerpo a través de materiales como trozos de pared, incluso espejos, con los que se oculta o refleja al mismo tiempo. La artista utiliza su cuerpo para explorar cuestiones de identidad.

Esta artista fue uno de los detonantes que originó los inicios del concepto de este proyecto. Desde que investigué a Woodman conecté con su enigmático imaginario ; la intriga, el misterio, como el movimiento fluye en sus imágenes rompiendo con la esteticidad y rigurosidad de la cámara fotográfica, como fluye la libertad de su pensamiento en sus imágenes, como su cuerpo se pierde en los espacios, como interactúa con esos lugares vacíos, y nos muestra su mundo e intimidad más cercana, produciendo una solemnidad en la construcción de su obra que me sobrecoge. Me inspira su modo de ver y entender, el ponerse detrás de la cámara, y dar rienda suelta a la creatividad y ficción de la mente.

Helena Almeida (Lisboa 1934-Portugal 2018)

FIG 27. Helena Almeida. (2001) Seduzir [Fotografía]

De esta artista me interesa tanto el resultado de su obra final como la metodología de su trabajo. Ella misma declaró que: *“su obra era su cuerpo y su cuerpo era su obra”* (Almeida, 2.000, p.14) Su propio cuerpo y mente se convierten factores activos en la obra y no se puede separar un concepto de otro. Frecuenta temas muy afines a los que yo trato; como es la relación del cuerpo con el espacio, del cuerpo consigo mismo, con el objetivo de tratar y abordar las emociones desde una postura introspectiva y un poco ambigua. Empleando una manera distinta de contar historias, a través de la secuencia de imágenes.

“se convierte [...] en espacios narrativos de fragmentos en movimiento”. (Almeida, 2.000, p.14)

Al igual que Woodman, Almeida también juega de manera sutil con la imagen en movimiento, también por hacer de la secuencia un recurso recurrente en su obra.

FIG 28. Helena Almeida. (2001) Dentro de mim [Fotografía]

“Me interesa captar determinados momentos, que incluso pueden parecer absurdos, porque no estoy contando una historia con lógica. Estoy haciendo una narración, y de repente, puede aparecer un elemento que parezca un error” (Almeida, 2.000, p. 28)

Anteriormente he expuesto que me interesa la metodología de la artista, pues a pesar de que ella trabaja con fotografía, el movimiento es importante por la manera en que esta se quiere retratar, en esa búsqueda de las posturas y formas en las que se quiera convertir y por ello utiliza el video como herramienta para obtener las instantáneas concretas que su trabajo necesita. (Esbaluard, 2019)

Louise Bourgeois (París 1911-Nueva York 2010)

FIG 29. Bourgeois, L. (1997) Louise Bourgeois, Nueva York [Fotografía]

Bourgeois es una de las creadoras más importantes de los siglos XX y XXI. Debido a su compleja infancia, familia y entorno, exterioriza sus experiencias vitales en todas sus posibles formas artísticas. Un arte confesional que da lugar a su imaginario y universo más profundo. (Galindez, M, 2019)

La obra de Bourgeois es visceral e íntima, ella nos deja entrar en su interior a través de su trabajo, exponiendo sus traumas e inquietudes. Por ello me interesa tanto como aborda la problemática corporal en su obra y como, a través de ella, canaliza su dolor.

En especial voy a destacar sus “celdas”, que son escenografías emocionales que representan vivencias personales. Por ello cada detalle es mínimamente cuidado y cada pieza evocara un recuerdo, son como memorias autobiográficas, que sirven a su vez como una especie de ejercicio terapéutico al tener que enfrentarse con sus propias emociones.

FIG 30. Bourgeois, L. (1991) Celda II [Escultura]

Distinguiendo además obras en la que las manos tienen una gran importancia como en “Celda II. 1991” , que consiste en una obra escultórica realizada con mármol rosa, despojada de su cuerpo solo se representa el fragmento de las manos y las muñecas, despertando sentimientos nostálgicos, sensaciones que se integran con el recuerdo representado.

Para Bourgeois las manos tienen un significado especial, como escultora sus manos creadoras dieron lugar a muchas de sus obras, el tacto con la materia es una conexión a través de la cual comunica todo su ser y pensamiento. Al igual que las manos en mi obra también son comunicadoras de mis propias inquietudes.

FIG 31. Manos de Louise Bourgeois (1997)

Las manos y el rostro son las partes más comunicativas de nuestro cuerpo, aportan mucha información. Como ya se ha comentado, la mano puede representar diferentes actividades y emociones que, por sí solas, sin la ayuda de la presencia del cuerpo también son capaces de comunicar. A veces el artista les da completa preponderancia al mostrar en sus obras únicamente manos o brazos. Estos se pueden mostrar en actitud relajada o en tensión, variando así su significado.

(Cerrada, M, 2007, p. 371)

Por último, voy a destacar una de las obras que pertenecen a los últimos 30 años de su producción. En ese entonces, Bourgeois tenía una rutina específica de trabajo; todos los días a las 10 de la mañana se dirigía hacia el taller en el que producía con su asistente Gorovoy, éste era una persona importante para ella, trabajó con ella a finales de la década de los 70, y ese afecto queda reflejado en la obra “10 AM is when you come to me” (2006). Dicha obra consiste en una serie de 20 grabados con acuarela, lápiz y gouache sobre papel en la que las manos de Gorovoy y Bourgeois interactúan entre sí. (Tate, 2020)

FIG 32. Bourgeois, L. (2006) 10 am is when you come to me [grabado y gouache]

Bruce Nauman (Estados Unidos 1941)

Uno de los más innovadores artistas contemporáneos estadounidenses. Su producción artística engloba tantos diversos temas como materiales. En los inicios de su carrera realizó esculturas, performances y películas en las que su cuerpo se convirtió en sujeto y objeto de representación. Pero yo voy a interesarme por uno de los temas que el artista trata de forma recurrente, como es la exploración artística del cuerpo y la experimentación corporal en el espacio. Trabaja alrededor de la exploración de la identidad a través de su propio cuerpo.

Las manos como fragmento del cuerpo se presentan en la obra de Nauman como un elemento de gran importancia, como podemos ver en obras como “From Hand to mouth” 1967 o “Untitled (Hand Circle)”, de 1996, las cuales están realizadas a partir de moldes de su propio cuerpo. Ambas hablan por sí mismas, teniendo en cuenta que el artista, como hemos dicho anteriormente trabaja con un abanico amplio de temas como son el lenguaje, el espacio, los gestos y el cuerpo.

FIG 33. Nauman, B. (1967)
From hand to mouth
[Escultura]

“La mano, en definitiva, es un vehículo expresivo donde aflora el contenido mental y emocional del hombre. El arte puede representarlas para mostrar aspectos que competen a la interioridad humana, en un gesto explícito que el observador traduce sin obviar, desde luego, la enorme riqueza plástica de sus diversas muestras formales”.

(Cerrada, M, 2007, p. 375)

FIG 34. Nauman, B. (1996)
Hand Circle [Escultura]

A finales de los años 60, un tiempo donde el arte conceptual empezaba a emerger con fuerza, es interesante ver como el artista se investiga sí mismo a través de la cámara, convirtiéndose de esta manera en una especie de actividad de autoconocimiento , como podemos observar en la obra “Walking in an exaggerated manner around the perimeter of a square” del año 1967-68.

A día de hoy dicha acción no resulta tan impactante debido a la tecnología, las redes sociales y el cambio de pensamiento y hábitos que cada época conlleva, pero este Walking que Bauman produjo al principio de su carrera impulsó nuevos criterios; el hecho de exponerse a sí mismo tras la cámara, mostrando el lugar donde el artista trabajaba, su estudio, dejando invadir su privacidad, producía una transformación que fluía tanto en los conceptos, como en las narrativas que se habían visto hasta entonces. Dando a conocer nuevas posibilidades representando gestos y acciones cotidianas que se llegaban a convertir en obras de arte. (Moma, 2020)

FIG 35. Nauman, B. (1967-68) Walking in an exaggerated manner around the perimeter of a square [Película]

Georgia O’Keffe (Wisconsin, 1887-Nuevo México 1986) a partir de la mirada del fotógrafo Alfred Stieglitz (Nueva Jersey, Estados Unidos 1864-Nueva York 1946)

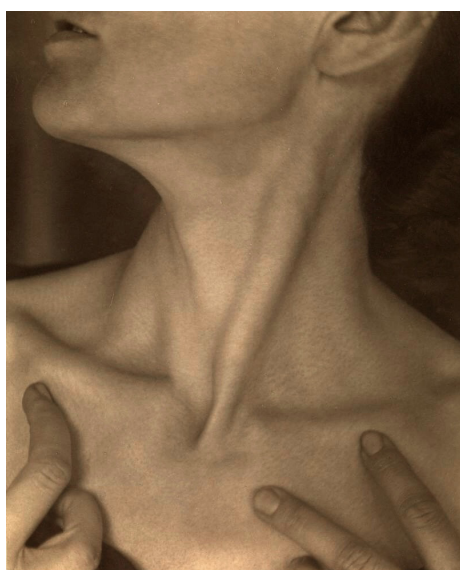

FIG 36. Stieglitz, A. (1921) Retratos de Georgia O’Keffe [Fotografía]

A continuación vamos a destacar una serie de retratos fotográficos que Stieglitz realiza a la artista Georgia O’Keffe.

Stieglitz intentó que su fotografía estuviese al mismo nivel que la pintura y la escultura en aquella época. De ahí su esfuerzo por no centrarse solamente en la mera representación de la realidad, sino que busco planos, composiciones, estructuras que evocaran otros aspectos. Me voy a centrar en la serie fotográfica que protagoniza la artista Georgia O’Keffe, reconocida en movimientos como el modernismo estadounidense, trabajó temas como el bodegón y la pintura floral de un modo inusual, predominan en su trabajo distintos tipos de flores que la artista compone a través de la ampliación del tamaño y los planos de las mismas, dando lugar a formas y puntos de vista poco convencionales.

Stieglitz y O’Keffe mantuvieron una relación, lo que determina el significado de dichas imágenes, más cuando entre estas dos personas se produjo una inspiración mutua. Ambos eran artistas, y entre ellos había una conexión que queda reflejada en sus producciones artísticas. (Gil, P, 2014) Es muy interesante pensar en esos retratos como un registro o análisis vital de la artista a lo largo de toda una vida. Algunas instantáneas pueden ser fruto de la visión masculina del fotógrafo sobre el cuerpo femenino, y en otras se aprecia su modo de mirar como artista y como persona cercana a O’Keffe.

