

tf g

memoria

bellas artes

2020- 2021

MENCIÓN: Artes Plásticas.

TÍTULO: El cuerpo dismórfico. Una realidad deformada.

ESTUDIANTE: Anggie Danushe Cusme Gavilanez

DIRECTOR/A: Patricia Escario Jover

PALABRAS CLAVE: Canon de belleza , percepción, trastorno dismórfico , sociedad, cuerpo, distorsión.

RESUMEN: Vivimos en una sociedad regida por doctrinas que estamos obligados a cumplir, una de ellas es el canon de belleza. Esto no es moderno, desde principios de la historia se han marcado unos cánones a seguir tanto en arte como en otros aspectos. Este Trabajo de Fin de Grado expresa como afectan esos cánones de belleza y sus consecuencias sobre la percepción, centrándose sobretodo en el trastorno dismórfico de cuerpo.

Indice

pág/s.

1. Propuesta yObjetivos

2. Referentes

3. Justificación de la propuesta *Hernández*

4. Proceso de Producción

5. Resultados

6. Bibliografía

5	-	5
6	-	8
8	-	9
9	-	11
12	-	16
17	-	18

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta

Mi propuesta gira al rededor de la problemática del canon de belleza en la sociedad y las consecuencias psicológicas que acarrea querer alcanzar un estereotipo, lo que conduce a una percepción distorsionada de lo que es el propio cuerpo, que a su vez, se transforma en un objeto de consumo en la sociedad. Hay diversas consecuencias psicológicas, una de ellas es el trastorno dismórfico del cuerpo, en el cual, la persona afectada no puede dejar de encontrarse defectos y dimensionarlos hasta el punto de distorsionar su percepción. En mi obra me basaré en este trastorno mental y realizaré una serie de lienzos de diferentes dimensiones, en los que pintaré con óleo mi propio cuerpo desnudo y distorsionado. La disposición de los cuadros se verá dispereja y acentuará la sensación de deformidad. Por otra parte, los colores serán opacos y poco brillantes; la forma poco definida e irregular y la pincelada formada por manchas de color.

Objetivos

- Incentivar el autoconocimiento
- Desarrollar un pensamiento critico sobre la sociedad
- Conocer las consecuencias de los estándares de belleza
- Experimentar con diferentes tamaños de lienzos
- Provocar al espectador un sentimiento de distorsión

2. REFERENTES

fig.1

fig.2

fig.3

Leigh de Vries

Leigh de Vries es una artista proveniente de Inglaterra nacida el 15 de febrero de 1985. La trayectoria de la artista se ha desarrollado en proyectos de corta duración que son obras de arte visuales individuales, de tiempo limitado y los proyectos a largo plazo que son trabajos artísticos en los que el espectador puede participar. La artista pretende disolver los límites entre el arte y la vida. Esta instalación-película (fig.1) de la artista Leigh de Vries es un proyecto sobre el trastorno dismórfico corporal, una condición muy poco conocida. La joven artista comparte mediante su obra, la arrolladora realidad sobre su propia imagen corporal, la cual, se encuentra distorsionada desde su temprana adolescencia. El propósito de la obra es crear conciencia entre los espectadores mediante la forma en la que Leigh se representa así misma en el film, este mensaje se refuerza con el blanco y negro de la película y la voz de la artista de fondo. En la proyección podemos ver cómo la artista se pasea por las calles de Manchester (Reino Unido) mientras llevaba una prótesis en el rostro que lo deforma de manera considerable, va con un paso solemne y con una mirada melancólica. Se puede observar que mientras avanza por diferentes escenarios, la voz que acompaña a la película se torna más amenazante y ligeramente agresiva.

El trastorno dismórfico corporal dominó, desde la adolescencia, la vida de la artista Leigh de Vries y estuvo más de 25 años oculto. He elegido su obra como referencia, ya que, explora su condición a través del arte destruyendo los estigmas sociales y brinda al espectador la oportunidad de entender el trastorno.

