

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Perfection 2.0

ESTUDIANTE: Marina Rodes López

DIRECTOR/A: Eduardo Jesús Marín Sánchez.

PALABRAS CLAVE: Imperfección, Belleza, Cuerpo, Naturalidad, Crítica

RESUMEN: Video que retrate las imperfecciones de diversas personas, siempre desde un ámbito personal y no general. Plasmar la belleza de lo que cada persona considera imperfecto en su cuerpo mostrando así que no todos consideran imperfectas las mismas partes del cuerpo, hacer un llamamiento a la naturalidad y al amor propio, teniendo como objetivo crear un video crítico hacia los cánones de belleza actuales que contemplen:

- Naturalidad
- Personalidad
- Planos estéticos
- Planos detalle del cuerpo
- Escenas naturales de las personas y sus reacciones al mostrar ciertas partes de su cuerpo
- Vitalidad
- Energía
- Belleza

Índice	pág/s.
1. Propuesta y Objetivos	04 - 05
2. Referentes	06 - 08
3. Justificación de la propuesta	09 - 12
4. Proceso de Producción	13 - 14
5. Resultados	15 - 15
6. Bibliografía	17 - 00

1. Propuesta y objetivos

Para el trabajo de fin de grado busco llevar un paso más allá uno de los proyectos con los que más disfrute. El video "PERFECTION" que presente en clase de videoarte hace 3 años.

Disfrute mucho trabajando en ese proyecto pero no salió exactamente como esperaba; el video fue grabado únicamente con mujeres.

Para este proyecto quiero contar con mujeres y hombres de distintas edades y tomarlo como un experimento, ¿se fijaran en los mismos aspectos físicos una persona de 20 años que una de 40? ¿Y los de 40, se fijaran en lo mismo que los de 70? ¿Es posible que algunos consideren más relevantes aspectos más emocionales que físicos?

Todo esto quiero tratarlo en el proyecto, pero siempre manteniendo la dinámica del primero, la naturalidad, los escenarios comunes que nos lleven a hacer que el espectador se sienta cómodo, sienta que conoce el entorno. Musicalmente me gustaría seguir la línea del proyecto anterior, crear una banda sonora con los participantes en el video. Ya que existe una conexión directa con PERFECTION, tanto los elementos principales como la imagen y el audio, seguirán el mismo patrón de trabajo.

El video irá acompañado de fotografías de las personas que aparecen en él, proyectando sobre una pared el video mientras en las paredes laterales se exponen las fotografías de algunos de los participantes.

Objetivos:

- Plasmar la belleza de lo que cada persona considera imperfecto en su cuerpo para mostrar así que no todos consideran imperfectas las mismas partes del cuerpo.
- Mostrar la naturalidad de sus cuerpos o aspectos especiales de ellos.
- Crear un video crítico hacia los cánones de belleza actuales que contemplen:
- La naturalidad y personalidad de los participantes.
- Planos estéticos y planos detalle de los cuerpos.

- Escenas naturales de las personas y sus reacciones al mostrar ciertas partes de su cuerpo.
- Vitalidad, energía y belleza.

2. Referentes

1. Pipilotti Rist (videoartista)

Referente visual. En sus obras consigue mostrar la belleza de cosas que normalmente se consideran feas. Es Feminista. Reivindicativa pero no muestra dolor, intenta dar ánimo con su obra.

Obra entendible, divertida y colorista. Trabaja el cuerpo humano En sus obras aparece ella misma Y su música es alegre

Algunas obras que me han interesado para mi proyecto:

“Ever is overall” (1997)

Natural, cotidiano, colorista, feliz, entorno común.

“Pickelporno” (1992)

Detalles del cuerpo humano, entorno común (pese al uso del croma que usa durante casi todo el video), planos detalle y planos abiertos, ojo de pez.

Sobre todo gran interés por el tipo de planos de esta obra.

“Im not a girl who misses much” (1986)

Sencillez, ella ante la cámara cantando y bailando con los pechos descubiertos, versiona la canción de The Beatles “Hapiness is a warm gun”

2. Eija Liisa Ahtila (videoartista)

Interés en el aspecto humano y real de su obra.

Dramática y psicológica con historias sobre emociones.

Muestra aspectos reales, intenta que conectes con las personas y sus problemas.

“Dog Bites” (1992-1997) Fotografía

Mujer joven en una variedad de posturas que imitan la de un perro, estirándose, agachándose, mendigando, parece imitar las acciones de un perro tratando de complacer a su dueño. Son fotografías humorísticas a la par que inquietantes.

3. Las ventajas de ser un marginado (2012, película)

- Quizás un referente mucho más psicológico; trata de un joven que pasa de ser un don nadie, con problemas personales, familiares, amorosos y siendo un solitario a encontrar un grupo de amigos que a la par que él se consideran diferentes, trata de como encajar, de quererse a uno mismo, de la importancia de valorarse y rodearse de gente que te valora y que consigue que te valores a ti mismo.