Muchas imágenes me transmiten una esencia especial y una belleza seductora y recóndita. Sobre todo, destaco la serie de imágenes en las que las manos son las protagonistas, ya sabemos que éstas tienen un gran poder comunicativo, y que no hace falta la aparición del rostro o del cuerpo para que la imagen transmita algo concreto y preciso. En mi opinión tienen un punto de vista muy especial, en algunas se contemplan cómodas y confiadas, pero a veces también tensas y con un carácter perturbador. Se presentan en muchas posturas, y todas ellas te hacen sentir de un modo distinto, es de alguna manera embaucador. Además, me influye su trabajo por las mismas posturas que éstas adoptan, es como si se tratase de un estudio de manos y formas de lo más interesante.

FIG 37. Stieglitz, A. (1919) Manos de Georgia O'Keeffe [Fotografía]

Douglas Gordon (Glasgow, Reino Unido 1966)

Artista escocés multidisciplinar, trabaja con disciplinas como el vídeo y la fotografía, interesado en el cine, incluso utiliza películas originales y conocidas reinventando conceptos para crear su propia obra.

Concretamente quiero destacar de este artista su obra "A Divided Self I y A Divided Self" 1996. Se trata de dos instalaciones de vídeo que presentan imágenes aparentemente similares en cuanto a gestos. La obra consiste en un brazo haciendo presión sobre otro, los cuales pertenecen al propio artista, se sobrentiende pues una lucha consigo mismo, como hace referencia el título de la obra. Y también porque es sabido el interés del artista por temas como

los opuestos; el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, la luz y la oscuridad...que suelen ser representados repetitivamente en sus obras.

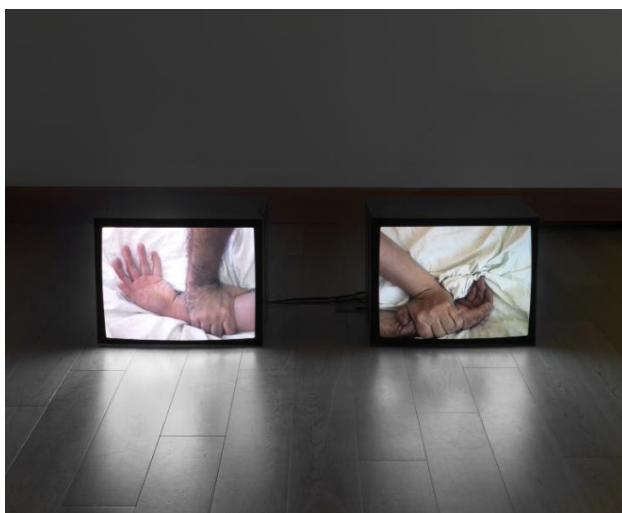

FIG 38. Gordon, D. (1996) A Divided Self I y A Divided Self [Video]

Me interesa esta pieza no solo por el simple hecho de que aparezcan brazos y manos, sino por todo lo que ello conlleva, la fuerza que transmiten, como distintas zonas de un mismo cuerpo pueden transmitir y pensar en que como la inspiración de un relato en concreto puede retratar a una persona de manera fidedigna.

Howard Schatz (Chicago, Estados Unidos 1940)

FIG 39. Schatz, H. (2015) [Fotografía]

FIG 40. Schatz, H. (2015) [Fotografía]

Destaco sobre todo esta sesión de imágenes tanto en clave alta como en clave baja en la que las manos y los pies son protagonistas y elementos fundamentales incluso cuando la mayoría de las veces tienden a adoptar formas poco reconocibles, pues el cuerpo se deforma en líneas sinuosas, contornos, juega con los límites del cuerpo.

Otra de sus series que me interesa se titula Body Knots, del año 2000, que significa cuerpos anudados; son estructuras formadas a través de diferentes cuerpos, retorciéndose entre sí, a modo de cuerpo escultóricos, de masas de colores, de formas retorcidas.

Planteando como los cuerpos ejercen gestos expresivos y pueden ser creadores de espacios y conceptos. Tienen un gran poder gestual. Recreando formas que cuesta reconocer, al igual que el artista Xavier Le Roy, pero con la diferencia de que Schatz no utiliza la ropa para deformar límites o recrear líneas, solo lo hace con las propiedades que el cuerpo hace al interactuar consigo mismo.

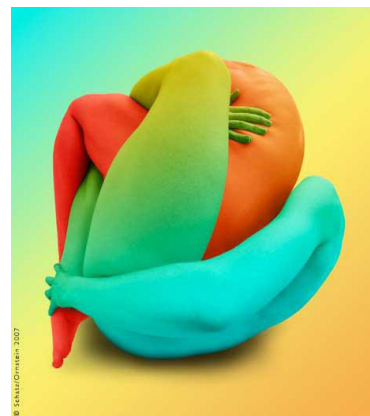

FIG 41. Schatz, H. (2000) Body Knots [Fotografía]

Me interesa la representación que realiza del cuerpo, como lo moldea tanto a partir de las distintas posturas que el cuerpo adapta, por como utiliza la luz para aislar y crear distintas posibilidades, dando lugar a una infinidad de formas, siluetas...podría decirse que es como modelar una escultura, ya que un simple movimiento del cuerpo puede deformar, y generar nuevas formas; la piel puede actuar como superficie simbólica, conformando conceptos que incluso me ayudan a comprender mejor los míos.

Por último, voy a presentar artistas que trabajan dentro de las artes visuales de la última década.

Hans op de Beeck (Bélgica, 1969)

FIG 42. Hans op de Beeck. (2009) Staging Silence [videocreación]

De este artista voy a distinguir concretamente Staging Silence (3), de 2009. Esta obra en concreto presenta dos manos anónimas que actúan sobre una serie de escenarios. Construyen y de construyen. Desmoronando espacios construidos, jugando con la percepción visual. Dos pares de manos que revientan sobre su propio mundo. Al final esas manos se convierten en manos creadoras, haciendo y deshaciendo a su antojo sobre esos lugares despoblados, dando lugar a distintas realidades, produciendo una manera de crear impecable, hipnótico, lento e imprevisible.

Al final el artista nos muestra exactamente lo que queremos ver en un mismo plano, esas manos que van recreando esos escenarios, que podría ser decorados de una obra de teatro, de una película, pero esta vez el acto en sí es la preparación de la escenografía.

Me interesa el hecho de que las distintas estructuras te arrastran al punto que desean, representando una narrativa excepcional. Todo se va construyendo sobre un imaginario determinado; como los objetos actúan en solitario y en conjunto. Una de las escenas que más disfruto es cuando el escenario se va deshaciendo, con lentos movimientos ,es hipnótico observar como la imagen es alterada y transformada una y otra vez. Aunque el concepto principal difiera del mío, encuentro similitudes en sus propósitos, en su manera de proceder, crear y en su estética sobria y serena, siendo una obra contemplativa, al igual que la mía. Al final, sus manos dan paso a su mundo interior, al igual que yo hago a través de mi cuerpo.

FIG 43. Hans op de Beeck. (2009) Staging Silence [videocreación]

Xavier Le Roy (Francia, 1963)

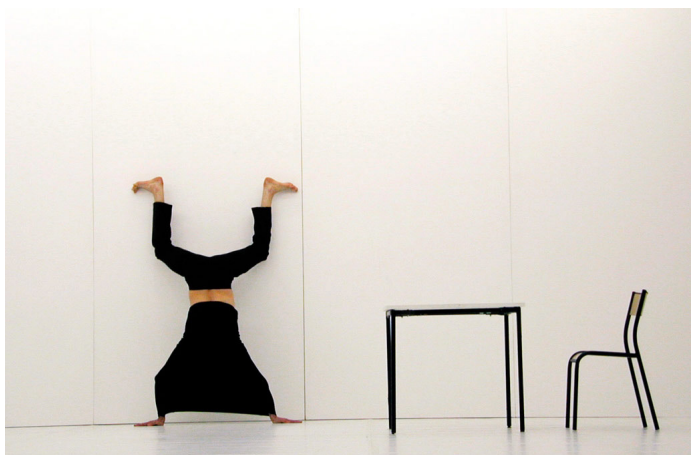

FIG 44. Le Roy, X. (1998) Self-unfinished [Danza y video]

Es muy importante la gestualidad del cuerpo, sus movimientos, el aspecto de la propia piel, los contornos que se forman, los bordes, los límites, o incluso influye en gran medida que el cuerpo se muestre desnudo, semidesnudo, vestido o con algún ropaje específico. Incluso influye en las formas del cuerpo el color de la propia vestimenta, ya que de acuerdo a lo que quieras expresar, al ambiente, y los colores utilizados el significado puede variar.

Todo lo que entra en contacto con superficies del cuerpo y permanece allí el tiempo suficiente se incorporará a la imagen corporal. Por ejemplo, ropa, joyas, otros cuerpos, objetos, textos, canciones, etc. Todo esto puede marcar el cuerpo, sus pasos, sus posturas, sus charlas, sus discursos, sus posiciones, etc., temporalmente o de manera más o menos permanente.

(Pirkko Husemann, 2009, p. 134)

Xavier Le Roy es un coreógrafo francés que a partir del año 1990 aproximadamente se empezó a interesar en la danza contemporánea.

Al dedicarse profesionalmente a trabajar con su cuerpo se nota que tienen en cuenta muchos factores que afectan a la concepción del cuerpo que mantiene en su obra.

Expone una imagen corporal mutable, que hace que el exterior con el que juega y sus objetos independientes se comuniquen de forma directa con el cuerpo, estableciendo una interrelación, un vínculo que se generara comúnmente.