Bryan Charnley

Bryan Charnley nació el 20 de septiembre de 1949 en Stockton on Tees y murió en 1991, fue un artista que dedicó parte de su vida a retratar los efectos de la esquizofrenia. Comenzó a pintar autorretratos para soportar los estragos de la enfermedad, que apareció cuando solo tenía 17 años. Así registraba sentimientos, sensaciones y síntomas físicos que atravesaba según los fármacos que le proporcionaban los médicos. El artista buscaba que su trabajo mostrara a los espectadores la humanidad de las víctimas y las emociones que puedan estar experimentando debido a la enfermedad. El 19 de julio de 1991 pinta su último cuadro, deja su pintura y se suicida. Los autorretratos fueron gritos no articulables de Bryan Charnley.

Desde el 10 de mayo he dejado el Tryptizol y no duermo demasiado. Mi mente emite constantemente y está fuera de mi voluntad hacer algo al respecto. Pinto mi cerebro como una enorme boca que actúa por sí misma (Bryan Charnley, 1991). Esta obra de Bryan Charnley (fig.2) fue uno de los autorretratos que hizo antes de que la enfermedad acabara con su vida, pertenece a un conjunto de pinturas que fue realizando cuando la esquizofrenia fue más agresiva con él. Su habilidad en el arte, combinada con la fuerte influencia de su enfermedad, se conjuntaron para dejar una representación gráfica que fue describiendo la intrincada mente y vida del artista. La obra está conformada por varias simbologías y metáforas.

La enfermedad del artista y su dolor, está reflejada en los autorretratos que muestran cómo la percepción es extremadamente distorsionada y la realidad se va deformando. Bryan Charnley muestra en una colección de 17 obras el proceso de deterioro de su mentalidad. He escogido al artista como referente para mi obra, ya que, precisamente la distorsión de la percepción y la realidad es lo que va de la mano del trastorno dismórfico corporal.

Julia SH y Nic Sadler (SHSadler)

Son dos artistas que van colaborando desde hace ya unos años y juntos forman SHSadler. Julia SH y Nic Sadler son dos fotógrafos talentosos que hacen que nos cuestionemos el concepto de la belleza y valoran el mundo de la estética desde otro punto de vista. Sus obras exploran sobretodo, pero no siempre, la forma escultórica del desnudo. En el grupo colaborativo SHSadler se observa una obra (fig.3) con diferentes lecturas, pero su principal propósito es plasmar el mundo de la belleza femenina, donde la mujer es un objeto consumible. Las obras de estos artistas suelen destacar por los colores llamativos y por la desnudez de las modelos. Se puede observar que la fig.3 se trata de una cara aplastada en una bandeja donde la modelo se representa como carne de supermercado, lista para ser comprada.

Lo que pretende este dúo de artistas es mostrar al espectador el cómo la búsqueda del canon de belleza, en un mundo obsesionado por la apariencia, ha convertido al ser humano en un producto 'bonito' consumible. Es por ello, que he incluido su obra como referente, ya que, denuncia profundamente a los estándares de belleza que nos hace ser esclavos de la aprobación de la sociedad, que busca hacernos dependientes del consumo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El canon de belleza no es siempre el mismo en todas las épocas, es mutable y se va adaptando a motivos sociales y económicos, es decir, en la antigüedad una mujer rica tenía que demostrar su comodidad económica engordando, porque era símbolo de que tenía el suficiente dinero para comer en abundancia y no trabajar. Sin embargo actualmente, lo que más es idolatrado es un cuerpo esbelto, delgado y casi infantil, que demuestre que tiene el tiempo para poder ir al gimnasio y consumir porciones selectas para mantener el físico. Hay otros ejemplos de estereotipos de belleza como el de caderas anchas y busto voluptuoso o un cuerpo más musculoso y grande. Todos estos tipos poseen distintos motivos escondidos, pero en realidad tienen un punto de inflexión común: el culto a la imagen que va de la mano de la eterna juventud, de la que se beneficia enormemente el mercado. Se vanagloria a una figura tersa y firme en los que los años no parecen pasar. Es un hecho que la industria de la belleza genera una ingesta cantidad de dinero a costa de la obsesión por la imagen.