“Ese momento único en el que te das cuenta que no eres una triste historia, estas vivo [...] y todo te parece maravilloso, y escuchas esa canción en ese camino, con las personas que más amas en este mundo, y en este momento, juro, que somos infinitos”

4. Elsa von Freytag, la baronesa dadá (pintora, poeta y performer)

En 1920 es la más radical de las artistas. Entiende antes que nadie la fuerza de los objetos. Ella misma delira hasta convertirse en pieza, en creación, en artefacto. Tan sólo es una mujer libre que es detenida cada poco tiempo por algunas de sus actuaciones callejeras. Una pionera. Un prototipo predaliniano. Provoca uno de sus mayores escándalos impulsando la filmación estereoscópica del rasurado de su pubis, en colaboración con Man Ray y Duchamp. Se pasea desnuda por las calles de Nueva York con dos latas de tomate vacías en los senos y un par de cucharillas de café como pendientes. Antes se había rapado la cabeza para pintarse el cráneo de rojo. Y antes

aún se pasea por los salones de la burguesía con los labios pintados de negro y
desnudándose en cualquier momento

3. Justificación de la propuesta.

El proyecto empieza como un trabajo para clase, sin saber en lo que se convertiría, sin saber lo importante que sería, un proyecto lleno de ganas y entusiasmo sobre el cuerpo humano, el amor propio, el significado de perfección e imperfección, el alma de las personas al abrirse y mostrar sus cuerpos, sus habilidades, sus rarezas, todas aquellas cosas que convierten a las personas en únicas y especiales.

Para llegar a este punto primero debemos conocer la evolución de los cánones de belleza desde la prehistoria hasta hoy.

Ya desde la prehistoria, los hombres preferían a las mujeres de grandes senos y caderas anchas, puesto que se asociaban a la fertilidad, la abundancia y la capacidad de parir y criar hijos sanos y fuertes.

En el renacimiento cuerpos redondeados, manos y pies finos, pechos pequeños y firmes, tez blanca y mejillas sonrosadas, labios rojos, cabello rubio y largo, frente despejada y ojos grandes y claros.

En el barroco se empiezan a estilar cuerpos más rellenitos: caderas más anchas y cintura estrecha, brazos redondeados y carnosos, piel blanca y pechos más llamativos que son resaltados por los corsés. Además, la figura femenina se embellece con las populares pelucas, los perfumes, los lunares postizos o pintados, los corsés de infarto, los encajes...

Pedro Pablo Rubens (1630-1636), óleo sobre lienzo, 221x181.

En la época victoriana lo que llama la atención es el uso de los corsés para estrechar al máximo la cintura y realzar el busto y las caderas. Estos apretados elementos dejaban sin aliento a muchas mujeres, provocando desmayos o incluso la muerte por la deformación del tórax, que acaba estrujando los órganos vitales.

A principios del siglo XX el canon de belleza femenina lo marcan las caricaturas del dibujante Charles Gibson. La *Gibson Girl* es el ejemplo a seguir por las jovencitas de la época: sumisión y obediencia complementada con pechos altos, caderas anchas y nalgas prominentes.

Los años 1930-40 son década de la lencería, la mujer va cobrando protagonismo y la belleza de la mujer, vestida como desnuda, se vuelve importante. Estas se preocupan por su físico para resultar impactantes.

En los años 50- 60 la exuberancia femenina se apodera de las pantallas. Curvas marcadas, voluptuosidad, piernas infinitas, huesos bien forrados, cabellos rubios... Pero a su vez, los cuerpos pequeños y delgados –niñas con cuerpo de mujer- tipo Lolita, también causaban furor, aunque era menos público debido a sus connotaciones pedófilas.

En los 70-80 los cuerpos femeninos se van adelgazando y estilizando, y los pechos cada vez van cobrando más protagonismo y espacio en el cuerpo de las mujeres. Las redondeces empiezan a ser despreciadas y las mujeres ansían lucir bellas en sus bikinis.

En los 90 las mujeres siguen evolucionando en delgadez y pechos grandes y la cirugía estética ayuda a moldear los cuerpos de las que se quedaron en el camino. Grandes o enormes pechos, cuerpos delgadísimos, labios y pómulos prominentes... Asimismo, las mujeres se quedan físicamente estancadas en los treinta y tantos, gracias a las operaciones que estiran la piel para hacer desaparecer las arrugas. Destacan los cabellos oxigenados, las pieles morenas y las prendas que dejan bien poco para la imaginación.

En el 2000 si creíamos que las mujeres ya no podían estar más delgadas y operadas, estábamos equivocados. Una nueva generación de modelos esqueléticas (empujadas por las grandes firmas y diseñadores de moda) ha plantado un canon de belleza femenina demencial e insano.

Pamela Anderson en: Los vigilantes de la playa (1989-2001)

En la actualidad los cuerpos se vuelven atléticos, firmes y definidos, nos encontramos en una etapa fitness que exige cuerpos de gimnasio llegando a extremos en los que incluidas las mujeres embarazadas abusan del deporte sin saber los riesgos que ello conlleva para el feto.