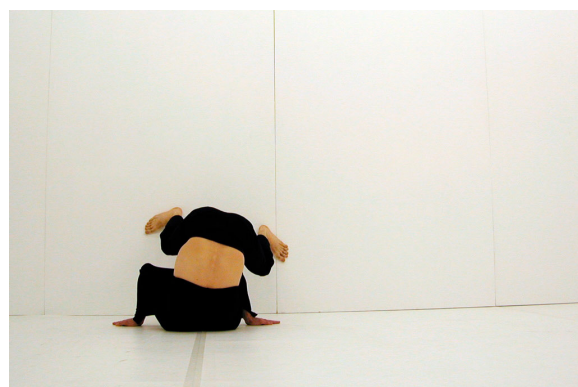

FIG 45. Le Roy, X. (1998) Self-unfinished [Danza y video]

Destaco su obra “Self-unfinished” de 1998, una obra en la que la danza contemporánea y la concepción del cuerpo que el artista contiene, tiene como consecuencia esta creación. Como Le Roy expone en una entrevista; presenta su cuerpo en continua transformación, realizando una experimentación en los movimientos del cuerpo, dando lugar a composiciones inusuales, reconfigurando y descomponiendo las formas del cuerpo en la trayectoria de la danza. Buscando formas que no sean reconocibles, que a pesar de que sea un cuerpo humano no se pueda identificar. Pretende sugestionar a los espectadores haciendo hincapié en la percepción de los mismos. Se detiene en pensar en la mirada de la persona que observa su obra, como si esta misma solo fuese a estar completa con la mirada del otro, ya que la perspectiva de cada persona que observe la obra va a ser distinta. Al crear algo que está en plena transformación el espectador es quien va a terminar de reconstruir la obra. (Daanselmercat, 2013)

Su obra me interesa tanto porque estéticamente tiene ciertas similitudes con mi obra, como porque a nivel temático tiene matices que yo puedo comprender, mi trabajo es más claro, hay transformación, pero en casi todo momento tu reconoces las partes del cuerpo que ves, pero dentro de esa transformación hay ficción, al igual que en la obra de Le Roy.

Pipilotti Rist (Suiza, 1962)

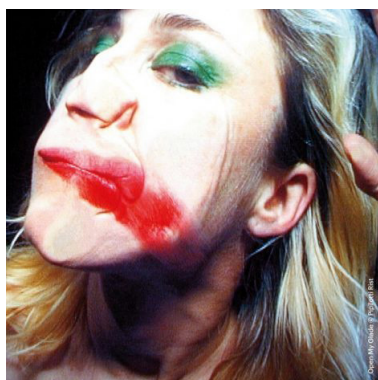

FIG 46. Rist,P.(2000) Open my glade (Flatter) [Fotografía]

Es una video artista reconocida en el mundo del arte contemporáneo. Pipilotti crea un mundo a través del cual va a dar vida a sus inquietudes. Es una mujer concienciada con la sociedad en la que vive, trabajando con cuestiones que acatan tanto su rol como mujer y ciudadana.

Debido a los acontecimientos sociales que fueron surgiendo a lo largo de los años 70-80 (transiciones, movimientos feministas, antirracistas y queer, revolución sexual ,etc. Los nuevos tiempos dieron lugar no solo a un arte más conceptual debido a los mensajes que los artistas deseaban promover, sino que también muchos a partir de los años 90, gracias al avance tecnológico pudieron experimentar distintas técnicas y estilos concretos para adquirir los elementos formales y conceptuales que darían vida a imaginarios determinados muy representativos de cada persona. (Ferrer, A, 2015)

“Estos artistas usarán la propia estructura narrativa de sus creaciones como una forma de expresión en sí; es una construcción humana de su propia obra”. (Ferrer, A, 2015, p. 299-302)

Contruyendo una obra autobiográfica, en la que ha influido tanto el contexto social de la época como su situación personal, la artista ha necesitado desaprender para construir un pensamiento crítico que se plasma en su obra. Además, la naturaleza es un elemento crucial en su obra ya que ha estado presente en su vida al haber crecido en una Suiza rural y natural. El clima y la zona en la que hayas vivido también influye en tu forma de mirar las cosas. Por ello creo que la naturaleza llama a los aspectos creativos de la persona en general, porque son parte de nuestra vida, pero sobre todo a personas que hayan tenido un contacto directo con ellas.

Como ella misma confiesa: *“Parto de experiencias muy personales, pero luego, durante el proceso, mis obras ganan significados sociales más amplios”* (Ferrer, A, 2015, p. 303)

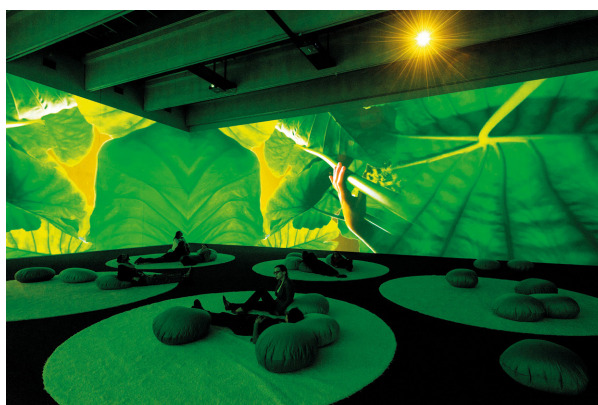

FIG 47. Rist,P.(2014) Mercy Dabube Mercy [Videoinstalación]

Tiene un estilo muy característico, que ha podido ir desarrollando a través de la experimentación independiente que le da a la tecnología. Consiguiendo una estética determinada, destacada por la saturación de los colores, sonidos evocadores, sus extravagantes movimientos de cámara, muchas veces rotatorios, guiando nuestra visión exactamente hacia los puntos e imágenes que ella pretenda sacar al exterior, llegando a crear incluso formas abstractas a través de planos detalle para generar más variedad de sensaciones en el espectador. (Ferrer, A, 2015)

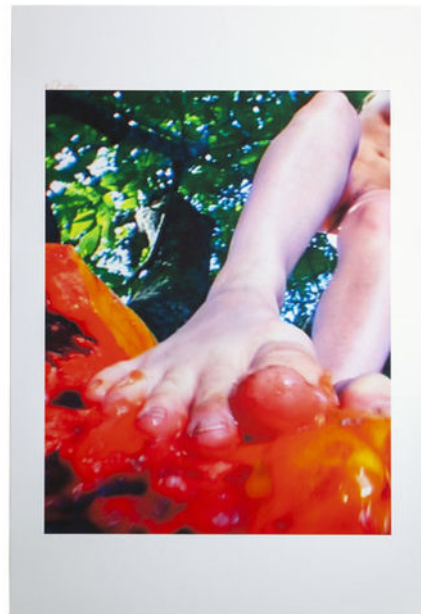
Me interesa por como plantea la presencia del cuerpo, la mayoría de las veces desnudo, Pipilotti explora temas a través de ello como son la sexualidad, los deseos, el cuerpo y la naturaleza, de forma espontánea y natural.

FIG 48. Rist,P.(2009) Lung [Videoinstalación]

Se entiende así que la obra de la artista lleva consigo crítica, humor e ironía, pero no de una forma agresiva, ella evita elementos como son la angustia y el dolor. Convierte su imaginario en un mundo onírico y surrealista, que te hace dejarte llevar, por todo ello se considera su obra sugestiva, y más cuando ésta en su perfecta búsqueda por llegar al espectador envuelve al mismo en espacios en los que su obra no puede dejar indiferente; las videoinstalaciones son las máximas expresiones de su obra.

Finalmente, es un gran referente dada su inspiradora forma de trabajar, y aunque formalmente tenemos pocas similitudes, dado que mi cámara es fija, mis colores sobrios y mi atmósfera distinta en general, tenemos puntos en común, podemos coincidir en la misma herramienta para dar luz a nuestro pensamiento; el cuerpo, proponiendo planes detalle que expresan distintos fragmentos del cuerpo que se expanden por los espacios, y en su forma de plantear el cuerpo.

FIG 49. Rist,P.(2007)
pickel porno
[Video]

8. ESTRATEGIAS DE EXPOSICIÓN

8.1. Los objetos dentro de La Instalación

A continuación, vamos a exponer como actúan algunos elementos dentro de estas manifestaciones artísticas, para poder indagar más en la forma de proponer nuestra propia exposición de la obra.

Por ejemplo, algunos objetos que podría adaptar a mi obra, son el propio mobiliario industrial más básico, como son la mesa y la silla, que además es un elemento que se repite constantemente en las instalaciones de diversos artistas, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones la silla no se puede contemplar como un simple mueble que se utiliza para sentarse, llega a tener un carácter más profundo, ya que el propósito inicial de este elemento sufre cambios dependiendo de la atmosfera que le rodee y obtiene un significado distinto; ya no se trata de la mera representación de una silla; es una silla abandonada, retirada del origen de su concepción, que se transforma en algo distinto, que es introducida en el mundo artístico, que da lugar al propio pensamiento del artista que la sujete, al igual que hizo Duchamp con la creación de los ready-mades. (Rodríguez, I, 1999) Al igual que la mesa, pero es cierto que ésta puede considerarse como un instrumento más básico, pues es de gran utilidad en una instalación el hecho de mantener o sujetar algo, pero también en variadas ocasiones la mesa es trascendental, ya que su estructura permite crear formas y ayudan a enriquecer los espacios.

FIG 50. Hernández Diez (1994) J,A. La hermandad [Instalaciones]

FIG 51. Salcedo, D.(2002) Sillas de madera y cuerda [Instalaciones]

A pesar de que el significado de estos elementos sufre una transformación en el campo artístico bien es cierto que resquicios de su significado original impregna la pieza, de ahí a que sean tan recurrentes, pues son objetos que conviven con nosotros día a día; estamos en pleno contacto, por ello cuando observamos este objeto en una instalación nos lleva a pensar en la presencia humana, incluso cuando ésta es inexistente a primera vista. Aun así, es un elemento que habla mucho por sí mismo. (Rodríguez, I, 1999)

Además, tienen una ventaja evidente y es que, la mayoría de las veces, son muy prácticos y manejables a la hora de transportarlos de un lugar a otro. De ello surge una consecuencia importante, y es que estos elementos se pueden multiplicar, y el sentido de repetición en una instalación puede ser un factor crucial para su correcta comprensión. (Rodríguez, I, 1999) incluso aunque no se creen a partir de mobiliario, el recurso de la repetición va a convertirse en un medio muy utilizado por el mundo artístico, pues es una herramienta que te permite transformar y componer conceptos, cada artista acorde a sus pensamientos.

FIG 52. Nauman, B. (2012) geometrías inagobtales [Instalacion]

Por lo tanto, estos objetos pueden presentarse tanto en la obra en sí, como en su exposición, otorgando nuevos significados y posibilidades a la hora de la completa funcionalidad de la misma.

8.2 Exposición de la obra

Tras un breve análisis de cómo determinados objetos pueden intervenir en la exposición o instalación de una obra, voy a exponer las variadas propuestas de exposición con la que mi pieza podría contar, a través de unos fotomontajes que escenifican los escenarios planteados. Aunque haya una exposición que destaque por excelencia, voy a proponer varios modos de plantear esta cuestión, pues hay que tener en cuenta que es bueno tener varias opciones donde tu obra pueda funcionar.

