

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Influenced

ESTUDIANTE: Fernández Puerta, Rosario

DIRECTOR/A: Luna Lozano, Sergio

PALABRAS CLAVE: Fotografía, retrato, estereotipo, identidad, patrón

RESUMEN: El trabajo consta de una serie de retratos fotográficos que han sido modificados digitalmente en base a un patrón facial obtenido a partir de un estereotipo de belleza actual, con el fin de plantear una reflexión sobre la influencia que estos estereotipos generan en la sociedad.

Índice	pág/s.
1. Propuesta y Objetivos	04 - 04
2. Referentes	05 - 06
3. Justificación de la propuesta	07 - 08
4. Proceso de Producción	09 - 10
5. Resultados	11 - 21
6. Bibliografía	22 - 22

1. Propuesta y objetivos

Influenced consiste en la realización de una serie de retratos fotográficos que posteriormente han sido manipulados de forma digital, donde a partir de un patrón facial se reconfigura la estructura original de cada retrato. Este patrón facial ha sido obtenido a partir de un estereotipo actual de belleza, calcando la estructura del rostro de una persona muy influyente en cierto sector de la sociedad contemporánea. Este estereotipo se nos impone a través de los distintos medios de comunicación, las redes sociales o la publicidad.

El trabajo plantea una reflexión sobre cómo los modelos de belleza se imponen en la sociedad, hasta el punto de llegar a modificar la representación personal de cada individuo, posicionando a lo diferente como algo que puede resultar negativo, por lo que tendemos a normalizar nuestra apariencia.

Para la realización de este trabajo se han empleado como modelos gente de un entorno cercano, en un intento por visibilizar de forma simulada cómo nos comportamos ante la influencia de estos estereotipos. Como resultado se obtiene una serie de retratos que resultan verosímiles, pero que no existen en realidad.

Entre los objetivos del trabajo, destacan los siguientes:

1. Analizar los estereotipos de belleza actuales.
2. Crear nuevos rostros a partir de un patrón facial.
3. Reflexionar sobre cómo los estereotipos nos afectan como individuos.

1. Referentes

Tanto a nivel conceptual como visual se han tenido en cuenta varios artistas, cuyas obras tienen relación con el proyecto:

1. Eva Lauterlein, *Chimères*, 2006.

En la serie *Chimères*, Lauterlein realiza digitalmente reconstrucciones a partir de fotografías de personas cercanas, dejándolas con aspecto aparentemente real, aunque bordeando la repulsión para situarse en ese límite entre la realidad y la ficción.

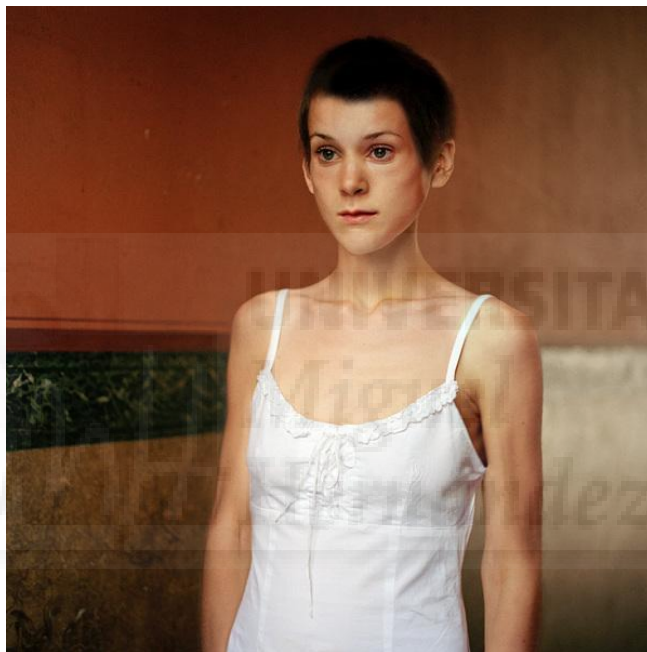

Fig. 1. Eva Lauterlein: *Chimères (chimères 03)* (2006), Fotografía.

2. Thomas Ruff, *Portraits*, 1986-Presente.

Esta serie de trabajos consta de retratos fotográficos que simulan el estilo de una fotografía de carné, donde los retratos aparecen casi sin expresión. Están realizados a partir de sus compañeros de la Academia de Bellas Artes, y muestran solamente la parte más superficial de la persona retratada.

Fig. 2. Thomas Ruff: *Portrait (P. Lappat)* (1987), Fotografía, 210 x 165 cm.

3. Lawick Müller, *PerfectlySUPERnatural*, 1998-2000.

PerfectlySUPERnatural es una serie de retratos fotográficos modificados digitalmente, donde se produce una búsqueda del cuerpo perfecto y se hace una reflexión acerca de la idealización de los cánones de belleza clásicos griegos.

Fig. 3. Lawick Müller: *PerfectlySUPERnatural (Athena Velletri)* (1998), Fotografía.