Lo cierto es, que la belleza nunca ha sido inocente siempre hay un propósito detrás de cada prototipo, en antaño este motivo eran los ideales sociológicos, sin embargo, en la modernidad en la que vivimos el único ideal es el dinero, que gastemos una buena cantidad en el 'cuidado' de nuestra apariencia e imagen. Son los medios de comunicación los que incorporan este estereotipo específico de lo que es bello, tienen un poder de influencia grande en la formación de actitudes, es decir, hacen que el 'yo' (lo que somos) no sea suficiente y por consecuencia, se intente amoldar el 'yo' a ese ideal corporal de belleza con prácticas no saludables lo que produce una baja autoestima, inestabilidad emocional y ser influenciado. Cada día se bombardean con imágenes de ese canon inalcanzable: piel sin arrugas, ni manchas, sin estrías... sin nada que pueda parecer un defecto a ojos de la sociedad, lo que conlleva a una frustración desorbitada, ya que, tener algo diferente significaría la marginación y el no estar incluidos en lo que es aceptado por todos. En realidad, este canon es falso, disparejo a lo que es un cuerpo real y lo que verdaderamente promueve es el consumo de una serie de productos que supuestamente llevan al consumidor a ser como ideal de belleza tan inalcanzable. El cuerpo se transforma en un objeto

de consumo debido a la búsqueda de la aceptación, que solo es conseguida por el consumo excesivo, esto genera que nuestra identidad tenga valor.

La sociedad esta construida de una forma en la que, premian el consumo y rechazan todo lo que no tenga que ver con eso. Es por ello, que el canon de belleza es tan bien acogido por toda la sociedad ya que, constantemente hay recompensas para el grupo de personas que encaje en ese estereotipo. El premio es la aceptación tan añorada. El ideal de belleza es una estrategia más para comprar productos innecesarios para cubrir necesidades creadas, en este caso la necesidad es ser deseado y atractivo a ojos de la sociedad. Esta construcción de la sociedad en la que compramos hasta la saciedad, es un ciclo en el que se produce un *Boom* satisfactorio en forma de una ilusoria felicidad momentánea, hasta que el producto se deteriora y se decide comprar otro para reponer el anterior, así sucede sucesivamente. Estas 'necesidades' son cubiertas a base de trabajar varias horas diarias sólo con el afán de consumir el producto deseado y de satisfacer el hambre de comprar. Son las redes sociales por las que los consumidores hacen marketing con sus propios cuerpos, vendiéndose como un producto que tiene que ser consumido.

El ciclo constante de estar preocupado por la apariencia lleva a una serie de consecuencias y pueden surgir numerosas enfermedades. Uno de los trastornos de la imagen más comunes es la dismorfia corporal. Según Psicólogos Málaga: 'Es un trastorno relacionado con la percepción que una persona tiene de su propia imagen física. En algunos casos, estas personas se sienten acomplejadas por algún defecto físico que, aunque sea real, lo magnifican de forma desmesurada. En otros casos, estas personas tienen una percepción errónea de su físico y, por ejemplo, se ven gordas o incluso obesas cuando realmente no lo son. Pero el resultado es siempre es el mismo: la persona que padece el trastorno se siente insatisfecha y avergonzada con su imagen física. Es muy frecuente encontrar síntomas de ansiedad y depresión en ellos. Las personas con este trastorno transmiten de manera constante el deseo que tienen de cambiar o mejorar algún aspecto de su apariencia física, a pesar de tener una apariencia normal, o a veces incluso atractiva.' Psicólogos Málaga (2017). Dismorfia corporal. Disponible en : <https://www.psicologos-malaga.com/dismorfia-corporal/> [consultado 17 - 05 - 2021]

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

En el principio del proceso de producción de la obra, , mi propósito fue experimentar con la escayola distorsionándola, abultándola y deformándola, de modo que, cuando tuviera una pila considerable de estas formas, las agruparía de manera que el monumento resultante se sostuviera por sí solo sin ayuda de la pared (fig.4).

Además, proyectaría encima de las formas un video con partes de mi cuerpo desnudo. Sin embargo, conforme avanzaba con el trabajo, hubo un gran inconveniente que hizo que replantease la idea de otra manera diferente: Cuando proyectaba el video de mi cuerpo sobre la escayola, no obtenía ninguna deformación, es decir, la imagen se proyectaba nítida, y aunque alejara o acercase el proyector, no cambiaba. Fue en este momento, en el que empecé a trabajar el tema desde otro punto de vista. Me di cuenta que en las primeras experimentaciones con la escayola, realmente no estaba dotando a la obra de una personalidad suficiente para que cuando estuviera acabada el significado hablase por sí solo. No estaba plasmando nada de mis experiencias, cuando el tema del trabajo constituía una parte importante de mi vida, algo tan personal y profundo tiene, que tener un pedazo de mi esencia para que la obra cobre sentido. Así que, decidí hacer una serie de doce cuadros con mi cara, mi pecho, mi estómago y mis piernas deformadas. En definitiva, cuadros que reflejasen la perspectiva distorsionada de mi imagen corporal al completo. Los lienzos son de diferentes tamaños aleatorios y las deformaciones varían de forma considerable en algunos y en otros no tanto, la razón de ser de esto es que, personalmente, cuando me miro al espejo y observo mi cuerpo desnudo nunca es el mismo. Es decir, mi imagen corporal no es fija sino que, va cambiando aunque físicamente siga igual.