En muchas de las exposiciones que he planteado he utilizado elementos que hayan participado en la composición para formar los escenarios, y que tiene que ver con lo hablado anteriormente acerca del carácter que algunas piezas pueden adquirir.

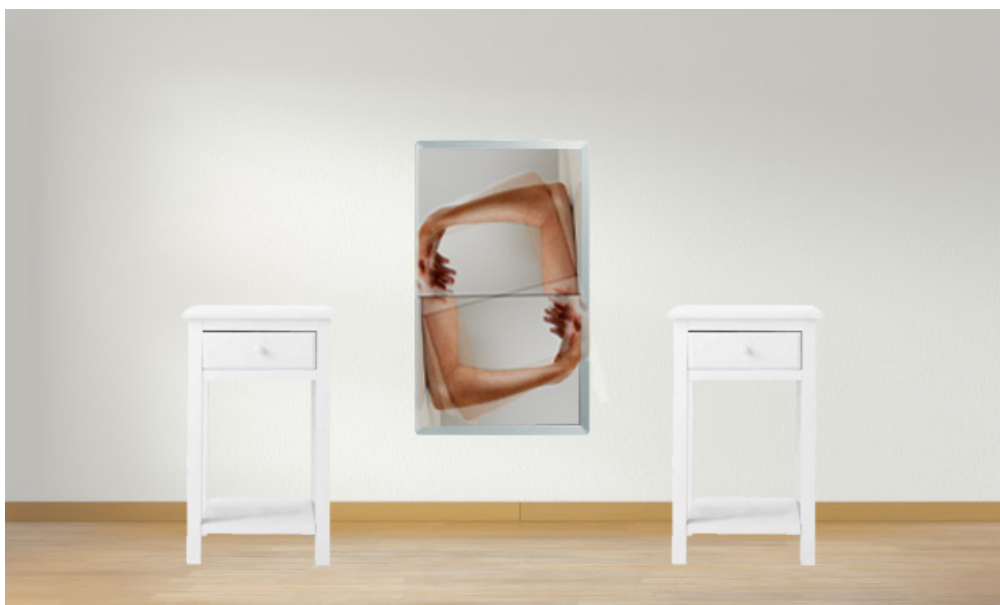

FIG 53. Exposición de la obra. (2020) [Fotomontaje] Imagen propia

Como por ejemplo se puede observar en este montaje utilizo la mesa en la exposición, que, aunque no es un elemento que se exponga como tal, es un factor que sostiene visualmente toda la obra.

Como hemos explicado anteriormente los muebles comprenden un gran significado dentro de las instalaciones artísticas por diversos motivos. Así pues, dicha mesa, no actúa simplemente como soporte sino como elemento que influye en el ambiente y la mirada que queremos manipular. en el propio concepto de la obra que se enriquece con su presencia. por su vivencia y su carácter emocional. En esta composición en concreto la mesa debería ser la misma que ha sido utilizada en la obra para profundizar en el significado de la misma. obra se podría relacionar consigo misma.

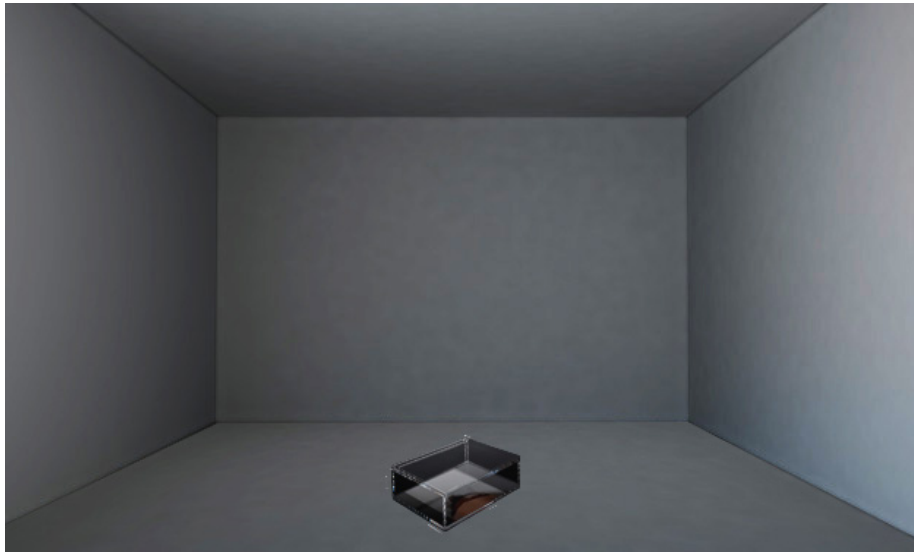

FIG 54.
Exposición obra.
(2020)
[Fotomontaje]
Imagen propia

Por otro lado, también podemos crear instalaciones de carácter intimista. En este escenario intentamos focalizar la atención en un punto concreto. La composición se desarrolla en una especie de caja que se encuentra en el centro de una habitación vacía. Para crear un ambiente aislado y singular. Para jugar con los espacios y las transparencias.

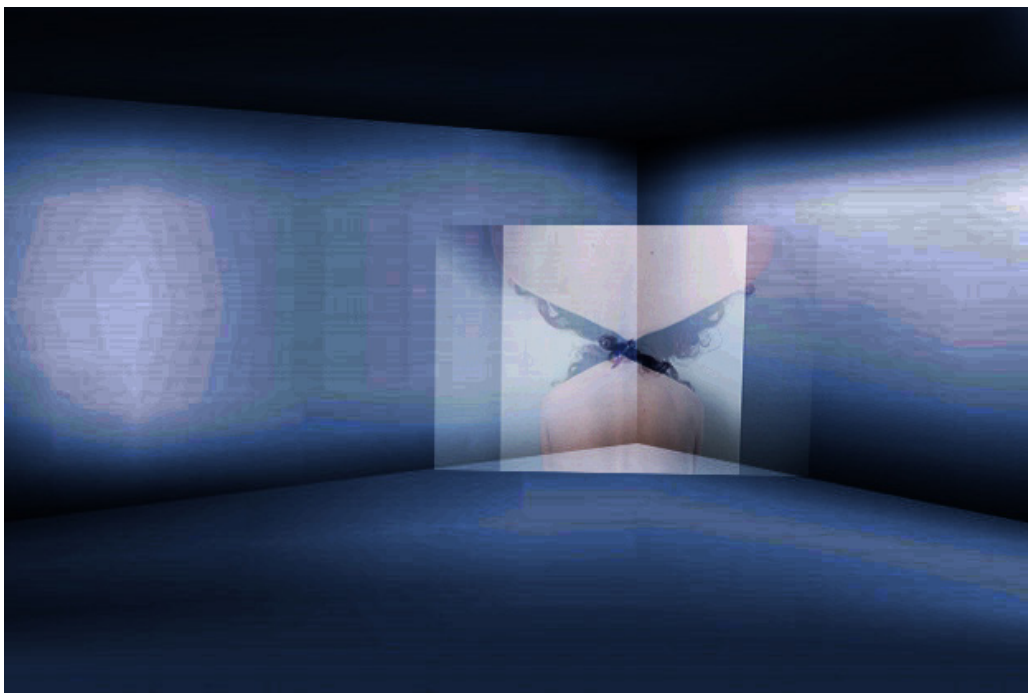

FIG 55.
Exposición
obra. (2020)
[Fotomontaje]
Imagen propia

Pero también sería posible que esta obra funcionase a una escala mayor. a pesar de que pienso que esta obra comprende un sentido introspectivo, también podría afirmar que en este tipo de instalaciones podríamos encontrar nuevos factores y componentes añadidos. Pues dicha composición inundando una pared causa distintas sensaciones. La inmensidad puede dotar de un carácter inquietante. La inmensidad atrapa. y dilata tus sentidos.

Concretamente en esta exposición contamos con un factor tan embaucador como es el Rincón. Dispuse la composición en esta porción de espacio porque altera la imagen, replantea las inquietudes que las imágenes proporcionan. es un espacio habitable, acogedor y expectante, que da la posibilidad de crear una nueva visión.

“La estaticidad provocada por el rincón nos concede significados parecidos a los de la silla. El rincón es un refugio que nos proporciona el valor de la inmovilidad y la seguridad [...] Es un ejemplo de la dialéctica de lo exterior y lo interior [...] Irradia inmolidad siempre a punto de dejar de serlo, según la actuación de nuestro cuerpo”. (Rodríguez, I, 1999, p.255)

Una nueva visión también podría producirse si en el suelo dispusiéramos una placa de cristal. (Tal como parece ser en la imagen) La distorsión y la multiplicidad de imágenes y pensamientos que conllevaría confirmaría aún más nuestra hipótesis de que el fragmento puede actuar como discurso narrativo. Porque da muchas posibilidades acerca de cómo crear historias interrelacionadas entre sí, aunque no comprenda una narración corriente. De ahí a que se plantee dentro de la disciplina del videoarte. el espejo refleja nuevas realidades, tantas como el espectador sea capaz de reconocer.

Por último, voy a exponer la manera que más se acerca al concepto tratado:

La obra sería presentada en un espacio cerrado, concretamente una habitación vacía rectangular estándar, sin columnas, de paredes lisas de color blanco, y un suelo de madera más bien clara, creando pues un ambiente sobrio que se adapte con la atmósfera de la obra. En ella se dispondrían; o bien una pantalla/ Tablet por pared, sin contar la de entrada y salida, contando con que cada pantalla correspondiera con su pieza y todas ellas tendrían un tamaño aproximadamente de 40 x 27 centímetros. Pero, otra posibilidad que podría realizarse con más presupuesto, contaría con tres Tablet en cada pared de la habitación; esto daría lugar a que las tres piezas podrían dividirse a su vez en tres, para que cada una de sus partes se pudieran visualizar con más claridad, los movimientos podrían actuar a la vez, y ya que pienso que es una obra contemplativa, que hay que pararse a observar, esta forma de exponerla podría ayudar a que, sin perder la esencia de la composición, las personas pudiesen observarla sin necesidad de retener demasiados minutos.