2. Justificación de la propuesta

Ese nuevo rostro, ese no rostro, requiere reinventarse, reconstruirse, pues la desfiguración se vive habitualmente como una muerte simbólica de la anterior personalidad (que no posee ya de rostro con que presentarse)¹.

Los estereotipos de belleza han estado presentes durante toda la historia y actualmente, han sido fomentados por los medios de comunicación y redes sociales, esto ha provocado al ser humano una necesidad de intentar cambiar su apariencia para conseguir la aceptación de las demás personas. Ser diferente a lo establecido es motivo de marginación o indiferencia por parte de la sociedad.

Con el planteamiento de este trabajo, tratamos de reflexionar sobre la ocultación personal y sobre la presencia adquirida mediante una máscara en forma de metáfora que representa lo que queremos ser a través de nuestra apariencia.

Los retratos que proponemos muestran cómo la máscara absorbe a la cara, y por lo tanto, anula la identidad de la persona, no dejándonos ver más allá de la realidad a la vez que se muestra una representación obtenida por la imitación de los estereotipos de belleza. La metamorfosis o transformación cambia el carácter y el aspecto del individuo, pues, se modifica hasta que su identidad se adapta, por la que inconscientemente adquirimos como método de aceptación social, o como bien afirma Gombrich:

Nos modelamos a nosotros mismos de tal forma, en función de las expectativas de los otros, que asumimos la máscara o [...] la persona que la vida nos asigna, y poco a poco nos convertimos en nuestro tipo hasta el punto de que modela toda nuestra conducta, e incluso nuestro modo de caminar y nuestra expresión facial².

Esto produce un resultado antinatural, e incluso monstruoso, como consecuencia de la pérdida de las particularidades del rostro, produciendo una transformación simétrica y perfecta que tiende a la aversión.

¹ Altuna, B. (2010), *Una historia moral del rostro*. Valencia: Pre-textos, p. 172.

² Gombrich, E. H. (1983), "La máscara y la cara: La percepción del parecido fisonómico en la vida y en el arte", en: E. H. Gombrich, J. Hochberg y M. Black., *Arte, percepción y realidad*, Barcelona: Paidós, pp. 26-27.

Si hoy en día nos comunicamos de forma masiva, a través de los distintos medios como las redes sociales y hay personas que ejercen cierto poder de influencia sobre otras personas. ¿Cómo afectaría este tipo de influencia desde un punto de vista exagerado a nuestro propio entorno? A través de la fotografía y su manipulación se plantea esta hipótesis que hemos intentado resolver realizando una serie de retratos que obedecen al mismo patrón facial.

3. Proceso de producción

Para la realización de este proyecto se confeccionó un patrón a partir de la configuración del rostro de una persona que podría considerarse como uno de los estereotipos de belleza actuales más influyentes, y que corresponde a la modelo y empresaria Kim Kardashian.

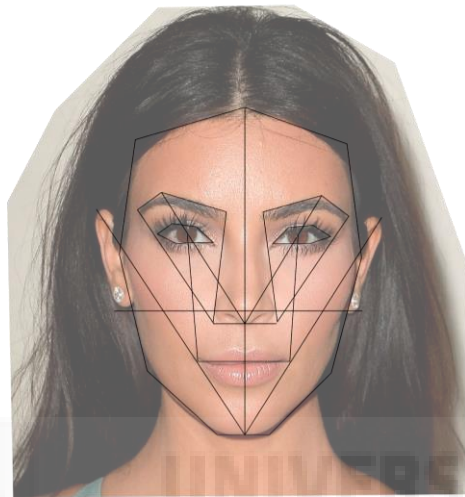

Fig. 4. Retrato fotográfico de Kim Kardashian con el patrón colocado.

Posteriormente se realizó una sesión de fotos a partir de distintos compañeros que decidieron colaborar con el proyecto, para después modificar estas imágenes en base al patrón anteriormente construido. Con el software de edición gráfica Adobe Photoshop, se realizó la modificación de cada retrato con el fin de adaptar su fisonomía a la forma del esquema.