Toda esta evolución hace pensar en cómo afecta la belleza en las personas, en la juventud más vulnerable e influenciada, pensar en cómo después de tantos años no ha habido una época de aceptación propia y amor al cuerpo sea como sea, siempre habrá alguien que critique un cuerpo, ya sea gordo o delgado, alto o bajo, blanco o moreno, nunca se podrá agradar a todo el mundo, así que, ¿por qué no crear un proyecto donde se muestren todo tipo de personas, cuerpos y edades que muestren el orgullo de ser uno mismo?

Así surgió PERFECTION, un video con chicas jóvenes mostrando sus cuerpos, su celulitis, su acné, su alma...

Al terminar el proyecto solo podía pensar en continuarlo, llegar a más gente, a distintas franjas de edad y a distintos sexos, ya que los cánones de belleza no influyen solo a las mujeres, afecta a toda la sociedad.

4. Proceso de producción

El proyecto empieza contactando con las personas del entorno, contando en que consiste el proyecto y que será público, por lo que toda participación es voluntaria y aceptando mostrar sus cuerpos.

Todas las imágenes están rodadas en la misma localización, un entorno familiar y personal, una terraza.

A partir de ahí se van reuniendo en grupos y uno por uno comenta que aspectos de su cuerpo quiere mostrar, ya sean imperfecciones, marcas características, cicatrices, tatuajes, manchas, celulitis, canas, vello corporal... incluso al hablar del amor propio y la aceptación del cuerpo hay gente dispuesta a mostrar sus cuerpos sin nada que objetar en ellos, simplemente plasmar la belleza y naturalidad del mismo.

Una vez grabadas todas la tomas, la organización del video no tiene una continuidad de género o de edad, esto es hecho así a propósito ya que la finalidad es mostrar que todos somos iguales y hermosos, por los que las imágenes van alternadas entre jóvenes, adultos, chicos y chicas.

Para acompañar las imágenes la idea principal era versionar "You are beautiful" de James Blunt. Esto cambiará al quedar con una amiga, música y cantante autodidacta, Ane Ormaza, que lo único que pidió para colaborar en este maravilloso proyecto, era que fuera tan personal que me incluyera en la creación e interpretación de la versión.

Finalmente acordamos entre ambas que la canción definitiva y con una carga emocional y tratando este mismo tema sería "who you are" de Jessie J que trata sobre ser quien eres con una letra que queda perfectamente hilada con las imágenes y lo que se muestra en ellas.

[...]Cepillándome el pelo, ¿estoy perfecta?

Me olvide de lo que hacer para caber en el molde,

Cuanto más lo intento, menos funciona,

Porque dentro de mí todo grita no,

No te pierdas a ti misma,
En la confusión de las estrellas
La vista es engañosa,
Soñar es creer.
Está bien si no está bien,
Algunas veces es difícil seguir a tu corazón.
Las lágrimas no significan que estés perdiendo,
Todo el mundo tiene moratones,
No hay nada malo en quien tú eres [...]

5. Resultados

El resultado final es un video alegre y divertido con trasfondo crítico, personal y emocional.

El video tiene una duración de 00:04:05.

Es fresco, dinámico y ameno.

Consigue plasmar la naturalidad de las personas, sus rasgos más característicos, la música consigue envolver en un entorno íntimo con subidas y bajadas que te hacen entender en que consiste el proyecto, rompe con los cánones establecidos, en el salen personas de todo tipo, personas que se quieren a sí mismas y no se avergüenzan de nada de sus cuerpos, son fieles a sí mismas, se aceptan y quieren que todo el que lo vea salga con una sonrisa, con la autoestima alta y queriendo comerse el mundo siendo ellos mismos.

Se refleja la alegría al grabar las escenas, las risas después de mostrar sus cuerpos o cualidades, todos son grabados antes durante y después, las reacciones de risas, caras, bailes... son absolutamente naturales respuestas físicas después de enseñar su parte más personal.

6. Bibliografía

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

- The Art Story (2009) <http://www.theartstory.org/artist-von-freytag-loringhoven-elsa.htm>
[última consulta: 15/06/2018]
- <http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/eija-liisa-ahtila-real-characters-invented-worlds/eija-liisa-ahtila>
- By Carlos Trilnick / July 17, 1986 <http://proyectoidis.org/pipilotti-rist/>
- https://www.youtube.com/watch?v=a56RPZ_cbd
- <https://www.youtube.com/watch?v=nn0isretmA0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=2Fn-NID4GhU>

Referencias audiovisuales:

- Stephen Chbosky, 2012 'The Perks of Being a Wallflower', (DVD). Estados Unidos Mr. Mudd / Summit Entertainment. 1h45m

Tesis doctorales.

- Margarita Lara Orellana, "LA INFLUENCIA DE LA MODA EN LA IDENTIDAD DE LOS ADOLESCENTES DE 15-19 AÑOS". Guatemala, octubre 2007. Universidad de San Carlos de Guatemala, escuela de ciencias psicológicas.