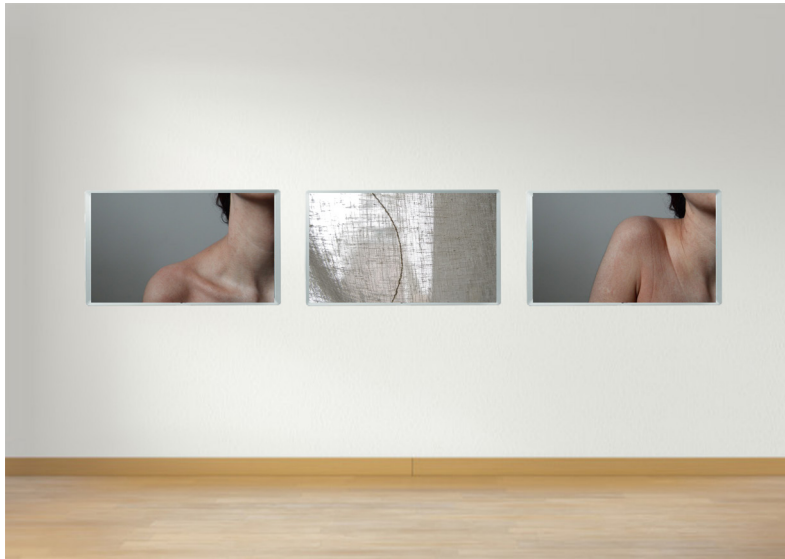

FIG 56.
Exposición
obra. (2020)
[Fotomontaje]
Imágenes
propias

FIG 57. Exposición obra. (2020)
[Fotomontaje] Imágenes
propias

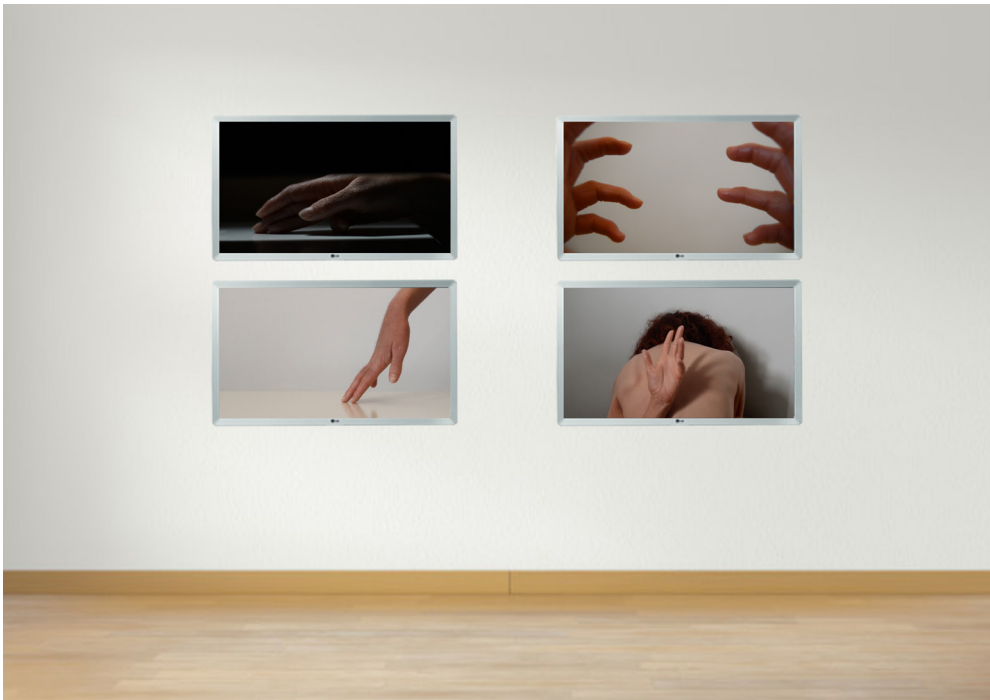
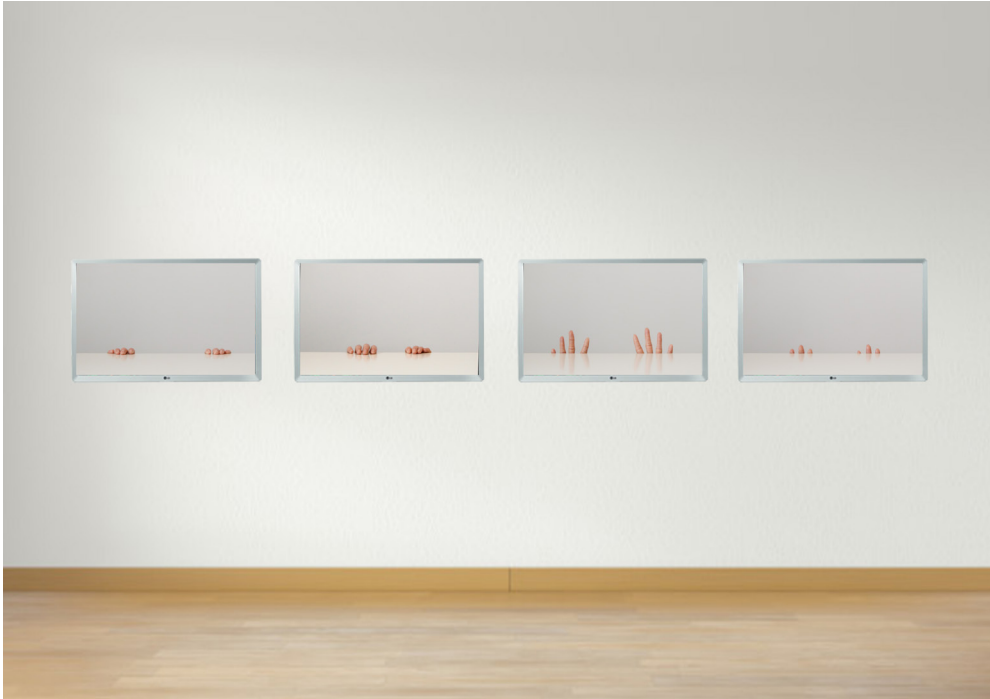

FIG 58. Exposición obra. (2020) [Fotomontaje]Imágenes propias

Y en el caso de que, además, esta exposición pudiese convertirse en una instalación, adaptaríamos los siguientes elementos: La mesa blanca como elemento central, que da entrada a la obra; expondríamos dos en cada lado de la pared central. Distribuiríamos el jarrón de columna usado en la obra por todo el espacio de la habitación en filas. Y cubriríamos dicho suelo por las mismas piedras que contienen ese jarrón. Para acercar al espectador visualmente a la obra, y adaptar el espacio a su contenido. No son objetos distribuidos al azar, son objetos que tienen vida dentro de ese lugar y que están dispuestos estéticamente acorde con su obra.

FIG 59. Instalación obra final. (2020) [Fotomontaje] Imagen propia

FIG 60. Instalación obra final. (2020)
[Fotomontaje] Imagen propia

9. OBRA FINAL

La obra final consiste en tres piezas audiovisuales de 6:00 minutos cada una, y un Teaser para la presentación de la obra, con sus correspondientes enlaces para su correcta visualización.

PRIMERA PIEZA

FIG 61. El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
Se puede visualizar en: <https://www.youtube.com/watch?v=qoS3zxIB95w>
Visualizar Teaser en: https://www.youtube.com/watch?v=zX_dmcNnDNg

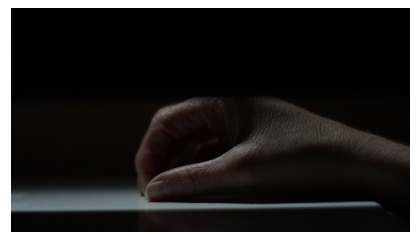
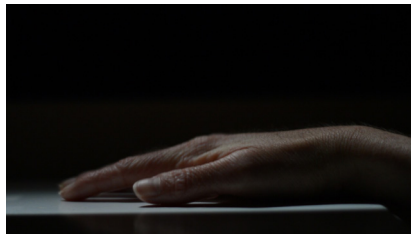

FIG 62. El fragmento como discurso narrativo. (2020)
[video-creación]
Imagen propia

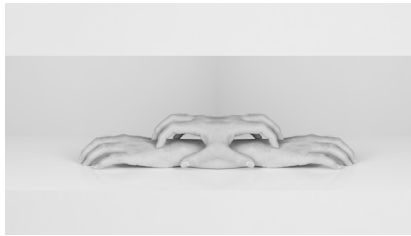

FIG 63. El fragmento como discurso narrativo. (2020)
[video-creación]
Imagen propia

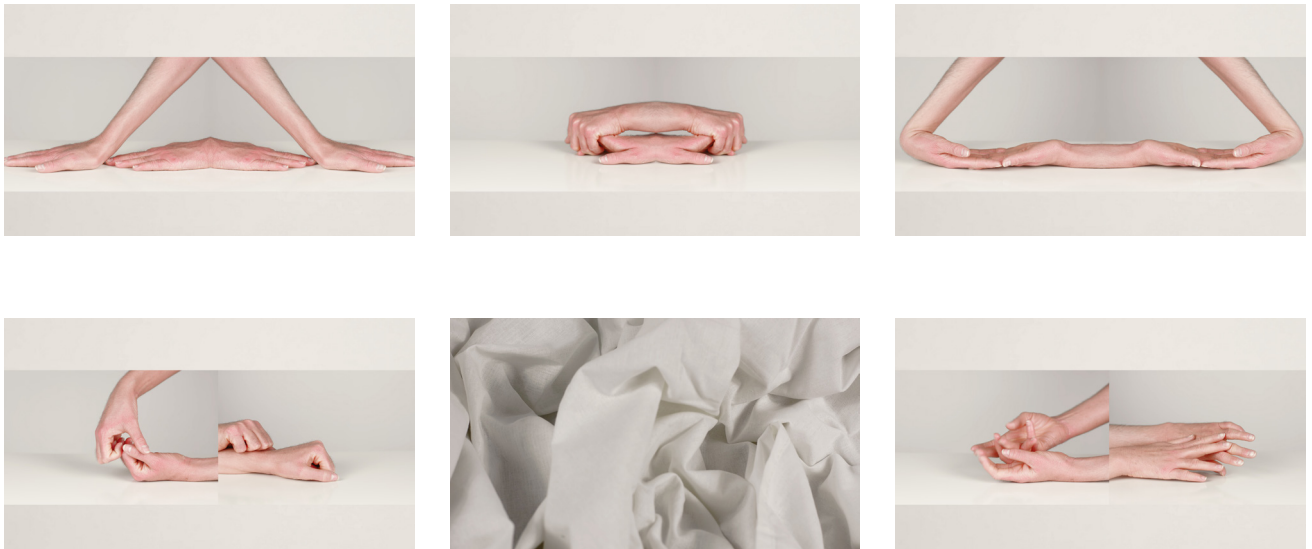

FIG 64. El fragmento como discurso narrativo. (2020)
[video-creación] Imagen propia

SEGUNDA PIEZA

FIG 65. El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
Se puede visualizar en: <https://www.youtube.com/watch?v=mI2b3JuV9XI>