Utilicé pequeños trozos de cartón como boceto de cómo quería que los diferentes tamaños de los cuadros estuvieran distribuidos. (fig.5) Además, hice una paleta de colores para saber los tonos que quería tener en los cuadros que van desde los más verdosos hasta algunos colores carne. (fig.6) Esas tonalidades se ven muy bien en la fig.7 y fig.8.

A medida que avanzaba sentía, en ocasiones, que me abrumaba el proceso debido al choque que da el ver tu propia distorsión materializada. Sin embargo, durante el proceso de trabajo, no surgió ningún problema específico que me limitara a la hora de terminar la obra.

fig.4

fig.5

fig.6

fig.7

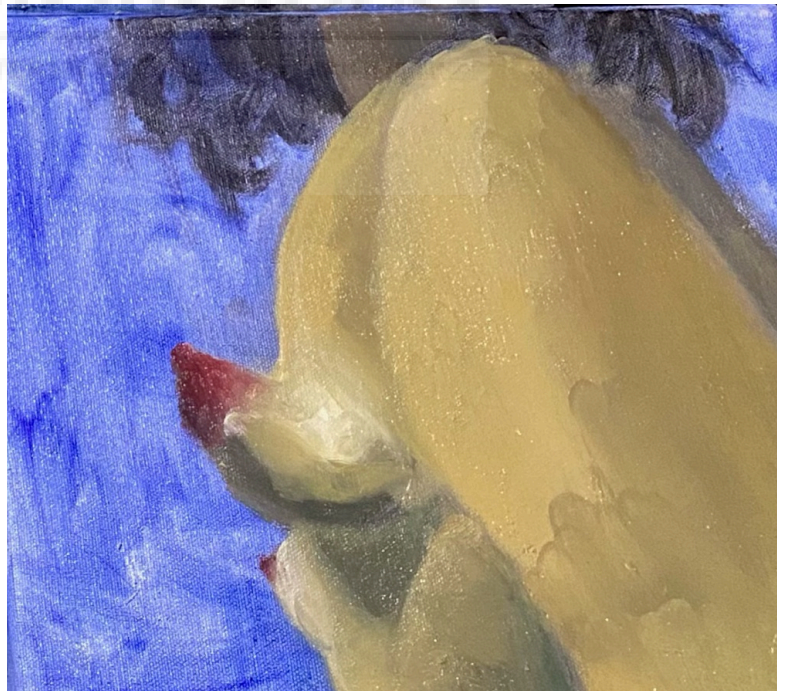

fig.8

5. RESULTADOS

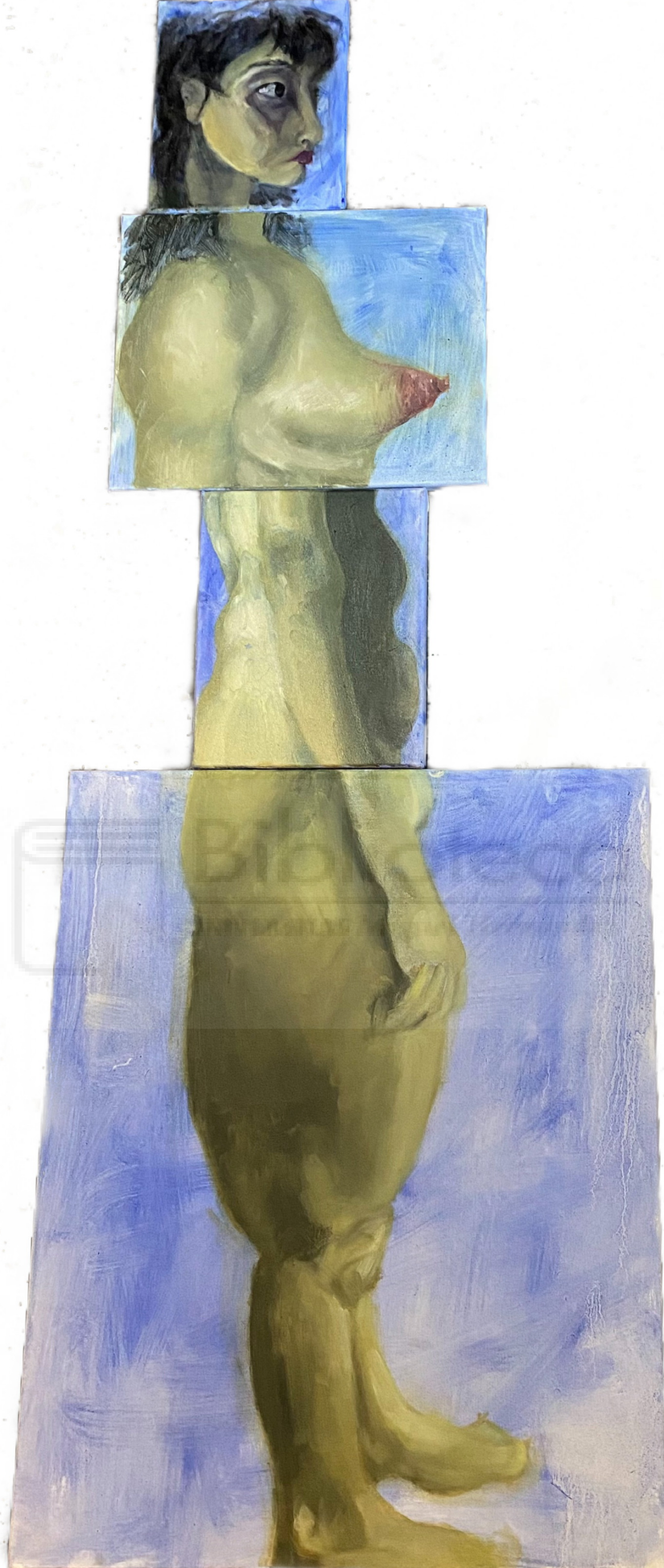
La obra final, *El cuerpo dismórfico. Una realidad deformada*, esta compuesta por doce cuadros de diferentes dimensiones, en los que retrato mi cuerpo totalmente deformado. Plasmo una visión profunda de la percepción de mi cuerpo que pasa por la lente del trastorno dismórfico corporal. Con ello, pretendo que los espectadores comprendan de forma directa lo que causa los cánones de belleza, el consumo excesivo de imágenes y la necesidad de aceptación tóxica que incentiva una sociedad exigente. A su vez, busco que el público empatice con la obra y entienda la situación tan alarmante que es el verse de esta forma.

Los lienzos que he pintado tienen un color azul brillante en el fondo, los brochazos se notan y en algunas partes se puede apreciar la tela blanca de debajo. Son brochazos llenos de frustración y a veces de ira. Por otro lado, los colores de la piel son sucios, verdosos y casi podridos. No he querido que los tonos sean iguales en todos, es decir, en algunos cuadros prevalece un tono más amarillento, en otro más blanquecino o amarronado sin alejarse de la base verdosa. Esos doce cuadros componen la parte frontal, el lateral izquierdo y derecho de mi cuerpo, como si me estuviera observando en un espejo con forma triptica. De hecho, los cuadros actúan como un espejo, reflejan la percepción de mí. La obra terminada cumple con los objetivos propuestos y con lo que quería expresar.