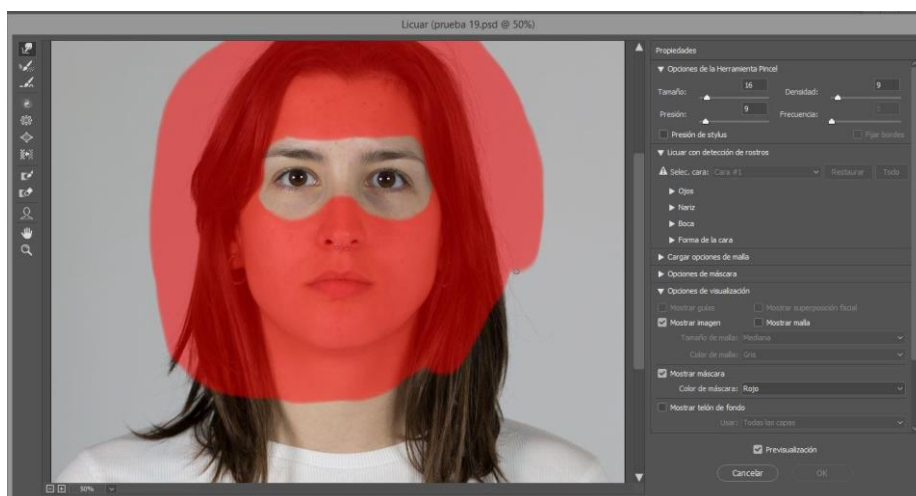
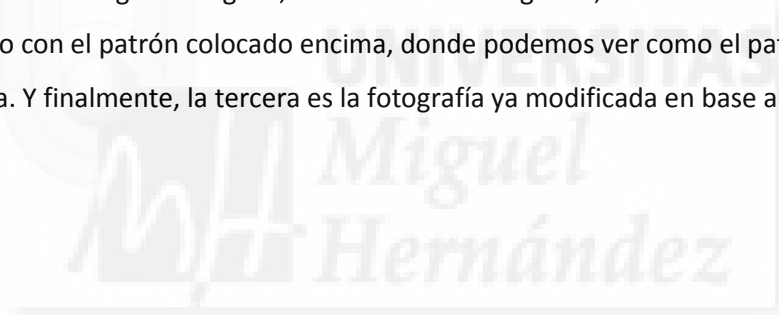

Fig. 5. Captura de pantalla de la modificación en Adobe Photoshop.

Fig. 6-7-8. Retrato original sin modificar / Retrato sin modificar con el patrón / Retrato modificado.

Se puede observar en las fotografías cómo funciona el patrón en el rostro. La primera imagen corresponde con la fotografía original, sin modificar. La segunda, es la misma imagen sin modificar, pero con el patrón colocado encima, donde podemos ver como el patrón no se ajusta a la cara. Y finalmente, la tercera es la fotografía ya modificada en base al patrón construido.

4. Resultados

Esta serie de fotografías está concebida para exhibirse con un montaje lineal, es decir, situando cada uno de los retratos yuxtapuestos. Este montaje refuerza la idea de uniformidad y de incapacidad de escapar a lo establecido.

La lectura del resultado proporciona una sensación extraña, donde parece que en un principio estemos ante una simple colección de retratos, pero al realizar un análisis más profundo podemos ver que hay una repetición que une todos los rostros, una incómoda insistencia que no se logramos descifrar.

Este hecho se ve reforzado por la posibilidad de poder visibilizar todos los retratos en conjunto, es decir, cada retrato por separado resulta bastante más verosímil que al verlos todos en grupo, que es cuando realmente se detecta el patrón repetitivo.

Para evitar una lectura evidente de la obra, se ha decidido no mostrar en ningún momento, ni en el montaje ni en las propias imágenes, el patrón facial que ha servido como esquema, para fomentar la reflexión del espectador.

Finalmente, la materialización del proyecto se ha realizado imprimiendo las imágenes sobre papel fotográfico y enmarcándolas en un formato de 40 x 30 cm cada una.

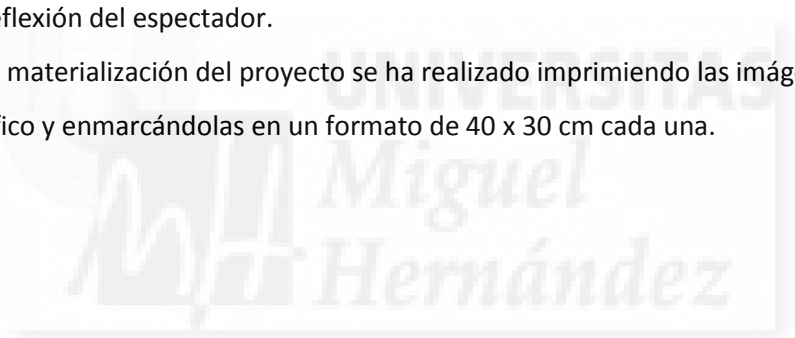

Fig. 9. Resultado de los retratos modificados.

Fig. 10. *Juls*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 11. *Sonia*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 12. *Fran*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 13. *Norima*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 14. *Ana*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 15. *Aroa*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 16. *Meritxell*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 17. *Eric*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 18. *Noelia*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 19. *Ángel*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 20. *Dulce*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 21. *Manuela*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 22. *Herlinda*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 23. *Andrea*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 24. *Rosario (Autorretrato)*, Impresión digital sobre papel fotográfico, 40x30 cm, 2018.

Fig. 25. Fotografía general de la instalación

Fig. 26. Fotografía parcial de la instalación.

Fig. 27. Fotografía parcial de la instalación.

5. Bibliografía

- ALTUNA, B. (2010), *Una historia moral del rostro*. Valencia: Pre-textos.
- GOMBRICH, E. H. (1983), "La máscara y la cara: La percepción del parecido fisonómico en la vida y en el arte", en: E. H. Gombrich, J. Hochberg y M. Black., *Arte, percepción y realidad*, Barcelona: Paidós.
- LADERO, M. (2016). *Influencia de los estereotipos de belleza actuales en la percepción de la imagen corporal*. Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca. Trabajo de Fin de Grado.