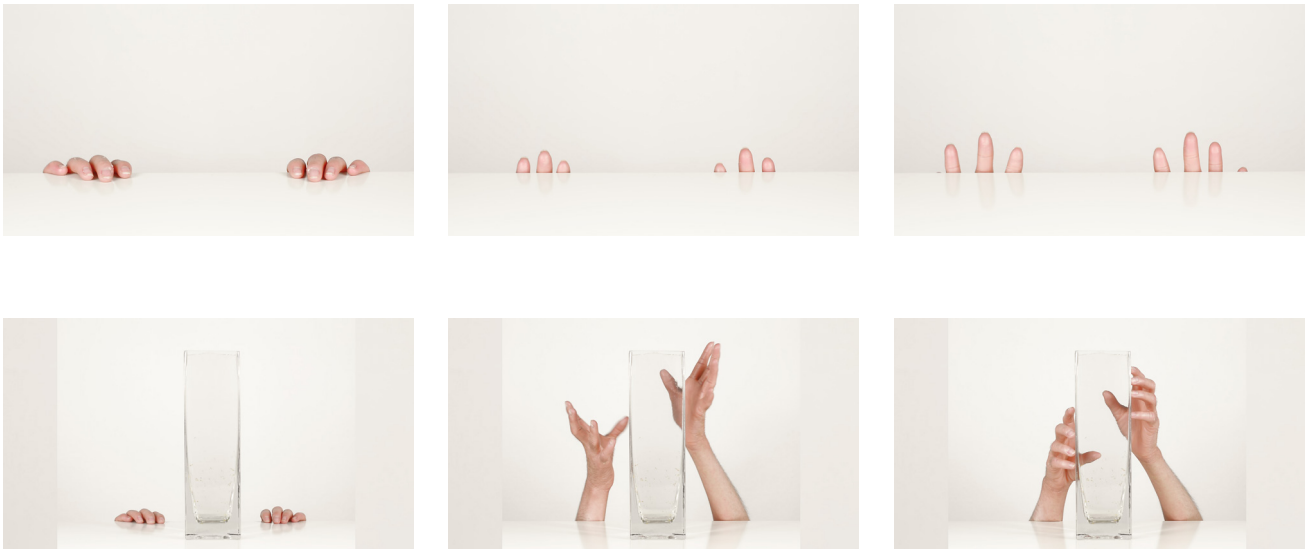

FIG 66. El fragmen-
to como discurso
narrativo. (2020)
[video-creación]
Imagen propia

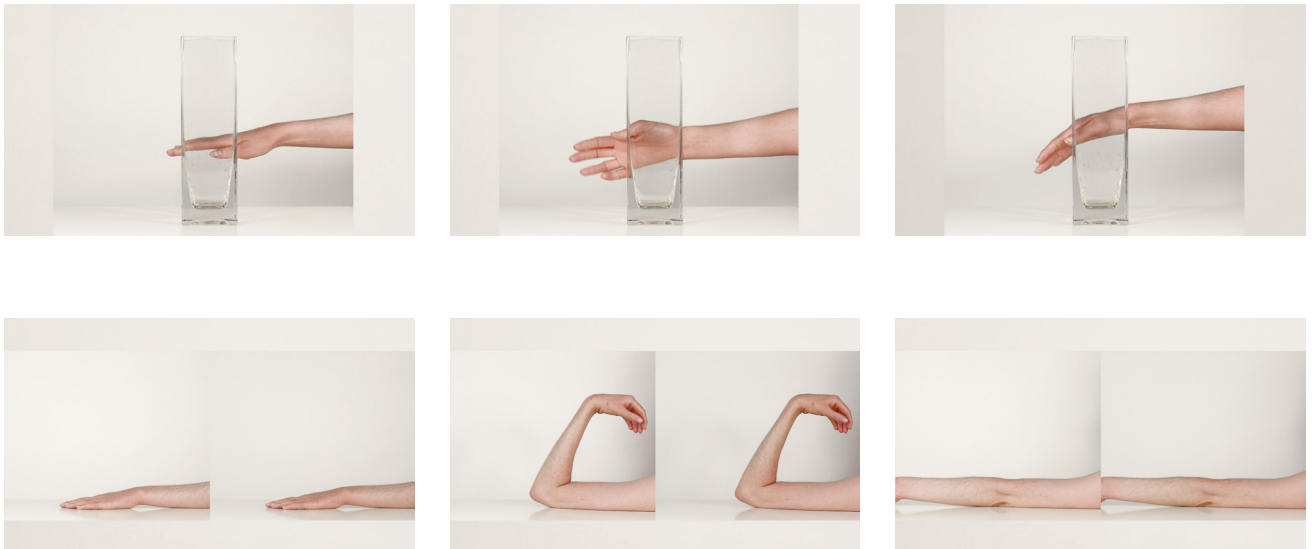

FIG 67. El fragmento como discurso narrativo. (2020)
[video-creación] Imagen propia

FIG 68. El fragmento como discurso narrativo. (2020)
[video-creación] Imagen propia

TERCERA PIEZA

FIG 69. El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
Se puede visualizar en: <https://www.youtube.com/watch?v=qg0ptuW53J4>

FIG 70. El fragmento como discurso narrativo. (2020)
[video-creación] Imagen propia

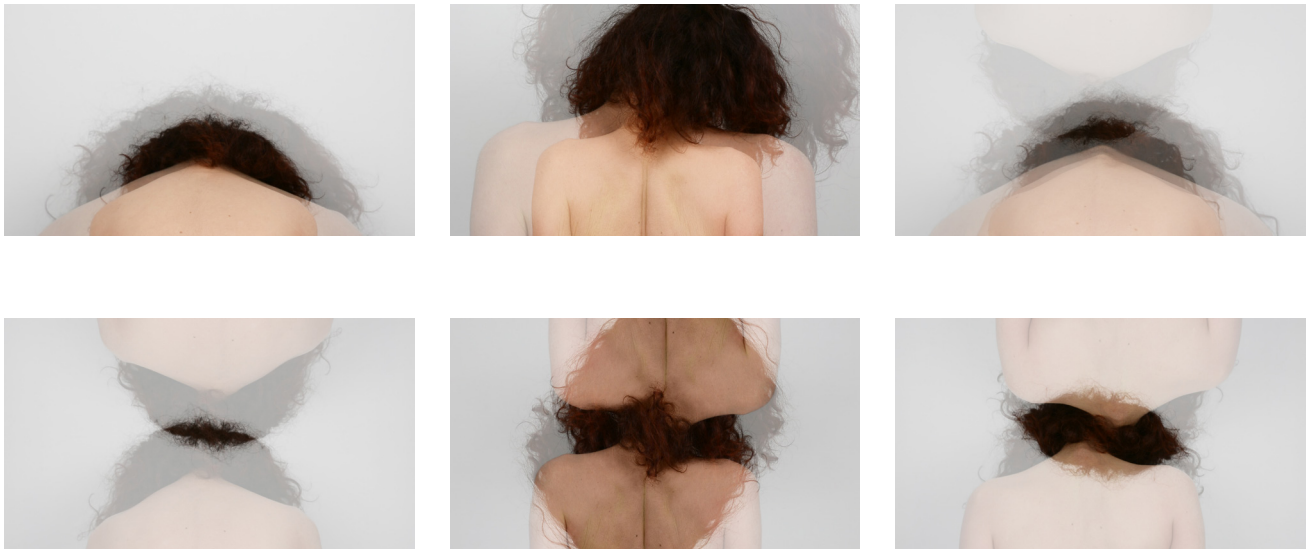

FIG 71. El fragmento como discurso narrativo. (2020)
[video-creación] Imagen propia

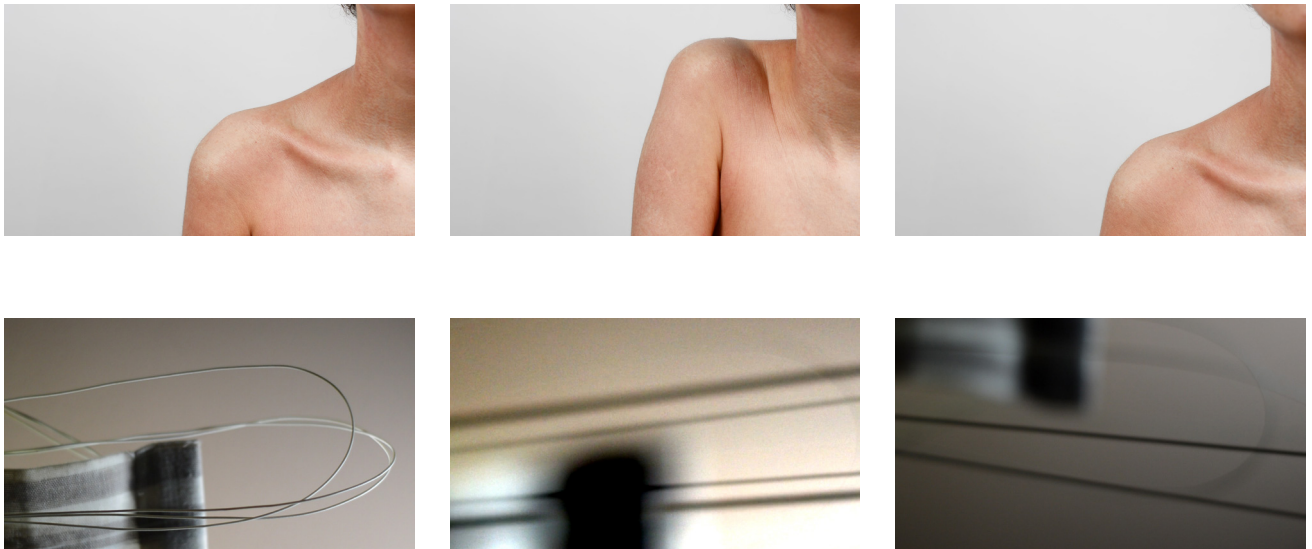

FIG 72. El fragmento como discurso narrativo. (2020)
[video-creación] Imagen propia

10. CONCLUSIONES

El concepto de este proyecto ha ido cambiando y desarrollándose a lo largo de estos dos últimos años. Con diversas transformaciones en sus formas y algunas variantes en las bases del trabajo, podría decir que he llegado a un punto del proyecto con el que estoy satisfecha. En sus inicios, mi proyecto era ambiguo, pues no siempre es fácil explicar lo que surge de tus experiencias personales, pero poco a poco he ido encontrando las raíces que me faltaban a través de una serie de artistas y movimientos con los que he empatizado y he logrado enriquecer mi proyecto. Conocer los proyectos de diversos artistas ayuda a ampliar el punto de vista de tu propia obra, tanto por las características comunes que puedas encontrar en ellos, como por las que no. Te ayuda a comprender la naturaleza de tu proyecto, a observar como una misma inquietud se puede convertir en cosas muy distintas.