13

Anggie Cusme: *El cuerpo dismorfico. Una realidad distorsionada* (2021), pintura, 1'64 x 0'6m, frente

Angie Cusme: *El cuerpo dismorfico. Una realidad distorsionada* (2021), pintura, 1'64 x 0'60m, lado izquierdo

Angie Cusme: *El cuerpo dismorfico. Una realidad distorsionada* (2021), pintura, 1'58 x 0'73m, lado derecho

Angie Cusme: *El cuerpo dismorfico.*
Una realidad distorsionada (2021),
pintura

6. BIBLIOGRAFÍA

PÁGINA WEB

S.T.A.F.F.L.A.M.A.N.S.I.O.N. (2015, 2 octubre). #PlayTheCard – Conocé a la artista que rompe el silencio sobre la Dismorfia Corporal. Studio 86. <https://potenciadoresdeimagen.wordpress.com/2015/10/02/playthecard-conoce-a-la-artista-que-rompe-el-silencio-sobre-la-dismorfia-corporal/>

Body Dysmorphic disorder fundation. (2014, diciembre). exposure: The broken reality tunnel. exposure: The broken reality tunnel. <http://mybrokenreality.com>

Yorkshire. (s. f.). LEIGH DE VRIES VISUAL ARTIST. LEIGH DE VRIES VISUAL ARTIST. <https://artspace.org.uk/our-artists-makers/leigh-de-vries/c>

H., & A. (2015a, marzo 9). La cuenta atrás del pintor esquizofrénico Bryan Charnley. La cuenta atrás del pintor esquizofrénico Bryan Charnley. <https://blogs.20minutos.es/trasdos/2015/03/09/bryan-chnley-pintura-esquizofrenia/>

Bryan Charnley. (s. f.). Bryan Charnley. <https://www.bryancharnley.info>

Wem, X. (2016, 26 julio). Pinturas de Bryan Charnley, una historia vs la esquizofrenia. Pinturas de Bryan Charnley, una historia vs la esquizofrenia. <https://curiosidadesgraficas.com/2016/07/23/bryan-chnley-esquizofrenia/>

Barba, K. (2019, 23 julio). 'FRESH MEAT' BY SHSADLER: BEAUTY STANDARDS REVISITED. 'FRESH MEAT' BY SHSADLER: BEAUTY STANDARDS REVISITED. <https://plainmagazine.com/fresh-meat-by-shsadler-beauty-standards-revisited/>

FRESH MEAT, LA IMPACTANTE SERIE DE SHSADLER. (2019, 2 febrero). FRESH MEAT, LA IMPACTANTE SERIE DE SHSADLER. <http://estonoesarte.com/shsadler/>

Tifa. (s. f.). SHSadler. SHSadler. <https://www.tokyofotoawards.jp/interviews/shsadler/>

Haeckels. (s. f.). SHSadler – Fresh Meat. SHSadler – Fresh Meat. <https://haeckels.co.uk/journal/shsadler-fresh-meat/>

dismorfia corporal. (s. f.). PsicoAbreu. Recuperado 17 de mayo de 2021, de <https://www.psicologos-malaga.com/dismorfia-corporal/>

El peligro de los cánones de belleza. (2017, 6 octubre). El peligro de los cánones de belleza. <https://psicologiasocial509.wordpress.com/2017/10/06/el-peligro-de-los-canones-de-belleza/>

Tejeda, J. (s. f.). La belleza, una visión atrasada del arte. La belleza, una visión atrasada del arte. <https://www.lemiaunoir.com/la-belleza-arte/>

Rodriguez Ortiz, R. (2009, 31 agosto). El cuerpo como objeto de arte. El cuerpo como objeto de arte. <https://roxanarodriguezortiz.com/2009/08/31/el-cuerpo-como-objeto-de-arte/>

LIBRO ELECTRÓNICO

Maurus, J. (2002). cultive su autoimagen (Vol. 1) [Libro electrónico]. San pablo. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=1ZuontMbDq0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=autoimagen&ots=9EEq05A0IQ&sig=MenkASYz9uVfD8SGP-8dlk6zG8Q#v=onepage&q=autoimagen&f=false>

Perez Parejo, R. (2006). El canon de belleza a través de la historia. biblioteca virtual universal. <https://www.biblioteca.org.ar/libros/150934.pdf>

ARTÍCULO DE INTERNET

Gómez-Berrocal, C. (2014, 26 junio). Sexismo hostil y benevolente: dimensiones de comparación intergrupala, imagen de los subtipos de mujer y autoimagen del endogrupo. Sexismo hostil y benevolente: dimensiones de comparación intergrupala, imagen de los subtipos de mujer y autoimagen del endogrupo. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021347411794078453>

Posadas Velázquez, R. (2013). La vida de consumo o la vida social que se consume: apreciaciones sobre la tipología ideal del consumismo de Zygmunt Bauman. scielo. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162013000200006