El tema del cuerpo empezó a interesarme cuando estaba cursando el grado de bellas artes a través de distintas referentes y temas expuestos; la exploración de la intimidad, la cotidianidad, la búsqueda de elementos significativos que te autorretratasen de alguna manera, el cómo dar vida a las vivencias personales, a la experimentación con un mismo. Poco a poco se iba desarrollando en mí una conciencia que alimenté a través de diversas revistas de fotografía, artistas, etc.

Este último año he llevado dicho proyecto a la video creación, ya que siempre lo había tratado desde la disciplina de la fotografía, el video lo había trasteado de pasada para algunas composiciones, pero no con este grado de implicación. La experiencia con esta materia artística ha sido muy buena, creo que te proporciona un rango muy alto de posibilidades, y me ha gustado poder experimentar libremente hasta poder conseguir resultados acordes con lo que deseaba. Poder crear a través de determinados rincones de mi casa, realizando una experimentación con mi propio hogar, conmigo misma, alterando las imágenes a mi gusto.

También la experiencia del sonido ha sido relativamente nueva para mí, el estar tan pendiente de cuáles eran los sonidos idóneos para la composición. De los problemas que pueden dar en su edición. Y comprender como estos mismos determinan la atmósfera que quieras impregnar el proyecto.

Encontrar el concepto de fragmento como herramienta narrativa, me ha ayudado a expresarme con más claridad, el concepto de cuerpo y hogar, de cuerpo y espacio, para mostrar mi mundo interior.

Aunque al final no puedo decir que mi proyecto esté compuesto por una sola cosa, ya que hay muchos factores inmersos en él. Todos somos una combinación de sensaciones y preocupaciones interiores, y para mí es difícil expresarme de una manera en concreto. Por eso, este proyecto podría estar sometido a diversos cambios, no porque no haya estudiado la forma de vincularlo de manera exacta, sino porque yo misma estoy sujeta al cambio y mi forma de proceder puede variar con el tiempo. Estoy muy satisfecha con el resultado obtenido, pero eso no quiere decir que el proyecto sea invariable.

11. ÍNDICE DE IMÁGENES

- FIG 1.** Escritos y esquemas. (2020) [Bocetos] Imagen propia
- FIG 2.** Escritos y esquemas. (2020) [Bocetos] Imagen propia
- FIG 3.** Escritos y esquemas. (2020) [Bocetos] Imagen propia
- FIG 4.** Escritos y esquemas. (2020) [Bocetos] Imagen propia
- FIG 5.** Hacia Dentro. (2019) [Fotografía] Imagen propia
- FIG 6.** Sin título. (2019) [Fotografía] Imagen propia
- FIG 7.** Creación Audiovisual. (2019) [Vídeo] Imagen propia
- FIG 8.** Hacia dentro. (2019) [Vídeo intervenido con dibujo y Fotografía intervenida mediante photoshop] Imagen propia
- FIG 9.** Fragmentos pertenecientes al vídeo "El fragmento como discurso narrativo" (2020) [Vídeo] Imágenes propias
- FIG 10.** Fragmentos pertenecientes al vídeo "El fragmento como discurso narrativo" (2020) [Vídeo] Imágenes propias
- FIG 11.** Fragmentos pertenecientes al vídeo "El fragmento como discurso narrativo" (2020) [Vídeo] Imágenes propias
- FIG 12.** Fragmentos pertenecientes al vídeo "El fragmento como discurso narrativo" (2020) [Vídeo] Imágenes propias
- FIG 13.** Kruger, B. (1989) Your body is a battleground [serigrafía] Recuperado de <https://daily.jstor.org/the-history-your-body-is-a-battleground/> visto el día 20 agosto 2020
- FIG 14.** Viola, B.(2001) Catherines Room [videocreación] Recuperado de <https://www.madridiario.es/exposiciones-reabre-espacio-fundacion-telefonica> visto el día 20 agosto 2020
- FIG 15.** Mendieta, A. (1972) Body on glass [Fotografía] <https://www.cubanartresources.org/ana-mendieta> visto el día 20 agosto 2020
- FIG 16.** Braque, G. (1909-1910) Piano y mandola [Pintura] Recuperado de <http://algargosarte.blogspot.com/2015/01/georges-braque-pintor-clave-para.html> visto el día 20 agosto 2020
- FIG 17.** Nam June Paik. (1994) Internet dream [Instalación] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=6LbkNZtGcEI> 20/08/2020 visto el día 20 agosto 2020
- FIG 18.** Adrian Piper.(1990) Out of the corner. [Instalación] Recuperado de https://www.tylerhenry.com/portfolio/changing-scenes/apiper_outofcorner_2013/ visto el día 20 agosto 2020
- FIG 19.** Lewitt, S (1967-71) Parts of variations on three different kinds of cubes. Recuperado de <https://www.pinterest.es/pin/108790147227141035/> visto el día 20 agosto 2020

FIG 20. Losch, T. (1930) Dance of her hands. [cortometraje] Recuperado de <https://miramebien.com/2012/03/10/las-graciosas-manos-de-tilly-losch/> visto el día 15 agosto 2020

FIG 21. Losch, T. (1930) Dance of her hands. [cortometraje] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=P_dOSfEnKJo visto el día 20 agosto 2020

FIG 22. Simon, F. S. (1928) Hands The Life and Love of a Gentle Sex. [Película] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=izEKZ20-UWA>. visto el día 18 agosto 2020

FIG 23. Rainer, I. (1966) Hand Movie [Película] Recuperado de <https://www.moma.org/collection/works/125928> visto el día 18 agosto 2020

FIG 24. Serra, R. (1968) Hand Catching Lead. [vídeo] Recuperado de <https://www.pinterest.es/pin/169588742190003114/> visto el día 18 agosto 2020

FIG 25. Woodman, F. (1976). Providence, Rhode Island [Fotografía] Recuperado de https://elpais.com/elpais/2016/01/22/album/1453463389_967121.html#foto_gal_6 visto el día 18 agosto 2020

FIG 26. Woodman, F. (1976). Then at one point I did not need to translate the notes; they went directly to my hands, Providence, Rhode Island [Fotografía] Recuperado de <https://oscarenfotos.com/2016/04/02/francesca-woodman-la-evanescente-informe-especial/> visto día 18 agosto 2020

FIG 27. Helena Almeida. (2001) Seduzir [Fotografía] Recuperado de <http://masdearte.com/el-cuerpo-de-helenaalmeida/> visto el día 18 agosto 2020

FIG 28. Helena Almeida. (2001) Dentro de mim [Fotografía] Recuperado de <https://www.artbasel.com/catalog/artwork/21502/Helena-Almeida-Dentro-de-mim> visto el día 18 agosto 2020

FIG 29. Bourgeois, L. (1997) Louise Bourgeois, Nueva York [Fotografía] Recuperado de <https://circarq.wordpress.com/2015/06/02/louise-bourgeois-1911-2010/> visto el día 18 agosto 2020

FIG 30. Bourgeois, L. (1991) Celda II [Escultura] Recuperado de <https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar/guias-para-educadores/celda-ii> visto el día 18 agosto 2020

FIG 31. Manos de Louise Bourgeois (1997) Recuperado de <https://circarq.wordpress.com/2015/06/02/louise-bourgeois-1911-2010/> visto el día 18 agosto 2020

FIG 32. Bourgeois, L. (2006) 10 am is when you come to me [grabado y gouache] Recuperado de <https://circarq.wordpress.com/2015/06/02/louise-bourgeois-1911-2010/> visto el día 18 agosto 2020

FIG 33. Nauman, B. (1967) From hand to mouth [Escultura] Recuperado de <https://www.pinterest.es/pin/742812532269194300/> visto el día 18 agosto 2020

FIG 34. Nauman, B. (1996) Hand Circle [Escultura] Recuperado de https://elpais.com/cultura/2019/06/17/babelia/1560770314_137969.html visto el día 18 agosto 2020

- FIG 35.** Nauman, B. (1967-68) Walking in an exaggerated manner around the perimeter of a square [Película] Recuperado de <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/nauman-bruce/dance-or-exercise-perimeter-square-square-dance> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 36.** Stieglitz, A. (1921) Retratos de Georgia O'Keeffe. [Fotografía] Recuperado de <https://circarq.wordpress.com/2015/10/18/alfred-stieglitz-y-georgia-okeeffe-el-fotografo-y-la-pintora/> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 37.** Stieglitz, A. (1919) Manos de Georgia O'Keeffe [Fotografía] Recuperado de <https://circarq.wordpress.com/2015/10/18/alfred-stieglitz-y-georgia-okeeffe-el-fotografo-y-la-pintora/> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 38.** Gordon, D. (1996) A Divided Self I y A Divided Self [Video] Recuperado de <https://www.tate.org.uk/art/artworks/gordon-a-divided-self-i-and-a-divided-self-ii-ar01179> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 39.** Schatz, H. (2015) [Fotografía] Recuperado de <https://howardschatz.com/on-seeing-a-journal-250-another-kind-of/> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 40.** Schatz, H. (2015) [Fotografía] <https://howardschatz.com/on-seeing-a-journal-250-another-kind-of/> visto el 18 agosto 2020
- FIG 41.** Schatz, H. (2000) Body Knots [Fotografía] Recuperado de <https://howardschatz.com/human-body/body-knots/> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 42.** Hans op de Beeck. (2009) Staging Silence [videocreación] Recuperado de <https://hansopdebeeck.com/works/2019/staging-silence-3#> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 43.** Hans op de Beeck. (2009) Staging Silence [videocreación] Recuperado de <https://hansopdebeeck.com/works/2019/staging-silence-3#> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 44.** Le Roy, X. (1998) Self-unfinished [Danza y video] Recuperado de <https://www.lamutant.com/portfolio-item/self-unfinished-cas/> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 45.** Le Roy, X. (1998) Self-unfinished [Danza y video] Recuperado de <https://www.lamutant.com/portfolio-item/self-unfinished-cas/> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 46.** Rist,P.(2000) Open my glade (Flatter) [Fotografía] Recuperado de <https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-pipilotti-rist/> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 47.** Rist,P.(2014) Mercy Danube Mercy [Videoinstalación] Recuperado de <https://www.limelightmagazine.com.au/features/sip-ocean-pipilotti-rist-music-everything/> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 48.** Rist,P.(2009) Lung [Videoinstalación] Recuperado de <http://in-bcn.de/tagtraumentauch-ein-in-die-welt-von-pipilotti-rist/> visto el día 20 agosto 2020

- FIG 49.** Rist,P.(2007) pickel porno [Video] Recuperado de <https://www.artsy.net/artwork/pipilotti-rist-pickelporno-pimple-porno-still>. visto el día 18 agosto 2020
- FIG 50.** (1994) Hernandez Diez, J,A. La hermandad [Instalaciones] <https://coleccion.caixaforum.com/obra/-/obra/ACF0081/LaHermandad> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 51.** Salcedo, D.(2002) Sillas de madera y cuerda [Instalaciones] Recuperado de <https://mcachicago.org/Exhibitions/2015/Doris-Salcedo> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 52.** Nauman, B.(2012) geometrías inagobtales [Instalacion] Recuperado de <https://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/23/ocio/1324655817.html> visto el día 18 agosto 2020
- FIG 53.** Exposición obra. (2020) [Fotomontaje] Imágenes propias
- FIG 54.** Exposición obra. (2020) [Fotomontaje] Imágenes propias
- FIG 55.** Exposición obra. (2020) [Fotomontaje] Imágenes propias
- FIG 56.** Exposición obra. (2020) [Fotomontaje] Imágenes propias
- FIG 57.** Exposición obra. (2020) [Fotomontaje] Imágenes propias
- FIG 58.** Exposición obra. (2020) [Fotomontaje] Imágenes propias
- FIG 59.** Instalación obra final. (2020) [Fotomontaje] Imagen propia
- FIG 60.** Instalación obra final (2020) [Fotomontaje] Imagen propia
- FIG 61.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
Visualizar en <https://www.youtube.com/watch?v=qoS3zxIB95w>
y Teaser en https://www.youtube.com/watch?v=zX_dmcNnDNg
- FIG 62.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
- FIG 63.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
- FIG 64.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
- FIG 65.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
Visualizar en <https://www.youtube.com/watch?v=mI2b3JuV9XI>
- FIG 66.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
- FIG 67.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
- FIG 68.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
- FIG 69.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
Visualizar en <https://www.youtube.com/watch?v=qg0ptuW53J4>
- FIG 70.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
- FIG 71.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia
- FIG 72.** El fragmento como discurso narrativo. (2020) [video-creación] Imagen propia

12. BIBLIOGRAFÍA

-Águilar, M,A y Soto , P. (2013). Cuerpos, espacios y emociones: aproximaciones desde las ciencias sociales. Recuperado de https://www.academia.edu/5959298/Cuerpos_espacios_y_emociones._Aproximaciones_a_las_ciencias_sociales

-Almeida, H. (2.000). Helena Almeida: [Catálogo de exposición]. Santiago de Compostela: Centro Galego de Arte Contemporáneo

-Cerrada, M. (2007) La mano a través del arte: Simbología y gesto de un lenguaje no verbal [Tesis de doctorado] Universidad Complutense de Madrid

-Castillo, S. (2006) La imagen del cuerpo fragmentado. Historia y teoría del arte. [Tesis de doctorado] Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C.

-Esbaluard. (2019). Gabinet Helena Almeida [Ebook]. Recuperado de [https://www.esbaluard.org/content/files/uploads/files/Hoja%20de%20sala%20Helena%20Almeida\(1\).pdf](https://www.esbaluard.org/content/files/uploads/files/Hoja%20de%20sala%20Helena%20Almeida(1).pdf)

-Ferrer, A. (2015) Uso del propio cuerpo en el videoarte y la performance realizados por mujeres; Del radicalismo de Valie Export a la sugestión de Pipilotti Rist. [Tesis de doctorado] Universidad de Málaga

-Gil, P. (2014). El desnudo fotográfico de Georgia O'Keffe: un análisis de las visiones masculinas del cuerpo femenino. [Trabajo Fin Máster] Universidad Complutense de Madrid

- Layuno, M^o A (2001) Richard Serra. Arte hoy. Editorial Nerea. Recuperado de <https://books.google.es/books?id=fAbbBq8ZIIUC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
21 julio 2020

-Molina, I, (2015). El autorretrato como canalizador del dolor. [tesis de pregrado]. Universidad de Granada. España. Recuperado de <http://digibug.ugr.es/handle/10481/43629>

-Mauricio, S. (2015). La Fragmentación: categoría estética y artística de la modernidad. [tesis de pregrado]. Universidad Nacional de Educación a distancia

-Martínez, S (2008) La piel como superficie simbólica; procesos de transculturación en el arte contemporáneo. [Tesis de doctorado] Universidad de Granada

-Pérez, D, (2004). La certeza vulnerable: cuerpo y fotografía en el siglo XXI. Barcelona: GustavoGili

-Rodríguez, I. (1999). Multiplicidad y fragmentariedad en el arte contemporáneo a través de un análisis de instalaciones y videoinstalaciones. [Tesis de doctorado] Universidad de Sevilla

-Pirkko Husemann, P. (2009) Choreographie als kritische Praxis. TanzScripte

-Townsend, C. (2016). Francesca Woodman's journals. London;New York. Phaidon

WEBGRAFÍA

-Bukhari,B. (2017) Movimientos de los medios en Hand Movie de Yvonne Rainer (1966) y Hand Catching Lead (1968) de Richard Serra. The internacional journal of Screendance. Volumen 9 pp. 48-69. Recuperado de <https://screendancejournal.org/article/view/5366> 23 marzo 2020

-CIRCARQ (2 Junio 2015) Louise Bourgeois (1911-2010) [Blog] Recuperado de <https://circularq.wordpress.com/2015/06/02/louise-bourgeois-1911-2010/> 21 Julio 2020

-CIRCARQ (18 octubre 2015) Alfred Stieglitz y Georgia O´Keffe. El fotógrafo y la pintora [Blog] Recuperado de <https://circularq.wordpress.com/2015/10/18/alfred-stieglitz-y-georgia-okeeffe-el-fotografo-y-la-pintora/> 15 mayo 2020

-Espejo, B. (18 Junio 2019) Cien veces vive y muere. EL PAIS. Recuperado de https://elpais.com/cultura/2019/06/17/babelia/1560770314_137969.html 12 Julio 2020

-Galindez, M (29 Abril 2019) Louise Bourgeois: biografía, obras y exposiciones; arte creado desde las entrañas [Blog] Alejandra de Argos. Recuperado de <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41711-louise-bourgeois-biografia-obras-y-exposiciones> 6 julio 2020

-Hans Op de Beeck | Staging Silence (3). (2020). Recuperado de <https://hansopdebeeck.com/works/2019/staging-silence-3> 25 de junio 2020

-M^o Ballesteros García, R. (2015) Raras y olvidadas: directoras de cine mudo. Aposta (revista de ciencias sociales. N° 67. Recuperado de <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros7.pdf> 16 Abril 2020

-masdearte. Información de exposiciones, museos y artistas. (2020). Nam June Paik Y Lo Que La Televisión Tiene De Escultura. Recuperado de: <https://masdearte.com/nam-june-paik-videoarte-tate-modern> 6 agosto 2020

-Moma.org. (2020). Moma | Bruce Nauman. Walking In An Exaggerated Manner Around The Perimeter Of A Square. 1967-68. Recuperado de https://www.moma.org/learn/moma_learning/bruce-nauman-walking-in-an-exaggerated-manner-around-the-perimeter-of-a-square-1967-68/ 23 agosto 2020

-Nicola (24 febrero 2013) Las manos de Tilly Losch. Peoplearedancing. [Blog] Recuperado de <https://peoplearedancing.wordpress.com/2013/02/24/hands-part-1-tilly-losch/> 15 de julio

-Pérez Wilson, Simón (2008). Reseña de “Yvonne Rainer. La mente es un músculo” de Catherine Wood. Aisthesis, (43), 175-179. ISSN: 0568-3939. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1632/163219835012> 6 agosto 2020

-Parrado, L (27 mayo 2014) Sobre un cuerpo que danza. blogURBS estudios urbanos y ciencias sociales. Recuperado de <http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS/sobre-un-cuerpo-que-danza/> 18 agosto 2020

-Rico, A. (28 abril 2011) Louise Bourgeois o las manos de una hechicera. SWI swissinfo.ch. Recuperado de <https://www.swissinfo.ch/spa/louise-bourgeois-o-las-manos-de-una-hechicera/30048540> 21 Julio 2020

-The Museum of Modern Art. (2020). Yvonne Rainer. Hand Movie. 1966 | Moma. Recuperado de <https://www.moma.org/collection/works/125928> 6 agosto 2020

-Tate.(2020). '10 Am Is When You Come To Me', Louise Bourgeois, 2006 | Recuperado de <https://www.tate.org.uk/art/artworks/bourgeois-10-am-is-when-you-come-to-me-a100345> 23 agosto 2020

FILMOGRAFÍA

-Bel Geddes, N. (1930-33) Tilly Losch in Her Dance of the Hands. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=LBM30SBUEK8> Visto en 2 Abril 2020

-Hans op de beeck (2009) Staging Silence (3) Recuperado de <https://hansopdebeeck.com/works/2019/staging-silence-3> visto en 2 Abril 2020

-Le Roy, X (1998) Self-unfinished. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=G3rv1TeVEPM> visto en 2 Abril 2020

-Nauman, B. (1967) Walking in an exaggerated manner around the perimeter of a square. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=pkxllbuMbDU> visto en 2 Abril 2020

-Rainer, I. (1966) Hand movie Recuperado de <https://vimeo.com/99280678> visto en 2 Abril 2020

-Serra, R. (1968) Hand Catching Lead" Recuperado de <https://vimeo.com/20308625> visto en 2 Abril 2020

-Simon, F.S. (1928) Hands The Life and Love of a Gentle Sex. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=izEKZ20-UWA>. Visto en 2 Abril 2020

13. CURRICULUM

Elena Del Moral Sánchez

Título: Grado en Bellas Artes (Universidad de Granada)

Dirección: C/Doctor Jimenez Rueda, 31 1º E, 18230, Atarfe, Granada

Email: elenadms1997@gmail.com

- Participación en la Exposición Colectiva de “A la Calle, 2019”
- Participante en el proyecto colectivo del diseño y elaboración de escenografía en la escuela de artes escénicas La Seducción, 2016
- Prácticas de empresa en Arte Activo, 2020

